

Gabriel Alonso • Álvaro Chior • Paula García-Masedo
Mónica Mays • Sergio Pradana • Víctor Santamarina

Curated by LUM
Ateneo de Madrid
8 June - 6 July 2023

DIES MAGNŌ

Exhibition view at Ateneo de Madrid

Exhibition view at Ateneo de Madrid

Exhibition view at Ateneo de Madrid

Exhibition view at Ateneo de Madrid

DESENGAÑO

(ENG)

Desengaño is a Spanish word lacking a direct, one-word equivalent in English. It points to a state of disillusionment where one finds the ability to control one's hopes and fears, by overcoming deceitful appearances and vanity. Departing from the idea of the Spanish baroque writer Baltasar Gracián, it encourages us to seek a form of enlightenment, an awareness of our own surroundings, but also the in-between areas of society at large.

In *El Criticón*¹, Gracián takes us to *desengaño* through the discourse of the two opposing characters Critilo (the man of reason) and Andreino (the man of nature). The dialogue between the two protagonists paints a satirical picture of society specific to Gracián's present; the hypocrisy of the Spanish State, the church and the monarchy, but within this play on words we also find timeless critique: our neglect of nature, egoism, and the immense class differences that seem inevitable in any society. Revealed to us is a vital pessimistic approach that resonates now, just as much, if not even more than 17th century Spain. In a time where we are constantly faced with crisis, we find ourselves in a place of disappointment and fatigue; where do we even begin if we are to mend this detrimental system?

Just as the conversations between Critilo and Andreino, the works presented in *Desengaño* engage in an exchange of thoughts that extend beyond interpersonal relationships. Exhausted by excess and violence inherent in class, nature or language, the invited artists twist symbols of power through materialities that they decompose, merge or temporarily capture. Their process is timid, slow, and silent, and serves as a contrast to common (mis)conceptions of progress and growth. When faced with a bleak future, we might not aim forward but shift our focus towards other directions. Is it possible to move backwards without regressing?

Starting from small yet significant gestures, the works of the six invited artists all embody a will to (re)vitalise vernacular stories and narratives related to materialities. We delve into different crevices, tangible absences that speak of neglected or peripheral areas of knowledge production. What we encounter is robust but fragile, just as the materials of the works of the exhibition – from rosin, that can survive a million years, to *espejuelo* (moonstone) that despite its appearance will crack under gentle pressure.

In their works, Mónica Mays and Víctor Santamarina embrace cracks and decompositions as tactical tools. They both use discarded domestic objects, silent witnesses of class and decadent social rituals, turned into shape shifting hybrids. Retracing histories that affirm places of absence is equally relevant to the works of Sergio Pradana and Paula García-Masedo. Here, materials specific to areas near Madrid are transformed by intimate gestures of foraging and accumulating as a way to revisit childhood landscapes, marked by the passage of time. Similarly, an awareness but also reconsideration of our relationship with the natural realm is specific to the practice of Gabriel Alonso. His work aims to demystify and emancipate the natural world from the connotations given by humans through language. This interest is shared by Álvaro Chior, who questions linguistic excess and constant textualization of life, bypassing one-directional storytelling. He redirects our focus towards whispers, soft and slippery sounds that liberate desires.

Collectively, the works in the exhibition offer a polyphony directed towards given truths, while remaining attentive to their porous nature. In this manner they, like Gracián's novel, offer us a detour, or a retour, an invitation to think beyond the immediate; not only criticize the unfairness we perceive, but also to affirm the potentiality of uncertainty.

LUM

Lovro Japundžić
Una Mathiesen Gjerde
Mijoo Park

¹ *El Criticón* is a Spanish novel by Baltasar Gracián. It was published in three parts in the years 1651, 1653 and 1657. The novel was written during his later years and contains his ultimate vision of the world and human life. Its worldview is pessimistic and desolate, although the two virtuous protagonists represent hope. At first glance an adventurous travel novel, the story takes us from the Island of St. Helena, to Spain, France, Rome, and eventually the Island of Immortality, all the while centering around not the places the two characters visit but their allegorical conversation on contemporary issues and the human experience at large.

DESENGAÑO

(CAST)

Desengaño es una palabra que carece de equivalente en inglés. Alude a un estado de desilusión en el que uno encuentra la capacidad de lidiar con sus esperanzas y temores, superando apariencias, engaño y vanidad. Partiendo de la idea del escritor barroco Baltasar Gracián, esta condición nos anima a tomar conciencia de nuestro entorno inmediato así como de los espacios liminales de la sociedad en general; a perseguir una forma de ilustración.

En *El Criticón*¹, Gracián nos lleva al *desengaño* a través del discurso de los dos personajes antagónicos, Critilo (el hombre de la razón) y Andrenio (el hombre de la naturaleza). En el diálogo entre los protagonistas emerge una sátira de la sociedad contemporánea del autor que señala la hipocresía del Estado español, la Iglesia y la monarquía. Pero a través de sus palabras surgen también críticas atemporales a nuestro abandono de la naturaleza, al egoísmo y a las inmensas diferencias de clase que asumimos como inevitables en cualquier sociedad. Se nos traslada así un pesimismo vital que resuena tanto hoy como en la España del siglo XVII. En un momento en el que nos enfrentamos a constantes crisis, nos envuelve la decepción y la fatiga. ¿Por dónde empezar si queremos reparar este dañino sistema?

Así como las conversaciones entre Critilo y Andrenio, las obras presentadas en *Desengaño* entablan un intercambio de pensamientos que desborda las relaciones interpersonales. Agotados por los excesos y la violencia de clase, verbal y la que se ejerce contra la naturaleza, los artistas invitados resignifican símbolos del poder a través de materiales que descomponen, fusionan o capturan temporalmente. Su proceso de trabajo es tímido, lento y silencioso y contrasta con lo que comúnmente entendemos por progreso y crecimiento. Cuando nos enfrentamos a un futuro sombrío, en vez de mirar hacia adelante, igual preferimos cambiar de dirección. ¿Es posible ir hacia atrás sin retroceder?

Partiendo de pequeños pero significativos gestos, las obras de los seis artistas participantes encarnan una voluntad de (re)vitalizar historias vernáculas y narrativas relacionadas con las materialidades. Nos adentramos en diferentes grietas y hendiduras, ausencias tangibles que hablan de áreas de producción de conocimiento abandonadas o periféricas. Lo que encontramos es robusto pero frágil, al igual que los materiales de las obras de la exposición: desde la resina, que puede sobrevivir un millón de años, hasta el *espejuelo* que, a pesar de su apariencia, se resquebraja bajo una ligera presión.

En sus obras, Mónica Mays y Víctor Santamarina adoptan las fisuras y los procesos de descomposición como herramientas tácticas. Ambos utilizan objetos domésticos desechados, testigos silenciosos de clases y rituales sociales decadentes, convertidos en híbridos que cambian de forma. Recorrer historias vinculadas a lugares de ausencia es igualmente relevante para las obras de Sergio Pradana y Paula García-Masedo. Aquí, los materiales autóctonos de las zonas cercanas a Madrid se transforman mediante gestos íntimos de recolección y acumulación en una forma de visitar los paisajes de la infancia, marcados por el paso del tiempo. Asimismo, una toma de conciencia pero también una reconsideración de nuestra relación con el ámbito natural es propia de la práctica de Gabriel Alonso. Su obra pretende desmitificar y emancipar la naturaleza de las connotaciones que le otorga el ser humano a través del lenguaje. Este interés es compartido por Álvaro Chior, quien cuestiona el exceso lingüístico y la constante textualización de la vida, eludiendo la narración unidireccional. Chior redirige nuestra atención hacia los susurros, sonidos suaves y escurridizos que liberan los deseos.

Colectivamente, las obras incluidas en esta muestra forman una polifonía que cuestiona verdades heredadas mientras permanecen atentas a su propia porosidad. De esta forma, como la novela de Gracián, nos ofrecen un desvío o un retorno; una invitación a pensar más allá de lo inmediato, no solo para criticar la injusticia que percibimos, sino también para afirmar la potencia de la incertidumbre.

LUM

Lovro Japundžić
Una Mathiesen Gjerde
Mijoo Park

¹ *El Criticón* es una novela española de Baltasar Gracián. Fue publicada en tres partes en 1651, 1653 y 1657. El libro fue escrito durante los últimos años de vida del autor y ejemplifica su visión del mundo y de la condición humana durante ese periodo. Su cosmovisión es pesimista y desoladora, aunque los dos virtuosos protagonistas representan la esperanza. A primera vista, parece una novela de viajes llena de aventuras. La historia nos lleva de la isla de Santa Elena a España, Francia, Roma y, finalmente, a la isla de la Inmortalidad, mientras que el argumento se centra, no en los lugares que visitan los dos personajes, sino en sus conversaciones alegóricas sobre temas contemporáneos y la experiencia humana en general.

(ENG)

Gabriel Alonso (b. 1986, Madrid) is an artist, living and working in the city of Madrid, formed between the ETSAM (Madrid), the Technische Universität (Berlin), and Columbia University in New York at the MS-CCCP, where he graduated with honors. In his works, through various formats such as installation, sculpture, photography, and video, he investigates the contemporary relations between fiction and materiality, to blur the binomials between the real and the imagined, between the human and the artificial, and between the natural and the cultural.

Represented by Pradiauto Gallery (Madrid), his work has been exhibited in different galleries and international exhibitions, such as Can Felipa (Barcelona), Pradiauto (Madrid), Nordés Galería (Santiago de Compostela), CaixaForum (Barcelona), Centro- Centro 2022 (Madrid), Fundación Lacaixa 2022 (Barcelona), Matadero 2019 (Madrid), John Doe Gallery 2018 (New York), IIAF2018 (New York), Poor Media Leuven 2016 (Belgium), Espacio Las Aguas 2015 (Madrid), Mila Gallery 2014 (Berlin) among others.

(CAST)

Artista e investigador, se ha formado entre la ETSAM (Madrid), la Technische Universität (Berlín), y la Universidad de Columbia en Nueva York en el MS-CCCP, donde se graduó con honores en 2018. En sus obras, a través de diversos formatos como la instalación, la escultura, la fotografía o el vídeo, investiga las relaciones contemporáneas entre la ficción y la materialidad, para así difuminar binomios entre lo real y lo imaginado, entre lo humano y lo artificial, entre lo natural y lo cultural.

Representado por la Galería Pradiauto (MAD), su obra ha sido expuesta en diferentes galerías y exposiciones internacionales, como Pradiauto (Madrid), Nordés Galería (Santiago de Compostela), CaixaForum (Barcelona), Centro- Centro 2022 (Madrid), Fundación Lacaixa 2022 (Bcn), Matadero 2019 (Madrid), John Doe Gallery 2018 (Nueva York), IIAF2018 (Nueva York), Poor Media Leuven 2016 (Bélgica), Espacio Las Aguas 2015 (Madrid), Mila Gallery 2014 (Berlín) entre otras.

Losing our names we'll both go free - Gabriel Alonso [Photography: Benedetta Mascacchi]

Storytellers - Gabriel Alonso

Storytellers - Gabriel Alonso

Storytellers - Gabriel Alonso

Storytellers - Gabriel Alonso

(ENG)

Álvaro Chior is an artist born in A Coruña who lives and works in Madrid. His practice combines disciplines as sculpture, sound, writing and filmmaking focusing on language and image, its articulations, its material qualities and its relations with corporeal and physical processes.

Chior's work has been exhibited in art institutions such as Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), La Casa Encendida (Madrid), Sala de arte joven (Madrid), Sala Amadís Injuve (Madrid), Matadero (Madrid), CC Can Felipa (Barcelona), Fabra i Coats (Barcelona), DA2 Domus Artium 2002 (Salamanca), Las Cigarreras (Alicante), TEA Tenerife Espacio de las artes (Tenerife), Etopia: Center of Art and Technology (Zaragoza), as well as in other countries such as EE.UU, México, Italy and Scotland.

(CAST)

Álvaro Chior es un artista nacido en A Coruña que reside en Madrid. Su práctica, la cual combina disciplinas como la escultura, el sonido, la escritura y lo fílmico, pone el foco en el lenguaje y la imagen, la gestualidad implícita en sus articulaciones, sus cualidades materiales y sus relaciones con procesos corporales y físicos.

Su trabajo se ha expuesto en instituciones como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), La Casa Encendida (Madrid), Sala de arte joven (Madrid), Sala Amadís Injuve (Madrid), Matadero (Madrid), CC Can Felipa (Barcelona), Fabra i Coats (Barcelona), DA2 Domus Artium 2002 (Salamanca), Las Cigarreras (Alicante), TEA Tenerife Espacio de las artes (Tenerife), Etopia: Center of Art and Technology (Zaragoza), así como en otros países como EE.UU, México, Italia y Escocia.

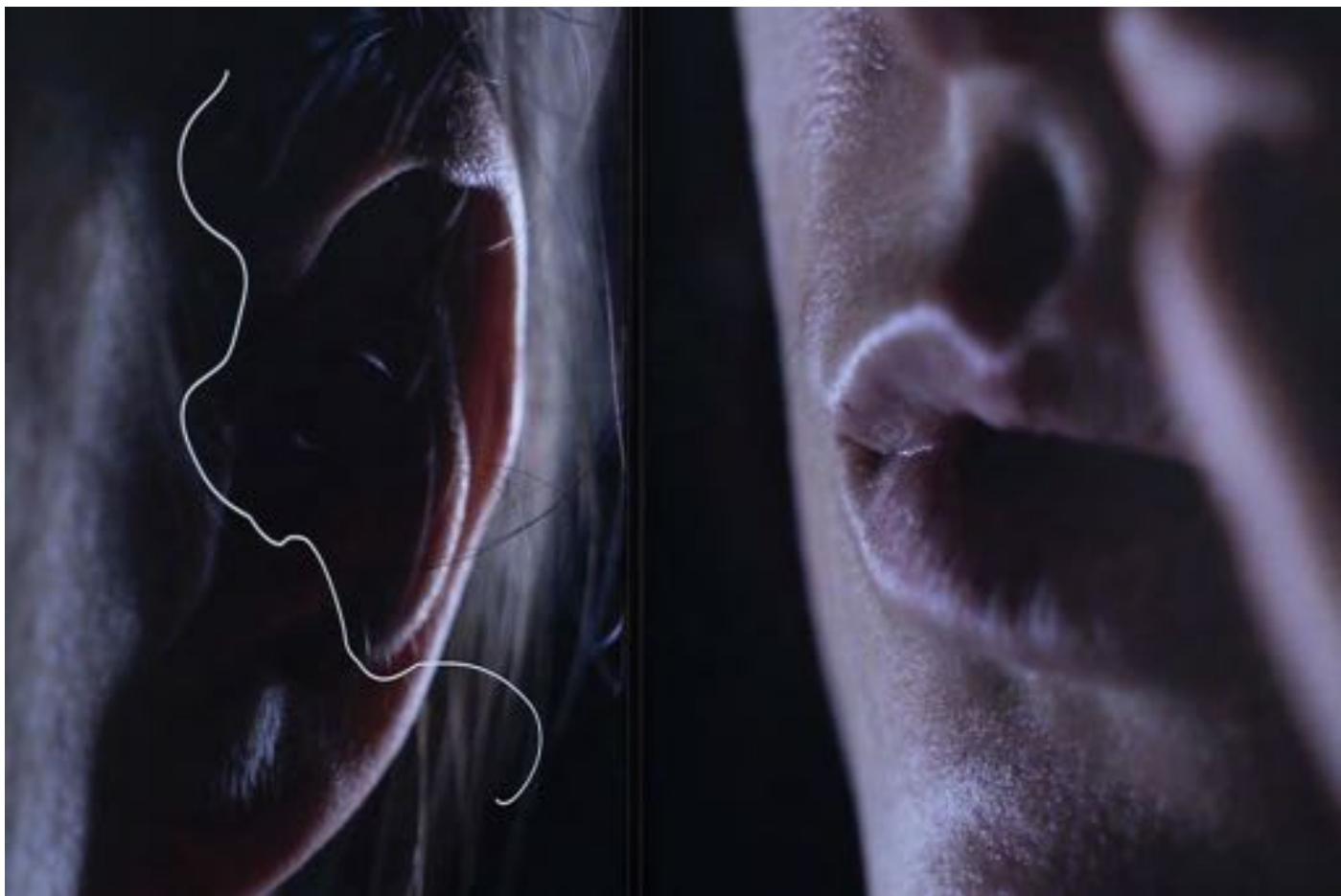
Un susurro lento - Álvaro Chior

Un susurro lento - Álvaro Chior

Un susurro lento - Álvaro Chior

Un susurro lento - Álvaro Chior

Un susurro lento - Álvaro Chior

PAULA GARCÍA-MASEDO

(ENG)

Paula García-Masedo is an artist based between Barcelona and Madrid. Through her work she addresses the sensitive expression of materials, understanding matter as a situated element that is linked in genealogies and that exists immersed, conforming to specific aesthetics and ways of feeling and living.

García-Masedo's work has been presented in CA2M (Madrid), Casa Encendida (Madrid), TEA (Santa Cruz de Tenerife), La Capella (Barcelona), CentroCentro (Madrid), Blueproject Foundation (Barcelona), Fabra i Coats (Barcelona), Batalla (Santa Cruz de Tenerife), Bapore Atelier (Balmaseda, Bizkaia), Centre Cívic Sant Andreu (Barcelona), Twin Gallery (Madrid), and Museo de Arte Contemporáneo (Madrid), among others. She co-founded Pols, which she also till co-directed 2022, a non-profit art space in València. García-Masedo has curated exhibitions at CentroCentro (Madrid), LIGA DF (Mexico City), Monoambiente (Buenos Aires), and the Professional Association of Architects in Madrid. She studied the Independent Studies Program at MACBA and Architecture at the Polytechnic University of Madrid. Aside from her artistic practice, she is a university professor and writer, and has published two books with Caniche editorial.

(CAST)

Paula García-Masedo es artista y vive entre Barcelona y Madrid. A través de su trabajo aborda la expresión sensible de los materiales, entendiendo la materia como un elemento situado que se vincula en genealogías y que existe inmersa, conformando estéticas específicas, y modos de vivir y sentir.

Su trabajo ha sido presentado en CA2M (Madrid), Casa Encendida (Madrid), TEA (Santa Cruz de Tenerife), La Capella (Barcelona), CentroCentro (Madrid), Blueproject Foundation (Barcelona), Fabra i Coats (Barcelona), Batalla (Santa Cruz de Tenerife), Bapore Atelier (Balmaseda, Bizkaia), Centre Cívic Sant Andreu (Barcelona), Twin Gallery (Madrid), o el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, entre otros. Su obra se encuentra en la Colección de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid - MAC, o la Colección DKV. Cofundó y codirigió hasta 2022 el espacio independiente Pols (València). Ha comisariado exposiciones en CentroCentro (Madrid), las galerías LIGA DF (Ciudad de México), Monoambiente (Buenos Aires) y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Estudió el Programa de Estudios Independientes del MACBA y Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid. Es docente universitaria, escribe habitualmente y ha publicado dos libros con Caniche editorial.

01/07/2021 – 20/07/2021 - Paula García-Masedo

01/07/2021 – 20/07/2021 - Paula García-Masedo

(ENG)

Mónica Mays (b. Madrid, based in Amsterdam) enmeshes biography, historical archive and mythology to generate a body of sculptural work that considers materials and objects through their production and reproduction, searching for logics of meaning-making and identity under alienating systems of production and exchange.

Mays studied Cultural Anthropology in the University of New Orleans, graduated Cum Laude from l'École Supérieure des Arts Décoratifs in Strasbourg, and in 2017 received an MA from the Sandberg Instituut in Amsterdam. Recent exhibitions include Tallinn Art Hall (EE, 2022), La Casa Encendida (Madrid, 2022), Frascati Theater (Amsterdam, 2020), Centro Centro (Madrid, 2022), Kubus (Hannover, 2023), Blue Velvet Projects (Zurich, 2023) and Nosbaum Reding (Brussels / Luxembourg, 2022). Mónica has been an artist in residence at Rupert (Vilnius, 2020), Matadero (Madrid, 2021) and DOGO (Lichtensteig, 2022) and has been awarded the Amsterdam Fonds voor de Kunst Prize (2021), Mondriaan Fonds Young Artist Stipendium (2022), Generación 2022 Prize by Fundación Montemadrid, and Bilbao Arte Project Grant (2021).

(CAST)

Mónica Mays vive y trabaja entre Madrid y Amsterdam. Su práctica escultórica se encuentra entre lo procesual, lo autobiográfico y lo histórico, acercando y ensamblando sustancias heteroclitas para exponer las lógicas de los contextos y sistemas que atraviesan. Sus trabajos más recientes se centran en el neobarroco y en la reproducción.

Estudió Antropología Cultural en la Universidad de Nueva Orleans, se graduó por la École Supérieure des Arts Décoratifs de Estrasburgo en 2015, y recibió un MA del Sandberg Instituut de Amsterdam en 2017. Ha desarrollado proyectos en residencias artísticas como Rupert (LT), Fundación Bilbao Arte (ES), Matadero (ES) y Dogo (CH). Sus trabajos han sido expuestos en espacios como Linnagalerii, Tallinn Art Hall (EE), Frascatti Theater (NL), Tenerife Espacio de las Artes (ES), Nosbaum Reding (BE/LU), Centro Centro (ES), Punt WG (NL), Blue Velvet Projects (CH) o Atelier Chiffonier (FR). Ha sido otorgada el premio 3PD de Amsterdam Foonds voor de Kunst 2021, Generación 2022 de la Fundación Montemadrid y Mondriaan Fonds Artist Stipendium 2022.

Bucolic Gang - Mónica Mays

Bucolic Gang - Mónica Mays

Bucolic Gang - Mónica Mays

Bucolic Gang - Mónica Mays

Bucolic Gang - Mónica Mays

SERGIO PRADANA

(ENG)

Sergio Pradana (Tarancón, 1994) is a graduate in Audiovisual Studies from the Universidad Complutense of Madrid. He was awarded a scholarship by the Lens School of Visual Arts to pursue a Master's degree in Project Creation.

His investigation unfolds through sculpture, image and drawing, serving as languages through which he constructs an imaginary realm centered around absence, landscape, and the productive activities that take place within a given territory. Pradana has showcased his work at various exhibitions, including DA2 Artium (Salamanca), Casabanchel (Madrid), and MAC Florencio de la Fuente (Cuenca), among others.

(CAST)

Sergio Pradana (Tarancón 1994). Graduado en audiovisuales por la Universidad Complutense de Madrid y becado por la Escuela de Artes Visuales Lens para realizar un Máster en creación de proyectos.

Su investigación se desarrolla a través de la escultura, la imagen y el dibujo, como lenguajes desde los que construye un imaginario entorno a la ausencia, el paisaje y las labores de producción que se establecen sobre el territorio. Ha expuesto su trabajo en DA2 Artium (Salamanca), Casabanchel (Madrid) o MAC Florencio de la Fuente (Cuenca) entre otros.

La luna se levanta - Sergio Pradana

La luna se levanta - Sergio Pradana

La luna se levanta - Sergio Pradana

La luna se levanta - Sergio Pradana

VÍCTOR SANTAMARINA

(ENG)

Víctor Santamarina (b.1990, Madrid) is an artist who lives and works in Amsterdam. He has a MFA from the Piet Zwart Institute, Rotterdam. Santamarina's practice is developed through material based processes, with an experimental and autonomist approach to the techniques and means of production. His work looks at the processes of exhaustion and transformation in our present time; focusing on their capability to bring forth an alternative system of value, norms, and desires.

Santamarina's work has been exhibited in a number of solo and group exhibitions in galleries, museums and artist's run spaces. A selection of them includes Museo Lope de Vega (Madrid), Labinac (Napoli), Luis Adelantado (Valencia), Mutter (Amsterdam), Jardin (Madrid), Marwan (Amsterdam), Pradiauto (Madrid), Tale of a Tub (Rotterdam), García Galería (Madrid), Joey Ramone (Rotterdam), CA2M(Madrid), and Can Felipa Arts Visuals (Barcelona).

(CAST)

Nacido en Madrid en 1990, Víctor Santamarina vive y trabaja en Ámsterdam. Se trasladó a los Países Bajos en 2016 para completar su MFA en el Instituto Piet Zwart, Rotterdam. Víctor Santamarina desarrolla su práctica a través de la materialidad de los procesos creativos, con un enfoque experimental y autonomista de las técnicas y medios de producción. Su trabajo se centra en los procesos de agotamiento y transformación en la actualida; con especial atención en la capacidad de estos procesos para generar un sistema alternativo de valores, normas y deseos.

La obra de Santamarina se ha expuesto en numerosas exposiciones individuales y colectivas en galerías, museos y espacios gestionados por artistas. Algunos de ellos son en el Museo Lope de Vega (Madrid), Labinac (Nápoles), Luis Adelantado (Valencia), Mutter (Amsterdam), Jardin (Madrid), Marwan (Amsterdam), Pradiauto (Madrid), Tale of a Tub (Rotterdam), García Galería (Madrid), Joey Ramone (Rotterdam), CA2M (Madrid) y Can Felipa Arts Visuals (Barcelona).

First hundred years are the hardest - Víctor Santamarina

First hundred years are the hardest - Víctor Santamarina

First hundred years are the hardest - Víctor Santamarina

First hundred years are the hardest - Víctor Santamarina

First hundred years are the hardest - Víctor Santamarina

Exhibition curated by / Exposición curada por:
Lovro Japundžić
Una Mathiesen Gjerde
Mijoo Park

Artists in the exhibition / Artistas en la exposición:
Gabriel Alonso
Álvaro Chior
Paula García-Masedo
Mónica Mays
Sergio Pradana
Víctor Santamarina

Curator in charge of the Young Curators Residency
Program / Comisaria responsable del Programa de
Residencia para jóvenes comisarios:
Emma Brasó (Hablar en arte)

Fundación Sandretto Re Rebaudengo Madrid

President / Presidenta:
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo

Board of directors / Patronato:
Agostino Re Rebaudengo
Emilio Re Rebaudengo
Eugenio Re Rebaudengo

Press Office / Oficina de prensa:
Silvio Salvo, FSRR Madrid
Acerca Comunicación

Graphic design / Diseño gráfico:
Goro Studio

Photography / Fotografía:
Goro Studio

Official sponsor / Patrocinador oficial:

With the support of / Con el apoyo de:

Coordination / Coordinación:

