

adngaleria

c/ Mallorca, 205

08036 Barcelona

T. (+34) 93 451 0064

info@adngaleria.com

www.adngaleria.com

Avelino Sala

Texts and Press

Rockdelux

Avelino Sala: “Ahora la realidad es ciencia ficción”

Mascarillas esculpidas en mármol de Carrara, logotipos de grandes corporaciones hechos de musgo, recuerdos del hundimiento del Prestige o neones con un mensaje claro y meridiano: S.O.S. El arte de Avelino Sala dialoga de manera clara con un ecosistema en crisis, arrojando un grito de alarma: esto no es una alegoría, porque la distopía (social, medioambiental) ya es nuestra realidad.

Por Brenda Chávez

28.05.2021

Avelino Sala (Gijón. 1972) tiene diversas líneas de trabajo entre las que destacan la memoria, el capitalismo y sus contradicciones. Su trayectoria artística es un ejercicio de reflexión que cristaliza en imágenes impactantes que unen discurso y estética. A pesar de hallarnos todavía en un año de inmovilidad, él, paradójicamente, lleva un ritmo frenético de trabajo, con varias exposiciones que conectan con nuestra realidad más inmediata.

Sala afirma que le interesa todo aquello que nos rodea y es susceptible de ser cuestionado: la violencia de género, las migraciones, el colapso medioambiental, etc. *“Existe un arte ‘útil’ que habla de lo que nos rodea, de nuestras vidas y paradojas, que cuestiona todo desde el punto intermedio entre la belleza y el discurso”*, comenta.

Y a ese arte “útil”, o crítico, es al que se dedica desde hace más de dos décadas, también como comisario de exposiciones y editor de la revista ‘Sublime’. En 2021, ha inaugurado en Valencia, Asturias, o Cáceres, y ahora prepara una exposición en la Galería ADN de Barcelona, donde presentará, del 5 de junio al 28 de agosto, un proyecto llamado **“Beyond Words”**, en el cual reúne piezas con las que trabaja desde hace años: *“Todas tienen en común las palabras como medio para el arte”*, explica.

CULTURA

Avelino Sala lanza un 'SOS' para conservar el planeta en el Centre del Carme

• El centro de cultura contemporánea presenta la muestra 'Naturalezas muertas' hasta el 11 de abril

La llamada de SOS de la exposición 'Naturalezas muertas' de Avelino Sala. (JUAN PEIRO)

HÉCTOR SANJUÁN

13/02/2021 23:30

Un SOS con luces de neón verde, un código morse y la sentencia del Prestige, la primera condena en España por un delito contra el medio ambiente, son algunas de las piezas con las que el artista Avelino Sala (Gijón, 1972) lanza, desde el Centre del Carme Cultura Contemporània, un mensaje de socorro ante una crisis climática que empieza a desbordarnos.

El director del CCCC, José Luis Pérez Pont, presentó este viernes la exposición *Naturalezas muertas* de Avelino Sala, acompañado por el artista y por la comisaria de la muestra, Ana García Alarcón.

El SOS instalado en el claustro renacentista se suma a la pancarta con la que en septiembre de 2019, el CCCC se sumó a la declaración del Consell del estado de emergencia climática, acciones con las que el sector cultural reclama una actuación urgente frente a un problema que, según Avelino Sala, quizá llega ya demasiado tarde.

El artista señaló que su exposición, compuesta por diversos trabajos desarrollados específicamente para el CCCC, “pretende escenificar las diferentes perspectivas de esta problemática: los causantes, las consecuencias, las protestas, el duelo, la sentencia y una llamada de atención”.

Según Ana García Alarcón, *Naturalezas muertas* está llena de referencias a la historia del arte, desde su propio título como metáfora de un bodegón del siglo XXI hasta piezas como el ‘4 minutos 33 segundos’ de silencio de John Cage, mediante un recopilatorio de minutos de silencio en homenaje a las víctimas de la pandemia, entre otras.

La exposición toma como punto de partida el medio natural desde un posicionamiento crítico en un momento clave. Según la comisaria, “asistimos a una crisis climática en la que la problemática medioambiental es algo incuestionable. Somos testigos del fin del planeta tal y como lo conocemos hoy en día y cómo nos comportemos será fundamental para intentar parar lo que está sucediendo, aunque estamos en un punto de no retorno”.

Una tabla de surf en un mar colapsado

Precisamente ese punto de no retorno aparece representado en la sala mediante una tabla de surf, en referencia a otras series pasadas del artista. Pero ahora la tabla, hecha en bronce y lacada en negro, no puede flotar, símbolo del colapso de los mares. Inscrito en ella, de nuevo aparece ese código morse pidiendo auxilio. El mismo que se lanzó desde el Prestige cuando se rompió el casco y se produjo uno de los mayores desastres medioambientales en España.

García Alarcón explica que “con ‘El hundimiento/Prestige’, Sala nos invita a pensar en el gran desastre que supuso el caso del Prestige como un ejemplo en nuestro país. El proyecto se centra en la batalla legal de ese paradigma a través de una entrevista de varios meses al fiscal que trabajó en el caso, Álvaro García Ortiz. Fue la primera vez que en España se sentenció por delitos medioambientales, propiciando una parada de conciencia que hasta ese momento no existía”.

Temática

El hundimiento del Prestige, los transgénicos pero también las movilizaciones sociales protagonizan la exposición

Con *Naturalezas muertas*, Avelino Sala nos adentra en el mundo de los cultivos transgénicos que monopolizan las fuentes de materias primas para la alimentación. Un ejemplo de ello son las grandes farmacéuticas como Bayer, DuPont o Monsanto, la cual acapara el 80% del mercado de las plantas transgénicas. Estas empresas también producen el 60% de los plaguicidas y el 23% de las semillas comerciales, así como fertilizantes. Este tipo de cultivos han sido manipulados para reemplazar sustancias químicas de amplio uso como insecticidas y herbicidas.

Según Pérez Pont “la pandemia ha originado una paralización de la sociedad a todos los niveles, lo que ha supuesto también un freno a las movilizaciones ciudadanas en pro de la preservación de nuestro planeta que, como el *Fridays for Future*, estaban dando la vuelta al mundo. Sin embargo, comprobamos cómo esa marea humana toma fuerza desde el ámbito de lo cultural y cada vez son más los creadores los que, como Avelino Sala, han venido centrando su trabajo en la denuncia social, y de un modo u otro esto les ha llevado hasta la crisis climática y su arte es una herramienta de visibilización y de sensibilización”.

Así, Avelino Sala lanza una pregunta al público: ¿estamos dispuestos a renunciar a nuestras comodidades para intentar frenar esta debacle?

Domingo 12.07.20
 EL COMERCIO

CULTURA 51

Un grupo de personas responde a la llamada de Sala y Merino y pisa las machistas sentencias de pensadores como Aristóteles. Hoy, esta obra, titulada 'Felpudos', es ya patrimonio de la Comunidad de Madrid. A. S.

Avelino Sala propone pisar a los grandes intelectuales

Su obra 'Felpudos', creada con Merino y alfombra de entrada en JustMad 2020, acaba de ser comprada por la comunidad de Madrid

PACHÉ MERAYO

CIÓN: A cada pisada una exclamación. A cada lectura una mano se va a la cabeza. Cómo Ortega y Gasset, Santo Tomás de Aquino, Nietzsche o Aristóteles pudieron decir las salvajadas que dijeron, y además dejaron por escrito en clarísimo blanco sobre negro al reflexionar sobre las mujeres. Salvajadas que pudieron haber quedado en el olvido, ocultas tras la memoria selectiva, pero que gracias al rescate que ha hecho de ellas el artista asturiano de Gijón Avelino Sala, en colaboración con el madrileño Eugenio Merino, no solo vuelven al presente sino que vuelven para ponerlas en el sitio que les corresponde.

bajo la suela de todos los zapatos. Los que pisan con barro y los que, sin duda, lo harán con rabia. Sus sentencias, todas tremendas, han quedado impresas en 14 felpudos recuperando con ellos el pensamiento machista de una sociedad, pero no de la que circula sobre la normalidad de la vida y de las calles, sino aquella que elevaron con sus intelectualidad grandes filósofos, científicos y escritores universales, que visto lo visto ya no parecen tan grandes.

Tal es así que Sala y Merino —que contaron con la colaboración teórica de Yaira Calvo— han visto necesario lanzar un grito desesperado contra ellos y sus malos pensamientos. Por eso dicen alto y claro al que se asoma a esos felpudos convertidos en obra de arte y acción formativa: «Pise, por favor». Y al hacer ese ruego, que quiere metafórica y físicamente, arrastrar por los suelos cada una de las sentencias de los sesudos antepasados, la pieza múltiple de Sala y Merino se ha convertido en instalación educativa, didáctica e interactiva. Una instalación que tanto gustó

«¿Vas con las mujeres?
No olvides el látigo»

Friedrich Nietzsche

«El fuerte de la mujer no es saber,
sino sentir. Saber las cosas es tener
sus conceptos y definiciones, y esto
es obra de varón»

José Ortega y Gasset

«Existe un principio bueno que
creó el orden, la luz y el hombre, y
un principio malo que creó el caos,
la oscuridad y la mujer»

Pitágoras

Tres de los 14 felpudos que componen la obra del creador asturiano.
 COLECCIÓN COMUNIDAD DE MADRID

a quienes determinan que obras de artistas contemporáneos deben ingresar en el patrimonio de la comunidad de Madrid que ya ha sido adquirida para sus fondos patrimoniales. 'Felpudos' se dio a conocer en público al convertirse en alfombra de entrada —no roja, sino caqui—, a la feria de arte JustMad 2020, en el palacio de Neptuno. Allí todo el que pasó pisó con ganas frases como la de Nietzsche, que dice tan tranquilo «¿Vas con mujeres? No olvides el látigo» o la de el mismísimo Aristóteles: «Hay que considerar el sexo femenino como una malformación natural». Vaya con el pensador, se decían para sí uno a uno todos los que entraban en la feria y se asomaban a tamaña insensatez escrita.

Guerra sin cuartel

No se queda corto tampoco Ortega y Gasset, otro de los invitados a la fiesta machista, que en manos de los dos creadores se convierte en todo lo contrario, una guerra sin cuartel. Decía el máximo exponente de la teoría de la razón vital e histórica: «El fuerte de la mujer no es saber, sino sentir. Saber las cosas es tener sus conceptos y definiciones y eso es obra de varón».

«Muchas de las características femeniles dependen de la semejanza con la bestia», espetó ni corto ni perezoso Paul Julius Mœbius, afamado médico que dio nombre a una enfermedad congénita caracterizada por la falta de desarrollo de los nervios craneales. Pero hay más mucho más.

Opinión de Santo Tomás de Aquino: «La mujer es algo que no ha sido querido en sí, sino que dimana de un defecto». Y se quedó tan ancho después de escribirlo. Por hacerlo ocupará para siempre el suelo de los mortales y no el cielo que se le otorga por santo. El mismo suelo que soporta el recuerdo del ya no tan gran Pitágoras, pues es uno de los que más odio suelta por la pluma, al escribir: «Existe un principio bueno que creo el orden, la luz y el hombre y existe un principio malo que creo el caos, la oscuridad y la mujer». Y para cerrar el catálogo de burradas pensadas, escritas y heredadas, el mismísimo Schopenhauer: «Las mujeres son bestias de cabellos largos e ideas cortas». Arte, sin duda alguna, para pensar un rato bien largo. Eso sí, después de patearlo bien pateado.

19 DE JUNIO DE 2019 / ALL, ARTE, ENTREVISTAS

Avelino Sala: «Pienso en la obra de arte como un dispositivo de acción poética y política»

EL ARTISTA NOS HABLA DE SU VISIÓN POLÍTICA, EL MUNDO DEL ARTE Y SUS NUEVOS PROYECTOS

Avelino Sala (Gijón, 1972) es uno de los referentes españoles del arte como resistencia política. Su trabajo es una suerte de poética donde reflexiona sobre el poder y el control que este ejerce de una manera incisiva, a la vez que con una poderosa estética la cual suma fuerza a un discurso tan necesario como poderoso.

Conversamos con él para que nos desvele algunas claves de su trabajo.

P. Eres un artista muy prolífico y tu obra, desde 2003 hasta la actualidad, es una suerte de enciclopedia poética de resistencia al fascismo. Aunque suene redundante, ¿qué te fascina del fascismo?

R. Bueno, pues no es que me fascine el fascismo, aunque hay que reconocer que tiene estrategias y formas de seducir a las masas increíbles, pero lo que me interesa de esto es ese diálogo con el pasado de una historia (la nuestra) que no conviene olvidar y que en su momento dejó de alguna forma, en *stand by*. La transición fue lo que fue, y creo que la historia de una parte de la memoria personal y colectiva de este país ha de seguir viva.

P. Durante tu beca en la Real Academia de Roma has realizado trabajos que, en cierto modo, entrelazan el fascismo español con el italiano. ¿Qué crees que marca la diferencia entre estos dos autoritarismos?

R. El fascismo italiano, que por cierto era mucho más estético que el español, con el futurismo y demás, en aquel momento de la estancia en Roma volvía a tomar fuerza con Casa Pound (una especie de adelanto de lo que estamos viendo suceder en toda Europa). Entonces yo planteé revisar los símbolos musolinianos que aún quedan en la ciudad, ver como estaban integrados en ella y comparar desde la poética esa reminiscencia del fascio con lo nuestro (la franquista), a la vez estando muy atentos a lo que pasaba, que no era otra cosa que una avanzadilla del populismo de derechas que se ha vuelto a extender por medio mundo de la mano de Steve Bannon. En el proyecto más que comparar diferencias o parecidos había una intención de entender la historia de cada país como paralelismo.

P. Durante tu beca en la Real Academia de Roma has realizado trabajos que, en cierto modo, entrelazan el fascismo español con el italiano. ¿Qué crees que marca la diferencia entre estos dos autoritarismos?

R. El fascismo italiano, que por cierto era mucho más estético que el español, con el futurismo y demás, en aquel momento de la estancia en Roma volvía a tomar fuerza con Casa Pound (una especie de adelanto de lo que estamos viendo suceder en toda Europa). Entonces yo planteé revisar los símbolos musolinianos que aún quedan en la ciudad, ver como estaban integrados en ella y comparar desde la poética esa reminiscencia del fascio con lo nuestro (la franquista), a la vez estando muy atentos a lo que pasaba, que no era otra cosa que una avanzadilla del populismo de derechas que se ha vuelto a extender por medio mundo de la mano de Steve Bannon. En el proyecto más que comparar diferencias o parecidos había una intención de entender la historia de cada país como paralelismo.

P. También trabajas la idea de la espera –en relación con el surf que practicas– y del espacio que nos separa –relacionado con los avisos del hueco en el metro de Londres– entre el pueblo y las posiciones dominantes. ¿Crees que no hay mejor fuente que todo lo que nos rodea? O dicho de otro modo, de la realidad, como del cerdo, ¿se aprovechan hasta los andares?

R. [Risas] Sí. Todo lo que nos rodea es material «caliente» para hacer obras. Es, verdaderamente, una manera de hablar del tiempo actual, desde lo personal, como puede ser a través de la soledad que representa el surf, de la memoria, con las historias familiares, o con mil cosas más que son importantes pues de lo personal se puede llegar a lo universal, contando «lo tuyo».

P. Meter el dedo en la llaga ya casi se relaciona más con Avelino Sala que con Santo Tomás. ¿A qué se debe esta intención tan molesta que es un continuo en tus obras?

R. Pienso en la obra de arte como un dispositivo de acción poética y política que narra lo que pasa a nuestro alrededor de una manera diferente a cualquier otro lenguaje. Más que meter el dedo en la llaga es contar las cosas desde un plano distinto. En una imagen se puede resumir una problemática compleja, esa capacidad del arte para simplificar o sintetizar un mundo complejo ha de servir para activar la mente de la gente. El arte es una herramienta poderosa que puede cambiar las cosas, no de manera naif, el arte no cambia el mundo de una forma radical, pero sí hace cuestionarse a la ciudadanía cosas ya vale para algo.

P. El águila, como símbolo del Imperio, aparece en muchos de tus trabajos, incluso, en uno de ellos, tratas de arrancar el que corona La Laboral de Gijón. Sin embargo, en otra obra, le restas peso a símbolos como quemar una bandera. ¿Qué opinión te merecen los símbolos como metáforas del sentir de los colectivos? Y ya puestos, ¿qué opinión te merece la Ley de Memoria Histórica que pretende quitar los símbolos fascistas de nuestras calles?

R. Los símbolos son el material perfecto para trabajar, ya vienen hechos, una bandera es a la vez ese símbolo que representa lo que representa y también es un trapo de colores. Jugar con esas dos realidades es muy interesante porque la gente ve la bandera solo como representación del país y desactivarla es un ejercicio que a mucha gente le suele resultar difícil. Respecto a la Memoria Histórica y la pertinencia de la estatuaría o simbología fascista, creo que lo interesante es que no se retire por completo y podamos «recordar», educar y comprender que paso en este país, sino a las dos generaciones todo se ha olvidado.

P. En relación a esta serie de obras quería confesarte que me ha encantado encontrar entre ellas el águila imperial del McDonalds de Oporto (Portugal).

R. Esa águila es la representación bestial del imperialismo del *fast food* y la pulsión consumista, ¡una maravilla de ready-made! ¡Solo tuve que hacer la foto! [Risas]

P. También en la línea del águila imperial, en tu estancia en Roma pretendías darle la vuelta a la de la Academia, pero este deseo se te fue negado, de manera que construiste tu pieza «Censura» en la que el águila aparecía enjaulado. ¿Qué crees que hubiese sido más potente, la primera idea o, por el contrario es mucho más incisiva final?

R. Sí, ahí tuve un problema con la institución a través del director de aquel momento, primero me dio el *ok* a colgar el águila boca abajo y después se arrepintió, unos días antes de preparar el proyecto, así que fui al almacén donde lo tenían «enjaulado» y grabe con cámara fija un plano estático de 12 minutos del águila. Bueno, yo quería dejar claro que no me habían permitido usar ese símbolo, así que, al estar detrás de una verja bajo llave me parecía una metáfora maravillosa, lo censurado enjaulado, pero la pieza se hace igual, no tiene mayor interés ese plano fijo, salvo para los involucrados. La pieza final tuvo ese punto de luchar conseguir hacer la obra aunque no te dejen, un poco fue un pulso.

P. Las trincheras, plasmadas como barricadas de neumáticos, que están directamente relacionadas con las huelgas de la minería y metalurgia del Norte, también tienen cabida en tu discurso. Como asturiano, ¿a qué te transportan esas imágenes?

R. Me transportan a toda la iconografía que vivimos de pequeños en Gijón, de donde soy, la resistencia es una característica del carácter asturiano, sobre todo esa que no conduce a ningún sitio, pues la batalla está perdida de antemano, la de la reconversión fue una época que aún no ha tocado a su fin, pues la paradoja es que en Asturias poca cosas se reconvirtió. Uso la barricada de otra forma, la de la cultura, con esa enciclopedia convertida en barricada que presentamos en 2015 en ADN en Barcelona, por ejemplo, con el proyecto *Walk to the end of the world*.

Avelino Sala, Barricada, ADN Galería, 2015

P. Eres de Gijón pero trabajas entre Barcelona y Madrid, ¿qué opinas sobre esa frontera, no física pero sí real, entre los artistas que producen en el norte y quieren vivir del arte allí, y lo que ocurre en esos dos centros neurálgicos en los que tú te mueves?

R. Bueno, la relación con Asturias es, como la de mucha gente de amor/odio. Creo que en el tiempo en el que vivimos se puede vivir en el norte, o donde sea, y poder desarrollar una carrera internacional, sólida; lo único que tienes que moverte más. El eje Madrid-Barcelona, o grandes centros neurálgicos, son importantes para desarrollar los años primeros, luego en cuanto la cosa va más rodada ya da igual que vivas en Mieres que en Teruel, de hecho mi idea es volver a Asturias cuando las circunstancias sean la adecuadas.

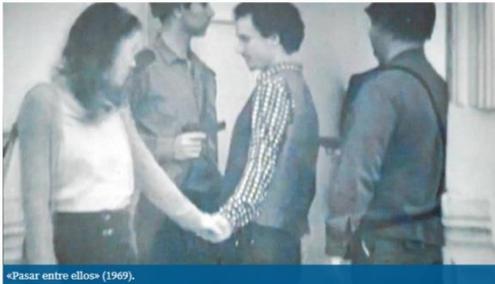
P. El control, en relación con Bentham y luego, inevitablemente, con Foucault, también es una temática que te seduce. ¿Qué significa para ti el control ejercido contra –porque no puede ser de otra manera– la ciudadanía?

R. Antes hablábamos de los símbolos, los del control ergo el poder-estado como material para producir obras. Estos símbolos de control me interesan sobremanera: los escudos antidisturbios, las cámaras de CCTV, son material que discursivamente sintetizan muchas cuestiones en una sola imagen, como hablábamos antes.

El control sobre el individuo que finalmente se sintetiza en la novela distópica, que uso bastante, sobre todo en títulos de proyectos, es en definitiva en espacio hacia el que nos dirigimos con mayor velocidad. Desde el GPS en el teléfono a la IP del ordenador, no existe una libertad de movimientos en la red, por ejemplo, es un fake, todas las estrategias de control del consumismo por ejemplo son bestiales, las del estado son más "sutiles". Hay diferentes estrategias pero todas son muy efectivas.

Cultura

ARCO comprometido

«Pasar entre ellos» (1969).

 Pedro A. Cruz Sánchez. 🕒 Tiempo de lectura 4 min. 📅 03 de marzo de 2019, 00:04h

💬 Comentada 0 [f](#) [t](#) [m](#) [p](#)

ETIQUETAS [Fundación ARCO](#)

Toda selección de "obras favoritas" en una jungla audiovisual como es ARCO resulta una tarea ardua, subjetiva y, como tal, sometida a decenas de filtros de gustos estéticos y discursivos. Pero, pese a la complejidad, nos atrevemos a ofrecer una lista de obras "destacadas", que conviene tomar como referencia de lo mejor que aporta esta edición de 2019. Sin duda alguna, la consecuencia más positiva que se puede extraer es la portentosa salud del arte latinoamericano. Asia y Latinoamérica constituyen las dos regiones artísticas del planeta más interesantes e innovadoras. Habida cuenta de que la casi nula presencia de arte asiático ya se ha convertido en un clásico de esta feria es la representación latinoamericana la principal encargada de introducir la intensidad vital necesaria en un contexto paralizado por su conservadurismo. No es de extrañar, en este sentido, que gran parte de las obras seleccionadas en este «top ten» pertenezcan a autores latinoamericanos. Además, la obscena hegemonía del formalismo sobre lo político en la mayoría de los expositores ha llevado a priorizar piezas que plantean cuestiones urgentes y de enorme actualidad: educación, identidad, violencia machista e institucional, género. En el momento más político de las últimas décadas, no podemos permitirnos un arte ensimismado.

4. «Sapere Aude» (2019).

Avelino Sala. Galería ADN.

Una pila de libros en desuso, recubiertos de pintura blanca, sirve de trinchera y tarima a una figura que plantea su resistencia desde el conocimiento "inútil", desde ese saber depositado en los textos y que hoy ha quedado como una arqueología en medio del simulacro digital.

The screenshot shows the top section of a news article on the website 'La Nueva España'. At the top, there are weather icons for Oviedo (17 / 5°), Gijón (16 / 4°), and Avilés (17 / 5°). Below the main title, there is a navigation bar with categories like Asturias, Más noticias, Deportes, Sporting, R.Oviedo, Economía, Opinión, Cultura, Ocio, Vida y Estilo, Comunidad, and Multimedia. The article's breadcrumb is 'Lne.es »Sociedad »Noticias de Gijón'. The main title is 'Dos reflexiones asturianas en ARCO'. Below the title is a sub-headline: 'Avelino Sala lleva a la feria madrileña su arte político e Irma Álvarez-Laviada una indagación sobre el material de la creación'. At the bottom left of the article header, it says 'Oviedo, E. F.-Pello / F. Torre | 01.03.2019 | 01:23'.

La creatividad asturiana busca su espacio en ARCO, la gran feria de arte contemporáneo de Madrid. Tres artistas de la región presentan estos días su obra en el recinto ferial del Ifema: se trata de Irma Álvarez-Laviada, que acude con la galería Luis Adelantado; Avelino Sala, cuya obra está incluida en el stand de la galería ADN; y Hugo Fontela, que participa como artista de Marlborough.

Avelino Sala presenta nueve piezas en torno a los grabados de Goya. Se trata de impresión digital sobre plumas, donde las imágenes que se muestran en este soporte tan ligero como atípico consisten en paralelismos entre los grabados del pintor aragonés y fotografías de actualidad sobre la crisis de los refugiados llegando a las costas del Mediterráneo. Según Avelino Sala sus piezas buscan el contraste entre las imágenes intemporales que ya forman parte de la historia del Arte y “los procesos de la contemporaneidad en los que estamos sumergidos”. El artista gijonés también muestra dos esculturas. Una de ellas es “Sapere aude”, que muestra una columna de libros lacados y sellados, que se presenta “como una torre de vigilancia” con un personaje en lo alto, “un resistente, un arconte. Todo habla del arte como resistencia y del conocimiento como atalaya”. También hay una versión pequeña de un proyecto que hizo en las canteras de Carrara, hace dos años. Se trata de la representación de la conocida “A” de “anarquía” en mármol, una pieza que pudo contemplarse, a mayor tamaño, en la exposición que el centro Niemeyer de Avilés dedicó a Sala.

Asturias lleva su arte a Madrid

Hugo Fontela, Pelayo Ortega, Avelino Sala y Pablo Armesto están en Arco, mientras las ferias paralelas se llenan de galerías asturianas

Jueves, 28 febrero 2019, 08:56

El fin de semana del arte en Madrid alza el telón. En Arco y en las ferias paralelas que han ido creciendo a su vera por distintos espacios de la capital para poner el foco sobre la creación contemporánea en todas las disciplinas: pinturas, escultura, artes gráficas, dibujo, instalaciones. Y con notable presencia asturiana, particularmente en las ferias JustMad y Art Madrid.

Hace ya tiempo que en Arco no hay presencia de galerías asturianas, aunque algunos artistas encuentran su hueco a través de firmas de aquí y allá. Es el caso de Hugo Fontela, que luce su arte en el siempre amplio espacio que ocupa en el recinto ferial la galería Marlborough, que también pone a disposición de los coleccionistas las creaciones de otros artistas con base por estos lares como son Pelayo Ortega, Pablo Armesto o Tadanori Yamaguchi. El artista gijonés Avelino Sala, igualmente, tiene obra propia en la feria madrileña. Está con la galería barcelona ADN con varias obras, entre ellas 'Sapere Aude', que estuvo en el Niemeyer en 2018, una escultura que es una torre de libros coronada por un 'Arconte'.

ARTE

Nuestras apuestas para ARCO 2019 (I)

- La feria de arte contemporáneo de Madrid celebra su 38ª edición. Como es habitual, los críticos de ABC Cultural seleccionan los mejores nombres de la convocatoria

Abdul Vaz seguirá rindiendo tributo a la banda de rock AC/DC desde las paredes de L21, de Palma

VV. AA.

[@ABC_Cultural](#)

Actualizado: 24/02/2019 01:29h

Fernando Castro Flórez

Nacho Criado es un artista al que, por múltiples razones, no puedo, ni quiero olvidar. Verdadero pionero del conceptualismo español, heterodoxo y lúcido hasta la exasperación, prematuramente desaparecido cuando comenzaba a tener un reconocimiento museístico que merecía sobradamente. En el stand de **Formato Cómodo** recuperan su pieza especular sobre la identidad y sus investigaciones foto-conceptuales sobre el viento o los elementos. **Avelino Sala (Galería ADN)** imprime sobre delicadas plumas imágenes «excepcionales» de nuestro tiempo desquiciado: de las torturas de Abu Ghraib hasta los migrantes contemporáneos con los *Caprichos*, *Disparates* y *Desastres* goyescos como rotundo contrapunto. **Ira Lombardía (Alarcón Criado)** sigue expandiendo lo fotográfico, en este caso, con una mano escultórica que sostiene un teléfono móvil en el que las imágenes de la mujer se «modelizan» con semblantes y carnalidades de la estatuaria clásica. Tres artistas con imaginarios críticos, capaces de ofrecer intersticios reflexivos en el tsunami ferial.

Desembarco artístico en Madrid

'Nowhere Island', de Hugo Fontela, estará en la galería Marlborough en Arco.

La galería Bea Villamarín lleva 'Evening NY', de Alejandro Quincoces, a Madrid.

Acrílico de Jorge Hernández que Aurora Vigil-Escalera presenta en Madrid.

Obra de Soledad Córdoba que la galería Gema Llamazares lleva a JustMad.

El arte asturiano se despliega en Madrid el próximo fin de semana, en Arco y en las ferias aledañas que cada febrero llenan la capital de creación por los cuatro costados. No habrá galerías asturianas en Arco, como ya es habitual en los últimos años, pero sí pre-

MARIFÉ ANTUÑA

sencia de artistas, como Hugo Fontela, que presentará una de sus obras en el stand de la Marlborough, que tendrá a disposición de los clientes piezas de otros creadores de su nómina como son Pelayo Ortega, Pablo Armesto o Tadanori Yamaguchi. Otro de los habituales de Arco es el artista gijonés

Avelino Sala, que acude con la galería ADN de Barcelona con varias obras, entre ellas, 'Sapote Aude', que estuvo en el Niemeyer en 2018, una escultura que es una torre de libros coronada por un 'Arconte', un resistente, y por la 'A de anarquía', pieza realizada en Carrara por anarquistas que trabajan en las

canteras. Donde el arte asturiano estará más presente es en las ferias paralelas. En Art Madrid habrá cuatro presencias. La galería gijonesa Cornión acude con obra de Antancio, Miguel Galano y Javier Viqueiro. Y en esa misma feria estará un artista habitual de la galería, como es Edgar

Plans. Allí acudirá también la ovetense Arancha Osoro con Iván Batzán, Kiko Miyares, Elena Rato, Luis Parades, José Parades y Rafael Navarro. Bea Villamarín, tras tres años consecutivos en JustMad, cambia ahora de espacio y se une a Art Madrid con cinco artistas: los pintores Alejandro Quin-

Sábado 23.02.19
EL COMERCIO • LA VOZ DE AVILÉS

Arco recibe la obra de artistas como Avelino Sala y Hugo Fontela mientras las ferias paralelas se llenan de galerías asturianas

Avelino Sala acude a Arco con la galería ADN.

Óleo de Chechu Álava que Espacio Líquido lleva a JustMad.

Obra de Clara Sánchez Sala que lleva ATM a Drawing Room.

Obra de Miguel Braceli, en la galería Guillermina Caicoya en JustMad.

Obra de Elena Rato que estará en Art Madrid con la galería Arancha Osoro.

coces y Mónica Subidé y los escultores Candela Munioz-guren y Carlos Tárdez, junto a Patricia Escutia, que presenta una instalación.

Aurora Vigil-Escalera hace doblete. En Art Madrid presenta el trabajo de David Rodríguez Caballero, Pablo Armesto, Herminio, Ismael La-

gares, Gorka García, Rafa Macarrón, Santiago Picatoste, Marcela Lobo y Juan Genovés. A JustMad acude con Jorge Hernández, Picatoste, Alejandra Glez y Gerard Mas.

La nómina de JustMad es también amplia. La galeria ovetense Guillermina Caicoya viaja con obra de Carlos Co-

ronas, Natalia Pastor y Miguel Braceli. Gema Llamazares se une a la feria con la obra de Estefanía Martín Sáenz, Soledad Córdoba, Hugo Alonso, Capi Cabrera y Yutaka Mori.

Job Sánchez, Miguel Aguirre, Chechu Álava y Noemí Iglesias son las apuestas de Espacio Líquido para Just-

Mad, que reúne en el Palacio de Neptuno a expositores procedentes de medio mundo.

ATM se suma a otra de las ferias paralelas, Drawing Room, especializada en dibujo, y a la que acude con el exquisito trabajo sobre papel de Clara Sánchez Sala.

El Principado tiene mucho que decir sobre arte contemporáneo

Los Reyes han inaugurado una nueva edición de ARCO

Los Reyes han inaugurado hoy una nueva edición de ARCO, que comienza rodeada de polémica [descolgando de la galería Helga de Alvear "Presos políticos de la España contemporánea"](#), 24 fotografías "intervenidas" de Santiago Sierra que, sin dar nombres, retratan a personajes como Oriol Junqueras o el sindicalista Andrés Bódalo.

En la feria hay siete artistas asturianos que, además, ya tienen reservada su obra. Más de 20 años lleva el escultor Herminio acudiendo a ARCO, conservando el éxito, porque en sólo unas horas de feria ha vendido su obra a un coleccionista brasileño.

Muchas novias le han salido también a una serie de plumas impresas cargadas de denuncia del gijonés Avelino Sala.

El Comercio, February 2018

El arte asturiano se expone en Madrid

'Desde el infierno', escultura de Avelino Sala que estará en Arco a través de la galería ADN.

Arco y las ferias aledañas congregan en la capital a un nutrido grupo de galerías y artistas del Principado

M. F. ANTUÑA GIJÓN.

Domingo, 11 febrero 2018, 03:02

A finales de febrero el arte se instala en Madrid. No solo a través de Arco, la gran feria que del 21 al 25 reúne a galerías de todo el mundo, sino a través de las múltiples ferias y propuestas artísticas paralelas que cada año se multiplican en diferentes espacios de la capital: Art Madrid, JustMad, Drawing Room... En unas y otras, la presencia de artistas y galerías asturianas es amplia. Avelino Sala, Irma Álvarez-Laviada, Pablo Armesto y Pelayo Ortega son algunos de los presentes en Arco. Sala acude a través de la galería barcelonesa ADN. «Presento dos obras interconectadas. Por una lado, una escultura que nos habla de la perversión de los estados supranacionales y su maquiavélica idea de libertad y del concepto de fronteras, tomos y tomos de tratados que se quedan en nada», apunta. Se trata de una escultura titulada 'Desde el infierno' formada por libros, una calavera y plumas impresas. Se une a esta pieza una serie de plumas que van de dos en dos y comparan la realidad con el arte. «Es una manera de mostrar la realidad y una (otra) falsa representación de la misma a través de la historia de la pintura o del propio arte. Contraponer pasado y presente, imagen estereotipada, bucólica, y realidad cruda», asegura.

La artista gijonesa Irma Álvarez-Laviada estará igualmente en Arco con la galería Luis Adelantado. Además, ha sido seleccionada para un programa comisariado por Alfonso de la Torre para intervenir los escaparates de El Corte Inglés de la calle Preciados en el que también colabora Arco y que podrá visitarse entre el 19 y 25 de febrero. Cada año seleccionan a seis artistas del panorama nacional y en esta edición ella ha sido una de las elegidas.

En Arco igualmente se podrá ver la obra de artistas asturianos como Pablo Armesto, que acude con la galería Marlborough y presenta una de sus esculturas de luz. De hecho, llevará 'Tiland Madrid', que estará interconectada con otra que se expondrá en la sede barcelonesa de la galería. Como ya es habitual, no faltará a la cita la obra de Pelayo Ortega, representada por dos lienzos, 'Ronda nocturna' y 'El judío errante'.

En Art Madrid es notable la presencia de galerías asturianas. Arancha Osoro acude por cuarto año consecutivo: «Manteniendo un poco nuestra línea anterior, contamos con un proyecto expositivo en el cual todos los artistas son asturianos. En pintura contamos con la presencia de dos mujeres, los íntimos acrílicos de Jezabel y la obra en colores vivos sobre papel de Nuria Formentí. Roberto Rodríguez (beca de producción de Laboral este año) nos sorprende con sus esculturas y pinturas en relieve de pared, y contamos con la sutileza de las esculturas en vidrio del artista Luis Parades y con las impresionantes tallas en madera de pino policromadas del artista Kiko Miyares», apuntan desde la sala ovetense.

La galería gijonesa Bea Villamarín igualmente hace doblete en la capital. «Este año participamos en dos ferias; en Justmad será nuestro tercer año consecutivo y por primera vez estaremos en Art Madrid», explican. A la primera acuden con obras de Rubén Martín de Lucas, Carlos Tárdez y Mònica Subidé y en la segunda participan con 'Acid bang', un 'one project' de la escultora Candela Muniozgueren.

Guillermina Caicoya llevará a JustMad el proyecto 'Mal de archivo', de los artistas Carla Grunauer y Mario Espliego. Ambos, desde una forma de hacer que borra los límites entre pintura y escultura, trabajan sobre la actualidad de nociones como influencia o tradición, en el contexto de una cultura ansiosa de información.

Puxa Gallery, sala de nombre y origen asturiano asentada en Madrid, participa en Drawing Room, feria que se celebra en el Círculo de Bellas Artes y que es la única española dedicada exclusivamente al dibujo contemporáneo. En su primera participación, acude con un solo project de Chus García-Fraile. La artista presentará una selección de pinturas y dibujos realizados con carboncillo y pastel sobre papel, en formatos medio y grande. Son piezas procedentes de dos series temáticas que mantienen los intereses habituales de la artista y revisan los símbolos e iconos de nuestro tiempo en una crítica a la sociedad de consumo y la mutilación del estado del bienestar. Son: 'Megalópolis' y 'Artificios'.

La galería gijonesa Aurora Vigil-Escalera estará simultáneamente en Art Madrid y JustMad. A la primera acude con los siguientes artistas: Ismael Lagares, Rafa Macarrón, David Rodríguez Caballero, Pablo Armesto, Juan Genovés, Pablo Genovés, Gorka García, Santiago Picatoste, Chema Madoz y Herminio. A JustMad lleva las creaciones de Pablo Armesto, Santiago Picatoste y Jorge Hernández.

También es doble la participación de Gema Llamazares, que estará en Alcalá 42 para presentar en Drawing Room a Soledad Córdoba y José Luis Serzo, ella con sus guerreras, él con su 'Morfología del encuentro'. A JustMad viajará con las obras de Estefanía Martín Sáenz, Yutaka Mori, Avelino Sala y Federico Granell. La también galería gijonesa ATM apuesta por una doble presencia. Por una parte, en Drawing Room, donde presentará la obra de Gamaliel Rodríguez, un puertorriqueño que acude con una propuesta que investiga paisajes sintéticos a través de arquitecturas industriales en comunión con la naturaleza. Estará además ATM en un proyecto expositivo en colaboración con CRUCE, Arte y Pensamiento Contemporáneo (una plataforma que busca promover el arte contemporáneo y el pensamiento artístico y filosófico), que se podrá ver del 20 al 25 de febrero en su sede de la calle Doctor Fourquet en Madrid. ATM se convierte en la primera galería asturiana que se une a este proyecto y contará con la obra de Gamaliel Rodríguez y Kepa Garraza.

TEMAS Asturias, Madrid

Avelino Sala, de Nueva York a Hong Kong

Avelino Sala presentará billetes de oro de 24 quilates manchados de resina negra en Bruselas.

La excolonia británica muestra cuatro vídeos del creador en Art Basel, cita que se prolonga hasta el sábado y a la que acude junto a otros once artistas con Casa Asia

M. F. ANTUÑA GIJÓN.
Jueves, 24 marzo 2016, 00:26

'A Certain Urge (Towards Turmoil)' es el título de la exposición que hoy se abre al público en la calle 39 de Nueva York en la Fundación Elizabeth para las Artes. Hasta el 7 de mayo, se presenta la obra de siete artistas de Chile, España y México. Entre ellos, el gijonés Avelino Sala, que ha sido seleccionado por la comisaria de la exposición, Blanca de la Torre, para unirse a un grupo de artistas que reflexionan sobre sueños utópicos y sobre los caminos que conducen a la sociedad al desastre. En realidad, a través de escultura, instalación, performances e intervenciones, se camina hacia 'Un cierto impulso hacia la turbulencia', que así podría traducirse la exposición.

Avelino presenta 'The Catchers', un móvil del que cuelgan suspendidos una serie de guantes de béisbol que componen una suerte de constelación unida por barras. Cada guante representa a uno de los millonarios de la lista Forbes de 2015. Se muestra así cómo los humanos buscan el equilibrio y la resistencia ante un sistema injusto. «Gira en torno a las paradojas del capitalismo feroz y el proyecto es un móvil al estilo Calder pero los objetos son guantes de béisbol, cada uno lleva un nombre de un multimillonario de la lista Forbes, del uno al diez, es decir de arriba abajo, es una pieza con cierta ironía, va acompañada de una pelota de béisbol en la que se pirograba el mapa mundi», explica desde Nueva York el creador.

Junto a Sala, en esta exposición que cuenta con el apoyo de Acción Cultural Española, están Cynthia Gutiérrez, Nuria Güell, Joaquín Segura, Chloë Bass y George Scheer y Manuel Viera-Gallo.

A mucho más que un océano de distancia Avelino Sala está presente desde el martes en una muestra audiovisual que hasta el sábado espera miradas en Hong Kong. 'Casa Asia en Art Basel' es un programa que incluye una selección de 18 vídeos realizados por doce artistas residentes en España y de diferentes generaciones. Aquí también aparecen en el programa tres vídeos de Avelino Sala de corta duración. Se trata de 'Culture', una pieza de poco más de dos minutos del año 2008; 'Diary of an Artist', de 2006 y algo más de cinco minutos, y 'Tango', de 2004 y dos minutos. Junto a Sala, Eugenio Ampudia, Lúa Coderch, Magdalena Correa, Marcelo Expósito, Laura F. Gibellini, Marisa González, Francesca Llopis, Mateo Maté, Adrián Melis, Albert Merino y María Ruido.

Bruselas, en abril

El periplo internacional de Sala se completará con su participación en Arte Bruselas a partir del próximo 22 de abril. El creador gijonés acudirá, como ya hizo en Arco, con el proyecto denominado 'El mapa no es el territorio', que consta de billetes de oro de 24 quilates manchados con resina negra. «Estas manchas que conforman mapas imaginarios sobre un mar de oro no son otra cosa que representaciones lujosas y sucias de un mundo que a través del dinero conforma sus fronteras», asegura el artista sobre este trabajo que toma su nombre de una frase de Alfred Korzybski. A este proyecto une una escultura reciente.

ARTE

«PIGS»: Si los cerdos hablasen

● Cuatro centros del sur de Europa –entre ellos, ARTIUM, en España– coproducen una muestra en la que se da réplica a los prejuicios sobre sus países manejados por sus hermanos del norte

«Brotherhood» (2015), de Federico Solmi

NOEMÍ MÉNDEZ

[@NoemiMendez](#)

Vitoria - Actualizado: 17/03/2016 14:32h

Siempre que el visitante acude a [ARTIUM](#) sabe que se va a encontrar con **algo cuidado, meditado y preparado para no dejarlo indiferente**. Hasta el 15 de mayo podremos visitar «PIGS», la propuesta de **Blanca de la Torre**, que ejerce una crítica, para nada sutil, sobre cómo son tratados los países del sur de Europa dentro de ella.

La muestra ofrece trabajos de un buenísimo plantel de artistas contemporáneos entre los que se encuentran **Santiago Sierra**, **PSJM**, **Nuno Cera** o **Carlos Aires**, que aporta la pieza más poética, o de mayor amabilidad en su apariencia formal, pero que contiene igualmente una tremenda carga crítica –una obra doble, compuesta por un «collage» que reproduce la letra de la famosa «Sweet Dreams», de **Eurythmics**, por medio de precisos recortes de billetes, rodeados de «preciosistas» moscas, junto con un video grabado en el **Museo Cerralbo** en el que dos policías la bailan a ritmo de tango-. Fantástica también **Núria Güell**, con su «Oficina de rescate invertido», en la que ofrece **un servicio de asesoramiento gratuito sobre estrategias de desobediencia**. El resto de propuestas, más «pesadas» en un sentido positivo, más guerreras o ruidosas, llevan al espectador a sumergirse de lleno en la «bulliciosa» Europa del sur.

El caos del sur

Y es que las salas destinadas para «PIGS» en ARTIUM se tornan caóticas en su transitar, en **una puesta en escena curatorialmente correcta, diseñada para generar estrés en el visitante**, también por el ruido de las vídeo-proyecciones, que se entremezclan, exigiendo al espectador que preste especial atención a lo que observa en cada momento. **Todo está orquestado para recrear la atmósfera más tópica y estereotipada del sur** del continente: bullicio, ruido, caos...

La muestra, obviamente, **viene al pelo en estos momentos**, no sólo por los acontecimientos políticos y sociales de Europa –y si afinamos, de nuestro país– sino por **esos absurdos estigmas que continuamente se muestran de norte a sur**.

La propuesta de estos veinte artistas nos hace caer en la cuenta y **rebelarnos ante lo que parece un sometimiento, un constante efecto Pigmalión** que ha ido gestándose en generaciones con el resultado de incrustar prejuicios que taponan en buena parte el crecimiento y brillo de estos países.

La muestra es un ejemplo magnífico de cómo la ley de la «profecía autocumplida» toma su brillante forma mediante el constante bombardeo sutil producido por medio de **críticas, tanto económicas como sociales, absolutamente mediatizadas y medidas para minar** e impedir el resurgimiento y florecimiento de quienes forjaron los pilares del continente europeo. No en vano, **PIGS es el acrónimo de Portugal, Italia, Grecia y España (Spain) acuñado por la prensa británica** –el «Financial Times» lo popularizó en 2008, aunque otros como «The Economist», «The Times» y «Le Monde» ya lo habían utilizado con anterioridad–, **con el único fin de ridiculizar el mal denominado «milagro» del crecimiento económico dentro de la zona euro** –PIGS como término peyorativo que alude a la imposibilidad de que los cerdos vuelen, y, en este caso, interpretar como irreal su crecimiento económico–. «Si una situación es definida como real, esa situación tiene efectos reales», rezaba el teorema de Thomas. Y es que política y sociología van de la mano, y, **en tiempos de deshumanización avanzada en la que sólo importan los resultados**, parece que cualquier método es válido para conseguirlos.

Gran dosis de humor

Merece la pena citar al resto de los artistas que ejercen réplica en Vitoria y que denuncian de manera irónica, y con alguna dosis de humor, la situación real de los PIGS: **Vasco Araujo, Artspirators** (Maria-Andromachi Chatzinikolaou, Nikos Podias, Rania Armagou, Spyros Tsalapatas), **Bill Balaskas, Karmelo Bermejo, Rossella Biscotti, Stefano Cagol, Paolo Cirio, Danilo Correale, Priscila Fernandes, Carla Filipe, Jenny Marketou & Zafos Xagoraris, Juan Carlos Meana, José María Durán, Avelino Sala, Federico Solmi y Stefanos Tsivopoulos**. Pero atentos: la muestra, que nace con carácter itinerante, promete incluir no sólo nombres nuevos en cada uno de los cuatro países protagonistas, sino que **llega acompañada de charlas y proyecciones documentales** que harán «que los cerdos vuelen». Al menos con la mente.

Como suele suceder en este centro, **la cita hila rápidamente con las salas anexas**, como la revisión de la colección propia con un título que viene al pelo –«**La trampa en la sonrisa**»–, o la instalación de **Eduarne Herrán «El jardín de las emoji-delicias**»... un cúmulo de reflexiones sociales sumamente interesantes.

«Gimme Shelter», instalación de Avelino Sala

«PIGS». Colectiva

ARTIUM. Vitoria. C/ Francia, 24. Comisaria: Blanca de la Torre. Coproducen: Centro de Arte Contemporáneo de Tesalónica, Galería Municipal do Porto y Es Baluard. Hasta el 15 de mayo

El Punt Avui, Montse Frisach, June 2015.

Barricades de cultura

CULTURA
14.06.2015

Avelino Sala (Gijón, 1972) es confessa lector de novel·les de ciència-ficció, que considera metàfores del moment en què es van escriure. I les històries distòpiques són malauradament reflexos i intuïcions del present. Per això, amb un art que no amaga el seu compromís polític, Avelino Sala ha titulat el seu debut expositiu a la galeria ADN de Barcelona *Walk tot the end of the world*, títol d'una novel·la de ciència-ficció de l'escriptora feminista Suzy McKee Charnas. En un altre clàssic del gènere, *1984*, George Orwell escrivia que "totes les qüestions són polítiques i la política mateixa és una massa de mentides, evasives, bestieses, odi i esquizofrènia". Tot plegat queda ben

un còctel molotov preciós, construït amb marbre de Carrara, amb tantes al·lusions a l'art clàssic, en una exposició d'art activista?

Lobra que crida l'atenció només d'entrar a la galeria ADN és ja tota una declaració d'intencions. És una fantàstica barricada, construïda amb volums de l'enciclopèdia Espasa Calpe, folrats d'una mena de resina negra que recorda els pneumàtics. Els gruixuts volums de l'Espasa són un símbol de la nostàlgia pel progressiu arraconament del saber enciclopèdic a la nostra societat, admet Sala. "Els llibres, la cultura, són dels pocs espais de llibertat que ens queden. El que volen és que cada cop siguem més incultes, per tant la cultura no inte-

Venècia

Avelino Sala, que ha portat dues instal·lacions més a ADN Platform de Sant Cugat del Vallès, també està inclòs en l'exposició 'Beyond the tropics' de la Biennial de Venècia.

clar en l'exposició d'Avelino Sala, que posa el dit a la llaga sobre temes com la falta de democràcia i de participació ciutadana en la nostra societat, la perversió (i contradiccions) del sistema capitalista i el paper que la cultura ha de tenir en la resistència contra el sistema. "La idea central de tot el projecte és entendre el moment actual", diu l'artista.

Això sí, no espereu trobar-vos en aquesta mostra amb projectes farcits de documents i textos per llegir, que provoquen més badalls que altra cosa. L'art d'Avelino Sala és directe, com ho és ell en el tracte, i busca, a part del seu pòsit reivindicatiu, "l'equilibri entre contingut i estètica, l'art contemporani també ha de ser comunicatiu". Si no, què hi fa

ressa. La cultura és resistència", afegeix. Lobra està emparentada amb *El arconte*, una columna de llibres acompanyada per la locució llatina *Sapere aude* (*Atreueix-te a saber*), que s'ha pogut veure recentment a l'exposició *Prophecia* de la Fundació Miró, que precisament tractava sobre el tema de la distòpia a Europa.

De la mateixa manera, Avelino Sala ha aprofitat tot un pany de paret de la galeria ADN per reivindicar el concepte mateix de democràcia. La paraula s'ha retallat en un material que absorbeix. Declarant-se hereu de la tradició desquerrades de la seva terra asturiana, Sala té clar que és "un treballador de l'art". La mostra està oberta fins al dia 26. ✨

Avelino Sala, davant la instal·lació 'Block House', una barricada feta amb llibres
ANDREU PUIG

Art

al de vídeo, bajo la lupa

vídeo-arte LOOP (Barcelona)
ción centrada en el colec-
con su habitual feria en

Pelayo, 28. Pero sus propuestas, que se
la ciudad, nos acompañarán en las pr
nas. Estas son las más relevantes POI

Avelino Sala

GALERÍA ADN (Hasta el 26 de junio)

► Una barricada de libros negros (*Block House*) a modo de búnker intelectual invita a penetrar en el conjunto de instalaciones de Avelino Sala, que, junto al vídeo *Clandestino*, suponen diferentes ejercicios de resistencia y disenso en tiempos de espectacularización de la cultura. Bates, bolígrafos y libros son algunos de los medios de los que se sirve el artista para crear su particular interacción entre el mundo del arte y los movimientos sociales

We liv

Miqu

LA CAP

(Hasta e

► En De
García s
de emp
que el a
2013. En
cursos d
políticas
derecha
palabra
precisar
devalua
éticos co
tiempos

0»

A (Hasta el 30 de agosto)
min del «inconsciente
descubrir aspectos de la
ara la percepción
la imagen en movi-

Roger Ballen

GALERÍA SENDA
(Hasta el 11 de julio)

► Obras de la serie
«Outland» de R

Micho

G. ANGI

(Hasta e

► Nueve

CAPITAL ARTE, Ernesto Castro, June 2015

AVELINO SALA

WALK TO THE END OF THE WORLD

LA CONSOLIDACIÓN DE UNA TRAYECTORIA EN LA QUE SE AÚNA ARTE, CRÍTICA SOCIAL Y RUPTURA CON EL SISTEMA

Los trabajos que presenta Sala en ADN son símbolos y elementos **de resistencia y de control que, desde una belleza estética, plantean** irónicamente cómo, desde el pensamiento y la cultura, se puede tomar una postura de resistencia y oposición. De este modo nos asomamos a los discursos biopolíticos que modelan la contemporaneidad de la mano de uno de los artistas más respetados del panorama joven actual. Avelino Sala ha trabajado previamente con elementos de la memoria histórica politizando aquellos discursos que pretenden desactivar los elementos críticos del pasado todavía latentes en las posibilidades no puestas en práctica de aquellos que pensaron desde la heterotopía otro mundo. Esta muestra consolida la trayectoria de uno de los creadores más comprometidos con la actualidad crítica, en el doble sentido del término, económico y clínico, del momento. Es quizás desde ese margen de la resistencia desde donde se pueden pensar mejor las dinámicas de poder global que nos moldean como individuos de un nuevo proceso de acumulación que no ha hecho sino empezar. Buscando las fracturas del sistema, como bien reza el título, nos acompaña Sala hasta el final del mundo, el lugar donde la mitología del *finis terrae* se da la mano con la posibilidad de una realidad exterior que apenas nos resulta visible desde el proceso de valorización de las mercancías. Lo humano, desde estas fracturas, reinicia su andadura crítico-política, sabiendo que el dicho de Machado, que se aprende a caminar, es la única máxima que no violaremos durante el trayecto. **Ernesto Castro**

Què en queda del somni europeu?

LA FUNDACIÓ MIRÓ REUNEIX 25 OBRES QUE REFLEXIONEN SOBRE LA IDENTITAT D'EUROPA I POSEN EN DUBTE LA SEVA UNITAT

LAIA ANTÚNEZ

L'euro es va posar en circulació l'any 2002. Animat per la promesa europea, l'artista Edi Rama, que en aquell moment era l'alcalde de Tirana (Albània) -ara és el primer ministre d'un país que encara no ha entrat a la Unió Europea-, va fer pintar de colors les façanes dels edificis de la ciutat. Un any després, un altre artista, Anri Sala, va recollir aquesta transformació urbana en el vídeo *Dammi colorí*. "La peça mostra la voluntat d'Edi Rama de formar part de la Comunitat Europea. És una espècie de desig, d'utopia, de voluntat d'arribar a algun lloc que, en teoria, et portarà a una millora del país on vius", ens explica Imma Prieto, comissària de la mostra *Propheta* a la Fundació Miró i que agafa aquesta obra com a punt de partida per fer la següent reflexió: què en queda del somni del projecte europeu?

"Vaig veure la peça *Dammi colorí* l'any 2008 i va ser com una profecia distòpica. Era un moment en què nosaltres estàvem ja en plena crisi econòmica, però al vídeo hi veies com l'any 2003 es respirava la idea que pertanyer a la Comunitat Europea podia ser la solució a tots els mals, com una espècie de panacea", prossegueix Prieto.

A partir d'aquest moment, i agafant com a fonament teòric alguns escrits de filòsofs i escriptors europeus com William Blake, Stefan Zweig, Slavoj Žižek i Jan Patocka, la comissària va començar a plantejar-se una altra qüestió: "Vaig pensar en la consciència que tenim tots del fet de ser europeus, encara

que sigui sense saber gaire quina és aquesta identitat. Això és el que em va donar la tesi de *Propheta*, que, mitjançant un catàleg i aquesta exposició, vol donar visibilitat a la distància que hi ha entre la idea de saber-se europeu i l'actual projecte polític i econòmic".

Propheta s'estructura a partir de tres conceptes: el rapte, la correspondència i la responsabilitat. "Vivim en una situació de violació dels nostres drets, i per això estem en un rapte constant. Tampoc tenim una situació de correspondència (entre iguals) de la ciutadania, ni amb els seus representants polítics ni amb els bancs", explica. Mentre que al catàleg es reflexiona sobre aquests tres àmbits temàtics per separat, des del vessant més assagístic i filosòfic, a l'exposició cada una de les obres "d'alguna manera denuncia el rapte i exigeix correspondència, i esdevé un acte de responsabilitat per part dels artistes", diu Prieto.

Vint-i-quatre artistes de diferents generacions i procedències, entre els quals hi ha una alta presència de creadors d'aquí. "Dins la pràctica artística contemporà-

nia espanyola hi ha molts artistes, com Anto-

ni Muntadas, Daniel G. Andújar, Núria Güell o PSJM, entre d'altres, que ofereixen aquesta mirada en clau política, social i econòmica i que ho qüestionen tot. Un aspecte que en altres països és diferent, com per exemple Itàlia, on, tot i tenir una situació econòmica i política similar a la nostra, això no es dona".

Així doncs, el to de l'exposició és de pessimisme davant del projecte europeu? "Aquí ningú s'està inventant res, des de les caricatures políti-

"El arconte", d'Avelino Sala. A dalt, "Elecciones al Parlamento Europeo 2014", de PSJM, feta a partir de dades reals.

● LES PECES MOSTREN L'EVOLUCIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA I SÓN UN ACTE DE RESPONSABILITAT DELS ARTISTES VERS LA CIUTADANIA

ques de Peter Schrank -que publica a *The Independent on Sunday*- fins a la columna del Marco Fedele, que sorgeix a partir de les dades que emet el mercat de divises Forex diàriament, o la pintura del col·lectiu PSJM, que utilitza estadístiques reals per mostrar els alts nivells d'absentació en les darreres eleccions al Parlament europeu. Són informacions que llegim als diaris cada dia. Per tant, el to no és ni pessimista ni optimista, és realista. Això és el que tenim", conclou.

PROPHETIA

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ, PARC DE MONTJÚIC, S/N, BARCELONA. FINS AL 7 DE JUNY, DE DIMARTS A DISSABTE, DE 10 A 19H, DIUMENGE, DE 10 A 15H. WEB: www.fundacionmiron-bcn.org

La Expansión, *Arte para reflexionar sobre la Unión Europea*. Abril 2015.

...nos 4,4...
...expor-
...is fabri-
...nículos.
...ña, dos
...e se ha
...i. Razo-
...i indus-
...eración
...ica ac-
...fiscal a
...puesto
...tc.).
...rece la
...avés de
...parque
...país, y
...o en el
...ya que
...los son
...cientes
...ital. Pe-
...los na-
...da con
...bién la
...fronte-
...is.
...í, y esto
...tividad
...es, sub-
...stes sa-
...lmente
...eléctri-
...plantas.
...olidado
...iones. v

abrieron el restaurante Com-
Por Marisa Angles Mateu Casanas, Oriol Castro y Eduard Xatruch, en Disfrutar.

LA FOTO

Ele

ARTE PARA REFLEXIONAR SOBRE LA UNIÓN EUROPEA EN LA FUNDACIÓ MIRÓ

La Fundació Miró, en Barcelona, acoge desde hoy y hasta el 7 de junio la exposición *Prophetia*, en la que se invita al público a reflexionar sobre la evolución de la Unión Europea. En la muestra participan una veintena de artistas de distintos países y generaciones, en diferentes soportes (instalación, vídeo, fotografía, escultura o dibujo). En la imagen, una mujer pasa ante las obras *Sapere Aude* y *El arconte*, de Avelino Sala, que pueden verse en la exposición.

DETRÁS DE

Nostrum: casi 167.000 euros por salir al MAB

Home Meal Replacement, la firma propietaria de la cadena de comida para llevar Nostrum, detalló ayer cuánto le costó su salida al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), donde debutó en diciembre. La factura fue de 166.948 euros, un 39% más que la que declaró en verano, por el mismo concepto, Only Apartments, la anterior empresa catalana en saltar al MAB.

ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA

BCN Mid-50

Del 02-06-14 al 11-03-15

BCN Global-100

Del 02-01-15 al 11-03-15

Eldiario.es, Vera Mando, "El declive nos está llevando a la insumisión contra el estado". 01.012.2014.

'El declive nos está llevando a la insumisión contra el estado'

El artista Avelino Sala ha reflexionado con su obra en Espai Rambleta sobre el estado, la democracia y la violencia

Vero Mando

01/12/2014 -

La exposición de Avelino Sala en La Rambleta (Valencia) / Maitte Bäckman

Avelino Sala (Gijón, 1972) es un artista asturiano afincado en Barcelona que utiliza el arte no solo para proclamar su indignación, sino para hacer una llamada a la acción para cambiar las cosas. Ganador de la I Beca de Investigación y Producción Artística de Espai Rambleta, ha expuesto allí "Lo (hiper) real absoluto en tiempos de la glaciación", un proyecto donde sobresale "La Tortuga".

Esta pieza, formada por los escudos de las policías antidisturbios, quiere ser una metáfora del hermetismo del estado, devenido en un búnker alejado de los ciudadanos. Sala explica cómo su obra reflexiona sobre poder, democracia y violencia a partir de varios símbolos del poder de las autoridades.

Cuchillos, cámaras de vigilancia, piedras.... ¿Estamos en una sociedad sin democracia, controlada por los fuerzas de seguridad del estado?

Estamos insertados en un tiempo convulso en el contexto de un tiempo de crisis global en occidente. Vivimos en una sociedad controlada por los "asesores" que a la vez son los políticos y viceversa, todo para llevar las riendas de un "proyecto" de autodestrucción controlada por la clase dominante, las altas esferas económicas. La oligarquía que pretende tener la estrategia de hacer un pueblo ignorante sin capacidad crítica, sin espacio para el pensamiento. La narcolepsia informativa también ayuda a este proceso, así como la herramienta "cortina de humo" dirigida.

Pero no olvidemos que las preguntas de esta entrevista vienen originadas por unas obras de arte, esto es algo que quiero dejar claro, el arte no es activismo, el arte deambula por el ámbito de la representación simbólica, puede ser un ejercicio de libertad y de resistencia pero sin salir del espacio de la metáfora, porque entonces se pasa a otro ámbito que ya no es el suyo. El arte mantiene ciertos límites que no debe sobrepasar, creo.

¿Hay más violencia en la sociedad "civil" o en el estado, que tiene -o tal vez detenta- el monopolio de la violencia?

La violencia no es monopolio del estado ni de la sociedad civil, es monopolio del ser humano. Algo inherente. Múltiples formas de violencia que tienen muchas caras y se transforman en conceptos más abstractos como el terrorismo, el terrorismo de estado etc. Pero con este proyecto más que ahondar en la violencia la idea aquí es reflexionar acerca de la relación entre el estado (la tortuga) transparente pero impenetrable y "bunkerizada" y la capacidad de movimiento de la sociedad civil. La supuesta democracia que no es tal. Todo como un no-lugar por el que seguimos "en tránsito".

En su obra, ha reflexionado sobre el declive del estado del bienestar. ¿Habría contestación social sin crisis económica (a pesar de la corrupción)?

Creo que no, si no se llega a una situación límite es complicado que la ciudadanía reaccione, aun ahora con la tasa de paro que tenemos, toda la gente que vive por debajo del umbral de la pobreza y demás factores poca respuesta se ve real. Precisamente por que el sistema es "transparente" pero impenetrable, y el ciudadano en solitario o en colectivo tenemos muy pocos recursos para cambiar las cosas. El declive nos está llevando a la insumisión, pero viene más dada por la desesperanza que por la resistencia desde el pensamiento, es decir es una reacción instintiva más que intelectual. Llevamos asistiendo a un abanico de casos de corrupción delirantes cada día desde hace unos años y la cosa va a más, este sistema político democrático es evidente que hace aguas por todos lados. Procesos de empobrecimiento, de desindustrialización, de pérdidas de derechos educacionales, sanitarios etc. Mientras que esas oligarquías se hacen cada vez más ricas y la clase media se empobrece, el estado del bienestar arrinconado, hay una pretensión a latinoamericanizar países como Portugal, España, Grecia o Italia. Los llamados PIGS.

Avelino Sala, en La Rambleta. / Maite Bückman

¿Qué intenta sugerir con los escudos de los antidisturbios?

La pieza "La Tortuga" es la representación simbólica del estado, esto es un lugar hermético, visible pero impenetrable, un lugar que se conforma como una tortuga romana actual, el material, evidentemente, es puro símbolo, escudos de policías antidisturbios, algo local pero global que representa no tanto la represión si no la rigidez. La escultura representa esa "formación" de batalla romana de defensa, el bunker, el blocao, la resistencia mas básica aunque todo se adorne de sofisticación sibilina.

¿Cuándo es ilegítima la violencia?

Creo que para contestar a una pregunta tan compleja primero deberíamos cuestionarnos el propio concepto de violencia. Más allá de la violencia física, que se impone al cuerpo, está la violencia simbólica, que se impone al pensamiento y se dirige a la forma en que estructuramos mentalmente el mundo. Esta última es mucho más peligrosa porque es casi imperceptible, y por tanto es mucho más difícil reaccionar contra ella. Al hilo de lo que decíamos antes, creo que este precisamente tiene que ser el ámbito en que se mueva el arte, que por la propia naturaleza de su lenguaje se dirige al concepto y al significado simbólico de las realidades, más que a la realidad en si misma.

También es problemático el concepto de legitimidad, ya que se sustenta sobre consideraciones formales -las estructuras de poder- y materiales -los intereses del grupo social- que no son absolutas.

Desde el punto de vista individual, lo que sin duda creo que es legítimo es el derecho a la resistencia, a luchar por una vida mejor y más digna.

¿Qué le sugieren estas imágenes?

Son imágenes extrapolables a cualquier ciudad del mundo, la protesta es global, y sera algo que veamos, me temo cada vez más a menudo.

Estas imágenes son lo visible mediáticamente, los problemas graves son otros, los de base, los que provienen del propio estado.

El problema está en los “rescates”, el recorte a discreción, la prima de riesgo, el F.M.I, el banco mundial o el central europeo, la troika. Que los que llevaron a la quiebra a la banca ahora sean asesores políticos y viceversa, que hay que cumplir con Bruselas y con la DEUDA, ésta en mayúsculas. El rescate de la banca española, no lo olvidemos, ronda los 100.000 millones de dinero publico...por dar un dato concreto tocamos como a 2.200 euros por ciudadano.

Todo un maremágnum de actores y términos, que son muestras de que lo que interesa es la macro economía. El problema esta en la no conciencia moral de la clase dominante, esto es, si no se imputa a un político todo va bien, falta ética y moral, casi es impensable que alguien dimita por razones que no sean legales, hemos entrado en una dinámica perversa.

¿En qué se ha inspirado para la pieza 'Democracy'?

Con Democracy (la pieza esta realizada con material absorbente del sonido, material aislante, nos planteamos la idea de que ya ni siquiera podemos alzar la voz porque la propia democracia la absorbe y la silencia. La perversión de un término que deberíamos repensar, comprender de nuevo, quizás rehacerla.

El arte no puede ser ajeno a lo que ocurre y cuestionarse las cosas es necesario, creo que los artistas no damos respuestas, planteamos preguntas de otra manera, esa es la clave del trabajo, su lenguaje y su necesidad. Tampoco ejercer de transgresión buscada pero a veces se acerca a esos ámbitos, esos espacios o intersticios que el arte plantea, leer entre líneas, buscar en los huecos que los otros no ven. Tocar en la tecla adecuada, pinchar, meter el dedo en la llaga

ABC Cultural, Miguel Cerecera, "Espacios de resistencia". 03.09.2011

Arte
28

ESPACIOS DE RESISTENCIA

Con su búnker de libros en la galería Raquel Ponce, el asturiano Avelino Sala apuesta por el poder reivindicativo de la cultura y el arte

¿Qué quiere decir construir un espacio de resistencia desde el punto de vista de la práctica artística? ¿Resistir a qué, contra qué? La situación actual, económica, social y políticamente, si no desesperada, es al menos muy descorazonadora. Con una tasa de desempleo superior al 20 por ciento y un número total de parados cercano a los cinco millones, las alternativas sociales e incluso vitales se desvanecen por completo para muchos. En

una situación semejante, lo sorprendente es que las protestas de los desencantados del 15-M no hayan alcanzado un mayor nivel de tensión y violencia social. Por su parte, las alternativas que el arte puede ofrecer para crear espacios de resistencia parecen ilusorias. ¿Espacios de resistencia contra el desencanto? ¿contra la falta absoluta de oportunidades? **David contra Goliat** Avelino Sala ha organizado en Raquel Ponce una especie de búnker, de refugio o de barricada de libros -un blocao- con

el que trata de enfrentarse a la lamentable situación social, política y económica que estamos atravesando. Desde las paredes de la sala, algunos dibujos, guaches y acuarelas nos presentan imágenes de trabajadores en conflicto, instalaciones industriales o portuarias en reconversión y siluetas de policías antidisturbios armados casi como guerreros medievales, con porras, cascos y escudos, a los que se enfrenta una diminuta efigie del propio artista, erigida sobre un pequeño pedestal de libros. ¿Qué hace el arte frente a

todo ello? ¿Simplemente levantar acta de lo que nos repiten machaconamente los medios de comunicación? La posición del artista, representándose a sí mismo como un diminuto manifestante, nos sugiere, por un lado, la idea de que, como mero creador, uno puede hacer poca cosa frente a la enormidad de los acontecimientos; pero, al erigirse precisamente sobre un montón de libros -o al construir su línea de defensa como una barricada de libros-, nos hace pensar que es en la cultura donde podemos encontrar ese espacio de resistencia. ¿Puede realmente la cultura contribuir a crearlo no solo frente a la desesperanza que cunde por doquier, sino también frente a la crisis económica que nos asuela?

Cambio de patrones La pregunta es bien amarga para aquellos que nos dedicamos a la cultura y que tenemos depositadas ilusorias esperanzas en sus capacidades -y las del arte- para la transformación social. Pues, ¿qué puede hacer en efecto el arte en una situación de crisis semejante? Aún dejando al margen todos los idealismos ilusorios, no hay que olvidar que los patrones de desarrollo y producción económica han cambiado, y que, como ha señalado Jeremy Rifkin en *La era del acceso*, el

modelo clásico de capitalismo industrial se ha transformado en un capitalismo cultural que obtiene mayores rendimientos y beneficios de las franquicias, royalties y patentes que no de la mera producción industrial, la cual se ha desplazado hacia los países del Tercer Mundo, con mano de obra más barata. Por ello, es todavía más

Una muralla de libros (en la otra página) es la pieza central de «Block House», muestra de Avelino Sala, que también se desarrolla en dibujos y acuarelas (arriba)

ABC cultural
SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2011
abc.es 29

necesario insistir, precisamente en período de crisis -como recientemente ha declarado la Comisaría Europea de Educación y Cultura, Androulla Vassiliou- en que «dedicar fondos a cultura no es un gasto, es una inversión: las industrias culturales ya representan el 4,5 por ciento del PIB de la UE y el 3,8 del empleo. Invertir en la juventud, la creatividad y la innovación significa potenciar sectores de crecimiento; sectores en los que Europa puede obtener un valor añadido y con los que salir de la crisis».

Llamada a los políticos La resistencia a la que Avelino Sala nos convoca en esta instalación no debe ser la de tirarse a la calle a lanzar piedras contra los bancos, los comercios y los edificios públicos -como tal vez su manifestante sugiere-, sino la de persuadir a los políticos de que la inversión cultural, que en nuestro país apenas alcanza un magro 3 por ciento del PIB, puede ser la clave de una reconversión económica contra la crisis.

MIGUEL CERECERA

AVELINO SALA | BLOCK HOUSE. SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO... **** G. Raquel Ponce, Madrid, C/ Alameda, 5. <http://www.galeriaadngaleria.com> es! Hasta el 1 de octubre

Actos de edición
Gilda Mantilla & Raimond Chaves | Pedro G. Romero
Azucena Vieites | Federico Guzmán
VILLA IRIS, PÉREZ GALDÓS 27, SANTANDER
EXPOSICIÓN HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE
FUNDACIÓN BOTÍN

CURA Magazine, José Luis Corazón, "Senza speranza, senza paura".

AVELINO SALA SENZA SPERANZA, SENZA PAURA

di José Luis Corazón Andara

Se il carattere inquietante delle società contemporanee è legato alla paura, alla violenza e a quella strana sensazione di insicurezza insita nelle forme più feroci di capitalismo, allora risulta plausibile che esse rappresentino il punto di approdo verso cui si sta dirigendo una crisi globale che interessa non solo la nostra condizione di cittadini, ma anche il nostro atteggiamento verso la politica, in relazione a quell'antica promessa di felicità associata al benessere. Allo stesso modo, la realtà si confonde con lo sradicamento tipico dell'entropia, allorquando diventa inevitabile prendere coscienza del fatto che qualunque cosa può accadere quando meno ce la aspettiamo. In un simile azzeramento della memoria storica, che racconta lo scorrere quotidiano del tempo attraverso i mezzi di comunicazione di massa, la sensazione cui si giunge è quella di sentirsi naviganti in un mare dove raramente si percepisce il confine tra l'artistico e il politico, tra l'ottimismo e il pessimismo e dove l'unico spazio possibile per la creazione artistica si colloca a metà strada tra l'inefficienza e ciò che solo l'arte può permetterci. È bene allora ricordare che per il mondo latino la parola "moderno", come suggerisce Fredric Jameson, non ha mai significato altro che "adesso", da cui consegue l'impossibilità di attribuire un potere effettivo all'arte quando si propone di raccontare il mondo dal quale ha avuto origine.

Nel percorso artistico di Avelino Sala spiccano alcune idee che si risolvono nella rappresentazione estetica di una sofferta modernità. Se in principio la sua opera presentava la componente mortuaria del soggetto, con la realizzazione di cani trasparenti che mimavano l'idea stessa di una scultura realizzata con materiali pesanti, in seguito si è evoluta verso l'assenza di gravità propria degli ideali, attraverso l'imperturbabile permanenza delle idee in superficie e con un evidente richiamo al vuoto globale delle società contemporanee. È seguendo questa linea di demarcazione, simile a una silhouette, che Avelino Sala ha diretto il suo lavoro verso lo spazio monumentale, realizzando performance e video di segno e senso completamente opposto a quello che sembrano proporre, sapendo che, come recita uno dei suoi progetti più recenti, "il nemico è all'interno, sparate su di noi" (*E l'ennemi está dentro, disparad sobre nosotros*, 2009). In realtà, il lavoro di questo artista spagnolo si è sviluppato anche attraverso la creazione di una rivista, uno spazio di riflessione sull'arte e la cultura contemporanea, il cui evocativo nome, "Sublime", recupera uno dei contributi più significativi dell'estetica sin dai tempi dell'antica Grecia, segnando al tempo stesso l'influenza post-romantica dell'attività del Sala artista. Tra i suoi interessi vi è anche il recupero della memoria

storica legata alla dimensione simbolica delle società contemporanee, quando ciò che appare è attesa, dramma, resistenza e inquietudine. Il lavoro, pur partendo dalla sua storia personale, non cade nella soggettività radicale, la cui rigidità avrebbe dato origine a un racconto di intimità autoreferenziale.

Al contrario, Avelino Sala ha cercato di restringere, tra la spettacolarità della società contemporanea e la riflessione sul significato simbolico dell'arte, uno spazio identificabile con i limiti stessi della cultura e della civilizzazione, luoghi dove la presenza della dimensione mortale e del ricordo si fonde all'iconoclastia, senza tuttavia smettere di osservare il nuovo attraverso la lente della memoria e che nel passaggio dal passato al futuro ha saputo rinnovare se stessa. La simbologia dei monumenti, cui ha rivolto la sua attenzione negli ultimi progetti, narra proprio questa inversione di senso. Si tratta di una presenza fantasma che scaturisce in seno al nichilismo capitalistico e lo osserva, identificabile con l'importanza dei simboli nei monumenti cittadini e con il costante ritorno a essi per sapere se abbiamo ancora qualcosa da dirci. Se in molte espressioni dell'arte contemporanea è probabile che si cerchi una via di fuga dal passato, nel lavoro di Avelino Sala si può recuperare una diversa interpretazione della memoria in relazione alla storia, proprio come dimostrano i suoi ultimi interventi alla Biennale di L'Avana e il lavoro che ha realizzato quest'anno, come borista della Real Academia de España a Roma, sul tema dell'immagine politica di questa città. Con *Patria e Morte* (2010) Avelino Sala ha reinterpretato uno dei postulati fondamentali della politica del XX secolo, sfruttato dai regimi di destra e di sinistra. Come è noto la frase è stata utilizzata originariamente da Fidel Castro, ma è profondamente legata alla manipolazione esercitata dai meccanismi del potere in quella strana sintonia con gli ideali connessi all'erosione e alla sopravvivenza. In questo senso la frase è stata scelta da diversi eserciti del Sudamerica, quando in realtà la posta in gioco è la libertà e la democrazia. Per di più viene tradita in slogan pubblicitario e, ricordando Elias Canetti, dobbiamo tenere conto che ogni utilizzazione dello slogan è una arguzia retorica che funziona come "il grido dei morti" che hanno contribuito a combattere il nemico.

Avelino Sala, come co-direttore del progetto *Comission*, è riuscito anche a dimostrare il suo interesse per la curatela artistica, grazie soprattutto alla presentazione di importanti artisti spagnoli e attraverso la creazione di documenti video incentrati su temi di attualità. Nel progetto *Algerias de la migración* (2010) sono stati invitati artisti spagnoli e messicani a realizzare un'efficace

Avelino Sala, *opere*, Madrid, 2010. fotografie: 2011 e 2012 di Courtney Cole Artista

CURA Magazine, José Luis Corazón, "Senza speranza, senza paura".

cura magazine

AROUND THE WORLD | 47

interpretazione di fenomeni importanti nello scenario politico globale, come, appunto, l'immigrazione. Nell'ambizioso lavoro intitolato *Namen Nesis* (2010) il tema centrale è la problematica condizione in cui versa l'arte contemporanea e la sua capacità di offrire un'efficace rappresentazione metaforica delle questioni che quotidianamente la minacciano.

Oggi è possibile cogliere la rilevanza del suo lavoro partendo da alcuni presupposti in grado di vincolare la sua opera non solo all'arte contemporanea, ma anche a spazi espressivi limitati come la letteratura e la filosofia. Come riconosce lo stesso Sala nel suo ultimo libro, *La vez remota* (2010), le sue radici affondano nella poetica tardo-romantica della frattura: "Mi occupo dell'ambiguità più che della neutralità. Si tratta di dare a un'immagine molteplici chiavi di lettura, senza cadere vittima dell'ovvietà. Un progetto può anche voler dire cambiare una lettera. Il mio interesse per la parola è importante. Il mio lavoro

si è sviluppato proprio nella direzione del testo". Un punto di vista che mostra l'affinità dell'azione artistica con l'interpretazione di una realtà portata su un piano diverso. Si tratta di luoghi della vitalità e della volontà, in cui Avelino Sala continua a mostrare le differenze tra la propria esperienza, che può essere compresa da tutti, e una società che sembra più interessata a interpretare le cose dell'arte che all'ampiamiento della conoscenza. Il tutto con la strana sensazione di essere ignari consumatori in attesa di un'esposizione, vittime dell'ozio e della stanchezza, esattamente come sembra essere destinata a diventare l'arte. Tuttavia, come ricordato nelle parole di Caravaggio - che Avelino Sala ha omaggiato in una delle sue opere, incidendo in un cottello il motto "senza speranza, senza paura" - l'arte deve tornare a essere un'altra cosa. O almeno uno strumento per far sì che l'elemento di realtà diventi una nuova scommessa sul futuro dell'arte nelle società contemporanee.

Avelino Sala. *About Silence*, 2010. Video still in courtesy: the artist

Avelino Sala. Without Hope, Without Fear

by José Luis Corazón Arduara

If the disturbing nature of contemporary society is connected to fear, violence and that strange feeling of insecurity inherent in the fiercest capitalism, it appears that this represents the landing place of a global crisis, not only affecting our status as citizens, but also our attitude towards politics, in relation to that ancient promise of happiness associated with well-being. Feasibility is also confined with the uprooting typical of entropy, when it becomes inevitable to accept the fact that everything can happen when we least expect it. This cancellation of historic memory which narrates the daily flowing of time through the instruments of mass media communication, produces the surprising sensation of cruising on a surface where the boundary between artistic and political, optimistic and pessimistic is blurred, and the only space for artistic creation is situated in between the ineffective and what only art can allow. It is then convenient to remind ourselves that the word "modern" for the Latin world, as suggested by Fredric Jameson, didn't mean anything but "now", a fact that brings us to the impossibility of giving an effective power to art when it tries to narrate the world in which it was generated.

Avelino Sala's artistic path is punctuated by a number of ideas that aesthetically describe this particular kind of modernity. Initially, his work presented the mortal nature of the subject, through the realization of transparent dogs, a type of work that already undermined the idea of sculpture made with heavy materials. Soon afterwards, his work moved to evoke the same absence of gravity typical of ideals, through the imperishable permanence of ideas and with a clear reference to the global emptiness of contemporary societies. Following this line of demarcation, similar to a silhouette, Avelino Sala brought his work towards a monumental space, making performances and videos which overturn the same values they are proposing. Knowing that, as a title of his recent projects says, "the enemy is on the inside, shoot at

us" (*El enemigo está dentro, disparad sobre nosotros*, 2009). The work of this Spanish artist also developed through the creation of a magazine, a space of reflection on contemporary art and culture. Its evocative name, *Sablim*, retrieves one of the most significant contributions to aesthetics since ancient Greece, and also points to the post-romantic influence in Avelino Sala's work. Among his interests is the ability to recover an historic memory for contemporary societies through a symbolic dimension, when what appears is expectation, drama, resistance, anxiety. The work, generating from a personal point of view, never falls into the kind of radical subjectivity that would have made it into a mere self-referred narration about intimacy.

On the contrary, Avelino Sala has tried to chart a course, between the spectacular side of contemporary society and reflection on the symbolic value of art, identifiable within culture's own limits. These are places where the presence of mortality and memory blend with iconoclasm, without stop to observe the new through the lens of memory, renewing itself in the transition from past to future. The symbology connected to monuments used by the artist in his latest projects recounts exactly this turnaround. It's an observing ghost presence, grown in the bosom of capitalistic nihilism, identifiable with the importance of symbols in urban monuments and the perpetual return to them in order to understand if they're still able to tell us something. An escape from the past is probably the intent of many expressions of contemporary art, but in Avelino Sala's work it's possible to find a different interpretation of memory related to history, a fact that becomes evident in his recent works for the Havana Biennial and the one he realized with the bursary of the Real Academia de España in Rome, based on the political image of the city. In *Patia a Morte* (2010) Avelino Sala reinterprets a fundamental premise of twentieth century's politics, used both by left and right re-

gimes. The sentence "patia a morte" [our country or death] is a citation from Fidel Castro, but it is also very representative of the manipulation operated by the mechanism of authority, connected to ideals such as heroism and survival. With this logic the sentence was chosen by various South American armies, when what was at stake was actually their freedom and liberty of choice. The sentence also becomes a catchphrase and, remembering Elias Canetti, it has to be considered that the use of the slogan belongs to a rhetorical wit that is nothing more than the "scream of the dead" who helped fight the enemy. Avelino Sala also managed to demonstrate his interest in curating, as co-director of the *Comission project*, presenting important Spanish artists and creating video documents focused on current affairs. The project, *Algebra de la migración* (2010) brought together Spanish and Mexican artists, inviting them to reflect and interpret phenomena relevant to the global political landscape, such as immigration. The central topic of the ambitious work *Namen Nesis* (2010) is the problematic situation of contemporary art, and its ability to offer an invaluable metaphorical representation for the issues that threaten it daily. Today it is possible to seize the significance of his work starting from several preconditions capable of connecting it not only to contemporary art, but also to other close expressive languages, such as literature and philosophy. Sala himself admits in his last book, *La vez remota* (2010), that his roots come from the late Romantic concept of fracture: "I deal with ambiguity more than neutrality. The aim is to pre-manifold interpretations to a single image, without becoming obvious. A project might as well consist of changing a word. My interest in words is crucial. My work developed precisely towards the text." This vision shows the affinity between the artistic action and the interpretation of a reality brought to a different level. In these places of will and vitality, Avelino Sala continues to convey the differences bet-

CURA Magazine, José Luis Corazón, "Senza speranza, senza paura".

cura. magazine

ween his own experience, which everyone can understand, and a society that appears more interested in the interpretation of the matters of art, rather than the increase of knowledge. Accompanying the whole is a strange feeling of being unaware consumers, waiting for a show, victims of idleness and tiredness, sharing the exact same destiny of art. Although remembering Caravaggio's words – which Avelino Sala celebrated in one of his work, engraving on a knife the motto "without hope, without fear" – art must go back to being something else. Or at least develop into an instrument capable of allowing reality to become a bet on the future of the arts in contemporary societies.

Avelino Sala, Patria o Muerte, 2010, banner site specific, Desi Accademia di Espora in Rome, 303 x 603 cm Courtesy: the artist