Hors Pistes

8ª edición

Nuevas ruralidades

11 octubre 2024 - 13 enero 2025

Juan del Junco, *El rebaño (El lenguaje)*, 2013. Impresión mediante tintas pigmentadas sobre papel Hahnemühle Baryta FB, 32 fotografías, 70 x 50 cm. Colección DKV ⊚ Juan del Junco.

målaga

Centre Pompidou Málaga La noción de «nuevas ruralidades» se refiere a las representaciones de una transformación dinámica de las zonas rurales, caracterizada por una reinvención de su identidad y sus funciones. Antaño percibidas como zonas en declive, estas regiones conocen hoy un renacer, gracias a iniciativas innovadoras v al redescubrimiento de sus cualidades. Los proyectos de desarrollo sostenible, la agricultura ecológica, las iniciativas locales en todos los ámbitos, las actividades culturales y el auge del teletrabajo insuflan nueva vida a estos territorios.

Esta revitalización refleja una evolución hacia una ruralidad moderna y resiliente, donde la tradición y la innovación aprenden a cohabitar. Los artistas exploran los espacios rurales, tanto si llevan mucho tiempo arraigados en ellos, como si los han descubierto más recientemente.

Les interesan especialmente la belleza de los paisajes, la riqueza de las tradiciones, la historia y las singularidades de las comunidades locales. Las obras que nacen de estos encuentros revelan a menudo una profunda conexión con la tierra, las estaciones, los ciclos naturales y los habitantes. Nos invitan a reflexionar sobre modos de vida sostenibles, la preservación del medio ambiente y la valorización del patrimonio rural. Este diálogo entre arte y ruralidad contribuye no sólo a revitalizar los territorios rurales, sino además a sensibilizar a un público más amplio sobre la diversidad y la importancia de estos espacios a menudo olvidados

La exposición presenta nueve obras de vídeo y fotografía como una partitura de imágenes y sonidos que reencantan nuestra visión del campo. Se hace eco de «Place-ness. Habitar un lugar», el recorrido semipermanente de la colección del Centre Pompidou.

Jean-Marc Chapoulie

1967, Poitiers (Francia). Vive y trabaja en París (Francia).

Foin de tout, 2023 [Heno de todo]

Vídeo, blanco y negro, sonido 7 min 10 seg Música original: Stéphane Bérard Producción: Archipop

«¿Cómo podemos mirar las imágenes desde lejos? Quizás reconsiderando imágenes que vienen de lejos, de la primera mitad del siglo XX por ejemplo, como imágenes de nuestro presente, para verlas de cerca cien años después con un acentuado estrabismo sobre el mundo de hoy. La cosecha del heno es una de esas figuras de nuestra sociedad que, representadas en estas maravillosas películas de aficionados, actúan como una lupa que hoy debería permitirnos ver y leer en nosotros mismos.» Jean-Marc Chapoulie

Jean-Marc Chapoulie es un cineasta y artista francés activo desde la década de 1990. Es conocido por sus películas experimentales y su exploración de los límites entre el cine y el arte contemporáneo. Tras estudiar artes visuales, trabajó con instituciones culturales y participó en numerosas exposiciones. Sus obras, a menudo proyectadas en contextos poco convencionales, cuestionan la percepción y la memoria visual.

Stéphane Bérard, nacido en 1966, es un artista francés contemporáneo. Su obra transita por diversos medios, como la escultura, la performance, el vídeo y la instalación. Explora los límites entre el arte y la vida cotidiana, cuestionando las convenciones artísticas y sociales con un enfoque lúdico y crítico. Prototipos, bocetos y borradores constituyen la mayor parte de su obra.

© Simon Geneste y Andrea Gaidano

Simon Geneste y Andrea Gaidano

1996, Châteauroux (Francia) / 1996, Torino (Italia). Viven y trabajan en Francia.

Futurematique. Nom énigmatique, actions concrètes, 2023

[Futurematics. Nombre enigmático, acciones concretas]

Vídeo, color, sonido 21 min Producción: Ensad

«A medida que atravesábamos la campiña y los bosques, nos topábamos con un lavadero, luego con 10, después con 100. La Dordoña cuenta con más de 300. Estos lavaderos, que datan principalmente del siglo XIX, aparecieron cuando se comprendió que la ropa sucia podía propagar enfermedades. A partir del 3 de febrero de 1851, el Estado sufragó hasta el 30% del coste de construcción de los lavaderos colectivos, lo que desencadenó una oleada de construcciones en Francia.

El lavadero tenía la ventaja de combinar dos funciones esenciales: una práctica y otra social. Hoy en día, estos lugares forman parte de nuestro patrimonio, a menudo ignorados, pero siempre accesibles. Hemos creado el Festival de los Lavaderos para revitalizarlos.»

Simon Geneste es licenciado por la ENSCI -Les Ateliers (Escuela Nacional Superior de Creación Industrial) en París. Está estudiando el papel del diseñador en el campo. Durante siete meses viajó por la Francia rural y se reunió con artesanos, músicos, alcaldes, escolares y agricultores para ofrecerles sus servicios. Ahora entre Brassy, Richelieu y Le Blanc en Francia, Geneste sigue deslizándose en la fluidez de los espacios disponibles. Multiplica las colaboraciones y los proyectos colectivos.

Andrea Gaidano es un diseñador social italiano apasionado por el impacto positivo del diseño en la sociedad. Combina creatividad y compromiso social en sus proyectos. Ha desarrollado iniciativas innovadoras destinadas a mejorar la calidad de vida de las comunidades, a menudo en colaboración con organizaciones no gubernamentales e instituciones locales.

Laurent Roth

1961, París (Francia). Vive y trabaja en París (Francia).

Le Temps de la moisson, 2023 [Tiempo de cosecha]

Vídeo, color, sonido 20 min Producción: Arcosse

Un hombre recuerda su «primera vez» en la cosecha, revisitando imágenes de una película familiar: «Estoy redescubriendo estas imágenes del verano de 1962 que mi padre tomó con su pequeña cámara de 16 mm. Tengo doce años, pero es en el verano de mi decimosexto cumpleaños cuando vuelvo a ver en estas imágenes. Cada mes de julio, mis abuelos nos recibían para ayudarles con la cosecha.

Catherine venía de la granja vecina con sus padres para echarnos una mano. No había visto a Catherine desde nuestra primera comunión. Cuando estábamos juntos en el altar de la iglesia para recibir el cuerpo de Cristo, aún éramos niños; pero hoy, en el campo, sólo la miro a ella...»

Laurent Roth es un cineasta y guionista francés. Tras estudiar Filosofía, realizó cortometrajes y mediometrajes premiados, entre ellos *Les Yeux brûlés* (1986) y *Ranger les photos* (1998). En 2020 creó una trilogía documental sobre el cineasta Amos Gitaï, seleccionada para el Festival de Rotterdam de 2021. También ha explorado la fantasía documental, en particular con *L'Emmuré de Paris* (2021). Aclamado guionista, ganó el Premio Descubrimiento Audiovisual de la Scam en 2016 por *Une saison de chasse*.

© Juan del Junco

Juan del Junco

1972, Jerez de la Frontera (España). Vive y trabaja en Málaga (España).

El lenguaje, 2013

Vídeo 2k, 16:9, color, sonido 9 min 29 seg Colección DKV

Esta obra videográfica es una alegoría del lenguaje del arte y la profesión del artista. En ella, Del Junco reflexiona acerca del «lenguaje propio», utilizando como ejemplo cabreros y pastores de las provincias de Málaga y Cádiz, los cuales se sirven de sonidos y silbidos para comunicarse con sus rebaños, siendo una forma de comunicación ininteligible para el resto de oyentes. Se mantiene un patrón específico que mediante la repetición adquiere sentido para su rebaño.

En palabras del propio artista:

«El lenguaje reflexiona sobre el propio Arte. Cómo se entiende éste y cómo se establecen las relaciones entre sus agentes. Un artista, como un pastor, acarrea su trabajo, pero también tiene, como aquel, momentos de plácida soledad sentado en una piedra observando lo que le rodea».

Profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga, Juan del Junco es un artista visual que se sirve principalmente de la fotografía y el método científico como medio de expresión artística. Su obra se sitúa en un terreno donde predomina la ironía y parte de la utilización de la imagen narrativa que deriva en creaciones de carácter conceptual aunque también de imágenes que se sitúan entre lo real y lo metafórico. Actualmente investiga sobre la relación entre fotografía y ciencia, más específicamente entre el lenguaje fotográfico y la ornitología.

Nilo Gallego

1970, Ponferrada, León (España). Vive y trabaja en Madrid (España).

Felipe vuelve a casa con las ovejas sonando, 1999

Vídeo 18 min

Dirección y guión: Chus Domínguez, Nilo Gallego / Imagen: Chus Domínguez, Marino García / Sonido: Iñaki Ríos, Nilo Gallego / Montaje: Nilo Gallego, Marino García, Chus Domínguez / Producción: El Apeadero Land Art. Acción-performance: Nilo Gallego Rodríguez y Felipe Quintana Pastrana, con un rebaño de 296 ovejas churras con 296 cencerros (16 zumbos apucherados, 30 cencerras pedreras, 25 cencerras largas, 35 cencerras cortas, 40 piquetas, 59 esquilas, 75 esquilines y 1 superzumbo). Cortesía del artista

El 23 de octubre de 1999 tiene lugar en el entorno de la localidad leonesa de Bercianos del Real Camino una acción sonora compuesta por casi trescientas ovejas churras, dotadas en su casi totalidad de cencerros. La colaboración del músico Nilo Gallego y del pastor Felipe Quintana haría posible aquel «concierto de ovejas», en cuyo

título quedan descritas las dos intenciones centrales del mismo: el respeto a la «acción» cotidiana del pastor y su rebaño, además de la intensificación de su sonido mediante el incremento del número de cencerros.

De ese modo el regreso diario del rebaño se singulariza, adquiriendo el valor de acción musical. Naturalmente, como en cualquier propuesta musical, la acción contó con la presencia del público, aquí necesariamente activo, dado el movimiento consubstancial a un rebaño.

Nilo Gallego es un músico y artista que realiza performances en las que la experimentación con el sonido es el punto de partida. En sus trabajos, que siempre tienen un componente lúdico, busca la interacción con el entorno y lo cotidiano. Forma parte del colectivo experimental de acción Orquestina de pigmeos (junto a Chus Domínguez) y colabora habitualmente con creadores como Silvia Zayas, Alex Reynolds o la compañía Societat Doctor Alonso. Toca la batería, percusión y electrónica. Diseña herramientas e imparte talleres educativos basados en la escucha y la creación sonora.

Sara Boldú Botam, Cosecha de maíz, Miralcamp (Lleida), de la serie Artistas con tractor, 2020 © Sara Boldú Botam

Sara Boldú Botam

1977, Les Borges Blanques, Lleida (España). Vive y trabaja entre Barcelona y Les Borges Blanques (España).

Els artistes van amb tractor, 2018 – 2024

Vídeo y 17 fotografías Vídeo, color, sonido 8 min Cortesía de la artista

En 2018, Boldú inició el proyecto *Artistas* con tractor, un homenaje lírico al campo y el campesinado. Con un dron grababa la actividad agrícola del mundo rural vinculado a su infancia. Las imágenes nos hablan de tradiciones ancestrales que están en proceso de desaparición, territorio, productos locales y sus gentes. «Arar, segar, podar, cosechar, vendimiar... son trabajos que, cuando se observan desde el cielo, se convierten en arte. Un tapiz efímero con líneas rectas, círculos, cenefas. Es un homenaje a la tierra

y al campesinado desde un punto de vista artístico, visual y poético». En 2020, con este proyecto, gana el Premio especial del jurado al mejor reportaje en el 31º Premio Internacional «Pica d'Estats».

Sara Boldú Botam es una artista visual. catalana que trabaja con videoarte y fotografía, consiguiendo que ambas técnicas se complementen en sus exposiciones. Realizadora de RTVE, ha realizado más de 300 documentales de temática social, de denuncia y retratos de la vida cotidiana para el canal 24 Horas de Televisión Española, así como freelance, con colaboraciones en múltiples medios como MTV, Al Jazeera, All Music Italia, O Globo, NHK Kōhaku Uta Gassen, Antena 3, Tele 5 y TV3. Participa en el proyecto «Lleida, tierra de mujeres transformadoras» para dar visibilidad a mujeres que actualizan la visión del mundo rural en la economía, en la sociedad, en el arte, en la tecnología, en el medio ambiente, en la tecnología o en la agricultura.

Karina Aguilera Skvirsky

1969, Providence (Estados Unidos). Vive y trabaja entre Estados Unidos y Ecuador.

El Peligroso Viaje de María Rosa Palacios, 2018

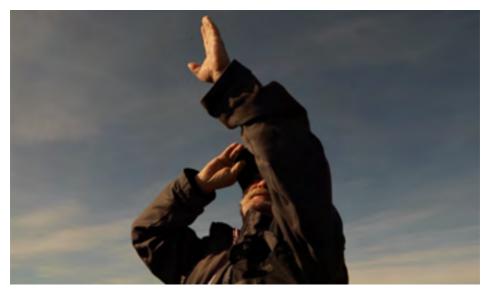
Vídeo y 4 fotografías Cortesía Galería Ponce + Robles

En El Peligroso Viaje de María Rosa Palacios, mediante el uso de distintos medios (performance, video y fotografía), Skvirsky investiga su pasado familiar y emprende un viaje de reconocimiento ancestral, recreando el viaje de casi 600 km que hizo su bisabuela en extremas condiciones desde la sierra del Ecuador hacia la ciudad de Guayaquil, en busca de un futuro mejor como empleada doméstica. Casi 600 km a pie, en burro y en canoa a la edad de 14 años.

La pieza traza paralelismos entre el viaje de una adolescente por las montañas de Ecuador y los trabajadores indígenas y jamaicanos que construyeron el tramo de ferrocarril más peligroso del mundo.

Artista multidisciplinar que trabaja en fotografía, video y performance. De padre estadounidense con origen judío de Europa del este y de madre ecuatoriana con ascendencia afroecuatoriana-indígena, Karina Skvirsky nació en Estados Unidos. Actualmente vive y trabaja entre Nueva York y Ecuador. Su trabajo está influenciado por el estudio que ha hecho de su propia identidad, en relación con la raza, la cultura y el género. Estos temas, se conectan con la migración e inmigración, el colonialismo y el legado que la historia ha dejado en la sociedad.

© Asunción Molinos Gordo

Asunción Molinos Gordo

1979, Aranda de Duero, Burgos (España). Vive y trabaja entre España y Egipto.

Barruntaremos, 2021

Vídeo, color, sonido 9 min 38 seg Vídeo: Sonia Pueche / Sonido: Alberto Carlassare Cortesía de la artista

Barruntaremos es un vídeo que indaga en otras formas de habitar el mundo y de sentir el paisaje a través de la voz y las vivencias de Pedro Sanz Moreno; pastor de la comarca de Segovia (España) y conocedor de las Cabañuelas, una forma tradicional de previsión meteorológica transmitida de generación en generación basada en la capacidad de leer el paisaje y los elementos naturales circundantes. El vídeo presenta los elementos que Pedro toma como referencia y que le sirven de hitos en sus predicciones meteorológicas para los próximos años.

Con esta pieza, la intención es desafiar la noción romántica del paisaje, profundamente arraigada en el discurso de la historia del arte, y la aborda como base sobre la que explorar redes distintas a las humanas que reconocen la inteligencia animal y sus interrelaciones, por lo que se vuelven una forma mucho más rica y compleja de producir conocimientos no formales.

Este proyecto abre un debate sobre la manera en que las formas rurales y ancestrales de conocimiento son representadas (a menudo son descartadas) por los medios de comunicación. Se presta especial atención al conocimiento informal como un espacio de posibilidad dentro del contexto rural, en el que esta información encarnada se entiende como un (re)clamo de los sistemas tradicionales auto-organizados en las zonas agrarias.

CV campesino, 2015

Este proyecto se apropia del lenguaie v los formalismos propios del mundo académico para redactar el currículo de un campesino y una campesina leoneses. La propuesta consiste en un texto redactado a imagen v semejanza del CV de un profesional académico o del mundo de las agencias de desarrollo internacionales, ONG, Naciones Unidas, y otros organismos intergubernamentales. El adorno y la abstracción en estos textos se convierte en una forma de auto-marketing y propaganda. así pues de manera deliberada, se utiliza este formato y lenguaje para reestablecer los valores de la labor campesina, que durante los años ha sido sometida a un continuado proceso de desprestigio y estigmatización, tachándola de obsoleta, arcaica y fuera de lugar o bien de romántica, ideal y folclórica.

Asunción Molinos Gordo es investigadora y artista visual. En su práctica artística cuestiona las categorías que definen la 'innovación' en el discurso dominante actual, explorando las diferentes formas de dominación intelectual desde lo urbano a lo rural.

Trabaja desde una perspectiva fuertemente influida por los métodos de disciplinas como la antropología, la sociología y los estudios culturales. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, donde también obtuvo su Máster en Teoría y Práctica de las Artes Plásticas Contemporáneas. Actualmente está estudiando Antropología y Etnografía en la UNED.

El principal foco de su obra es el campesinado contemporáneo. Su entendimiento de la figura del agricultor pequeño o mediano no se ciñe solo a la de productor alimenticio sino también a la de agente cultural, responsable tanto de perpetuar el saber tradicional como de generar una nueva pericia para enfrentar los retos actuales.

Ha producido una obra que reflexiona sobre el uso de la tierra, la arquitectura nómada, las huelgas de los campesinos, la burocracia sobre el territorio, la transformación del trabajo rural, la biotecnología y el comercio internacional de alimentos.

Vista de la exposición colectiva «Sector Primario», MUSAC, León, 2015. © Asunción Molinos Gordo

Equipo

Comisarios de la exposición Géraldine Gomez, José Mª Luna Aguilar v Elena Robles García

Centre Pompidou

Director, Departamento cultura y creación Mathieu Potte-Bonneville

Departamento cultura y creación Géraldine Gomez

Coordinación general Yandé Diouf

Mediación escrita Celia Crétien

Centre Pompidou Málaga

Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales, Ayuntamiento de Málaga

Director

Luis Lafuente Batanero

Responsable de colecciones

Elena Robles García

Programación cultural

Carlos Ferrer Barrera Rosa María López García Marcos Reina Segovia

Imagen corporativa

Gloria Rueda Chaves

Mediación

Factoría de Arte y Desarrollo

Comunicación

Gap and co

Museografía

Corzón Arquitectos

Performance inaugural

Ovejas bajando una escalera 11 octubre 2024 a las 18h30

Nilo Gallego, artista sonoro y performer, y Chus Domínguez, artista audiovisual, proponen una performance diseñada especialmente para el Centre Pompidou Málaga. Combinan la intervención en vivo con registros que han ido generando en el desarrollado de un extenso y variado trabajo conjunto alrededor del pastoreo en obras como Felipe vuelve a casa con las ovejas sonando (1999), Chamamento (2004), animal espacio tiempo (2022) o Majada (2023).

Información

Horarios

De 9:30 a 20:00 h. todos los días (incluido festivos) Se admite el acceso de visitantes hasta 30 minutos antes del cierre del museo

Cerrado: Todos los martes (excepto festivos y víspera de festivos), 1 de enero y 25 de diciembre

Tarifas

Exposición temporal: $4 \in$, tarifa reducida: $2,50 \in$ Exposición semipermanente: $7 \in$, tarifa reducida: $4 \in$ Exposición temporal + semipermanente: $9 \in$, tarifa reducida: $5.50 \in$

Contacto

Pasaje doctor Carrillo Casaux, s/n [Muelle Uno, Puerto de Malaga] T. (+34) 951 926 200 info.centrepompidou@malaga.eu educacion.centrepompidou@malaga.eu

Con la colaboración de:

