

09.07.2014 / 13.10.2014

¿A QUÉ HUELE UNA EXPOSICIÓN? WHAT IS THE SMELL OF AN EXHIBITION?

Una selección de obras de la colección olorVISUAL
A selection of works from the olorVISUAL collection

PRODUCCIÓN

laboral
Centro de Arte y Creación Industrial

colección **olorVISUAL**

09.07.2014. DOSSIER DE PRENSA

Índice de contenidos

Introducción

La colección olorVISUAL en la era háptica
Por Oscar Abril Ascaso 3

¿A qué huele una exposición?. Ficha 4

La colección

La colección olorVISUAL o cómo dejarse llevar por el olfato
Por Cristina Agàpito 8

La exposición

Evocación y experimentación a través de la colección olorVISUAL
Por Alicia Ventura 10

La beca

nanoEsencia_Grafeno. Percibiendo lo imperceptible
Por Hugo Martínez-Tormo 13

Obras / Artistas 16

La colección olorVISUAL 35

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial

Fundación La Laboral. Centro de Arte y Creación Industrial
El Patronato 36
Asociación de Amigos de LABoral 37
El Equipo 38
Localización 39
Horarios 39
Tarifas 40
Recursos 40

La colección olorVISUAL en la era háptica

Por Oscar Abril Ascaso, Director de Actividades de LABoral

Cuando nos remitimos genéricamente a las prácticas artísticas contemporáneas es una categoría de consenso referirnos a ellas como a *artes visuales*. Nada extraño bajo el sol por el momento. Nuestra cultura moderna descansa, desde hace ya más de tres siglos, sobre los pilares de una preceptiva cartesiana que nos dictó que nuestra lectura del mundo -y, por extensión, nuestros modos de acción sobre el mismo- debía descansar sobre el arbitrio jerárquico de una de nuestras capacidades perceptivas, sobre nuestro aparato visual, aquel que nos dice aquello que es claro y distinto. Sin margen de error ninguno. Desde entonces, la hegemonía de la cultura audiovisual como expresión primigenia de nuestro tiempo se ha mostrado inquebrantable. Desde aquellas máquinas de la visión decimonónicas hasta la industria cinematográfica como máquina de sueños y como séptimo arte, desde el neoplatonismo de la estética situacionista hasta la visualización de datos.

Sin embargo, en este aún joven siglo en el que habitamos algunos signos emergentes parecerían estar apuntando a la existencia de un leve aunque incipiente movimiento sísmico entre las placas tectónicas de ese imaginario. La impugnación a esta civilización representacionalista y binaria (que nos ha instado a distinguir entre cultura y naturaleza, entre humanidades y ciencia, entre sujeto y objeto) por parte de un nuevo materialismo radical, las proclamas a favor de la recuperación del cuerpo como instancia central en los procesos de producción de lo social actuales o la paulatina introducción de una perspectiva postfeminista en los contextos de investigación científica contemporáneos, nos hablan de la progresiva presencia entre nosotras de una manera diferente de querer estar en el mundo. Nos hablan de la emergencia de aquello que ha sido definido como una nueva *era háptica*.

¿A que huele una exposición? interpela a esta manera emergente de querer estar en el mundo, más allá de las constricciones administradas por la cultura moderna. Una liberación de los sentidos y, por extensión, una reivindicación de nuestra corporeidad. Una invitación a transitar por los márgenes externos de lo visualizable, por el *inframince* de lo existente, entre los fenómenos moleculares. Una puesta en valor, en definitiva, de la capacidad del arte para abrirnos a nuevas realidades, a nuevas formas de acceder a la realidad. Una apuesta con la que un proyecto de investigación como LABoral Centro de Arte y Creación Industrial no puede más que sentirse, de manera afectiva y -por ello mismo- efectiva, perfectamente cómplice.

¿A qué huele una exposición?

UNA SELECCIÓN DE OBRAS DE LA COLECCIÓN OLORVISUAL

CONCEPTO

La colección olorVISUAL es una colección de arte contemporáneo formada según la visión personal del creador de esencias y coleccionista Ernesto Ventós. Desde los primeros encargos realizados directamente a los artistas en el año 1978 hasta la actualidad, el común denominador de la colección olorVISUAL ha sido la transformación de olor a color, a luz, a sugestión, sueño, memoria y a un sinfín de connotaciones que se han convertido en el personal discurso de esta colección. Un conjunto de obras reunidas bajo esa “nariz subjetiva” del coleccionista.

¿A qué huele una exposición? presenta una selección de piezas audiovisuales de la colección olorVISUAL que configuran discursos alrededor de temas de corte social y político, reflexionan sobre lo ficcional, lo performativo y lo onírico, o se proponen simplemente como ejercicios del imaginario. Los artistas presentes en la muestra trasladan al espectador a universos espacio-temporales distintos, en los que otras relaciones con lo real son posibles.

A través de una beca de producción convocada conjuntamente con LABoral, la colección olorVISUAL incorpora la obra *nanoEsencia_Grafeno*, de Hugo Martínez-Tormo. La pieza, presente en la exposición propone un acercamiento al arte y a la ciencia desde la íntima visión sinestésica del artista.

La sinestesia -mezcla de sensaciones percibidas por los distintos sentidos- es precisamente el eje conceptual de *¿A qué huele una exposición?*, una muestra que invita al espectador a acercarse a las obras a través de “su olor”, a permitir que éstas despierten sus recuerdos y experiencias.

Este particular enfoque reivindica la trascendencia sensorial y el potencial evocador del olfato y, también, permite redescubrir desde una perspectiva inédita obras relevantes de la creación audiovisual contemporánea. Favorece, en definitiva, repensar el arte como espacio de evolución y creación desde el que generar nuevas sensaciones, nuevas imágenes, nuevas texturas y, naturalmente, nuevos olores.

ARTISTAS: Andrea Bátorfi, Democracia, Nanna Hänninen, Carlos Irijalba, Clare Langan, Cristina Lucas, Hugo Martínez-Tormo, Albert Merino, Fleur Noguera, Marina Núñez, Javier Peñafiel, Benet Rossell, Charles Sandison, Amparo Sard, Martín Sastre, Hiraki Sawa, Mariana Vassileva, Tim White-Sobieski, Carla Zaccagnini

PRODUCCIÓN

colección olorVISUAL

EN COLABORACIÓN CON:

NH | HOTEL GROUP **NH** GIJÓN

FECHAS: 09.07.2014-13.10.2014

ESPACIO: Mediateca Expandida de LABoral

LA BECA: La Beca de Producción convocada por LABoral y la colección olorVISUAL es un llamamiento anual que tiene como objetivo otorgar una residencia de producción a un artista europeo, cuya edad no supere los 40 años, para la realización de un proyecto artístico enmarcado entre los ámbitos del arte, la ciencia y la tecnología. Está dotada con 12.000 euros destinados a la producción y exposición de la propuesta seleccionada. Además, la colección olorVISUAL adquirirá la obra resultante de la residencia por una cantidad que no superará los 8.000 euros.

EL PROYECTO PREMIADO

nanoEsencia_Grafeno es una instalación audiovisual inmersiva de arte generativo, que permite al visitante adentrarse en las profundidades de la materia, en este caso del grafeno, y percibir el color de los átomos que lo componen y su sonido análogo, despertándole así nuevas sensaciones. La obra ha sido producida por el artista durante una residencia de dos meses en Plataforma o. Centro de Producción de LABoral y ahora se presenta en diálogo con otras 18 piezas de la colección olorVISUAL.

Partiendo del grafeno, un nanomaterial compuesto por carbono puro, con átomos dispuestos en un patrón regular hexagonal que forman una lámina de un átomo de espesor, Hugo Martínez-Tormo plantea una investigación cuyo fin es dar contestación a la pregunta de qué olor tienen los átomos. El artista pretende responder a cuestiones como qué pasaría si fuéramos del tamaño de un átomo, cómo percibiríamos el mundo que nos rodea y de qué color es la materia a esa escala.

nanoEsencia_Grafeno muestra en LABoral una representación del espacio que no vemos y de la materia y energía que lo conforma. La instalación está compuesta por una urna de metacrilato en la que hay un pequeño fragmento de grafeno y, junto a ella, un volumen de forma hexagonal permitirá ver, a través de una mirilla, una abstracción en movimiento continuo del color de la luz que emiten los átomos de carbono. Asimismo se escucha una composición sonora que nos adentra a la profundidad de la materia y toma como base el sonido análogo asociado a la longitud de onda del color de la luz que emite el carbono.

EL ARTISTA

Hugo Martínez-Tormo (Valencia, 1979) es Licenciado en Bellas Artes e Ingeniero Agrícola. Cuenta con un Master en Artes Visuales y Multimedia por la Universidad Politécnica de Valencia y ha cursado un año de residencia en el Master Interfaces Cultures de Linz, Austria. Consecuencia de su formación técnica y científica, centra sus investigaciones en la relación existente entre Arte, Ciencia y Tecnología, abordando cuestiones como el medioambiente, la ecología, la identidad del Ser o la divulgación científica.

En 2004 crea el concepto "nanorrealismo", el estudio de la materia y la energía en escalas nanométricas y su aplicación artística. Además, en 2006, crea el concepto "ToE.art", basado en los conceptos que trascienden de la búsqueda de una teoría científica que unifique todas las teorías hasta ahora formuladas, pretendiendo así el acercamiento hacia la unificación de conceptos. Ambas nociones científicas son ejes de su trabajo más reciente. Este artista multidisciplinar y de los nuevos medios utiliza diferentes disciplinas y vías de expresión como instalaciones interactivas, instalaciones audiovisuales, instalaciones mecánicas y sonoras, electrónica, pintura, escultura o fotografía. Su obra se ha mostrado en exposiciones individuales y colectivas, así como en diferentes festivales nacionales e internacionales de arte y tecnología, entre ellos el Ars Electronica de Linz (Austria), Amber Festival de Estambul (Turquía), Espacio Enter de Tenerife (España), Art in the City de Mainz (Alemania) o el Festival Incubarte de Valencia (España), entre otros.

EL JURADO que seleccionó la propuesta, de entre las 41 que se presentaron a la convocatoria ha estado presidido por el coleccionista Ernesto Ventós e integrado por Cristina Agàpito, Directora y conservadora de la colección olorVISUAL; Alicia Ventura, Gestora Cultural y Directora de la Colección de Arte DKV; Vincenç Altaió, escritor, poeta, comisario artístico, asesor cultural diversas instituciones y ex director KRTU, Arts Santa Mònica; Oscar Abril Ascaso, Director de Actividades de LABoral; y Mónica Bello, Directora Artística de Vida, Concurso Internacional Arte y Vida Artificial de la Fundación Telefónica.

LA COLECCIÓN OLORVISUAL. En el ideario con el que el coleccionista ha ido construyendo su pasión, la colección olorVISUAL, encontramos algunas palabras muy significativas: memoria, olfato, evocación, creación, compromiso... Una colección de arte contemporáneo, multidisciplinar en las formas y en la convivencia de artistas locales y extranjeros, consagrados y noveles, donde a la suma de cualidades inherentes a todo coleccionista se añaden las virtudes de un perfumista de arte y oficio.

Hace 36 años que el cometido artístico y sensorial de Ernesto Ventós le ha llevado por numerosas ferias y galerías de arte; pero ha sido en los talleres de los artistas donde ha encontrado el mejor eco para sus propósitos: las ideas, el pensamiento, el conocimiento, las emociones... también huelen, huelen a arte. Incluso, de forma inversa, ha recibido encargos para crear notas olfativas, como una parte integrante de la obra de algunos artistas.

La vocación de la colección olorVISUAL se proclama en el origen: oler y ver. Oler para ver más, para comprender mejor el arte y la vida. Y persigue también la mejor forma de mostrar las obras, las mejores condiciones para exponerlas, ilustrarlas y documentarlas; propone talleres como aulas de entrenamiento de la percepción, recoge “diccionarios olfativos” de entre las experiencias de los visitantes, crea “screenings olfativos” para hacer llegar al público las obras de video-arte...

Es esta sensibilidad que caracteriza la colección: algo frágil como una esencia, pero que deja huella a todos los que se acercan.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

10.07.2014

Charla introductoria sobre nanoarte

El artista Hugo Martínez-Tormo realizará una introducción acerca de esta práctica en el contexto de las nuevas tecnologías y el arte.

HORA: 17.00

ESPACIO: Chill-out of LABoral

Hacer perceptible lo imperceptible: el nanoarte, una conversación en torno a las relaciones entre arte, ciencia y tecnología

Esta mesa de debate plantea una reflexión sobre la práctica del nanoarte, término de uso común en los últimos tiempos y que aún no tiene una definición exacta. La interpretación de datos y la creación de códigos o sistemas de visualidad para la representación, la relación entre artistas y científicos, haciendo referencia a metodologías de trabajo, estrategias y objetivos, así como al acceso a las herramientas y dispositivos empleados en laboratorios científicos, o el papel de las nuevas tecnologías serán algunas de las cuestiones que se abordarán.

PARTICIPANTES: Hugo Martínez-Tormo, artista; Oscar Abril Ascaso, Director de Actividades de LABoral; José María Alameda, Universidad de Oviedo; y Mónica Bello, Directora Artística de Vida, Concurso Internacional Arte y Vida Artificial de la Fundación Telefónica.

HORA: 18.00

LUGAR: Chill-out de LABoral

La colección olorVISUAL o cómo dejarse llevar por el olfato

Por Cristina Agàpito, Dirección – Conservación de la colección olorVISUAL

La primera condición para oler es saber mirar
Albert Ràfols-Casamada, poeta y pintor (1923-2009)

La colección olorVISUAL es una colección de arte contemporáneo formada a partir de una premisa muy especial: las obras que entran a formar parte de ella deben despertar la memoria olfativa del coleccionista. Cuando Ernesto Ventós mira la obra de arte, esta imagen le sugiere un olor que de inmediato le traslada al recuerdo de un momento vivido. Al percibir un olor, se nos activa una zona del subconsciente relacionado con nuestras emociones a un nivel mucho más profundo de lo que lo pueden hacer la percepción visual o la auditiva. Por tanto, las obras de arte de la colección olorVISUAL están ligadas al coleccionista de una forma personal, íntima y emocional. Sólo alguien que es creador de esencias es capaz de haber encontrado esta relación tan singular entre lo visual y lo olfativo.

Al igual que el artista plástico, el perfumista tiene que conjugar un amplio abanico de elementos para llevar a cabo sus creaciones. Y ambos, con sus obras, nos trasladan a un mundo de percepciones, emociones y sensaciones.

Fue el poeta catalán Joan Brossa quien puso nombre a la colección cuando, un buen día, le espetó a Ernesto Ventós: “Yo hago poesía visual y tú, con tu colección, haces olor visual”. Hace 36 años que esta colección se ha ido formando y enriqueciendo. Actualmente, cuenta con artistas nacionales e internacionales, consagrados y emergentes, como Tàpies, Hirst, Fontela, Art & Language, De Val y Jasch, entre otros. Debemos una mención especial a Ràfols-Casamada, que fue quien entendió desde un buen principio la sinestesia artístico-olfativa del coleccionista y con el que empezó esta singular colección.

A lo largo de todos estos años, la colección olorVISUAL se ha ido mostrando en exposiciones dentro del territorio español, con el objetivo de difundir entre el público general el arte más actual. La primera de ellas, y a su vez inicio de toda una serie fue *Essències (Esencias)* celebrada en La Virreina en 1996; se destacan en esta secuencia *Esencias 6 (Ikus usaina 6)*, celebrada en la Sala Kubo-Kutxaespacio del Arte de San Sebastián y *Essències 8 (Esencias 8)*, en la Universitat de València, en 2004. Otras exposiciones a destacar son *Olor Color. Química Art i Pedagogia (Olor*

Color. Química Arte y Pedagogía) en Arts Santa Mònica en 2011 y *Olor de Cadaqués. Percepcions olfactivas de la col·lecció olorVISUAL* (*Olor de Cadaqués. Percepciones olfativas de la colección olorVISUAL*), celebrada en el Museo de Cadaqués en 2013. Esta última muestra empieza una nueva línea de exposiciones que tienen como tesis principal la imbricación con el territorio donde se exhiben.

Pero el proyecto del coleccionista no se completó hasta que la colección tuvo una mayor dimensión social; hasta que el esfuerzo del coleccionista repercutió realmente en la sociedad, porque es ésta su voluntad. Fue cuando se iniciaron los talleres olfativos en torno a las exposiciones, destinados a que niños y adultos aprendieran más del sentido del olfato y, a su vez, tuvieran contacto con la creación artística más reciente. Actualmente, estos talleres y las llamadas “experiencias olfativas”, una actividad singular y propia de la colección, son un elemento básico e imprescindible en cualquier exposición de la colección que se celebre.

El siguiente e importante paso de este retorno social ha sido la convocatoria de la Beca de Producción conjuntamente con LABoral, en una clara apuesta por los artistas emergentes. La colección olorVISUAL ha puesto todos los recursos necesarios para facilitar una residencia a un artista menor de 40 años. Al acabar, la obra creada se incorporará a la colección olorVISUAL.

Evocación y experimentación a través de la colección olorVISUAL

Por Alicia Ventura, Comisaria de la exposición

En una época marcada por la mediación tecnológica, la reivindicación de lo sensorial ¿se convierte necesariamente en un gesto nostálgico vinculado a la memoria o puede proyectarse hacia el futuro, proponiéndonos nuevos modos de habitarlo? ¿Son posibles, deseables, productivas, otras aproximaciones sensoriales a la obra de arte y, por extensión, a la exposición como formato? Si así fuese, ¿este redescubrimiento sensorial del arte no habrá de emerger de una reformulación de la creación de subjetividad, de lo aparentemente excéntrico, de la puesta en valor de otros sentidos y, en consecuencia, de otras modalidades de relación con lo real? Éstas son algunas de las cuestiones que subyacen a la pregunta que, con ambigüedad e ironía, pero a la vez con certera precisión, da título a esta muestra: *¿A qué huele una exposición?*

La cuestión surge también, por supuesto, del punto de partida absolutamente diferenciador con el que el creador de esencias Ernesto Ventós puso en marcha hace 36 años la colección olorVISUAL: obras escogidas por su capacidad para activar la memoria olfativa del coleccionista. Ernesto Ventós explica así su proyecto: “Cuando una obra de arte me transmite alguna cosa especial, enseguida digo ‘esta pieza huele’. Con ello quiero decir que mis recuerdos a través del olfato se han despertado y la memoria empieza a traerme evocaciones”.

La colección olorVISUAL cuenta en su haber con numerosas obras adquiridas en galerías, ferias, visitas a talleres etc., sin perder nunca un vínculo subjetivo, afectivo casi, con el artista: todos los creadores presentes en la colección escriben un breve texto resaltando la relación de su obra con el olor. En sus orígenes, sin embargo, las piezas adquiridas para la colección procedían de encargos específicos, bajo la premisa a los autores de potenciar el componente olfativo y la cualidad sinestésica de las nuevas obras. Así pues, la incorporación de una obra producida por Hugo Martínez-Tormo *ad hoc* para la colección olorVISUAL, en el marco de la beca convocada conjuntamente con LABoral, supone en cierto modo un retorno a los orígenes de la colección. *nanoEsencia_Grafeno* incorpora además la mayor parte de los ejes portantes del discurso histórico de la colección olorVISUAL (sinestesia/especificidad sensorial, memoria/futuro, ciencia/arte, subjetividad/tecnología) y constituye por tanto una magnífica piedra angular desde la que proponer una revisión de las obras audiovisuales de la colección.

El objetivo del proyecto de Hugo Martínez-Tormo -la representación audiovisual de los procesos que tienen lugar en escalas nanométricas- enlaza a la perfección con el presupuesto de base de esta colección: la confianza en la capacidad del arte para, siguiendo a Paul Klee, hacer visible lo invisible. Lejos de derivas románticas, el artista emplea para esta tarea técnicas analíticas, ecuaciones matemáticas y dispositivos tecnológicos. La elección del grafeno como material específico de su investigación no es tampoco caprichosa: designado por la comunidad científica como el material con mayor potencial de aplicaciones en el ámbito de la nanotecnología, el grafeno está llamado a condicionar en breve nuestro día a día.

La obra de Hugo Martínez-Tormo, desarrollada al tiempo que laboratorios de medio mundo estudian posibles aplicaciones de este material, se propone entonces como una modalidad alternativa de investigación, una forma de experimentación sensitiva y estética de un futuro que estamos no muy lejos de habitar. En última instancia, *nanoEsencia_Grafeno* se sirve de maniobras sinestésicas, traduciendo y combinando información procedente de y destinada a distintos sentidos, para revelar el impacto de los cambios científicos y tecnológicos en nuestra relación cotidiana con el mundo que nos rodea, relación utilitaria pero también sensorial y estética.

Una de las cuestiones que hace particularmente interesante como territorio de trabajo para un comisario, en la colección olorVISUAL, es precisamente la atención que fija sobre el fenómeno de la sinestesia. Si entendemos la sinestesia como la trasposición o interferencia de sensaciones procedentes de distintos sentidos, resulta tentador considerarla a su vez como un fenómeno íntimamente ligado a la creación. Es, de hecho, esta concepción de la sinestesia no como una figura específica, sino como una característica inherente a los procesos artísticos, la idea que sustenta esta propuesta expositiva y la selección de las obras que la conforman.

Antes que como piezas forzadas a encajar en un discurso preestablecido, las obras que componen la exposición se proponen como un repertorio de posibilidades para el espectador, como una (en sentido literal) colección de desencadenantes sensoriales, en espera de ser descubiertos y afrontados. De este modo, el sentido último de la exposición reside no tanto en las conexiones de contenido y forma entre las piezas, como en el tipo de invitación que se traslada al espectador: la de establecer con ellas una nueva y desprejuiciada relación estética, que pueda a su vez traducirse en una enriquecimiento de la relación sensorial con el mundo.

Una conclusión imprudente a este proceso de trabajo sería la caída en la indiferencia y arbitrariedad: considerar en definitiva que cualquier obra puede ser igualmente válida para generar este cambio en la actitud del espectador. Muy al contrario, la selección de obra ha de ser igualmente exigente, pero ha de generar nuevas pautas y criterios. Así, y desde el

momento en que aspiramos a generar nuevos modelos de relación con la obra de arte y con el mundo, nuevas formas de subjetividad en definitiva, ¿no resulta lógico emplear la subjetividad misma como punto de partida? ¿No parece consecuente fiarnos a las sensaciones generadas por este conjunto de obras en el coleccionista (las mismas sensaciones que determinaron su incorporación a la colección) como garantía de intensidad, como evidencia de su potencial evocador?

El olfato privilegiado de Ernesto Ventós ha configurado una colección cuyas piezas apuntan hacia discursos y lugares especialmente significativos en nuestra contemporaneidad: configuran discursos alrededor de temas de corte social y político, reflexionan sobre lo ficcional, lo performativo y lo onírico, o se proponen simplemente como ejercicios del imaginario. Ante esta diversidad de propuestas, el denominador común hemos de buscarlo en otro lugar: en la maestría de los artistas para reivindicar, en la era de la inmediatez aparentemente incorpórea, la vigencia de lo sensorial; en la capacidad de las obras para recordarnos que también el futuro híper tecnológico seguirá siendo un espacio físico, concreto, poblado por sonidos, colores, olores. Estos son los territorios en los que se mueven los artistas seleccionados para esta muestra: Andrea Bátorfi, Democracia, Nanna Hänninen, Carlos Irijalba, Clare Langan, Cristina Lucas, Albert Merino, Fleur Noguera, Marina Núñez, Javier Peñafiel, Benet Rossell, Charles Sandison, Amparo Sard, Martín Sastre, Hiraki Sawa, Mariana Vassileva, Tim White-Sobieski, Carla Zaccagnini.

El propio coleccionista ha explicado en alguna ocasión cómo el olor es en nuestra sociedad “un signo que debe ser interpretado correctamente, por un lado profético y por otro histórico”. El objetivo último de esta exposición es conseguir que el espectador se sitúe en este mismo doble eje: el de la memoria y la imaginación; el de la evocación y la experimentación, el de lo real y lo posible.

Este particular enfoque, que reivindica la trascendencia sensorial y el potencial evocador del olfato, no solo permite redescubrir desde una perspectiva inédita obras relevantes de la creación audiovisual contemporánea y conocer uno de los proyectos de coleccionismo más significativos y singulares de nuestro país. Permite, en definitiva, repensar el arte como espacio de evolución y creación, como lugar desde el que generar nuevas sensaciones, nuevas imágenes, nuevas texturas y, naturalmente, nuevos olores.

nanoEsencia_Grafeno. Percibiendo lo imperceptible

Por Hugo Martínez-Tormo, Artista

nanoEsencia_Grafeno es un proyecto realizado dentro del marco de la concesión de la beca de producción y residencia artística convocada por LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y la colección olorVISUAL. A través de una instalación audiovisual inmersiva de arte generativo, la obra busca representar e interpretar la materia y los datos que de ella se obtienen a escala nanométrica, para tratar de dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿a que huelen los átomos?

Dar respuesta a este tipo de preguntas es una labor bien compleja, casi imposible, ya que para que exista y se pueda percibir el olor, tiene que haber previamente una determinada molécula, compuesta ésta a su vez por una serie de átomos. De ahí que sea inevitable plantear la siguiente pregunta: ¿cómo representar el espacio que no vemos, así como la materia y energía que lo conforma?

Las intersecciones entre Arte, Ciencia y Nuevas Tecnologías están abriendo nuevos horizontes tanto a la expresión artística como a las colaboraciones entre diferentes campos de investigación científica. Los avances tecnológicos de las últimas décadas facilitan el acercamiento a áreas inéditas del conocimiento y continuamente abren puertas y líneas de investigación en el mundo de la ciencia. A su vez, el arte se ha ido apropiando de una serie de materiales, aparatos, dispositivos y avances tecnológicos para desarrollar originales propuestas artísticas, lo cual estrecha, más si cabe, la relación existente entre el arte y la ciencia mediante el uso de las nuevas tecnologías.

Dos de esas recientes parcelas de la investigación científica son la nanociencia y la nanotecnología, que indagan en lo profundo de la materia para intentar descubrir propiedades y comportamientos que nos ayuden a entender mejor de qué está hecho y cómo se comporta el mundo que nos conforma y nos rodea. Es sorprendente la facilidad con la que crecen estos campos del conocimiento e investigación y las múltiples aplicaciones que tienen. Nanotecnología, nanómetro, nanociencia, nanoscopio... El prefijo nano está formando un nuevo vocabulario.

En *nanoEsencia_Grafeno*, el visitante puede sumergirse en un espacio virtual creado para dar rienda suelta a la imaginación y descubrir la existencia de insólitos mundos más allá de nuestra escala perceptiva. Preguntas como ¿qué pasaría si fuéramos del tamaño de un átomo?, ¿cómo veríamos y percibiríamos el mundo que nos rodea? o ¿de qué color

es la materia a esa escala? sirven de apoyo y guía para que el visitante se adentre y sumerja en las profundidades de la materia. La nanoescala, que para nosotros en principio es invisible, deviene como un refugio imaginario en el cual nuestra mente puede viajar e imaginar libremente.

Cuando se desciende a escalas nanométricas y se estudian los átomos mediante técnicas analíticas concretas para, después, analizar los datos obtenidos, descubrimos que el *color* que emiten, en forma de radiación electromagnética, es totalmente diferente al que percibimos en nuestra escala natural. Hablamos del color de la luz que emiten los átomos. De esta manera, cada partícula se puede representar por un color único que la diferencia de las demás, visualizando el mundo que conocemos a partir de una escala cromática diferente. Además, mediante la aplicación de una ecuación matemática de mínimos cuadrados, se realiza una analogía entre los nanómetros de la luz y los hertzios del sonido, relacionándose así el color con el sonido, y facilitando la producción de sensaciones cromático-sonoras.

La nanociencia y la nanotecnología son presente y futuro de avances científicos y tecnológicos que ya están cambiando nuestra manera de entender y percibir el mundo. El grafeno es uno de los nanomateriales que tendrá un mayor impacto social debido a la multitud de posibles aplicaciones en un futuro que prácticamente ya está aquí. Entre muchas otras, y poniendo un ejemplo de su versatilidad, se podrán fabricar lentillas para poder ver en la oscuridad y facilitar que el ojo humano pueda percibir el espectro infrarrojo, el de la luz visible y el de la luz ultravioleta; o crear baterías de larga duración que apenas tardarán unos segundos en cargarse.

El grafeno es un nanomaterial compuesto por carbono puro, con átomos dispuestos en un patrón regular hexagonal que forma una lámina de un átomo de espesor. En *nanoEsencia_Grafeno*, el visitante puede percibir el grafeno a través del color de la luz que emiten los átomos de carbono que lo componen y, a su vez, del sonido análogo a ese color, lo que provoca nuevas sensaciones. El audiovisual generado en la instalación es una abstracción en movimiento continuo, realizado mediante el empleo del *software* libre *processing*. En él se puede percibir la luz emitida por el carbono en una longitud de onda de 424,66 nanómetros, correspondiente a un color azul intenso. Por otra parte, el audio que se escucha es una composición sonora que nos adentra a la profundidad de la materia, realizada en base al sonido análogo asociado a la longitud de onda del color de la luz que emite el carbono. En este caso un sonido de 11.882 Hz.

Al acceder al espacio expositivo, el visitante se encuentra con una urna de metacrilato sobre una peana y un volumen hexagonal que hace referencia a la disposición de los átomos del grafeno. La urna está ubicada sobre una peana blanca, de 100x40x40 cm. y contiene un pequeño fragmento de grafeno obtenido mediante el mismo procedimiento que usaron recientes

investigadores. El volumen, un cajón hexagonal blanco de 100x86,6x40 cm., está anclado a la pared y a través de una mirilla se puede ver su interior. Dentro, el audiovisual emerge con un movimiento continuo, sugestivo y, en ocasiones, atrayente. Está acompañado por unos cascos de audio que cuelgan de la pared para así poder percibirlo en su totalidad y poder lograr la inmersión del espectador en las profundidades de la materia.

El uso de la mirilla y la propuesta de mirar a través de ella supone un acercamiento hacia la metodología empleada en el estudio del mundo microscópico, donde hay que observar la materia mediante la utilización de diferentes herramientas, con lentes que amplían o modifican la imagen. Además, hace referencia al concepto de puerta, como un objeto que permite el paso de un lugar a otro, que facilita el acceso a nuevos espacios, en este caso al nanoespacio.

Andrea Bátorfi (Hungría, 1967)

Unfolding, 2011

Película de animación. Edición 1/7. 9'17"

La obra de Andrea Bátorfi presenta una visión muy especial de la naturaleza sin utilizar más que una superposición de imágenes. Recreándose en el Danubio y en los densos bosques de Hungría, nos traslada a un mundo de fantasía. El resultado—nos envuelve en un ambiente místico e hipnótico que transmite calma, silencio, concordia...

El aroma del Edén

Entre todos los estímulos que afectan a nuestros sentidos, el olor es el más delicado, el más inmaterial. Procede de una dimensión completamente diferente, etérea. Un aroma delicado despierta en nuestros corazones sentimientos delicados, e incita a nuestra mente a pensamientos sublimes.

Dicen los yoguis, al alcanzar los grados más elevados de la autorrealización, que perciben un aroma de rosa increíblemente dulce, como si olfatearan las flores del Edén celestial.

La película Unfolding es, en realidad, mensajera de un mundo diferente: a través de una serie de puertas que se van abriendo una tras otra, y velos que se van levantando, señala hacia nuevas dimensiones interiores, llenas de luz y finas energías, dando fe de la posibilidad de crear el Edén terrestre en nosotros mismos.

Andrea Bátorfi

Democracia - Pablo España & Iván López- (España). *Charity, el olor de la caridad*, 2006

Vídeo formato HDDV. Edición 1/7 + 2 PA. 7'10"

Caridad/Charity

Todas las mañanas en las afueras de Madrid, entre las 7:30 y las 8:30 am, los supermercados del barrio de Vallecas ofrecen una mezcla de reciclaje y caridad. Los alimentos caducados del día anterior son recogidos por ciudadanos que diariamente esperan a las puertas de estos establecimientos subrayando su condición de consumidores fracasados. Los desperdicios generados por las grandes superficies sustituyen la caridad institucionalizada.

El control de calidad de las multinacionales se convierte en una suerte de Ejército de Salvación para los ciudadanos: ecuatorianos, marroquíes y jubilados que justo aquí representan la identidad multicultural de Europa.

Este proyecto parte de una acción urbana en la que los contenedores de estas grandes superficies son pintados con la palabra "Caridad".

A partir de esta acción urbana, se ha elaborado un perfume: el perfume de la caridad. Este proyecto consiste en la presentación del perfume denominado igualmente Charity, realizado por la colección olorVISUAL. El aroma Charity reproduce el olor a comida caducada, de este modo se enfrentan y complementan el documento visual de la recogida de productos alimenticios caducados con la sensación olfativa de alimentos putrefactos.

Pablo España & Iván López

Nanna Hänninen (Finlandia, 1966). *Meditation practices II. Trying to be a better me*, 2009
HD DVD. Edición 1/5 + 1 PA. 8'36"

A Hänninen le interesa la meditación en tanto que territorio íntimo de la mente, un rasgo que no por ello deja de ser una práctica universal compartida por millones de personas.

Estamos ante una obra marcadamente introspectiva en la que no ocurren demasiadas cosas. En el primer vídeo, *Meditation Practices I*, hay nueve sesiones diferentes presentadas en orden cronológico durante un periodo de 13 meses en el que la artista se encontraba embarazada. El segundo film, *Meditation Practices II*, reúne y superpone dos sesiones. En su conjunto, la obra refleja los pequeños detalles que tienen lugar en el rostro de la persona que medita: todo cuanto pueda suceder en su mente está en la del espectador, que se convierte así en otro elemento fundamental de la sesión.

Hay una cara silenciosa pero en leve movimiento, los ojos cerrados, respirando y expirando. Los olores se tornan tan intensos que me distraen del ejercicio. Hay un olor a incienso de sándalo y noto mi axila un poco tensionada. Un momento de paz, ni un solo sonido en la sala de meditación, el caos fuera de sus bordes. Al igual que la ciudad que nunca duerme, o que tu mente, la mente que es una construcción más grande que lo que una ciudad pueda llegar a ser jamás. Soy testigo de todo ello y a la vez dejo que fluya. Estoy aquí. Estoy en paz.

La mente puede estar en equilibrio o no, no lo puedes ver. Tampoco puedes ver la ciudad pero sí sus luces, capturadas. El tiempo de exposición fue tan largo que mi respiración quedó "registrada" en la película. Como una performance hecha con el instrumento más mínimo pero también el más esencial que existe en el mundo: la respiración y, por ende el olfato, ya que ambos están indisolublemente unidos. Mientras exponía el negativo podía oler la fragancia del romero y la cena que estaban cocinando nuestros vecinos. Me sentí sola, ya que no tuve compañía para cenar esa noche.

Nanna Hänninen

Carlos Irijalba (España, 1979). *Inercia*, 2012
Vídeo. Edición 2/5. 3'44"

Este proyecto, presentado en ARCOmadrid 2012, indaga sobre la construcción de la realidad a través de la luz. Según el artista “el fotograma detiene un momento y un lugar específicos. Es la unidad indivisible del engranaje audiovisual y su inductor básico es la luz”. *Inercia* trata sobre la construcción de realidad. Nace de unas escenas que remiten al tránsito de la luz de una localización a otra. La ruta es un lugar y el vector se impone al objeto. El presente tiende entonces a desaparecer en un movimiento continuo y lo que sucede es, efectivamente, su no presencia. En sus cuatro minutos de duración, la obra responde a las convenciones de ritmo, ejes visuales y narrativas con las que digerimos todo el espectro audiovisual. Se da aquí un accidente específico entre las frágiles normas de la narración y la sofisticación de lo escénico, frente a las ineludibles connotaciones físicas de la gravedad, el peso o el volumen de los elementos a su servicio.

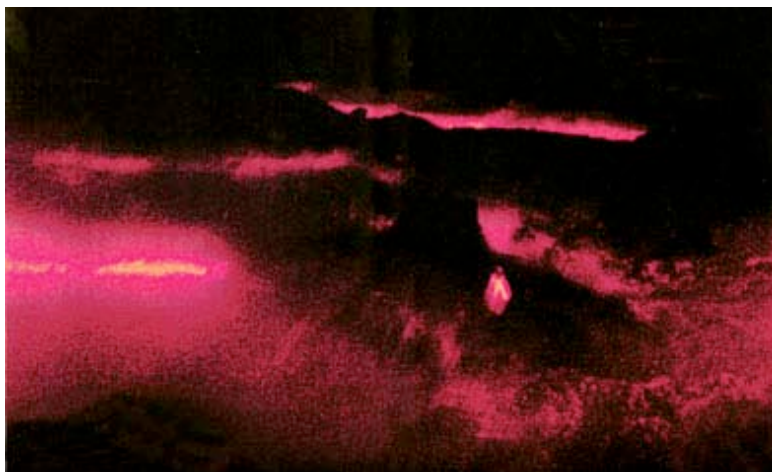
Lo intangible de la inercia

En Inercia se describe cómo el territorio no es uno, único y plano. Así mismo los recuerdos tampoco lo son y su importancia viene marcada por el sentido al que están conectados. La memoria de los olores maneja otros parámetros, menos comunes, en esta nuestra cultura de lo visual y sonoro. Este sentido es capaz de traspasar décadas en un segundo.

Durante dos años de rodaje, el proyecto se llevó a cabo en diferentes localizaciones del País Vasco, Navarra y Cantabria. Debido a la meteorología hubo que reducir las sesiones a dos veranos, en los cuales habitualmente nos sorprendían las tormentas y la tierra seca, agredida por los eucaliptos, levantaba un polvo lleno de matices. El eucalipto es una de las especies que más desgastan el terreno y su crecimiento es muy rápido. Se cortan todas las temporadas de verano y los aserraderos abundan en la zona. Su olor impregna valles enteros y ese aroma indescriptible nos acompañó durante largas noches de rodaje.

Carlos Irijalba

Clare Langan, (Irlanda, 1967). *Glass Hour*, 2002
Película Súper 16mm transferida a DVD. Edición 3/5. 8'

[...] Mientras representa explícitamente el impacto de la monumental destrucción del hábitat humano, *Glass Hour* se cuestiona sobre cuánto de ese aciago destino es fruto de la acción del propio hombre sobre sí mismo. Grandes fábricas, chimeneas humeantes y anodinos almacenes industriales vistos como secuencias oníricas, ambiguamente situados entre la crónica indiferente de un declive terminal producto de un desastre global, y el canto desafiante de la resistencia de lo sublime tecnológico. Los monumentos a la perenne necesidad del hombre de construir, crear, producir y multiplicar se mantienen vivos y coleando bajo la dura y fría luz de un inacabable invierno de amargura. Sin embargo, la arrogancia del hombre se enfrenta al desafío de una fuerza mayor incluso que la del capitalismo global: la tierra se abre y hierve con furia volcánica, lista para devorar ciudades enteras, para cubrir de negra ceniza los grises suburbios en descontrolado crecimiento y empapar de gases tóxicos los polígonos industriales. [...] La catástrofe ya ha tenido lugar, y nos enfrentamos a un apocalíptico día después, con la tierra haciendo retroceder los límites de la civilización humana. La naturaleza en sí no sabe de destrucción, sólo de un eterno ciclo de crecimiento y declive. Pero a pesar del sombrío y turbulento aire de cambio eterno que impregna estas instalaciones fílmicas, ver cómo la naturaleza se coloca en el lugar que le corresponde nos transmite paz y serenidad. Al final, más que una visión distópica del fin de la especie humana por vía de la autoaniquilación, lo que la trilogía de Langan en última instancia proyecta es el inicio de un proceso de regeneración y renacimiento.

Christoph Grunenberg

El olor de *Glass Hour* podría describirse como caliente y sulfúrico. El calor que desprenden el fuego y la tierra caliente quema las fosas nasales y dificulta la respiración. Pero de algún modo la humanidad se ha adaptado para existir aquí en este entorno tóxico, aunque sólo bajo la forma de una figura solitaria. Un viento constante sopla durante toda la película, disipando el aire y al mismo tiempo alimentando los gases del fuego.

Clare Langan

Cristina Lucas (España, 1973). *El eje del mal*, 2003
Animación 3D. Edición 3/3 + 1 PA. 3'

Mientras la radio relata los ataques a Irak, una madre enseña a su hija cómo limpiar el baño, cómo matar a los bichos malos que lo habitan y que pueden causar daño. Aniquilar, exterminar, son palabras que suenan dulces en la boca de la madre y paralelamente neutras en el transistor. Son dibujos de líneas marcadas y colores neutros, tomando color sólo los personajes y los elementos clave. El tono jocoso de una situación doméstica, cómo limpiar el baño, contrasta con la voz de la locutora de radio.

A través de una estética que pudiera parecer inocente, Cristina Lucas realiza una ácida crítica a las estructuras de poder, la manipulación de los medios de comunicación e incluso temas de género como la educación femenina.

Es fácil imaginarse la terrible guerra que se trama entre los gérmenes y las amas de casa los sábados por la mañana. La búsqueda incansable de la desinfección y la pureza. Cualquier medio justifica este fin: acabar con los gérmenes aunque parezcan inofensivos.

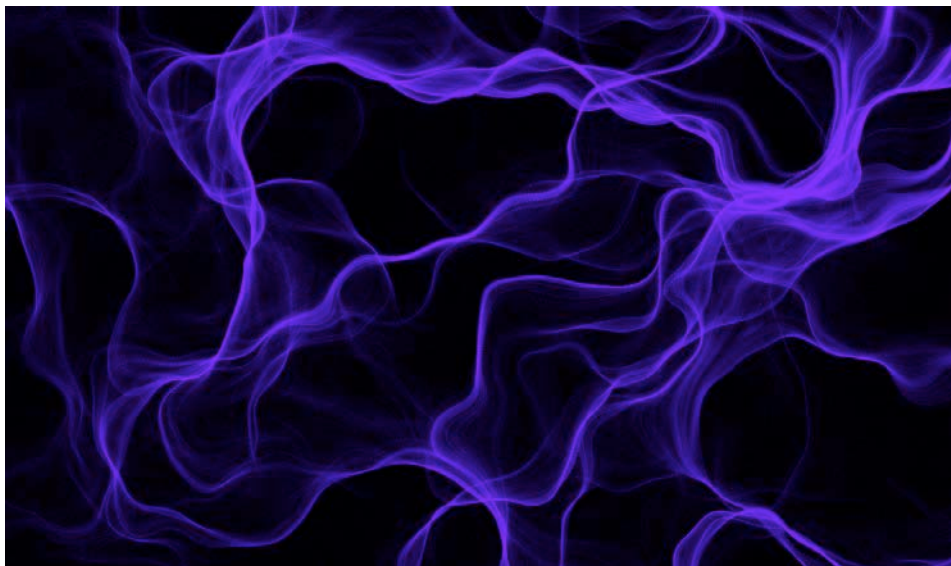
Para tan "noble" tarea es imprescindible transmitir estos conocimientos de generación en generación, manteniendo así el orden establecido y el resultado, el premio, es ese hermoso olor a limpio que tanto apreciamos. Pero qué curioso, el olor a limpio no es otra cosa que la ausencia de olor: cuando nada es reconocible para nuestro olfato.

Cristina Lucas

Hugo Martínez-Tormo (España, 1979). *nanoEsencia_Grafeno*, 2014

Instalación audiovisual inmersiva de arte generativo.

Materiales: madera, metacrilato. Ordenador Mac mini, monitor de 27", auriculares y mirilla. Dimensiones variables

Instalación audiovisual inmersiva de arte generativo con la que el visitante puede adentrarse en las profundidades de la materia, en este caso del grafeno y poder percibir el color de los átomos que lo componen así como su sonido análogo, despertándole así nuevas sensaciones.

¿A que huelen los átomos?

*H*ablar del olor que desprenden los átomos es una labor compleja, casi imposible, ya que para que exista y se pueda percibir el olor, ha de existir previamente una determinada molécula, compuesta a su vez por una serie de átomos. Es como intentar ver toda una imagen, tan solo echando un vistazo a uno de los píxeles que la componen. Pero los átomos pueden ser percibidos a través del color de la luz que emiten y del sonido análogo asociado a la longitud de onda de ese color. De esta manera se genera un juego sinestésico en el que el color y el sonido pueden despertar sensaciones olfativas concretas. ¿Qué pasaría si fuéramos del tamaño de un átomo?, ¿cómo veríamos y percibiríamos el mundo que nos rodea?, ¿cómo se ve, oye y huele la materia a esa escala? Una escala que, para nosotros, en principio, es invisible, se nos deviene como un refugio imaginario en el cual nuestra mente puede viajar e imaginar libremente, facilitando unas producciones cromático-sonoras para así, despertar nuevas percepciones a través del sentido del olfato.

Hugo Martínez-Tormo

Albert Merino (España, 1979). *La Esencia de la Piedra*, 2013
HDV 1080p. Edición 1/5 . 7'53"

La Esencia de la Piedra está concebida como una radiografía de un espacio concreto; un espacio que es desglosado y reconstruido proyectando en él cualidades olfativas que pasan a menudo desapercibidas por el espectador.

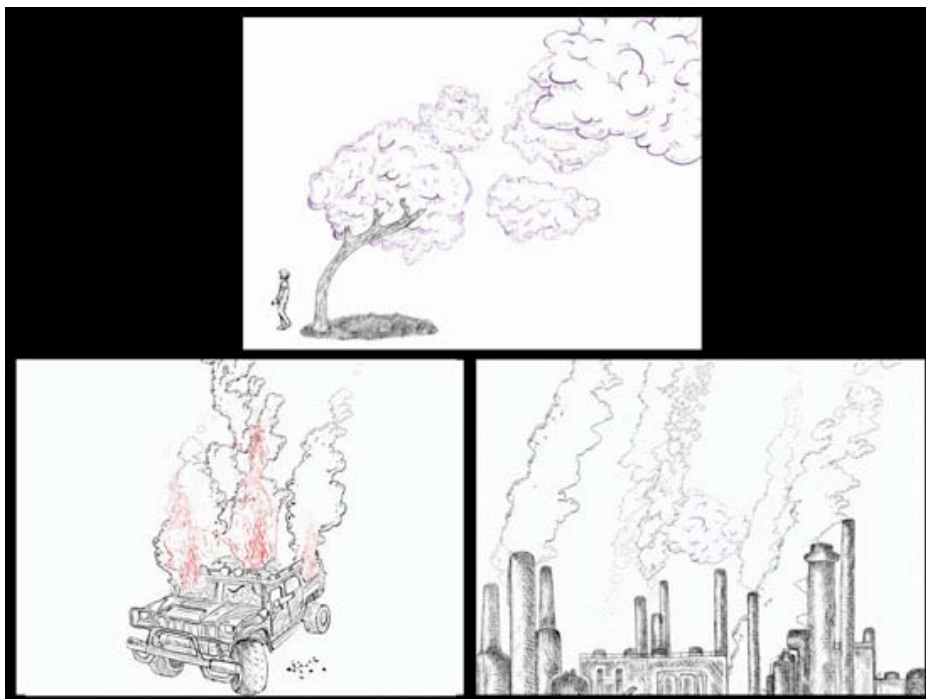
Las imágenes de un espacio arquitectónico muchas veces reflejan una visión geométrica próxima a los planos y a su concepción 'ideal'. Sin embargo, el espacio se haya también compuesto por toda una serie de elementos que no están presentes en su concepción ideal, perceptibles desde un plano subconsciente y no visible. Entre éstos, se encuentran las presencias que transitaron en él durante algún instante; momentos que se acumularon unos encima de otros a través de diferentes estratos temporales dejando un poso en ellos. Por este motivo, el espacio se ve desbordado, y repleto de elementos extraños que evocan cualidades, como el olor o la ausencia. *La Esencia de la Piedra* es una indagación de todos estos elementos imperceptibles pero presentes dentro de un lugar.

Un recorrido a través de los espacios arquitectónicos de un lugar, donde las cualidades olfativas de la piedra, y sus muros, son evocados a través de la aparición de objetos descontextualizados, presencias ocultas y todo tipo de elementos insólitos.

Dos figuras se buscan a través de pasillos y jardines en una persecución estática, donde el espacio se va desnudando, dejando al descubierto sus heridas y sus ausencias en un despliegue que desborda la mirada y trascienden a los otros sentidos.

Albert Merino

Fleur Noguera (Suiza, 1971). **Smoke**, 2008
DVD PAL. Edición 1/50. 6'48"

Smoke es una película de animación hecha a partir de dibujos de acuarela, como un estribillo visual y musical a la vez. La narrativa se establece por una sucesión de líneas precisas flotando en un fondo blanco; el humo y las nubes son nuestros guías en este viaje alucinógeno ideado como un bucle.

Smoke es una ficción aérea, atmosférica, una incitación a la divagación. El ritmo es hipnótico, acompañado por una composición musical eléctrica.

Su protagonista es una nube de humo que se deja llevar por el flujo de los acontecimientos. El trazo, preciso, que flota sobre el fondo blanco fija el relato. Los dibujos de J.H. Fragonard¹ inspiraron los primeros segundos de la animación, la escena del humo que se funde en el follaje del árbol.

Smoke es también el olor del campamento en el bosque, de las montañas nevadas, de las fábricas contaminantes, de la chapa ardiente, de un cigarrillo que se consume.

Ha sido reflexionando sobre las inspiraciones como ha vuelto a mi mente el recuerdo preciso de dos emociones olfativas.

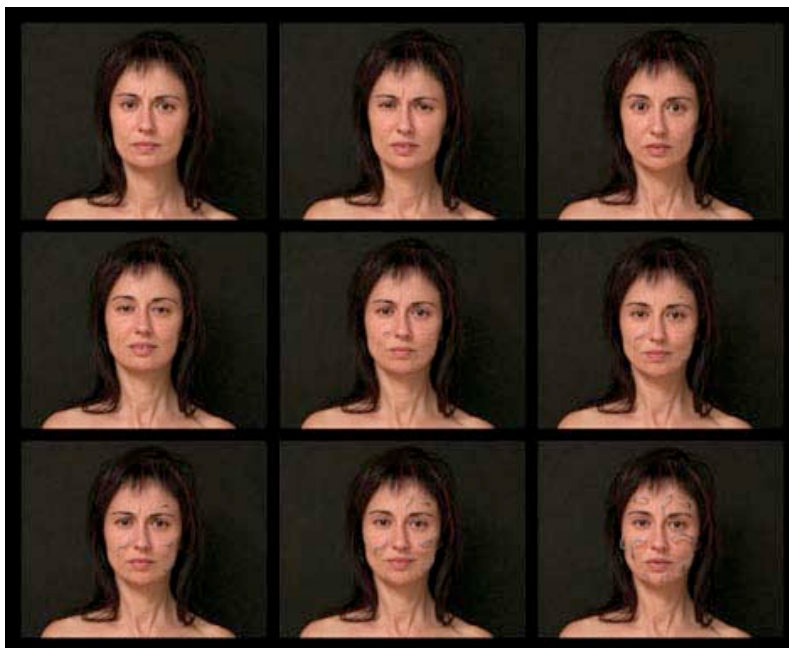
El aroma del cigarrillo en verano cuando hace calor.

El día en que me encontré con una nube durante un paseo en los Alpes. Curiosamente la nube tenía un perfume.

Fleur Noguera

1.- *Los grandes cipreses de la Villa d'Este* (1760). J.H Fragonard (1732 Grasse-1806 Paris)

Marina Núñez (España, 1966). *Red*, 2006
DVD. Edición 1/3. 1'50"

Red muestra las tesis de la artista sobre una identidad genérica múltiple, cambiante, efímera y en continua construcción. Observamos el retrato de una mujer en estado de construcción, penetrado por cables y componentes electrónicos; configuraciones de unos nuevos seres humanos, con identidades corporales-genéricas que han traspasado los límites hasta hoy establecidos. Seres de una nueva humanidad aún por explorar y, por tanto, por descubrir, quizás ajena a discriminaciones y supeditaciones genéricas, eso depende de nosotros y nosotras.

Algunas de las características de los monstruos son:

- la inestabilidad de un cuerpo blando y fluido capaz de metamorfosearse
- la heterogeneidad de un cuerpo híbrido formado por combinaciones ilegítimas
- la obscenidad de un cuerpo sin bordes o contención que transgrede sus propios límites.

Sin embargo, lo realmente espeluznante es el cuerpo idealizado o canónico, un cuerpo rígido, puro y sellado. No sé quién podría habitarlo sin padecer calambres, autismo y claustrofobia.

Por suerte es tan sólo un cuerpo imaginario.

La nariz, el oído, las cuencas oculares, la boca, los poros de la piel... nuestros sentidos reposan en orificios. Nuestra piel no es una armadura, más bien una frágil membrana móvil, agujereada, permeable, contigua con el resto del mundo.

Marina Núñez

Javier Peñafiel (España, 1964). *Conquista básica te vuelvo a pedir que te definas*, 2004

Vídeo. Edición 1/3. 1'09"

A pesar de la desaparición de quién lo provoca, el olor permanece. ¿El deseo es provocado? ¿Puede provocarse la democracia?

Conquista básica te vuelvo a pedir que te definas se refiere a estas preguntas. Una urna transparente, una bolsa de aspiradora y la operación enigmática al modo de un ritual por parte de una persona no identificable.

Conquista básica te vuelvo a pedir que te definas, son palabras con carácter de melodrama y de derechos adquiridos al mismo tiempo. En muchas ocasiones nuestras metodologías de igualdad, resultan ser distribuciones jerarquizadoras de un enorme vacío. Muchos han visto en este vídeo algo así como una resonancia vaginal, un juego irónico con la visibilidad o una enigmática reconstrucción de los juegos de magia; otros han tenido sensaciones que pertenecían al desasosiego de ver vídeos como si fueran espejos.

Para mí, después de los gestos de ese alguien irreconocible, algo permanece en el lugar de ese extraño ritual. Entre los vacíos de la urna y la bolsa amarilla, podría darse un deliciosamente agri dulce olor. Ha sucedido una actividad más, una ceremonia de acuerdo con el propio caos. Después permanecen el olor y el objeto de la urna. El sujeto ha desaparecido, se ha ido con sus costumbres y negociaciones.

Es la persistencia de lo que no ha encontrado una solución, de los hechos inolvidables. La ilusionada necesidad de volver a visitar un problema, en una mezcla de biografía y de hipnosis es similar al hecho de reconocer un olor determinado y ver que ya no es exactamente igual, una embriagadora sensación de huida del mundo aprendido.

Javier Peñafiel

Benet Rossell (España, 1937). *Mil a Miró*, 1993-2009
Vídeo + 1.000 capturas. Edición 2/8 + 4PA + 2HC. 16'36"

Mil a Miró es un vídeo homenaje a Joan Miró realizado en colaboración con la productora Oframe Store, que disponía de los últimos avances en postproducción de la época.

La obra muestra dibujos originales e imágenes reales manipuladas por el autor que, al ser capturadas por la cámara, se transforman en el escenario de una *performance* pictórica que Rossell ejecuta en directo, utilizando la paleta gráfica como pluma y pincel y la pantalla como hoja de papel o lienzo. Usando la tecnología, el artista “pinta” con píxeles directamente en la pantalla. Los trazos se convierten en personajes para rendir homenaje a Miró. Algunas imágenes fijas se entrelazan con otras en movimiento; dibujos y pinturas se mezclan y los trazos se animan delante del espectador.

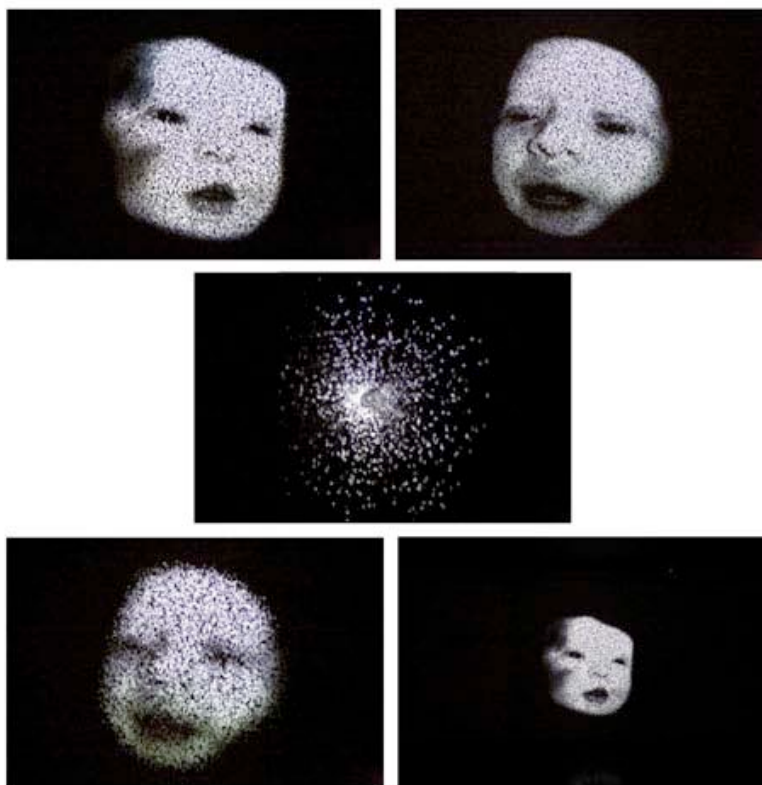
Mil imágenes con un texto poético trilingüe, capturadas del vídeo Mil a Miró, que realicé en 1993 con motivo del centenario del nacimiento del artista –Año Miró– el negativo de un story board inexistente, que he decidido bautizar como story abroad, y ofrece otro registro de la narración, o tal vez una no-narración alternativa que muestra la versión más próxima y confidente.

Entre las nuevas aportaciones encontramos el texto, un poema-río de 1000 versos en versión trilingüe, concebido para esta edición; la materialización de la imagen virtual, creada con píxeles en vez de tinta, imperceptible para las reglas de la cinematografía que imponen sus servidumbres ópticas; la incorporación de la tinta progenitora del arte, y del olor, sugerida para la explosión de formas y colores: la hierba húmeda que despierta a toques de campana, el perfume de escarcha y de hielo de un paisaje inicial, la pulcritud de las figuras blancas que resaltan en la oscuridad, el mar materia de medusas, el toque ácido de la granada temprana y el dulzor confitado de frutas tropicales todavía por descubrir, la intensidad barata de la raya del tanguero, el sudor en las gradas del estadio, toda la gama olfativa del cosmos imaginario, y el aroma rancio del naufragio...

Mil a Miró es una obra paciente, que requiere una observación lenta, íntima, como una consulta a la Biblioteca de Alejandría, donde cada texto, cada estampa, cada hoja, uno al lado del otro, transforman el espacio en un nuevo paisaje activo y heterodoxo.

Benet Rossell

Charles Sandison (Reino Unido). *Genoma*, 2006
Vídeo-proyección monocanal – loop. Edición 4/5 + 1PA

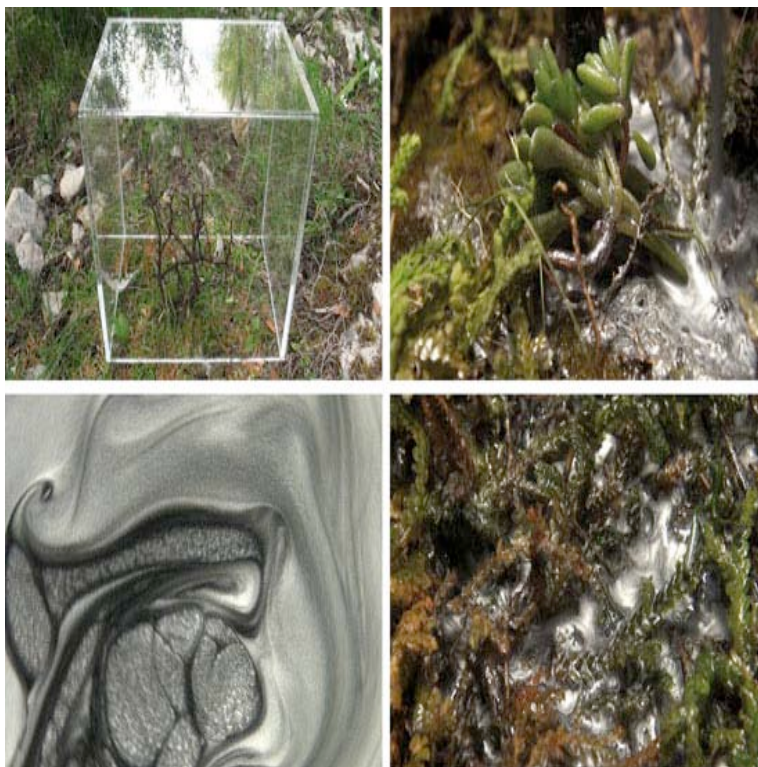
Finalizado en 2003, el proyecto “Genoma Humano” tardó 13 años en identificar los aproximadamente 20.000-25.000 genes del ADN humano. La primera línea de la secuencia comienza con GATCAATGAGGTG y continúa durante más de 22 volúmenes.

En esta obra, el programa usa esa secuencia como base para dar lugar a caras “compuestas” que se asemejan a las de recién nacidos pero con frecuencia se forman otras imágenes a medida que el ordenador continúa su análisis. Del mismo modo que una cadena digital de 1 y 0 es la base de todas las imágenes digitales, en la secuencia del ADN se utilizan A, C, T, G, para formar los “píxeles” de las caras que aparecen. La cara no puede mantener su estructura mucho tiempo y se colapsa en un punto central para, posteriormente, volver a empezar. Un ciclo continuo de explosiones e implosiones que jamás se repite.

A veces intento visualizar el viaje de una palabra cuando sale de los labios de una persona y se dirige a su destinatario, o imagino, cuando estoy en una biblioteca, que todos los libros susurran. Veo entonces una bandada de pájaros que parecen desplazarse de manera caótica y que sin embargo siguen su viaje. Con Genoma, busco el primer aliento, el primer olor, el origen de todo.

Charles Sandison

Amparo Sard (España, 1973). *Hauptpunkt (Esencia)*, 2013
DVD HD. Edición 1/9 + PA. 4'54"

Hoy en día estamos viviendo la vida como si se tratara de un viaje en tren sin paradas, sin estaciones, donde todo fluye a un ritmo ya establecido por nosotros mismos, donde lo importante es tomar una decisión rápida, y si ésta es errónea, corregirla con la misma rapidez. Hemos extinguido la meditación. *Emails. WhatsApp, Skype*, lo que sea más práctico y rápido para cada situación.

Un *hauptpunkt* es una experiencia contemplativa que otorga todo el protagonismo al paisaje, como se lo dieron en su momento los románticos. La contemplación y disfrute de la naturaleza, de la belleza, de lo insólito, de lo desconocido es una fuente de placer, que consiste en el reconocimiento del equilibrio “perfecto” (subjetivo, por supuesto) entre lo ideal y la realidad.

Hauptpunkt (Esencia) nos habla de una experiencia que otorga todo el protagonismo al paisaje, como se lo dieron en su momento los románticos.

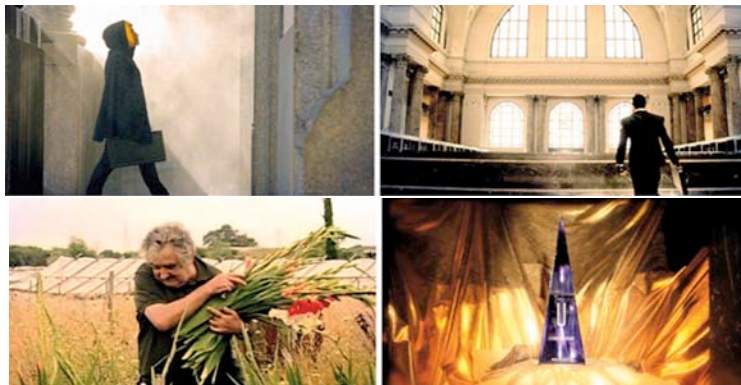
Contemplar, oler y disfrutar de la naturaleza, la participación y goce de lo insólito y desconocido, es una fuente de placer. Y el placer que aporta consiste en el reconocimiento del equilibrio “perfecto” (subjetivo, por supuesto) entre lo ideal y la realidad.

Hauptpunkt (Esencia) es pues, una metáfora de la vida como paisaje, donde conseguimos regresar al “espejo del alma” a partir de la contemplación y la aprehensión o comprensión de lo que nos rodea y de uno mismo.

Amparo Sard

Martín Sastre (Uruguay, 1976). *U de Uruguay (Sé rico, sé famoso, sé maravilloso... o sé tú)*, 2012

DVD color y sonido. Edición 1/3. 2'22"

U de Uruguay es una obra conceptual que consiste en un vídeo y un perfume creado por el artista Martín Sastre con esencias de las flores cultivadas por el presidente Mújica en su granja de las afueras de Montevideo. El propio Mújica colaboró con el artista y director de cine en la recolección de la "chirca", una flor silvestre autóctona, que crece abundantemente en el huerto del mandatario.

Únicamente existen tres botellas. La primera la posee el presidente Mújica, la segunda fue subastada en la Bienal de Venecia de 2011 y fue adquirida por 50.000 dólares para la colección del Faena Arts Center de Buenos Aires y la tercera la tiene actualmente el propio artista.

El vídeo de *U de Uruguay* fue rodado en el interior del Banco República, sede del Tesoro Nacional de Uruguay.

Me pregunto a qué huele Uruguay y voy a Las Delicias a "Los Piratas".

Cierro los ojos.

Amanece, mi tío Meme riega el césped recién cortado, huele a verde, a mañana.

Es verano, el viento trae una tormenta y salimos a mojarnos con el agua que cae por el tejado, la vereda caliente se entibia, huele a lluvia, a sudestada.

Con mi hermana resolvimos que todos los animales son nuestros amigos, los colibríes, los escarabajos, los grillos y las ranas, somos indios y saltamos entre los árboles de la cañada, la espuma blanca de la bahía plateada, nuestra piel huele a algas, a salitre atlántica, a resolana.

Llego a casa y mamá me levanta, huele a tierra, su piel me calma.

El sol se pone entre paredes blancas, baldosas moradas, mi abuela canta, Eugenia de Montijo, Tránsito Olasa, me habla del comienzo de su saga.

Los ojos grises de Lala se hacen rosados y sonrío, niña consentida, huele a limpia, a alma blanca.

Es la noche, al fondo el bosque, pinos, lampercianas. Las flores de Virgilio, y el aljibe donde Abú plantó un jazmín, ella ahora nos guía en sueños, huele a cosmos, a galaxias.

Dicen que la patria es eso, un recuerdo de la infancia.

Para mi Uruguay huele a casa, a mi casa, "Los Piratas".

Martín Sastre

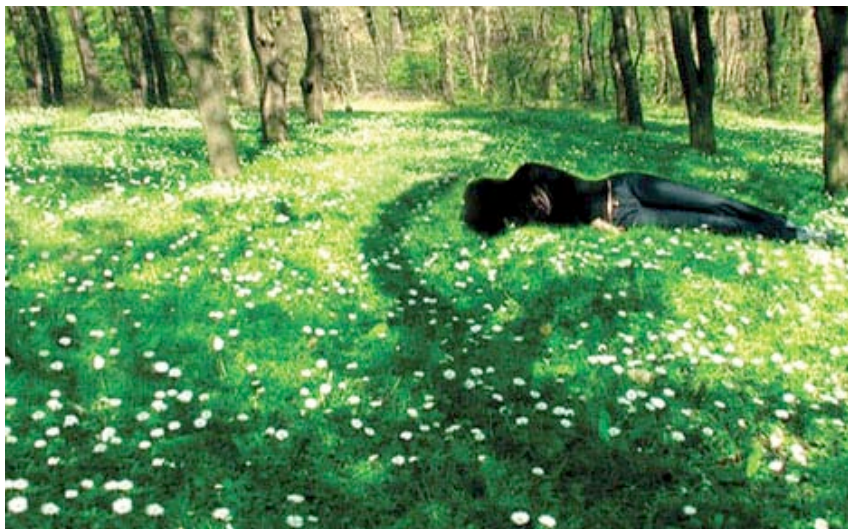
Hiraki Sawa (Japón, 1977). ***Sleeping Machine I***, 2009
Vídeo monocal. Edición 2/8. 7'07"

En *Sleeping Machine I* y *II* aparecen máquinas antiguas de cálculo y engranajes de relojes en movimiento sobre paisajes urbanos nocturnos. Son imágenes que aparte de evocar una seductora nostalgia, se muestran como metáforas del espacio interno más personal de Sawa, como puede ser el propio acto de dormir o de recordar. Al artista no le interesa el paisaje o lo cotidiano como tal, sino como trasunto de su propia memoria.

***E**l olor es el momento del intervalo, la hendidura, el espacio intermedio.* **Hiraki Sawa**

Mariana Vassileva (Bulgaria, 1964). *Tango*, 2007
DVD PAL. Edición 4/5 + 2 PA. 45"

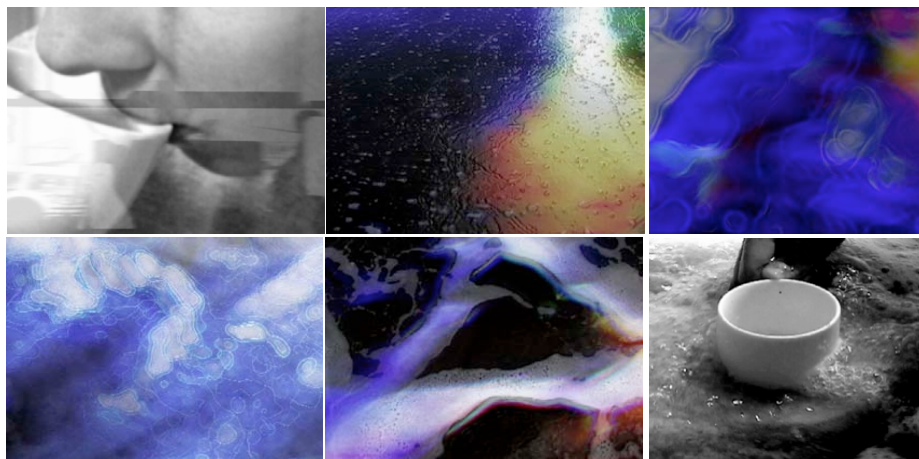

Tango muestra cualidades pictóricas y paisajísticas que reflejan la fascinación de la artista por la historia del arte y su manera de expresarse un tono impresionista.

*Una mujer, tras haber visto mi video, me dijo:
“Puedo recordar el olor de la hierba de aquel entonces,
cuando aun era una niña y me podía esconder entre los arbustos o rodar
hacia abajo por una pradera empinada”.
Hemos nacido en la melancolía de la soledad y uno de nuestros objetivos
conscientes o inconscientes es huir, escapar. Los primeros recuerdos
infantiles de nuestra búsqueda de sentido permanecen siempre. Muy a
menudo acudimos a nuestros maravillosos lugares del recuerdo para
recobrarnos y sacar de allí energía y esperanza.
Con el olor, he entrado por la pequeña e íntima puerta en los grandes
recintos del anhelo y los sueños.*

Mariana Vassileva

Tim White-Sobieski (EE UU, 1961). *On the wing*, 2003
Video DVD. Edición 7/10 + 4 PA. 10'47"

El vídeo de Tim White *On The Wing* es un desarrollo orgánico y una continuación de sus filosóficos y altamente intelectuales proyectos de vídeo. En casi 11 minutos la pieza muestra un espectro en tamaño real de un equilibrio entre lo espiritual y lo sensual, una empírica exploración del ser. Dos dimensiones fundidas en un silbante vuelo: el reino del pensamiento puro —no material, infinito, inmensurable y perfecto—, y el del universo físico —material, finito, mensurable y con imperfecciones—. En su imaginación no resulta difícil despegar, contemplando el impecable ascenso de las olas hacia los cielos y/o el valeroso descenso de los vientos cósmicos a las feroces aguas sujetas por la gravedad. Eso es lo que tiene lugar en la obra de Tim White: los vientos sumergiéndose entre aullidos en la profundidad del “mar de la existencia”, el extenuante movimiento del líquido elemento, que acumula un siempre creciente deseo de huir y lo arroja contra la orilla.

La música utilizada en este vídeo produce una sensación de naturaleza, de movimiento, de brisa fresca, en otras palabras: nuevas experiencias. Al principio, cuando empieza con las imágenes de los inmensos espacios internos de un aeropuerto, equivale a un olor de coches circulando, de carritos, un olor de maquinaria, algunos olores de alimentos cocinados, en otras palabras: todos los signos de la civilización habituales que podemos percibir en la vida cotidiana. Conceptualmente, la película se basa en la yuxtaposición de realidad e imaginación y, en este sentido, la siguiente asociación sensorial que podemos establecer es la que podría describirse como olores específicos de la naturaleza, vibraciones -de nuevo como una brisa oceánica, como la vibración de las olas golpeando la orilla, como un olor de vegetación. El filme presenta dos componentes esenciales de la naturaleza: el aire y el agua. (...) El filme entero es movimiento, fluctuación entre calma y tranquilidad y olores y movimiento.

Tim White-Sobieski

Carla Zaccagnini (Brasil, 1978). *E pur si muove*, 2007
DVD. Edición 1/5 + 2 PA. 69'

Primero encontré la mesa giratoria; y el triple álbum en el que Jan Johansson interpreta su selección de música de los últimos cuatro siglos. Entonces encontré el sitio; el monte Nuolja en Abisko, un parque nacional por encima del Círculo Polar Ártico. Tomé el metro a T-Centralen, el tren a Arlanda, un avión a Kiruna, un bus a Abisko, el paso a Nuolja y luego anduve hasta la zona rocosa. Conecté la mesa giratoria a un transformador de voltaje, y el transformador a una batería de coche; puse el primer disco donde debería estar, e instalé la cámara en un cristal inclinado justo sobre la etiqueta del disco. Pulsé *play* y *rec*, y esperé. Cambiando las cintas y girando los discos cuando hacía falta. Contemplando el sol de medianoche flotando sobre una cadena montañosa detrás del lago mientras escuchaba la música, tan perfectamente fuera de lugar, continuamente interrumpida por un viento muy rítmico.

Había un poco de olor a nieve vieja, de esa que insiste hasta bajo un sol que no se esconde, o a congelador que hace mucho que no se limpia; un poco de olor a roca o a tierra seca pero pesada o compacta, que no se vuela; a lago frío y a viento frío y sin polvo, transparente; algo de olor como a mi ciervo Federico, pero muy poco, como de fondo; y olor a verde.

Carla Zaccagnini

La colección OLORVISUAL

La colección olorVISUAL es una colección de arte contemporáneo de Barcelona formada a partir de una premisa muy especial: las obras que entran a formar parte de ella deben despertar la memoria olfativa del coleccionista, el creador de esencias Ernesto Ventós. En la colección encontramos obras de artistas nacionales e internacionales, consagrados y emergentes, como Tàpies, Hirst, Fontela, Art & Language, De Val y Jasch, entre otros.

La colección olorVISUAL siempre ha tenido una vocación de proximidad y una implicación con la sociedad: las exposiciones temporales, los programas educativos sobre formación olfativa y la apuesta por artistas emergentes, materializado ahora con esta Beca de Producción conjunta con LABoral, así lo demuestran.

Colección OLORVISUAL
Apartado de Correos 14019
08080 Barcelona
www.olorvisual.com
info@olorvisual.com

Fundación La Laboral

La Fundación La Laboral. Centro de Arte y Creación Industrial es una entidad de carácter cultural, declarada de interés general, que rige los destinos del Centro de Arte. El objeto de la Fundación se determina en el artículo 6.1 de sus Estatutos y es “la promoción y difusión del arte y la creación industrial a través de la gestión de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial”.

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN LA LABORAL. CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL

Presidenta: Ana González Rodríguez, en representación del Principado de Asturias

Vicepresidente primero: Alejandro Calvo Rodríguez, en representación del Principado de Asturias

Vicepresidente segundo: Nicanor Fernández Álvarez, en representación de EdP_HC Energía

Vocales Patronos

Principado de Asturias, representado por José Adolfo Rodríguez Asensio
Caja de Ahorros de Asturias, representada por César José Menéndez Claverol

Telefónica I+D, representada por Pablo Rodríguez

Asociación de Amigos de LABoral, representada por Luis Figaredo

Gestión Arte Ventura, representada por Alicia Ventura

Miembros Corporativos Estratégicos

EdP_HC Energía

Ayuntamiento de Gijón, representado por Carmen Moriyón Entrialgo

Autoridad Portuaria de Gijón, representada por Rosa Aza

Miembros Corporativos Asociados

Alcoa Inespal S.A. representada por Rosa García Piñeiro

Secretario

José Pedreira Menéndez

Patrocinadores

DKV Seguros

Colaboradores

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Emulsa

LABoral es una entidad agregada al Campus de Excelencia
Internacional de la Universidad de Oviedo

Asociación de Amigos de LABoral

La Asociación de Amigos de LABoral. Centro de Arte y Creación Industrial es una entidad sin ánimo de lucro, dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Sus fines son promover, estimular y apoyar cuantas acciones culturales, en los términos más amplios, tengan relación con la misión y actividad del Centro de Arte y Creación Industrial. Para el cumplimiento de dichos fines, podrá desarrollar todas aquellas actividades en el más amplio sentido, que promuevan, estimulen y/o apoyen la misión y actividad de la Fundación La Laboral. Centro de Arte y Creación Industrial.

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Luis Figaredo

Vicepresidente primero: Rafael Puyol Antolín

Vicepresidenta segunda: Cuca Alonso

Tesorero: José Miguel Fernández

Secretaria: Montserrat Martínez López

Vocales:

Oscar Abril Ascaso
Luis Adaro de Jove
Marta Aguilera
Álvaro Armada y Barcáiztegui, Conde de Güemes
Carlos Caicoya
Fernando de la Hoz
Álvaro Díaz Huici
Paz Fernández Felgueroso
Jorge Fernández León
Enrique Fernández-Miranda y Lozana
Javier Fernández Vallina
Javier García Fernández
Lucía García Rodríguez
Pilar González Lafita
Ignacio Gracia Noriega
Íñigo Noriega
Mariano López Santiago
David Martínez Álvarez
Jovino Martínez Sierra
Germán Ojeda
José Pedreira
Abel Rionda Rodríguez
Pedro Sabando
Ángel Luis Torres Serrano
Javier Targhetta

EL EQUIPO

Director de Actividades: Oscar Abril Ascaso

Teléfono: +34 985 185 577

E-mail: oscar@laboralcentrodearte.org

Directora-Gerente: Lucía García Rodríguez

Teléfono: +34 985 134 397

E-mail: lucia@laboralcentrodearte.org

Responsable de Exposiciones: Patricia Villanueva

Teléfono: +34 985 131 308

E-mail: patricia@laboralcentrodearte.org

Coordinadora de Exposiciones: María Romalde

E-mail: maria@laboralcentrodearte.org

Responsable de Comunicación: Pepa Telenti Alvargonzález

Móvil: +34 689 436 976 / Teléfono: +34 985 185 582

E-mail: ptelenti@laboralcentrodearte.org

Social Media: Diego Ugalde Blanco

E-mail: comunicacion@laboralcentrodearte.org

Responsable de Servicios Generales: Ana Isabel Menéndez

Teléfono: +34 985 134 244

E-mail: anai@laboralcentrodearte.org

Responsable de Educación: Lucía Arias

Teléfono: +34 985 133 924

E-mail: larias@laboralcentrodearte.org

Responsable Técnico del Programa de Actividades: David Morán Jiménez

Teléfono: +34 985 185 576

E-mail: david@laboralcentrodearte.org

fabLAB Asturias

Coordinador: David Pello

E-mail: dpello@laboralcentrodearte.org

Responsable de proyectos: Luis Díaz

E-mail: luis@laboralcentrodearte.org

Coordinador de Laboratorio Audiovisual: Sergio Redruello

Email: av@laboralcentrodearte.org

Responsable del LABORatorio de Sonido: Daniel Romero

Email: daniel@laboralcentrodearte.org

Mediación: Elena Álvarez

E-mail: mediacion@laboralcentrodearte.org

Secretaría: Lara Fernández

E-mail: rrpp@laboralcentrodearte.org

QUÉ ES LABORAL

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial es una institución multidisciplinar que produce, difunde y favorece el acceso a las nuevas formas culturales nacidas de la utilización creativa de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). Su programación, transversal, está dirigida a todos los públicos y tiene como fin último generar y compartir el conocimiento. Para ello propone diversas maneras de involucrarse con las distintas líneas de trabajo: exposiciones, talleres, programas educativos y otras actividades, como conferencias, simposios, debates...

LOCALIZACIÓN

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se ubica en Gijón, Asturias, a unos tres kilómetros del centro urbano de la villa de Jovellanos. Unas naves destinadas inicialmente a la formación profesional acogen los más de 14.400 metros cuadrados útiles que se dedican a la exposición, la investigación, la formación y la producción de las nuevas formas de arte y creación industrial.

Dirección: LABoral Centro de Arte y Creación Industrial
Los Prados, 121. 33394 Gijón (Asturias)

Cómo llegar

En coche

Autopista A-8. En Gijón tomar la Ronda. Salida km. 385 Viesques. Seguir indicaciones a Hospital Cabueñes y Jardín Botánico. En la tercera glorieta tomar la tercera salida. El Centro de Arte dispone de aparcamiento público.

En autobús desde Gijón

El Centro de Arte cuenta con una parada de autobús "Parada Universidad Laboral". Las líneas son las siguientes:

- Línea 1 Cerillero- Hospital de Cabueñes
- Línea 2 Roces- Hospital de Cabueñes
- Línea 4 Cerillero- Viesques- Hospital de Cabueñes
- Línea 18 Nuevo Gijón- Hospital de Cabueñes

En avión

El aeropuerto más cercano es Asturias (Castrillón). A unos 40 km. Por carretera. Autopista A-8 dirección Gijón.

HORARIOS

Invierno

Miércoles, jueves y viernes, de 10 a 19 horas

Sábados y domingos, de 12 a 20 horas. Lunes y martes cerrado

Lunes y martes cerrado

Verano (15.06 – 15.09)

Miércoles a domingo, de 10 a 19 horas

Lunes y martes cerrado

TARIFAS

Público general

2,00 €

Entrada Gratuita

Para Amigos de LABoral, menores de 10 años, Tarjeta Ciudadana de Gijón, periodistas acreditados, miembros del ICOM (Consejo Internacional de Museos), miembros del IAC y las Asociaciones de Artistas Visuales.

Puertas Abiertas: 1 de julio a 8 de septiembre

Acceso libre

Todos los miércoles, el 18 de mayo (Día Internacional de los Museos), fines de semana posteriores a las inauguraciones, y durante el verano, desde el 1 de julio hasta el 10 de septiembre.

RECURSOS

Plataforma 0. Centro de Producción. Conformada por una estructura modular, Plataforma Cero se articula en diferentes programas dirigidos a grupos de trabajo, creadores individuales, colectivos y educadores. Sus destinatarios son la comunidad artística y creativa local, nacional e internacional, así como artistas, creadores o investigadores extranjeros en régimen de residencia y que participen en las exposiciones del Centro.

fabLAB Asturias. Laboratorio equipado con máquinas de fabricación digital que ofrece asesoría, herramientas de producción individual o colectiva, cursos y talleres de formación.

plat0. Espacio para la experimentación e investigación en torno a prácticas performativas expandidas y nuevas formas audiovisuales.

Laboratorio Audiovisual. Plataforma de vídeo digital y audio, dotada del equipamiento necesario para grabación, edición, producción y postproducción.

LABoratorio de Sonido. Concebido como un espacio destinado a la experimentación en las diferentes prácticas del arte sonoro contemporáneo, el LABoratorio de Sonido tiene como objetivo promover y dar soporte técnico y creativo a prácticas artísticas contemporáneas relacionadas con el sonido a través de tres líneas de acción: producción, investigación y educación.

Cucareliquia@LABoral. Reliquiae España S.L, sociedad que gestiona la marca Cucareliquia, realiza en LABoral una residencia de empresa en la antigua tienda del Centro de Arte durante la cual crearán accesorios y objetos en cuya cadena de valor une el diseño, las nuevas tecnologías y la artesanía. Cucareliquia@LABoral dispone de una zona de bienvenida, una zona de trabajo y un espacio comercial. En este último hay productos de la marca y de otras con las que colabora la empresa y albergará actividades vinculadas a la fabricación digital que faciliten a los usuarios de FabLAB Asturias y al público el desarrollo de objetos personalizados utilizando los recursos de fabricación de artesanos.

Mediateca_Archivo. Un lugar para la investigación, la consulta y la difusión del arte actual y las industrias creativas. Una de sus secciones, el Archivo de Artistas Asturianos, documenta el trabajo de creadores nacidos a partir de los años 50.

Chill-Out. Espacio para el encuentro, el ocio, la participación y el descanso.