

CAMILA CAÑEQUE

INFINITA/UNFINISHED.
POÉTICA DEL CANSANCIO

23.10.24–20.11.24

ÍNDICE

7	BOLA DE PAPEL DE ALUMINIO
9	CHARCO INTERIOR
11	LA HUÍDA INMÓVIL
13	EL QUIJOTE INTERVENIDO
15	HELADO
17	RING DE BOXEO
19	ONE MATTRES MOBILIARIO EN REPOSO
21	ESPERARÉ EN EL COCHE
23	EDIFICIOS
25	SAUNA EXTERIOR
27	COMITÉ DE BIENVENIDA
29	EL TEATRO DURMIENTE
31	SOUVENIR
33	PUNTO MUERTO - EJERCICIO PARA PARAR
35	FIN DE FIESTA
37	RUIN
39	LA ÚLTIMA FRASE
41	PURGATORIO

INFINITA/UNFINISHED. POÉTICA DEL CANSANCIO

La improductividad, la inmovilidad, la pérdida, los tiempos de transición y los de clausura son algunos de los temas que Camila Cañeque trabajó. Su producción artística, desarrollada a lo largo de doce años desde 2012, se expandió en seis campos creativos: la performance, la instalación, la fotografía, el vídeo, el arte objetual y la escritura. De todo ello constituye una buena muestra esta exposición, que ofrece al público una selección representativa de sus obras. Recuperando un antiguo proyecto esbozado para La Capella, ponemos el foco en la producción de Cañeque, una de las artistas más singulares de su generación, porque, como ella misma escribió, ninguna página será la última.

Camila Cañeque (Barcelona, 1984-2024) investigó el cansancio de nuestros paisajes contemporáneos. Mediante un uso figurativo del vocabulario de las sociedades de consumo y composiciones más abstractas, su práctica artística es una oda a la inactividad, una cara B de nuestros tiempos acelerados e hiperconectados en la que abundan el silencio, la quietud y lo deshabitado, lo que revela un agotamiento multifacético, una resaca tanto histórica como física, política y medioambiental.

Expuso o performó sus obras en espacios como la Galeria Vermelho (São Paulo), la Microscope Gallery (Nueva York), The Kitchen (Nueva York), el Kulturhuset Museum (Estocolmo), CaixaForum (Barcelona), la Galeria Joan Prats, La Virreina Centre de la Imatge, la Lucía Mendoza (Madrid), el Glasshouse Project (Nueva York), el Queens Museum (Nueva York), el Museo Lázaro Galdiano (Madrid) y La Juan Gallery (Madrid), entre otros. Participó en residencias en centros como el Mana Contemporary (Nueva Jersey), la Nida Art Colony (Lituania), la NauEstruch, la Fabra i Coats: Centre d'Art Contemporani de Barcelona, el Largo das Artes (Río de Janeiro) o el Zentrum für Kunst und Urbanistik - ZK/U (Berlín). Obtuvo la beca de investigación CREA del Institut de Cultura de Barcelona, fue finalista del premio Miquel Casablanques y ganó la beca Exchange de Homesession.

Impartió talleres y dio charlas en la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY), en la Universidad Pompeu Fabra, en Can Felipa y en otras instituciones. Su trabajo ha sido reseñado en publicaciones como Artsy, OFFICE Magazine, Hyperallergic, The Journal, BOMB, El País, La Vanguardia, El Periódico de Esen o el compendio Emergency Index, publicado por Ugly Ducking Presse.

Entre sus escritos destacan dos textos realizados para proyectos de La Capella: "El motor inmóvil", para Otra luz cegadora, de Diego Paonessa, y "Correspondencias simbólicas entre folklore católico y música máquina en el casco antiguo de Barcelona", para el proyecto del mismo título de Marc O'Callaghan. Es autora de los artículos "Los olvidantes", publicado en el volumen colectivo Olvidar /Forgetting (Brumaria); "Compartir intemperie", en Jot Down, y "Bach, bachata", en Oral, así como del ensayo *La última frase* (La Uña Rota, 2024).

Comisariado por Beatriz Escudero y Eloy Fernández-Porta

ESCULTURA

La textura maleable del papel de aluminio puede adoptar la forma perfectamente geométrica de la esfera. Aquí, el cambio de escala de este globo a base de residuos fabricado con el frío y monocromático brillo del aluminio sugiere una dimensión planetaria con una inevitable carga ecocatastrófica.

Esta escultura de proporciones absurdas pone de relieve la creciente crisis climática en la que se encuentra sumida la humanidad. Un proceso imparable de acumulación y de exceso que provoca una indigestión irreparable, plagada de evidencias físicas de las causas y consecuencias de la era del Antropoceno.

Teniendo en cuenta que las láminas tardarán cientos de años en descomponerse, la obra abre una reflexión sobre los elevados riesgos de los límites actuales de los recursos y sobre el aumento de la toxicidad de ciertos materiales, abordando respectivamente el problema de la desaparición y de la permanencia y, por extensión, sugiere debates sobre la mortalidad y la inmortalidad, un mundo sin nosotros y nosotros sin un mundo, los nuevos horizontes tanto del Apocalipsis de la Tierra como de la carrera espacial multimillonaria con ambiciones de terraformación.

ESCULTURA

Recreación artificial de un charco común. En la forma de un círculo imperfecto, el charco no está hecho para crecer infinitamente y anegarse, sino para estancarse. Ante el imperativo de la velocidad y la incumplida promesa Prometeica del crecimiento eterno, este objeto es lo contrario a la corriente de un río y se mantiene alejado del vigoroso sistema de productividad, sólo existe para estancarse y pudrirse, exigiendo paciencia y generando silencio. Además, charco es el

negativo de una isla, aislado y completamente rodeado de tierra. Un agua en espera, incansable y cansada, que refleja lo que la rodea, y que sugiere un mundo donde ya no llueve, anticipo de una gran nostalgia por el mundo natural extinguido. La obra incluye un Manual de Uso y Conservación, ya que debe ser alimentado como una planta, es decir, regado por su cuidador o propietario.

“Primal Distance”. Exposición curada por Carolina Lio con artistas finalistas del Premi Miquel Casablanca 2020 SAC, Fabra i Coats, Barcelona, 2020
Microscope Gallery, Brooklyn, 2019
Pinta Miami, Miami, 2018
SOHO 20, Brooklyn, 2017

ESCULTURA

“Durante mucho tiempo, me acosté temprano” es el comienzo de uno de los mayores universos de ficción, Mladen Stilinović afirmaba “En cuanto cierras los ojos, comienza la aventura del sueño”, o la novela de Georges Perec, *Un hombre dormido*, aborda la tendencia al aislamiento, el aburrimiento y la desconexión como consecuencia inevitable de la vida mundana. Hay una lista interminable de ejemplos que exploran el acto de dormir y su gran ambivalencia. La banalidad del acto de dormir coexiste con las fronteras ilimitadas del sueño.

Dormir es un espacio tanto de protección como de vértigo, de profunda quietud y del estruendoso lenguaje del inconsciente. Puede despertar

recuerdos, proyecciones y temores, llenos de toda la miseria y todo el lujo que uno pueda imaginar, o puede ser una salida para olvidar, para aliviar los ruidos del mundo de la vigilia, para ausentarse voluntariamente y escapar.

Estos dos ojos cerrados están colocados de forma estática. No ven o no quieren ver. Están dormidos, decididamente autoexiliados de la eficacia y los sistemas de espectáculo en un ejercicio sostenido de huida, negándose también a participar en la exposición institucionalizada a la que pertenecen.

“So Lazy. Elogio del derroche”. Premio de Comisariado de Fundació La Caixa y MACBA. Curada por Beatriz Escudero y Francesco Giaveri. Caixaforum, Barcelona. 2020-2021

LIBRO

Matar al padre es la edición de un ejemplar de Don Quijote de La Mancha que se llevó a cabo en el contexto de una performance durante la que pinté de color blanco el libro completo. La acción del borrado tuvo una duración de seis días consecutivos, coincidiendo con el número de días de la creación del Génesis.

Así, partiendo de que el padre es quien estructura nuestra historicidad, siendo el que nos da un contexto y el que nos sugiere o impone una subjetividad, Matar al padre es un ejercicio de negación que pretende lograr el olvido y así posibilitar la realización de una misión, ya no heredada sino personal. En términos psicoanalíticos, no existe una forma de avanzar sin volver a los orígenes y purgarlos, es decir, eliminarlos de raíz. En este caso, el asesinato consistió en borrar al padre por excelencia de la literatura española, haciendo desaparecer al Quijote de Cervantes y todas sus aventuras, pintando una a una todas sus páginas a excepción de una palabra, el nombre de la autora del crimen: Camila.

El padre se considera como la barrera de los ideales propios y su muerte simbólica supone una necesidad psicológica para la edad adulta del individuo. La autoafirmación, el ser uno mismo u otras suposiciones sobre la identidad se ven reflejadas en esta acción hacia el olvido, donde a través de la aniquilación de la memoria se conquista una autonomía.

Si bien el asesinato permite el lograr el olvido, ya que la memoria del árbol genealógico queda eliminado, se inaugura un tiempo de redefinición y responsabilidad. Después del acto, se pierden las referencias y deja de haber leyes, ya que al juez también ha sido arrasado. La figura deificada ya no puede ser glorificada y, a través de este ejercicio de eliminación, el personaje restante –Camila– se convierte indirectamente en el único capaz de defender la nueva obra en blanco: el reset anuncia la necesidad de construir una narración singular, una nueva memoria.

Además, el libro como volumen no desaparece. Solo las palabras se anulan y el blanco hace brillar un algo tapado, amplificando la falta e indicando la ausencia. Esta es la paradoja que se explora a través de Matar al padre al mostrar que tanto la negación como la afirmación son caras de la identidad que nos estructura. El libro está vacío, las páginas están en blanco y el personaje de Camila está, por fin, solo. Entonces aparece la intuición de un hogar perdido, abriendo paso a una nueva condena: la misión de crear un contexto para reemplazar el que se ha perdido. Al igual que la quema de libros, o cualquier otra forma de destrucción de la información, el olvido no es sino una forma, en ocasiones más intensa, de memoria.

ESCULTURA TEMPORAL

Helado de diferentes sabores derritiéndose lentamente en el suelo. La escultura efímera se transforma en un charco gradiente a través de un proceso pasivo de descomposición, mostrando una lenta pero firme desintegración, una falta

de permanencia, un agotamiento dramático. Una imagen de la implacabilidad del tiempo a través del dégonflement del volumen de un helado en forma de torre.

Nota del equipo comisarial: esta obra, por su naturaleza perecedera, formará parte de la exposición durante su inauguración.

777 International Mall, Miami, 2018
17-17 Troutman Ave, Brooklyn, 2018

ESCULTURA

Ring de boxeo blanco y vacío. Un cuadrilátero de boxeo de cualidades perdidas, sin los atributos de violencia en vivo que lo sustentaban. Sólo se conserva la estructura, su esqueleto. Como eco de un pasado abarrotado, esta obra muestra un espacio de acción convertido en quietud.

El resultado es la cruda exhibición de un objeto neutralizado KO'noqueado, transportado aquí al territorio de lo inanimado. El despliegue de un entorno póstumo a través de un escenario desactivado.

ONE MATTRES MOBILIARIO EN REPOSO

07

ESCULTURA

Colección de muebles en modo inoperativo. Liberados por fin de las exigencias humanas, estos objetos parecen descansar, comentando un modelo de cultura basado en patrones de productividad. Desde un colchón de hormigón poco práctico hasta una hilera de sillas reclinadas, las esculturas sugieren una rebelión del objeto ante nuestros símbolos similar a las nuevas ontologías orientadas al objeto, diseccionadas en la teoría de los “campos de sentido” de Markus Gabriel y en *Forma y Objeto: Un Tratado sobre las Cosas*, de Tristán García.

A través de su pausa, en una especie de medio sueño e inmersas en su propia realidad más allá de la conciencia humana, estas piezas reivindican su derecho a ser inútiles al tiempo que indican un estado de fatiga irreparable, pasando un tiempo de ociosidad consagrada y demoliendo la lógica dictatorial de la productividad. La serie podría verse como una especie de activismo mobiliario basado en la desobediencia y el rechazo hacia la acción, y como una reflexión sobre los usos y abusos de la energía y los recursos. El proyecto incluye pinturas, dibujos, vídeos y textos.

La Juan Gallery, Madrid, 2020
182 Ave. C, Nueva York, 2019
SSHH NYC, Nueva York, 2019
Hans & Fritz Contemporary, Barcelona, 2018

PERFORMANCE

El artista permanece en el coche, fuera del espacio de la exposición, hasta que el evento llega a su fin.

A través del absentismo, de no participar en la muestra y simplemente esperar a que termine, la pieza cuestiona la importancia de la presencia física a un tiempo que se centra en la evolución de su significado, hoy en drástico proceso de redefinición. La asistencia se sustituye por un tiempo de espera sentado en un coche aparcado. Si las interacciones sociales ocurren a menudo sin nuestro cuerpo físico y la identidad de una persona puede controlarse a distancia y realizarse

a través de un fichero de datos, ¿dónde se reubica el espacio de la ausencia? ¿Dónde están los límites de la presencia en una época en la que los individuos suceden al margen del cuerpo? ¿Cuáles son las nuevas conexiones entre fuera-dentro, fomo-jomo, márgenes-centro?

La obra no sólo muestra una huida voluntaria de un entorno social abarrotado, sino que también manifiesta el espacio cada vez más reducido para la desaparición total, hoy sustituido por una condición de presencia ausente de la que no hay escapatoria.

GRUPO DE ESCULTURAS

Espacios deshabitados, víctimas y verdugos de un tiempo en suspensión, en un espacio suspendido, cancelado. No en silencio, pero sí silenciado. Enmudecidos, tal vez callados, sin palabras, la quietud del paisaje, del entorno.

PERFORMANCE

Un cuerpo sudoroso yace en una sauna al aire libre rodeado por un desierto, respirando el calor abrasador y dejando que las toxinas se dispersen, reflexionando sobre el irreversible cambio climático y los paisajes desolados que

se avecinan. La pieza asume la inminencia de un planeta seco como continuación lógica del actual proceso de desertización y reflexiona sobre por qué es tan difícil plantearse futuros no apocalípticos.

Desierto del Sahara, Marruecos y Argelia, 2014

DOCUMENTACIÓN (PROYECTO NO FINALIZADO)

En el mes de mayo del próximo 2015, Barcelona se convertirá en el puerto base del crucero más grande del mundo, un dato que resulta anecdótico si se tienen en cuenta los récords batidos por la ciudad condal en los últimos años. En este contexto, El comité de bienvenida es un proyecto que se desarrolla en tres actos y que lleva tiempo preparándose para la ocasión.

El acto primero se realizó exactamente con un año de antelación a la llegada del buque cuando un coro de manifestantes se alzó gritando cara al mar para recibir al complejo turístico. El segundo se desarrollará el día del gran acontecimiento, cuando el Allure of the Seas se adentre en el puerto, retransmitiendo las voces de la multitud a través de la radio (a todo volumen) de un coche. El tercer o último acto será el momento en que se hará público El comité de bienvenida, mostrando el proceso de participación de forma físicamente

indirecta, en el interior de una sala, con el fin de señalar variantes tales como la impotencia, el conformismo o la indiferencia que implica, entre otras cosas, la materialización actual del concepto de ciudadanía.

Así, partiendo de un "ensayo general para una manifestación", el proyecto que empieza como un simulacro de rebeldía ante el fenómeno imparable del turismo masivo desemboca en la reproducción de la acción de protesta en diferido, que se concreta en la presencia de El comité de bienvenida ausente, con las voces pero sin las personas implicadas, llevada a cabo en el espacio de confort y seguridad de un coche inventado: el Seat Barcelona.

INSTALACIÓN

Hemos terminado aquí, dijo la silla.

Todas las sillas de un auditorio en posición tumbada. Mediante su actitud imperturbable, como si olvidaran un paradigma perdido y designaran un pasado obsoleto basado en la esclavitud, las sillas rechazan el supuesto privilegio de los humanos sobre lo no humano.

El espacio aparece sin propósito, como un lugar negativo sin nosotros, y los fríos cuerpos de las sillas descansan en un sueño

congelado, apenas realizando una pausa indefinida y practicando una total alteración de la funcionalidad, todas ellas absortas en una tranquila agonía tras una existencia de entrega a tiempo completo al servicio de los humanoides y sus necesidades.

DOCUMENTACIÓN

Our dresses, that's all we had. We fled our country on a plane bound for that city. Spanish Girls searching for something. Forever. One night, we went to the movies. The heat was suffocating. Someone on the screen urged us: you should try your luck inland. So we moved on. We wandered through valleys and forests. We crossed the desert, wallowed in the snow and met the oceans, zigzagging across giant towns and empty streets. We saw everything but found nothing. Looking for our new home, we even knocked on the doors

of Jesus. They were locked, so we created our own religion. No pain, no gain. We slept where we could, sometimes tripping over a strange place. We played and were played, in light and in shadows. We had vertigo but we jumped, we floated. We made friends on the road and said goodbye. We got lost and were scared, seeking to escape from the man with a camera. Finally [...] we reached the other coast, no money left. The twenty seven days were over, that's how it ended. And then it happened.

PUNTO MUERTO

EJERCICIO PARA PARAR

14

VÍDEO

Durante su residencia en Clermont-Ferrand trabajó en torno al concepto de velocidad y explorando formas de resistencia a la exigencia contemporánea del hacer hiperactivo, mediante múltiples ejercicios performáticos.

Obras realizadas durante la beca Exchange de Homesession en Artistes en Résidence, Clermont-Ferrand, Francia. 2023

INSTALACIÓN FOTOGRÁFICA

i went to parties, i ended up on the ground,
resting
among the rest,
at rest.
among the garbage,
like garbage.

La supervivencia de las fiestas populares son un ejemplo paradigmático del apego al rito (del latín ritus) como elemento inherente a la sociedad. Ya sea como mera válvula de escape, como acto de memoria y apología de las costumbres, como ilusión de unidad y pertenencia, o como la oportunidad para evocar un ideal identitario, la celebración es un paréntesis donde convergen la devoción, la brutalidad o el orgullo, y donde todo está fugazmente permitido.

Así, tomando como punto de partida las fiestas arraigadas en la cultura española, Mucha Mierda se construye entorno al instante posterior, cuando todo ha terminado, cuando se produce la caída después de la subida.

Una vez acabada la fiesta, pero antes de que todo vuelva a la normalidad, el cuerpo de la artista performer Camila Cañeque es insertado en el detrito (del latín detritus), momento en que se realiza la fotografía.

El proyecto parte de la voluntad de retratar un país y su cultura en el momento de su auto-celebración, de fabricar un espejo de lo que queda como resonancia de lo que hubo. Un país que destaca, entre otras cosas, por sus fiestas y que, actualmente, parece estar sumido en una importante resaca fruto de una gran fiesta.

VÍDEO

I've always been a chair, a comfy chair, a space
saving comfy chair, an ergonomic office chair
i'm an item
i'm an item of furniture used to sit on or in
i have legs
i have arm rests
i am one for use by one person
it's the end of my story as a chair
I don't wanna be a chair anymore
I don't wanna be a type of sit designed for human
beings
i don't wanna be made of wood of metal or any
synthetic materials
i've always been a chair
i don't wanna be used
i don't want anybody to sit on me
I am an object
It's the end of my story as a chair
there will be no chair

no sitting
i will be destroyed
you can sit anywhere else
not on me
i've been also a work chair
I'm going to ruin the structure, the condition, the
existence of a chair

i want it to happen
i want to damage it beyond any possible repair
i want to neutralize it
i want to reduce the chair to useless fragments
to a useless form
I would like to burn it or dissolve it, but i will only
injure it
crushed
crushed
the physical destruction of something
the chair was destroyed

PUBLICACIÓN

Ensayo e investigación personal, publicado en marzo de 2024. En este libro, se explora el concepto de los finales, no solo en la literatura, sino también en la vida misma. A través de un análisis de diferentes obras literarias, la autora reflexiona sobre la muerte, la finitud y el sentido de la existencia.

Se comparte una fascinación por los finales en donde la autora analiza cómo los finales nos atraen y nos repelen al mismo tiempo así como

se exploran los distintos tipos de finales que se pueden encontrar en la literatura (desde los cerrados hasta los abiertos) y su significado, con reflexiones sobre lo que los finales nos dicen sobre la vida y la muerte.

En el libro, la autora, comparte algunas experiencias personales relacionadas con los finales.

UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN
FORMA DE SPA VIRTUAL, FÍSICAMENTE
IMPRACTICABLE, SÓLO ACCESIBLE ONLINE.

Todos los textos descriptivos de las obras incluidos
en este libreto fueron escritos por Camila Cañeque.

LACAPELLA