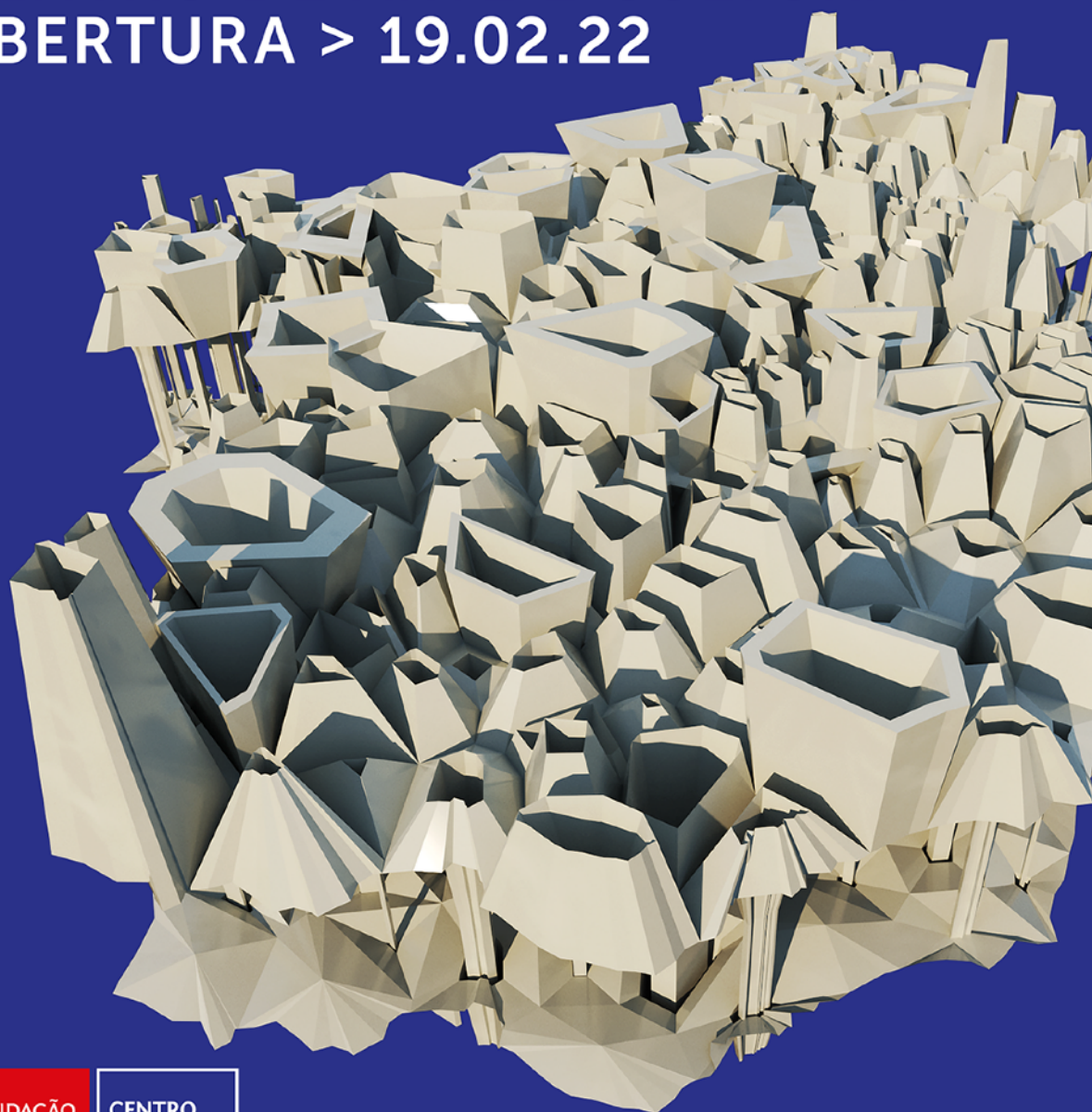

ALVEX

MAITE CAJARAVILLE

FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA
CENTRO DE ARTE E CULTURA
ABERTURA > 19.02.22

FUNDAÇÃO
EUGÉNIO
DE ALMEIDA

CENTRO
DE ARTE
E CULTURA

LARGO DO CONDE DE VILA FLOR, 7000-804 ÉVORA | T. +351 266 748 350 | www.fea.pt | centrodearteecultura@fea.pt

ALVEX

Maite Cajaraville

Centro de Arte y Cultura - Fundación Eugénio de Almeida

Évora, Alentejo, Portugal
Febrero / Junio 2022

Dossier de prensa

Contactos de prensa Centro de Arte y Cultura - Fundación Eugénio de Almeida :

Mariana Perestrelo, +351 93 559 44 30, mariana@mariepr.pt

Mariana Figueiredo, +351 91 514 28 44, mmf@mariepr.pt

Andreza Sousa, + 351 266 748 300, andreza.sousa@fea.pt

Contacto de prensa VEXTRE + ALVEX, Maite Cajaraville:

Alexa Diéguez, +34 607 43 40 23, alexadiiguez@doubledose.es / info@vextre.org

Más información maitecajaraville.org / info.vextre.org / vextre.org / alvex.vextre.org

VEXTRE, el proyecto

Algunas regiones españolas se enfrentan a un serio problema de despoblación rural, igual que ocurre en otros países de la Unión Europea. Tras décadas de nuevo extractivismo, fe ciega en el crecimiento y concentración intencionada de servicios y oportunidades en zonas urbanas, el campo emerge como un lugar en el que vivir con sentido y de forma saludable todavía es posible. En este contexto, el arte y la cultura parecen ser la mejor estrategia para superar la dicotomía.

Maite Cajaraville, artista pionera del new media art en España, nació en una de estas regiones europeas vaciadas, Extremadura. Combinando esta aproximación personal con su visión social y política, inició este proyecto de arte electrónico en 2017 para llamar la atención sobre las comunidades rurales y las inequidades del presente.

A partir de una exhaustiva investigación de datos socioeconómicos de una región, Cajaraville genera esculturas tridimensionales, físicas y virtuales. Para crear las piezas físicas en cerámica emplea una impresora 3D, mientras que las virtuales se presentan en realidad aumentada. En ambas, las elevaciones representan coeficientes positivos y las depresiones factores negativos como la despoblación, el desempleo femenino y otras formas de desigualdad.

El proyecto adoptó el nombre VEXTRE en 2021, como resultado de una exposición individual en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC, Badajoz), pero ya había nacido años atrás como invitación a conversar sobre el mundo rural y sus condicionantes, y sobre las nuevas ruralidades como territorios de recuperación, talento, cultura, cuidados y colaboración.

Comenzó con datos de Extremadura, pero su interoperabilidad le permite seguir evolucionando tanto local como internacionalmente. El 19 de febrero, la traslación del modus operandi VEXTRE al Alentejo portugués verá la luz como ALVEX en una exposición individual en el Centro de Arte y Cultura de la Fundación Eugénio de Almeida (Évora, Portugal), donde se podrán ver por primera vez las dos esculturas creadas a partir de datos socioeconómicos de esta región.

Una línea temporal

2017, junio, Cáceres Abierto (Cáceres, Extremadura)

Maite Cajaraville presenta la instalación y la pieza cerámica tridimensional La Virgen de Guadalupe no Viena a Verme, basada en datos socioeconómicos de Extremadura en el periodo 2014-2017.

2021, abril-septiembre, MEIAC (Badajoz, Extremadura)

Exposición individual en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, coproducida por el Centro de Arte y Cultura de la FEA. Nace VEXTRE, se presenta la pieza virtual VEXTRE Extremadura y comienza el proyecto Extremadura En Sitios.

2021, otoño, en adelante

El proyecto obtiene una ayuda a la creación digital del Ministerio de Cultura y Deportes, que posibilita el desarrollo de VEXTRE, Aumentando a Realidad Rural, que dispone de su propia página web, info.vextre.org, y añade una comunidad de reflexión sobre las nuevas ruralidades a su vertiente artística.

2022, febrero, CAC_FEA (Évora, Alentejo, Portugal)

La interoperabilidad de VEXTRE permite su expansión local e internacional. ALVEX, la traslación de su modus operandi al Alentejo portugués, se presenta al público en una exposición en el Centro de Arte y Cultura de la Fundación Eugénio de Almeida, en coproducción con el MEIAC.

ALVEX

Esculturas del futuro para el Alentejo

ALVEX es fruto de la colaboración entre el Centro de Arte y Cultura de la Fundación Eugénio de Almeida y el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), en diálogo con Maite Cajaraville, pionera del arte electrónico en España, una exposición abierta al público a partir del 19 de febrero en el Centro de Arte e Cultura, en Évora, capital del Alentejo portugués.

Comisariada por Natalia Piñuel Martín, historiadora y productora de arte, y por José Alberto Ferreira, director artístico del CAC de la Fundación Eugénio de Almeida, el proyecto ALVEX es una extensión de VEXTRE, una pieza hermana y hermanada de la creada por la artista extremeña para *VEXTRE, Extremadura en Sitios*, la exposición celebrada en el MEIAC en 2021, con datos de los municipios de esta comunidad autónoma española.

La versión portuguesa vuelve a plantear dos esculturas, una física y otra virtual, dedicadas al Alentejo, para las que Maite Cajaraville ha realizado, una vez más, una minuciosa recogida y análisis de datos socioeconómicos, traducidos a un lenguaje artístico que invita a la reflexión sobre los condicionantes del presente y las posibilidades de futuro de toda una región, con especial énfasis en las comunidades rurales.

Oráculos

1.

«Antiguamente, los augures dibujaban en el aire, con gestos solemnes y abiertos, el limitado espacio cuadrado dentro del cual se podían leer presagios y maravillas. Solo por esa ‘ventana’, al ser atravesada por el vuelo de los pájaros, los sacerdotes podían interpretar en enigmáticos oráculos los signos que alentaban hechos heroicos o auspiciosas conquistas generosas.

El patio interior de los edificios consagrados a los dioses también dibujaba una sección del cielo, desde la que se podían contemplar las líneas del cosmos y escudriñar el destino del mundo. De esta acción de mirar y rezar, elevando los ojos de la tierra al cielo, nace la designación misma del templo: lugar de indagación cósmica sobre el destino de los hombres y de contemplación de la voluntad de los dioses.

2.

En nuestro mundo, las remediaciones que nos han llevado de diferentes medios a soportes digitales parecen muy alejadas de las condiciones de un espacio oracular. ¿Qué oráculo puede generar un enigma en la era web3? ¿Es compatible la lentitud del vuelo de los pájaros con la inmediatez de las comunicaciones 5G? ¿Y la fábrica de eventos mediáticos puede ser todavía compatible con el interrogatorio del destino que llevó a los visitantes al templo a interrogar a los augures e indagar sobre el destino?

3.

Maite Cajaraville crea VEXTRE (Extremadura Virtual) para exponer en el MEIAC en 2021. Un proyecto híbrido, entre realidad expandida e instalación plástica, desafía con rigor el territorio del

que recoge los elementos que lo generan. En efecto, la escultura expuesta en VEXTRE es el resultado de una exhaustiva lectura social, cultural y económica del territorio, cuyos datos, distribuidos con criterios precisos, generan un objeto digital que Maite Cajaraville crea en cerámica mediante una impresora 3D

4.

Podemos decir con seguridad que la escultura se presenta como una voz oracular. Crítico como el oráculo de otros tiempos, habla de las materias primas de la región, de las razones demográficas, de las limitaciones económicas, presentando el territorio en una elocuente traducción 3D. Y, como un oráculo, no son las respuestas lo que importa, sino lo que hacemos con ellas. De entrada, para el espectador la posibilidad de desmontar estereotipos e ideas preconcebidas sobre el territorio configura una notable eficacia política. La responsabilidad de esta «escultura del futuro», como acertadamente la llamó Natalia Piñuel Martín, es compartida por el artista con las instituciones y el espectador, todos ellos implicados en esta reformulación del imaginario colectivo del territorio.

5.

En Portugal, añadimos el Alentejo a VEXTRE. Exposición celebrada en el marco del protocolo de cooperación transfronteriza con el MEIAC, la transformación de VEXTRE en ALVEX —Alentejo-Virtual-Extremadura— resulta de la profundización del diálogo entre las instituciones y la artista, y permite extender a los dos territorios involucrados la investigación y la creación del dispositivo oracular. En la sala, el visitante encontrará las dos esculturas en un silencioso cara a cara. Idénticas en el proceso de creación, contiguas como los territorios que representan, elocuentemente crípticas como solo los oráculos saben ser. Nos desafían a imaginar los diálogos por venir mientras se abre la puerta a la información. ¿No es esto también de lo que están hechos los sueños?».

Texto curatorial de José Alberto Ferreira, director artístico del Centro de Arte y Cultura de la Fundación Eugénio de Almeida

ALVEX: Alentejo, Extremadura. Arte y Territorio(s)

I.

Las regiones de Extremadura y el Alentejo coexisten en un entorno geográfico, social y cultural único. Un territorio caracterizado por vernáculas relaciones de vecindad entre los habitantes de uno y otro lado que gravitan en torno a la frontera que divide España y Portugal. Una frontera permeable, que aquí llamamos raya, un concepto que define este entorno a la vez físico y emocional, de límites ambiguos. Un territorio lastrado por un sentimiento común de periferia en el que la relación con el otro ha sido absolutamente necesaria para paliar la sensación de aislamiento de los propios. Un lugar que, como resultado de esta condición periférica, se enfrenta hoy a un complejo proceso de desarraigo colectivo cuyas consecuencias más inmediatas comenzamos a sentir.

II.

¿Cuál es la realidad actual de esa periferia transfronteriza? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo será el futuro de sus habitantes ante una cada vez más agresiva globalización? ¿Puede la cultura ayudar a frenar el evidente desarrollo de desertificación social ofreciendo instrumentos reales para paliar las necesidades de su(s) territorio(s)?

III.

Es en este ámbito transfronterizo en el que se ubican el MEIAC, museo dependiente de la Junta de Extremadura, y el Centro de Arte e Cultura de la Fundação Eugénio de Almeida. Dos proyectos culturales de alto impacto gestados desde la idea de territorio. Dos entidades administrativamente diferentes que, con sus realidades particulares y desde el arte contemporáneo, vienen trabajando por la promoción social y cultural de Extremadura y el Alentejo. De sus territorios.

IV.

La natural tendencia simbiótica rayana posibilitó que, tras una serie de experiencias esporádicas previas, en 2018 la Junta de Extremadura y la Fundação Eugénio de Almeida suscribieran un Acuerdo de Colaboración para el intercambio de proyectos expositivos entre el MEIAC y el centro de Arte e Cultura, con los que estimular el interés por el conocimiento de la realidad del otro mediante el trabajo de artistas actuales relacionados con sus territorios. Se formalizaba una necesaria alianza entre dos entidades que entienden que el arte contemporáneo puede (y debe) ser una pieza más que contribuya al crecimiento de su territorio. Un territorio compartido.

V.

Incluido en el ámbito de este Acuerdo de Colaboración, en 2021 se presentaba en el MEIAC de Badajoz VEXTRE (Virtual Extremadura), proyecto de la artista extremeña Maite Cajaraville en torno al concepto de realidad expandida del territorio extremeño, y que, tal y como estaba contemplado, llegaría a Évora durante los primeros meses de 2022. En este corto espacio de tiempo, VEXTRE, de forma natural, casi espontánea (como casi todo lo que sucede en la raya), ha crecido siguiendo una lógica aquí asumida hacia el Alentejo, ampliando su narrativa hacia este territorio común, tan necesitado de visibilidad como unidad estratégica para un crecimiento conjunto y sostenible.

VI.

AL(entejo)V(irtual)EX(tremadura) es, sintéticamente, un paisaje realista del territorio que unos y otros habitamos en Extremadura y el Alentejo. Una vista del natural absolutamente objetiva, elaborada en un proceso demiúrgico-tecnológico en el que los datos extraídos de las múltiples realidades con las que cohabitamos son moldeados. ALVEX (des)materializa la verdad del territorio y la traslada, aséptica, al espectador, ofreciendo una poderosa herramienta para el análisis y conocimiento de este todo compartido que son las dos regiones y su raya.

VII.

Esta exposición cierra una etapa de colaboración entre el MEIAC y el Centro de Arte e Cultura. Esta experiencia ha permitido introducir poderosos elementos potenciales para una reflexión y estudio de nuestro futuro más inmediato, desde la que explorar las posibilidades reales que el arte y la cultura contemporáneos pueden aportar para un crecimiento global (que no globalizado) de nuestro territorio. Desde Extremadura y el Alentejo, el MEIAC y el Centro de Arte e Cultura trabajan ya en esta próxima andadura, confirmando su total pertinencia como agentes efectivos para el desarrollo cultural, social y económico de las dos regiones en el marco de la cooperación transfronteriza entre España y Portugal.

Francisco T. Cerezo Vacas, técnico de arte y conservador del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC)

VEXTRE

El imaginario popular ha construido un relato sobre la naturaleza cultural de Extremadura que responde a una serie de estereotipos vinculados con el atraso socioeconómico. Históricamente, ha sido definida por su situación periférica y fronteriza: un espacio mínimamente articulado, con una baja densidad de población, que responde a lo que se ha dado en denominar como «colonialismo interno» y que, si bien suele darse bajo el binomio metrópoli-colonia, aquí sucede dentro de un mismo territorio como centro-periferias y ciudad-mundo rural. Esto implica distintas formas de dominación que durante décadas fueron visibles con las explotaciones latifundistas y la represión a la que se vieron sometidas las fuerzas más progresistas tras la Guerra Civil.

Los procesos migratorios han sido una constante desde los inicios del siglo pasado y la identidad cultural se ha ido construyendo principalmente desde el exterior a través de asociaciones y casas regionales: espacios de reunión de fuertes vínculos identitarios pero no exentos de crítica, ya que solían perpetuar los mismos constructos sociales que habían conocido antes de marchar. Es desde el interior donde debe producirse un verdadero cambio. Superadas las desigualdades sociales derivadas de la dictadura franquista, Extremadura se vive distinta, y para continuar con los avances se reclama también la colaboración de la denominada «diáspora extremeña», a la que pertenece parte de la clase creativa y desde donde se sitúa la artista Maite Cajaraville. Ese nuevo reclamo identitario se posiciona desde lo simbólico y el acto político; no tanto desde un punto de vista administrativo o que reproduzca patrones de otros tiempos. Los movimientos migratorios se dan también en pleno siglo XXI entre la ciudad y el mundo rural: la vida en el campo y en los núcleos de población pequeños nada tiene que ver con los modos de vida de hace cincuenta años. El manifiesto sobre «futurismo rural»*, acuñado por los investigadores Leandro Pisano y Beatrice Ferrara, plantea un desafío a los actuales discursos capitalistas sobre la ruralidad como lugar auténtico, utópico, provinciano, tradicional o estable, donde se idealiza desde las megalópolis el anacronismo de estos territorios. El manifiesto comparte un nuevo mensaje basado en «pertenencia versus alienación, desarrollo versus atraso».

VEXTRE se dibuja como un mapa emocional en tres dimensiones. Un viaje que supone un acercamiento para redescubrir el territorio que habitamos y subvertir esas supuestas realidades. La propuesta parte de una escultura física que Cajaraville diseñó con la técnica de impresión en 3D en el año 2017, durante su intervención en la primera edición del programa de cultura contemporánea de la Junta de Extremadura «Cáceres Abierto». La compilación de datos y las nuevas tecnologías se ponen al servicio del arte contemporáneo, y la documentación se materializa en una pieza plástica y orgánica de enorme presencia y belleza estética. Vextre evoluciona en 2021 hacia un entorno fabricado íntegramente en formato digital. Nos encontramos ante un display híbrido que se interrelaciona con el público/espectador a través del dispositivo móvil, generando nuevos entornos para el museo y quienes lo visitan. La pieza, creada ex profeso para el MEIAC, es un objeto virtual tridimensional producido con medios tecnológicos tras un exhaustivo trabajo de documentación y procesamiento de datos en torno a distintos parámetros que responden a valores socioeconómicos de Extremadura –tales como el PIB, cifras de paro o movilidad de la población–. Emergen así una serie de narrativas que facilitan el diálogo y el pensamiento crítico junto con el público a partir de la opinión de cada persona. Los datos fluyen en esta pieza de la misma forma que la cultura se transmite, evoluciona y se comparte mediante procesos sociales y educativos, construyendo así la identidad. Con esta exposición se pretende redescubrir el territorio con un mensaje de urgencia sobre el cuidado del entorno y sus gentes frente a la turistificación masiva que pueda derivar de las prácticas consumistas, además de reformular prejuicios interiorizados con una imagen tecnológica y avanzada, que interfiere en los patrones tradicionales con la idea de un nuevo mapa de datos de Extremadura.

El paisaje generado por la artista cuestiona en todo momento la naturaleza, la ciudad y el código como ejemplo de interrelación entre arte, ciencia y tecnología. La propuesta suma una iniciativa online con la que se pretende romper la clásica barrera del espectador pasivo, creando un perfil en la red social Instagram a través de la cuenta @vextre_extremadura. Se quiere llegar a una audiencia amplia y diversa para iniciar el debate desde antes incluso de la inauguración y lanzar un ejercicio de reflexión: ¿cómo se percibe Extremadura fuera? Pero, sobre todo, ¿cómo se ven sus habitantes desde dentro? También y más allá de romper las fronteras espaciales del museo, Cajaraville nos invita a posicionar Extremadura en todo el mundo gracias a nuestros teléfonos móviles, avanzando otros formatos posibles para la exhibición artística, rompiendo las fronteras del cubo blanco. Ese carácter autóctono y transfronterizo del territorio extremeño lleva a expandir la propuesta a la región rayana del Alentejo portugués, y será en la Fundação Eugénio de Almeida de la ciudad de Évora donde Vextre cobre de nuevo vida, provocando un nuevo diálogo y acercamiento con los visitantes de dicha ciudad.

Hablar de la obra de Maite Cajaraville supone reivindicar a una de las artistas pioneras dentro del arte digital en España. La suya es una trayectoria que funciona como continuo work in progress, integrando narrativas de no-ficción en distintos proyectos que trabajan en torno al media art. Un rasgo fundamental en toda su trayectoria, desde sus inicios en la década de los 90, es la capacidad de revertir imaginarios y condicionamientos sociales vía la interrelación con el público, utilizando para ello dispositivos coetáneos a nuestra realidad desde los contextos del arte contemporáneo. Con VEXTRE da un paso más, construyendo una escultura del futuro y creando una Extremadura expandida que refleje los intereses e inquietudes del ahora en esta tierra.

*Pisano, Leandro & Ferrara, Beatrice, The Manifesto of Rural Futurism 2018)

Texto curatorial de Natalia Piñuel Martín, historiadora y productora de arte. Del catálogo de *VEXTRE, Extremadura en Sitios*, MEIAC, 2021

