

ARTE
CONT
EMP
RÁNE
O

Guía de Proyectos de Arte Contemporáneo
Provincia de Córdoba

CRÉDITOS

FUNDACIÓN VIANA

Patronato

Ángel María Cañadilla Moyano (Presidente)
Marisa Ruz García (Diputada de Cultura – Diputación de Córdoba)
Jacinto Mañas Rodríguez
Carmen María Gómez Navajas (Delegada de Turismo – Diputación de Córdoba)
Leopoldo Izquierdo Fernández
Manuel Delgado Santos (Secretario no Patrono)

Edita

Fundación Viana

Comisario / Textos

Francisco Javier Flores Castillero

Diseño y Maquetación

Bée Comunicación

Impresión y encuadernación

Imprenta Provincial, Diputación de Córdoba

Coordinación Técnica

Leopoldo Izquierdo Fernández
Jose Antonio Guisado Alinquer

Colabora

Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Boti

© de las fotografías: sus autores y propietarios

ISBN: 978-84-7959-719-1
Depósito Legal:

Esta Guía de Arte Contemporáneo de la provincia de Córdoba ha sido realizada por la Fundación Viana, contando con fondos del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba – Diputación Provincial de Córdoba.

AGRADECIMIENTOS

Juan López López
Sebastián Zamora Machuca
María Rosario Cano García
Antonio Monterroso
Silvia Carrasco
Jerónimo López Mohedano
Pepe Valero
Viky Rodríguez
Antonio Luque Mesa
Sergio Rodríguez Arjona
Carmen del Campo Romagera
Rafael Sillero Fresno
Moisés Bedmar Estepa
Sergio Molina Vida
Sara Cabezas Prieto
Jesús Domínguez López
Antonio Ruano Ruano (Agripino Terrón)
Nazaret García Cuadrado (Protasia Cancho)
Carmen Romero Villa
Pablo Javier Rodríguez Muñoz
Paco Nevado
Noelia Centeno
José Pedraza
Paco Domínguez
Esther Casado
Javier Burón
Magda Sánchez
Miguel Coletto Vizuite
Rafael Blanco Expósito
Álvaro Pulido Serrano
Cristina Valdivia Biedma
José Rodríguez
María José Cosano
Francisco Ángel Sánchez Gaitán
Miguel A. Moreno Carretero
Juan Cantizanni
Demetrio Salces
Rafael Jiménez
Diego Ruiz Alcubillas

FUNDACIÓN **VIANA**

Uno de los objetivos principales de la Fundación Viana, integrada por la Excm. Diputación de Córdoba y CajaSur, es la difusión y el desarrollo de la cultura de nuestra provincia. En esta línea, se ha desarrollado la "Guía de los Proyectos de Arte Contemporáneo en la Provincia de Córdoba", realizada por Javier Flores. Este documento recoge todos los proyectos artísticos activos en nuestra provincia durante el año 2017.

El deseo de generar y fomentar el arte fuera de las capitales ha producido en Córdoba, posiblemente, la mayor concentración de proyectos de cultura contemporánea surgido en entornos rurales de todo el país. La riqueza y amplitud de esta guía nos va a permitir disfrutar, por primera vez, del resultado que esta apuesta supone.

La creación contemporánea está abierta a profundas transformaciones como las que se han generado en este ecosistema del mundo rural, lo que ha producido una

nueva perspectiva en este tipo de arte. Y es posible que, tras la publicación de esta guía, el panorama artístico de Córdoba podamos considerarlo como uno de los referentes de esta actividad en todo el ámbito del territorio nacional. Sin duda, este trabajo pone de relieve que estas manifestaciones de arte contemporáneo han adquirido una consistencia y pluralidad admirables, siendo testimonio de un verdadero ecosistema cultural.

Desde la Fundación Viana, reiteramos nuestra más sincera felicitación a todos los comisarios e instituciones cordobesas implicados en estos proyectos, sin los cuales no se habría generado en nuestra provincia este insólito fenómeno cultural.

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN VIANA
Ángel María Cañadilla Moyano

Ecosistema de proyectos artísticos contemporáneos

Sondear otras posibilidades, encontrar nuevos motivos de inspiración en horizontes alejados del mundanal ruido, donde surjan estímulos que aguijoneen el intelecto, sensaciones que provoquen un revulsivo, de modo que las prácticas resultantes, por diferentes en su génesis, no puedan sino aportar soluciones distintas de las habituales. En no pocas ocasiones, la creación gusta de cobijarse en lo recóndito, desplazarse hacia terrenos poco transitados, habitar en los márgenes y apartarse de ese modo de la centralidad comúnmente compartida.

En los últimos años, no han sido pocos los proyectos que han surgido en el mundo rural y entornos naturales dentro del Estado español, atendiendo quizá a un planteamiento de la Cultura como derecho y no como privilegio. Derecho de todos los ciudadanos, incluso de aquellos que habitamos en los lugares más apartados, para acceder a las expresiones culturales de nuestro tiempo, y que estas no sean un privilegio solo al alcance de las personas que habitan las grandes urbes. Lo rural no debiera ser sinónimo de costumbrismo y tradición, no puede percibirse como un espacio vacío a la modernidad u hostil a lo contemporáneo; sino como un lugar lleno de oportunidades, donde lo complejo se hace posible, tierra fértil en ideas que conciba la Cultura como motor de desarrollo. A ello han contribuido factores como las mejoras viarias en el territorio, la proyección de lo rural como patrimonio natural, así como las redes, que de la mano de las nuevas tecnologías, facilitan la comunicación.

Es por todo ello que un puñado de proyectos han germinado en los retirados campos de la provincia de Córdoba, algunos llevan creciendo décadas como, *DMencia* en Doña Mencía, *Aptitudes* en La Rambla, *Sensxperiment* en Lucena, *Scarpia* en El Carpio, *El vuelo de Hypnos* en Almedinilla o el *Centro de Poesía Visual* en Peñarroya-Pueblonuevo; otros han brotado más recientemente como *Z* en Montalbán o *Art Sur* en la Victoria. Se diría que estos ocho proyectos (conocidos con la denominación común de *Periféricos*) conforman el núcleo de un bosque, cuyos árboles han adquirido tal porte y frondosidad que, gracias a la extensión de sus ramas y de sus raíces, han surgido otros muchos que en su conjunto forman un verdadero ecosistema cultural, en el que participan espacios priva-

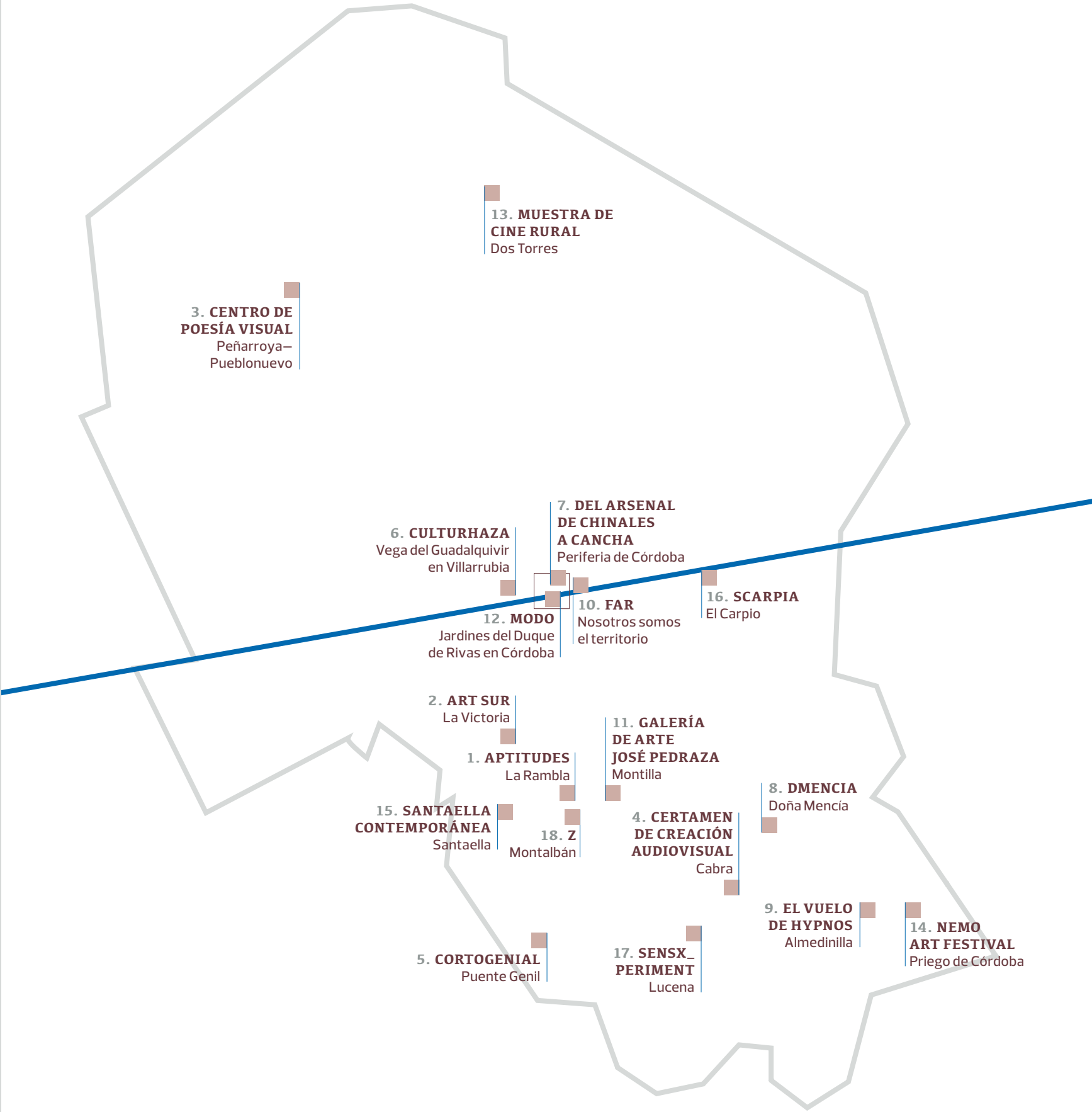
dos como la *Galería José Pedraza* en Montilla, o la residencia y centro de arte *Santaella Contemporánea*, en la localidad del mismo nombre; o el espacio agroecológico *Culturhaza* en la Vega del Guadalquivir. Los organismos que conforman este ecosistema muestran una diversidad de singularidades y planteamientos que va desde el arte sonoro al arte público, desde la intervención en el patrimonio histórico al *land-art*, pasando por el arte digital de *Nemo Art Festival* en Priego, o las interferencias multidisciplinares que parten desde las artes escénicas en el *Arsenal de Chinales*, ubicado en la periferia industrial de Córdoba; ciudad donde también encontramos el vivero de industrias creativo-culturales *MODO*. En esta amplitud de miras, las artes plásticas y visuales han dado paso a las audiovisuales en *CortogeniAI* de Puente Genil, la *Muestra de Cine Rural* de Dos Torres o el *Certamen de Creación Audiovisual* de Cabra. Como fondo a este panorama, el *Foro de Arte Relacional FAR*, concibe que "nosotros" los creadores, somos el territorio.

Todo este panorama supone, en su conjunto, muy posiblemente la mayor concentración de proyectos de cultura contemporánea surgidos en entornos rurales o periféricos de todo el país, lo que da cuenta de un curioso fenómeno: el deseo de los ciudadanos por generar propuestas capaces de insertarnos en nuestro tiempo. La mayoría de estos proyectos son encabezados por artistas locales, que los han echado a andar en sus respectivos municipios y que han adoptado la gestión como opción creativa, reafirmando un carácter participativo y horizontal, como mediadores entre el colectivo artístico y la ciudadanía. Creadores que encuentran en estos pueblos no una arcadia deseable, ni un lugar idealmente desproblematicado, sino una fuente de inspiración, a veces de conflicto, siempre de libertad creativa.

Esta guía pretende ser un corte en los estratos de esa realidad, el visionado en el momento presente de toda esta fluctuante amalgama de inquietudes, afianzando un mayor conocimiento de este fenómeno en su colectividad. Vaya por delante mi agradecimiento a esta legión de gestores y creadores que verdaderamente escriben día tras día esta historia, por mi parte sencillamente me he limitado a recopilarla y redactarla.

Javier Flores

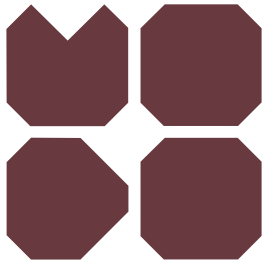
01. APTITUDES La Rambla	Página 15	02. ART SUR La Victoria	Página 31	03. CENTRO DE POESÍA VISUAL Peñarroya– Pueblonuevo	Página 47
04. CENTRO DE CREACIÓN AUDIOVISUAL Cabra	Página 63	05. CORTOGENIAL Puente Genil	Página 79	06. CULTURHAZA Vega del Guadalquivir en Villarrubia	Página 95
07. DEL ARSENAL DE CHINALES A CANCHA Periferia de Córdoba	Página 111	08. DMENCIA Doña Mencía	Página 125	09. EL VUELO DE HYPNOS Almedinilla	Página 141
10. FAR Nosotros somos el territorio	Página 157	11. GALERÍA DE ARTE JOSÉ PEDRAZA Montilla	Página 173	12. MODO Jardines del Duque de Rivas en Córdoba	Página 189
13. MUESTRA DE CINE RURAL Dos Torres	Página 205	14. NEMO ART FESTIVAL Priego de Córdoba	Página 221	15. SANTAELLA CONTEMPORÁNEA Santaella	Página 237
16. SCARPIA El Carpio	Página 253	17. SENS_XPERIMENT Lucena	Página 269	18. Z Montalbán	Página 285

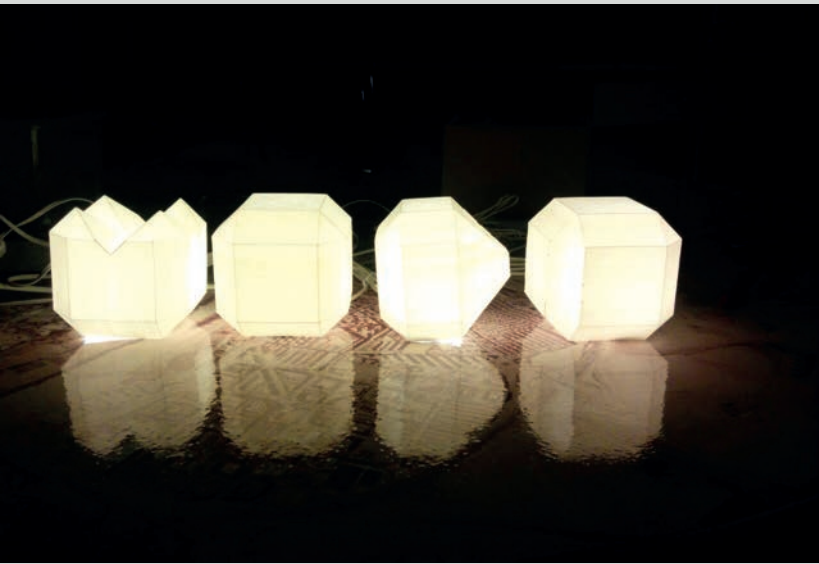

MODO

M O D O
1 2 J. D
U Q U E
R / V A
S C. - ARTE
Contem-
poráneo

Jardines del
Duque de Rivas
en Córdoba

Pérgola y Jardines del Duque de Rivas en Córdoba

Toda ciudad que se precie necesita su pulmón verde; es decir, una zona rica en vegetación que se contraponga al asfalto de avenidas y calles, al ladrillo y hormigón de las construcciones, a un casco histórico donde se concentran los bienes patrimoniales en el reducido espacio que antaño estuvo amurallado. Generadores de oxígeno para que el aire tenga un mínimo de salubridad, jardines, parques o arboledas funcionan además como lugares de esparcimiento, en donde la

ciudad se encuentra con un paisaje cultural, a base de una naturaleza transformada en parques y jardines. Córdoba tiene su pulmón verde en pleno centro urbano, a la manera de un eje que se extiende desde los Jardines de la Agricultura (acotados por el soterrado Vial Norte) hacia el sur, con el Real Jardín Botánico; pasando por los Jardines del Duque de Rivas, de la Victoria y el Parque Cruz Conde. Esa dorsal vegetal es acotada por la arteria fluvial de nuestro territorio, el río Guadalquivir, que deja en sus márgenes un monumento natural como los Sotos de la Albolafia, conformado por islotes, zonas inundables y flora de ribera.

Pero volviendo al norte, encontramos los Jardines del Duque de Rivas, creados a finales del siglo XIX, aprovechando la leve pendiente del terreno, que facilitaba la irrigación. Podemos encontrar especies como palma de sagú, cubriendo la rotonda central; palmeras datileras en los laterales; y los plátanos de sombra, tan frecuentes en todos los jardines de la provincia junto a los naranjos; así como rosales o alguna glicinia. También hallamos en su interior, a una cota inferior, los mausoleos romanos del siglo I. El jardín se estructura por dos construcciones: el monumento al Duque de Rivas y La Pérgola. La figura en bronce de Ángel de Saavedra (poeta, dramaturgo y estadista cordobés, más conocido como Duque de Rivas) cubierto por una capa y sosteniendo un sombrero de copa, fue modelada por Mariano Benlliure hacia 1927. Pocos años después, en 1931 se construyó el edificio de La Pérgola, en estilo neoclásico, para servir de fondo al monumento, y así ocultar los antiguos pabellones militares que quedaban al fondo.

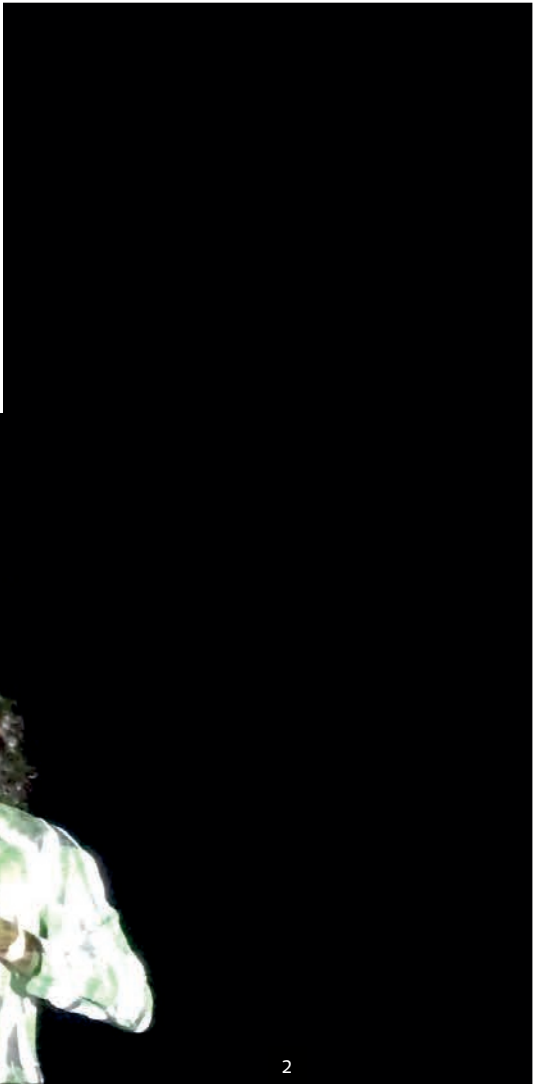
Este inmueble, envuelto siempre en un cierto aire romántico, fue pasando por las más variadas funciones a lo largo de los años: de biblioteca popular y lugar de relajación, con tumbonas para tomar el sol (dado su carácter diáfano), a caseta de feria cuando se celebraba en los Jardines de la Victoria; hasta tribuna para presenciar un desfile de las centurias falangistas, en aquellos años 40

de terror y represión. Olvidada durante el tardofranquismo y la transición democrática, La Pérgola es recuperada para la ciudad cuando en 2002, se reforma como bar y sala de exposiciones. La orientación cultural de sus actividades se tambaleó cuando ejerció de discoteca nocturna, abierta hasta altas horas de la madrugada, razón que lleva a su cierre en 2008, dadas las quejas de los vecinos. Pero en enero de 2011, se inicia un largo proceso de adjudicación, que tardará incomprensiblemente cuatro años en resolverse. Mientras tanto, seguirá sufriendo

actos vandálicos, así como robos de las cubiertas de cobre tanto de la fachada como de los tejados.

Finalmente, será en 2014 cuando la Gerencia Municipal de Urbanismo adjudique, la concesión por espacio de cinco años, a la UTE (Unión Temporal de Empresas) Córdoba Ciudad Creativa, formada por Colaborativa.eu (quienes, desde 2010 venían planteando la recuperación de edificios públicos como espacios de trabajo) y un equipo de creativos, que tanto ha aportado al panorama del diseño como Zum.es.

2

3

4

5

6

MODO

Recuperación de un edificio para industrias culturales

Cuando en 2010 desembarcan en Córdoba, la pareja formada por Javier Burón y Magda Sánchez, integrantes de la agencia de diseño, tecnología y acción social Colaborativa, ya llevaban a sus espaldas un largo camino de conocimiento en otros países, sobre la rehabilitación de espacios en desuso para fines culturales. Él, arquitecto y diseñador, ella ingeniera de software, y ambos impulsores de cultura libre e innovación social, proponen el proyecto Espacio Creativo Independiente como "un proyecto de economía social para la recuperación de edificios públicos abandonados y posterior uso como espacios de trabajo compartidos, destinados a

la industria creativo-cultural". Basándose en el talento local, repercutiendo en el bien común y sin necesidad de financiación pública, ponen sobre la mesa la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de este tipo en el centro de la ciudad.

Otro proyecto que han llevado a cabo es Domenico.cc, una cúpula geodésica semejante a la que fuera diseñada por Buckminster Fuller con fines militares, y que curiosamente fuera retomada por los movimientos contraculturales de los años 60 como icono constructivo. El proyecto de Colaborativa viene a resolver con una portátil, ligera y económica estructura desmontable, el problema

de la construcción de espacios públicos para reuniones de grupos humanos que quieran desarrollar un proyecto, evitando así la pérdida de tiempo y de energía que se requieren en la consecución de un edificio. Otro de sus proyectos es conocido como Los paseos de Jane, que se realizan en Córdoba, al mismo tiempo que en otras partes del mundo, reivindicando la figura de la urbanista, activista y pensadora Jane Jacobs, buscando que el público cuente sus visiones personales, compartiendo un paseo por los más insospechados rincones de la ciudad. Y finalmente el proyecto FabLab, en la ciudad irlandesa de Limerick, un espacio para dar a conocer procesos de fabricación digital de arquitectura y diseño, incluyendo charlas, talleres y tutoriales.

Volviendo al proceso de búsqueda de un espacio creativo para la ciudad, conocieron a Paco Domínguez, que junto a Esther Casado forman Zum Creativos, empresa de publicidad y comunicación que en 2017 cumple veinticinco años. Innovación, diversidad, experiencia, osadía, dinamismo, calidad, capacidad organizativa, utopía y resultados, son referentes en el campo del diseño gráfico, en comunicación y en la arquitectura de interior y expositiva: Cosmopoética, Noche blanca del Flamenco, Hotel Madinat, la exposición Modernstars, o la reciente gráfica para el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía C3A, son algunos ejemplos de su trabajo. Ambos venían del mundo de la dinamización cultural en los años noventa, cuando Paco trabajaba como artista

plástico y Esther llegó a regentar la sala B-18, con la que reconoce "haber perdido mucho dinero, pero haberlo pasado de escándalo".

Dos empresas, cuatro personas, como cuatro son las letras que componen MODO. Según ellos mismos lo definen, "un lugar donde celebrar actividades culturales, plataforma para la programación del resto de iniciativas culturales de la ciudad". Reuniéndose una vez por semana, programan las actividades que se han de realizar;

en ocasiones provenientes de los intereses y los gustos creativos de ambas empresas. Otras veces son demandas de colectivos, que se aproximan a MODO, las que dan forma a la gestión, tanto de grupos de dentro como de fuera de la ciudad. Su céntrica ubicación facilita el acceso de un público diverso, distribuyendo las actividades en un espacio total de quinientos metros cuadrados, en unas estancias de total transparencia y comunicación visual con los jardines.

Modo trabajo, Modo cultura, Modo café

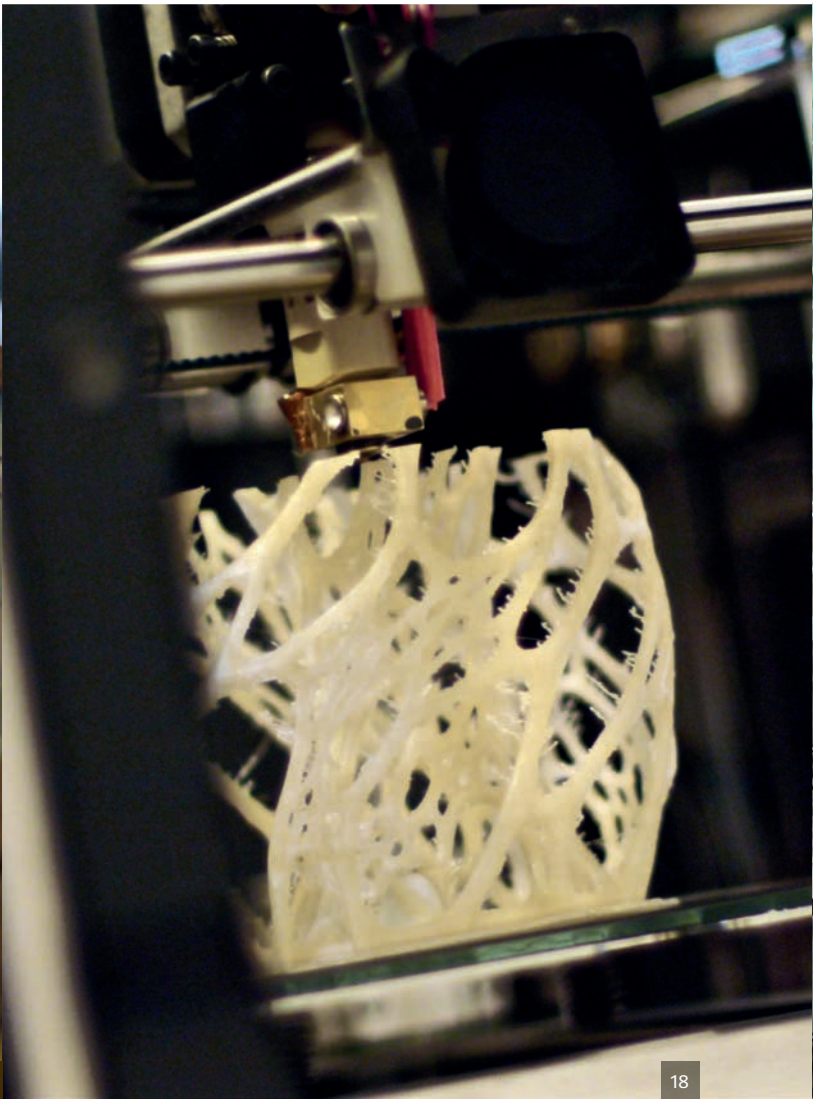

La palabra "modo" significa la manera de ser, de suceder o de hacer una cosa determinada. Cuando en la escuela estudiábamos el indicativo, el subjuntivo o el imperativo, nadie nos explicó (quizá por complejo para esas edades) algo tan abstracto y tan bello, como que los modos verbales son formas para indicar que algo es real; o por el contrario, que hipotético, irreal, deseado; o incluso que detrás de esa forma verbal se esconde un ominoso mandato. Quizá entonces hubiéramos adoptado una actitud distinta al escuchar cada palabra, asumiendo las intenciones que habitan en quien nos habla o escribe. Algo parecido a cuando nuestro teléfono móvil, ese objeto que tiene por cometido sucionar la voluntad, además de ponernos en contacto con los demás, cambia de personalidad según los estados del sujeto que somos nosotros, adoptando formas como "alarma" para que nos ponga en pie de un respingo, "noche" para edulcorar los colores y alcanzar el sueño fácilmente, o "avión" para no padecer el pánico de tener que apagarlo durante un vuelo... "Modo" es un término que puede anteceder a muchas cosas, tantas como posturas

frente a lo que está por venir, como maneras de entender las cosas, como estados en los que se encuentra el ánimo, como formas de realizar una acción, o como medios que existen para expresarse.

Modo trabajo es la posibilidad que tienen las industrias creativas y culturales, para disponer de espacios de trabajo independientes, con salas de reuniones y servicios compartidos a precios asequibles. Se trata de módulos de veinticinco, o nueve metros cuadrados, que se distribuyen en la parte sur y norte, y que además se pueden agrupar en espacios más grandes sin solución de continuidad. Desde un principio se ha tenido claro que, para hacer viable el proyecto, era necesario el alquiler de los espacios, disponiendo así de unos ingresos fijos, lo que también se consigue ofreciendo los espacios centrales para celebraciones privadas.

Modo cultura se sitúa en el corazón del equipamiento, generando actividades de producción propia o como plataforma de otras iniciativas. Es aquí donde se han desarrollado actividades como Nocturnos, organizado por el Arsenal de Chinales, y que en sucesivas ediciones

ha servido como encuentro de los proyectos artísticos contemporáneos que operan en el territorio; o el mercado de arte Por menos de 50, celebrado cada tres meses, en el que por menos de esa cantidad se venden pequeños formatos, promoviendo el coleccionismo y la adquisición como regalo. Con carácter bimestral se realiza JukeBox Jam, una actividad musical donde se pincha exclusivamente vinilo, durante toda la tarde y hasta la media-noche. Además, mensualmente se celebra Noise, festival de música electrónica en el que se

lleva a cabo proyecciones fotográficas, videomapping o talleres para niños; aunque las actividades para los más pequeños discurren transversalmente en casi todo lo que se hace. El mercado de diseño local también tiene su emplazamiento en Galerías Modernas, donde además de vender los diseños, se contribuye a la profesionalización del sector. Coderdojo es un club de programación gratuito celebrado mensualmente, en el que programadores y programadoras guían a jóvenes de 7 a 17 años, en sus primeros pasos en el mundo de la programación,

ayudándoles a realizar sus proyectos personales. Otras ofertas destacables han tenido como objeto el teatro, dado que existe un déficit de salas en la ciudad, la performance, las actividades interdisciplinares como Finde, desfiles de modelos, encuentros Mindfulness, o la tertulia feminista Las Frescas...
Modo café es la zona habilitada como cafetería, con wifi gratis y accesible para mascotas; zona abierta directamente a los jardines, que también son dinamizados por MODO, y en los que se realizan actividades como

Cine libre, ciclos de películas y documentales de dominio público, a la manera de un cine de verano que permite proyectar legalmente, en atención a la cultura libre, pues están libres de derechos; o Cachivache, mercado dominical de segunda oportunidad, a la manera de los rastros existentes en grandes ciudades.
Todo un conjunto de acciones de la más diversa índole, que favorecen la trama de industrias creativo-culturales, que tienen su punto de encuentro de este y en este "modo".

Contacto

soy@modo.soy

Web del proyecto

www.modo.soy

FOTOGRAFÍAS **MODO_ LA PÉRGOLA DE LOS JARDINES DEL DUQUE DE RIVAS**

portada Desarrollo de marca y naming de Zum.es y desarrollo en 3d de Colaborativa.eu | **1** | Vista general de *La Pérgola* en los Jardines del Duque de Rivas. Foto: *Colaborativa.eu* | **2** | Performance de Javier Álvarez. *Cosmopoética*. Foto Zum.es | **3** | *Feria de los ingenios 2016*. Foto: Beatriz Calero | **4** | *Galerías Modernas, Mercado abierto al diseño local*. Foto: Laura Alonso | **5** | *Cachivache, Mercado de segunda oportunidad*.Foto: Colaborativa.eu | **6** | *Poesia Random*. Foto Zum.es | **7** | *Coderdojo*. Foto: Delphine Gimbert | **8** | *Clases de Swing*. Foto Jose Rojas | **9** | *Taller de impresión 3D en Eutopia 2015*. Foto: Colaborativa.eu | **10** | *Proyecciones en la Buhardilla, El Arsenal*. Foto: Pilar Barrionuevo | **11** | *Cachivache, Naming de Zum.es, desarrollo de la marca Colaborativa.eu* | **12** | *Objetos a la venta en el mercado de segunda oportunidad Cachivache*. Foto: Colaborativa.eu | **13** | *Componentes de Zum: Esther Casado y Paco Dominguez a la dech. y Colaborativa: Javier Burón y Magda Sánchez, a la izq. Foto: archivo Modo.soy* | **14** | *Espacios de trabajo en Modo Trabajo*. Foto *Modo.soy* | **15** | *Las Frescas, Tertulia feminista*. Foto Zum.es | **16** | *Modo Café*. Foto: Colaborativa.eu | **17** | *Por menos de 50. Mercado de arte*. Foto: Colaborativa.eu | **18** | *Taller de impresión 3D en Eutopia 2015*. Foto: Colaborativa.eu | **19** | *X-de 50, Mercado de arte*. Foto zum.es | **20** | *Feria de los investigadodes, Universidad de Córdoba*. Foto Zum.es | **21** | *GaleríasModernas, Mercado abierto al diseño Local*. Foto Zum.es | **22** | *Jukebox Jam*. Foto Manu Bermejo | **23** | *Modo Noise*. Fotos: Jordi Vidal | **24** | *Performance on the Floor, proyecto de Combo en Modo*. Foto Zum.es | **25** | *Presentación de Art of Change, La Caixa Forum*. Foto Zum.es.