DOSSIER DE PRENSA
EXPOSICIONES

13 MAYO – 11 JULIO 2021

PEDRO NEVES MARQUES
YWY, VISIONS

Imagen: Pedro Neves Marques, *YWY, a androide*, 2017 © Pedro Neves Marques

Exposición producida en colaboración con:

Fundación "la Caixa"

1646 EXPERIMENTAL ART SPACE

Con el apoyo de:

The Hague

CA2M
Centro de Arte Dos de Mayo
Comunidad de Madrid

ÍNDICE

Datos prácticos

Presentación

Contenido

Artista

Comisaria

Obras de la exposición

Selección de imágenes

Nombre de la exposición:
Pedro Neves Marques. YWY, Visions.

Organizada por:
1646
Fundación “La Caixa”.
Centro de Arte Dos de Mayo.

Comisaria:
Rosa Lleó.

Fechas: 13 mayo — 11 julio 2021

Apertura: jueves 13 de mayo a las 11:00

Performance: sábado 15 de mayo a las 12:30
UPAW (El fin). La actriz y activista Zahy Guajajara, protagonista de la trilogía de ciencia ficción y colaboradora de Pedro Neves Marques en la exposición YWY, Visiones, realiza una lectura-performance, no falta de ironía, en la que cuestiona algunos conceptos universales a partir de su propia cosmología. En sus propias palabras: “*UPAW – El fin* es un ritual con la intención de curarnos de nosotros mismos, seres audaces y especiales. El hecho de que el conocimiento del ser humano quiera ser superior al conocimiento del resto del mundo es una eterna tragedia. Este es un ritual para reflexionar sobre lo que nos hemos convertido y el mundo que hemos creado. El fin ha llegado demasiado pronto.”

CA2M
Centro de Arte Dos de Mayo
Comunidad de Madrid

Dirección:
Av. Constitución, 23
28931 Móstoles, Madrid

Horario:
Martes a domingo de 11:00 a 21:00 horas
Cerrado: Todos los lunes y 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero

Teléfono:
912 760 221

Mail:
ca2m@madrid.org

Web:
www.ca2m.org

Redes Sociales:
facebook.com/CA2MMadrid
twitter.com/CA2M_Madrid
youtube.com/ca2m1
flick.com/photos/ca2m_madrid
vimeo.com/ca2mmadrid

Gabinete de prensa

Prensa DG Promoción Cultural:
Lorena Ventoso
lorena.ventoso@madrid.org
prensaculturalyturismo@madrid.org

Prensa CA2M:
Vanessa Pollán Palomo
prensa.ca2m@madrid.org

Teléfono: 689 616 859

PRESENTACIÓN

Pedro Neves Marques creó un personaje, una androide interpretada por la actriz y activista indígena Zahy Guajajara, al que llamó su YWY, un término que significa “ país “ o “ territorio “ en su lengua indígena Tupi-Guaraní. Habitando en un Brasil futurista y, a la vez, sorprendentemente familiar, dominado por los monocultivos, la minería y otras industrias extractivas, YWY se convirtió en un modo de cuestionar los roles previstos así como el imaginario sobre el indigenismo, el género, la tecnología, el ecologismo y la ciencia ficción.

Después de haber completado las dos primeras películas de Neves Marques, la artista se pregunta y le pregunta al director: ¿Quién es realmente esta mujer? ¿De dónde viene? ¿Cómo le habla al imaginario occidental de los robots y, a la vez, al modo de vida local de una población nativa?

YWY, Visions presenta al público una nueva fase del diálogo entre Neves Marques y Guajajara, que cristalizó en una serie de nuevas obras de arte, de colaboraciones, y en una publicación sobre el mismo proyecto en la editorial Sternberg Press. Un papel principal en el proyecto le corresponde al androide YWY como protagonista del relato, como recurso narrativo y como obra de arte.

La co-invención del personaje por parte de Neves Marques, un autor europeo blanco, y de Zahy Guajajara, una artista nativa del norte de Brasil, inicia una dinámica que no puede ser abordada por una sola persona, sino que exige abrirla y compartirla con una pluralidad de voces. Principalmente a través de Guajajara, en su interpretación de lo que significa el personaje, y a través de los autores indígenas, pero también a través de los cómplices no-indígenas que van a contribuir a la publicación.

El androide, como típica figura de la ciencia ficción, borra las fronteras entre los seres humanos y no-humanos y, por tanto, también entre la inclusión y la exclusión, entre lo que se considera natural y artificial. Comprometida con las estrategias de creación de mundos, YWY Visions combina elementos de la ciencia ficción con cosmologías amerindias, cuestionando la pretensión de un itinerario lineal hacia el futuro, y presentando, en cambio, un conflicto de los muchos mundos y cosmovisiones que hay entre las concepciones indígenas y las blancas. De este modo explora cómo las obras pueden abrir y ampliar los imaginarios más allá de las tensiones poscoloniales, las políticas neoliberales y el ecocidio en cuyo medio vivimos actualmente.

YWY. Visiones es una exposición que despliega buena parte del mundo futurista y distópico creado por Pedro Neves en 2017, en el escenario de un Brasil que ha sufrido una catástrofe ecológica. La protagonista principal de esta narración de ciencia ficción es el androide YWY, interpretado por la actriz y activista indígena Zahy Guajajara, que juega un papel muy activo en el desarrollo de todo el proyecto del artista. Ella misma puso nombre al personaje, ya que YWY significa 'tierra' o 'territorio' en la lengua indígena tupí-guaraní. A partir del personaje de YWY, surgen toda una serie de reflexiones sobre las cosmologías indígenas, la relación entre lo tecnológico, lo humano y lo natural, el género, la teoría poscolonial, el cambio climático y el propio concepto de ciencia ficción.

En los escenarios creados por Pedro Neves, los personajes viven en un mundo dominado por las industrias extractivas, como la petrolera y el monocultivo de soja. Es un imaginario violento y con un estricto control político y económico, que realmente no se aleja mucho de la actualidad. En este universo, el androide YWY pone en cuestión su propia condición como máquina, sintiéndose identificado con las plantas transgénicas, con las que establece un diálogo y que, como ella, son artificiales y tampoco pueden reproducirse. La figura del androide —un robot con forma humana—, que centra tantas obras del género de la ciencia ficción universal, es paradigmática para hablar de la frontera desdibujada entre seres humanos y no humanos, y también entre inclusión y exclusión, raza y género, y lo que se considera natural y lo artificial. La obra de Neves se sumerge en un mundo de ciencia ficción que tiene que ver con otras formas de entender la vida y la biología, con una perspectiva más social y que evidencia que las dicotomías entre humano y no humano, hombre y mujer, y amigo y enemigo no tienen sentido en la actualidad. De hecho, se trata de un ensayo desplegado en varios formatos sobre otras posibilidades de organización del mundo.

Las narraciones de Pedro Neves se desarrollan en distintos formatos, especialmente audiovisuales, pero también en instalaciones sonoras y textuales, y a través de la escritura. Consciente de su procedencia europea y blanca y debido a la transversalidad del proyecto, Neves trabaja con una amplia red de colaboradores que incluye a comunidades indígenas del Brasil, ilustradores, músicos y pensadores. La propia Zahy Guajajara juega un papel muy activo en todo el proyecto, por lo que incluso aparece en el título de la exposición como colaboradora.

El centro del proyecto es una trilogía audiovisual en la que el personaje del androide YWY enlaza los distintos capítulos. El origen de la trilogía es el cortometraje *Semilla exterminadora* (2017), que se inicia con una fuga en una plataforma petrolera que ha contaminado el mar, la tierra y el aire de la costa brasileña y se está extendiendo al mundo entero. Uno de los trabajadores de la plataforma es evacuado a Río de Janeiro, donde se encontrará con YWY —en la primera aparición del androide en la saga—, que lo convence para buscar trabajo en las plantaciones transgénicas de soja y maíz, plantas tan artificiales como ella misma.

El segundo capítulo de la trilogía, *YWY, la androide* (2017) es prácticamente un retrato íntimo del personaje. Vemos a YWY hablando con un campo de maíz modificado genéticamente en la zona interior agrícola del Brasil. La mujer y las plantas hablan acerca de los derechos sobre el cuerpo, de la infertilidad, del trabajo y de los monocultivos. La androide tiene en común con las plantas transgénicas que ambas son estériles y fruto de una ingeniería genética pensada para obtener la máxima ganancia económica. Es una obra centrada en la idea de lo transgénico, que en estos momentos se sabe que contribuye a la desforestación de los territorios, ya que las semillas estériles transgénicas solo pueden ser utilizadas una vez, y si por polinización alcanzan otras tierras vecinas, acaban con su fertilidad.

Esta conversación que YWY mantiene con las plantas entronca con las teorías filosóficas del perspectivismo amerindio del antropólogo brasileño Eduardo Viveiros de Castro, que relativizan la separación entre la humanidad, el resto de las especies y todos los elementos de la naturaleza, como en las cosmologías amerindias. En este contexto, tendrían los mismos derechos un ser humano, un animal, una planta o una montaña. Pedro Neves trabaja en el marco de esta filosofía, muy cercana al pensamiento ecológico.

Compañero de *YWY, la androide* es el vídeo *Aprendiendo a vivir con el enemigo* (2017), centrado en el contexto geopolítico de la historia y en el que no aparece el personaje de YWY. Es una pieza de carácter más documental, en la que se sigue el proceso de transformación de la producción de soja en biodiésel. El tercer capítulo de la trilogía es precisamente el que Pedro Neves está produciendo en estos momentos, y que finalizará en Portugal, debido al parón y las restricciones de la pandemia.

De todas formas, en la exposición se ha incluido una obra que actúa como epílogo del recorrido y que Neves ha producido en 2020 bajo el título *YWY, en busca de un personaje entre Oriente y Occidente*. Al no poder rodar en escenarios naturales ni con actores, Neves optó por una animación digital que tiene su origen en un relato homónimo escrito por Pedro Neves Marques para el Times Museum de Cantón. Mientras viajaba por la provincia de Cantón, el artista imaginaba una historia transgeográfica entre Hong Kong y Río de Janeiro, ya que halló numerosas similitudes en los paisajes de ambos lugares. Y no hay que olvidar que China es el mayor consumidor de soja transgénica del mundo. Con una estética próxima al anime japonés, la artista e ilustradora Hetamoé ha dibujado y animado la pieza, en la que aparecen por primera vez juntos los personajes de Zahy Guajajara y Pedro Neves Marques como ellos mismos y como sus homólogos en la ficción.

Las otras tres obras presentes en la exposición también forman parte del universo que rodea a YWY. La pieza que da la bienvenida a los espectadores en el montaje de Barcelona es *YWY, Visiones* – Hekepé, también muy reciente, de 2020. Se trata de una instalación sonora en la que se oye la voz de Zahy Guajajara explicando una narración desde el punto de vista de las personas indígenas y basada en la experiencia de una mujer indígena sobre un ciclo de vida.

El idioma en el que habla es el ze'egete, propio del pueblo tenetehára-guajajar que vive en la región norte del Estado brasileño de Marañón, al que pertenece la artista. De forma intencionada, la actriz decidió no traducir el idioma original porque, en su opinión, es imposible comunicar exactamente la experiencia de otra cultura. La artista desea que los espectadores se sientan extraños al escuchar sonidos, palabras y emociones desconocidos para ellos, y que, a partir de ahí, creen su propia experiencia.

La obra *Bucle androide*, en cambio, consiste en una serie de textos murales que, como un círculo vicioso, cubren las paredes de los espacios expositivos donde se exhibe. Se incluyen frases en catalán, castellano, portugués y tupí-guaraní escritas por el propio Pedro Neves, pero también citas literarias y cinematográficas que ponen de manifiesto que nuestro imaginario del androide no es neutro a nivel de raza, género y clase. De hecho, la primera vez que apareció la palabra *robot* —en checo, robota significa 'trabajo'— fue en la obra de teatro *R.U.R. (Robots Universales Rossum*), de 1920, de Karel Capek, y se refería a una máquina femenina ligada al concepto de servitud.

PEDRO NEVES MARQUES

Pedro Neves Marques es artista y ha desarrollado su trabajo en el campo del cine y la escritura. Ha realizado exposiciones individuales en 1646 (La Haya), en Castello di Rivoli (Turín), en High Line y e-flux (Nueva York), Gasworks (Londres), en el Museo de Arte Pérez de Miami, en el Museo Colecçao Berardo (Lisboa).

Neves Marques ha expuesto en la Bienal de Liverpool, en la Bienal de Gwangju, en la Trienal de la Imagen de Guangzhou, en la Tate Modern Film, en el Cinema Serpentine, en la Kunstverein de Hanburgo, en la Fundación Kadist, en la Fundación Botín, en el Sculpture Center, en Matadero, en la Fundación VAL, en el Guangdong Times Museum, en el Centro de Arte Contemporáneo de la Universidad Tecnológica de Singapur (NTU CCA), y en festivales de cine como el Festival Internacional de Cine de Toronto y el Festival de Cine de Nueva York, entre muchos otros.

Así mismo ha publicado ampliamente sobre temas de arte, antropología y ecología en revistas y publicaciones de la MIT Press, de Sternberg Press, Haus der Kulturen der Welt (La Casa de las Culturas del Mundo), y también ha publicado la antología The Forest and the School (Archive Books, 2015) y ha editado un número especial, Supercommunity, de la revista e-flux para la Bienal de Venecia, disponible desde entonces en la editorial Verso. Ha escrito dos breves colecciones de relatos, y más recientemente Morrer na America (2017) y una colección de poesía, Sex as Care and Other Viral Poems (2020) en su editorial de poesía pântano books. Además, co-funda de inhabitants-tv.org, un canal on line de cobertura informativa experimental. Ha recibido el Present Future Art Prize en Artissima 2018, y ha sido finalista en el Pinchuk Future Generation Art Prize 2021.

Sus películas han sido galardonadas con premios en MixBrasil, en el Festival Sicilia Queer Film, Short Wave, Go Short, y en el Festival Internacional de Cine Experimental de Moscú. Nace en Lisboa, Portugal , ha vivido en Londres, Sao Paulo y Nueva York. Para más información: http://pedronevesmarques.com.

ROSA LLEÓ

Rosa Lleó es una comisaria y escritora que reside en Barcelona. Es fundadora y directora de la plataforma The Green Parrot (El loro verde). Desde su apertura en 2014 se ha consolidado como un espacio de referencia, con una colección de exposiciones, publicaciones y actividades desarrolladas con artistas locales e internacionales. The Geen Parrot ha sido también un proyecto-comisario en una de las residencias artísticas de la Fundación Antonio Tapies en los años 2017-2019, produciendo una serie de programas y eventos en colaboración con otras instituciones y con el Ayuntamiento de Barcelona.

El objetivo de The Green Parrot es crear un espacio para el diálogo y para las exposiciones en la ciudad de Barcelona, trabajando en estrecha colaboración con artistas y pensadores. Ha abierto un nuevo local en la primavera de 2021. Para más información: www.thegreenparrot.org

Otros proyectos recientes de Rosa Lleó incluyen “An Oasis at Sunset” (Un oasis en el crepúsculo) (MAAT, Lisboa), concebido como una gran exposición con ocasión del 20 aniversario de los premios EDP , y “Right Now” (Ahora mismo), una panorámica de obras producidas en Barcelona (Arts Santa Monica, Barcelona). Escribe ocasionalmente en suplementos de la prensa diaria y en otras revistas, y enseña Arte Contemporáneo en el Grado de Comunicaciones y Medios de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

YWY, Visiones – Hekepé
2020
Zahy Guajajara y Beto Lemos
Instalación sonora en estéreo
Voz de Zahy Guajajara
Música interpretada por Beto Lemos
7 min 56 s
Con el apoyo de 1646

Esta pieza sonora es una provocación que parte de la preocupación de la artista por la emergencia mundial/universal. Está narrada desde el punto de vista de personas indígenas y basada, en particular, en la experiencia de una mujer indígena (colonizada y decolonial a la vez). El relato se desarrolla secuencialmente en tres momentos: inicio/nacimiento/aparición, seguido por evolución/transgresión y, por último, futuro/final/presente. Constituye un encuentro entre los dos mundos de la artista: sus raíces ancestrales y la modernidad occidental.

El idioma en el que habla es el ze'egete, propio del pueblo tenetehára-guajajar que vive en la región norte del Estado brasileño de Marañón, al que pertenece la artista. Zahy Guajajara consideró que no hacía falta traducir el idioma original porque, en su opinión, en realidad, una traducción nunca consigue comunicar correctamente la experiencia de otra cultura. Esta opacidad es intencionada y busca causar desasosiego ante la incapacidad literal para entender el contenido de la obra. La artista desea que la audiencia sienta y navegue por sonidos, palabras y emociones que le son desconocidos y que, a partir de ahí, cree su propia experiencia.

Semente Exterminadora
[Semilla exterminadora]
2017
Cortometraje de ficción
2K, color, sonido
En portugués con subtítulos en inglés
28 min
Escrito y dirigido por Pedro Neves Marques
Con Zahy Guajajara y Luiz Felipe Lucas
Producido por Capivara Filmes (BR) y Curtas Metragens CRL (PT)
Con el apoyo de la Fundación Botín y el Instituto do Cinema e do Audiovisual de Portugal

Una marea negra contamina la costa brasileña. Capivara, trabajador de una plataforma petrolífera, es evacuado a Río de Janeiro, donde la población local aún desconoce el desastre inminente. A pesar del riesgo, Capivara no desea otra cosa que volver a las plataformas en alta mar. En la ciudad, recibe la ayuda de YWY, una mujer que lo convence para viajar a Mato Grosso del Sur, de donde ella procede, para buscar trabajo en las grandes plantaciones de soja y maíz. Una vez allí, YWY le habla de la infertilidad, característica de esas plantas transgénicas y de las androides como ella. Sin embargo, Capivara, un humano, no es capaz de entenderla.

Esta fue la primera realización de la serie *YWY*, en la que se presenta a los personajes junto con sus orígenes y contextos. Muchas de las demás películas y obras de arte se desarrollaron a partir de esta y se centran en elementos concretos como, por ejemplo, la protagonista, YWY (*YWY, a Androide*), su contexto geopolítico (*Learning to Live with the Enemy*) o la propuesta de nuevas narrativas (*Searching for a Character Between East and West*).

Learning to Live with the Enemy
[Aprendiendo a vivir con el enemigo]
2017
Vídeo
Color, sonido
9 min 30 s
Escrito y dirigido por Pedro Neves Marques
Producido por Capivara Filmes (BR)
Con el apoyo de la Fundación Botín, el Øregaard Museum y el Museu Coleção Berardo

Grabado en la zona interior del Estado brasileño de Río Grande del Sur, en un paisaje alterado por los monocultivos transgénicos de soja, maíz y caña de azúcar, este vídeo sigue el proceso de transformación de la producción de soja en biodiésel: desde el momento de la cosecha hasta el flujo de trabajo en una de las principales fábricas de procesado de la región y el posterior transporte del combustible y de la harina de soja en tren hasta la costa brasileña, desde donde se envía al resto del mundo. Sobre las imágenes en movimiento se van superponiendo una serie de notas y reflexiones del propio autor que giran en torno a dos preguntas: ¿qué tipo de vida hay en las semillas transgénicas? y ¿qué significa vivir con el enemigo?

YWY, a Androide
[YWY, la androide]
2017
Vídeo
Color, sonido
En portugués con subtítulos en inglés
8 min
Escrito y dirigido por Pedro Neves Marques
Con Zahy Guajajara
Producido por Pedro Neves Marques y Capivara Filmes
Con el apoyo de la Fundación Botín, el Øregaard Museum y el Museu Coleção Berardo

Se trata de un cortometraje que parte de una escena clave de *Semente Exterminadora* y que aquí se centra en el personaje de la androide indígena YWY, quien habla con un campo de maíz modificado genéticamente en la zona interior agrícola del Brasil. En un momento de intimidad, la mujer y las plantas hablan acerca de los derechos sobre el cuerpo, de la infertilidad, del trabajo y de los monocultivos. Hay una asociación manifiesta entre el control de quién puede reproducir (tanto un mundo como un legado, naturalmente) y las semillas transgénicas, las denominadas *semillas terminator*, que tan solo duran una generación. El espectador, como ser humano, no puede oír la voz del maíz y, por tanto, percibe el diálogo como un extraño monólogo. El guion del vídeo se inspira en la escritura del autor brasileño José Guimarães Rosa, en la que los diálogos suelen expresarse a través de la voz de una sola persona. La película formula preguntas en torno al animismo y la vida de las plantas, y sobre las posibles relaciones con los organismos modificados genéticamente. De este modo, habla sobre reproducción y replicación, así como sobre imaginarios coloniales de género e identidad, o sobre los conceptos de lo natural y lo artificial.

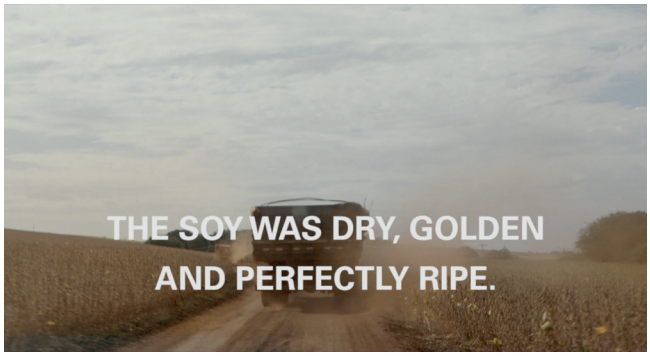
YWY, Searching for a Character Between East and West
[YWY, en busca de un personaje entre Oriente y Occidente]
2020
Pedro Neves Marques y Hetamoé
Animación digital, monitor, sonido
6 min 30 s
Con el apoyo de 1646 y la Fundación ”la Caixa”

Esta animación digital tiene su origen en un relato homónimo escrito por Pedro Neves Marques para el Times Museum de Cantón. Mientras viajaba por la provincia de Cantón, el artista imaginaba una historia transgeográfica entre Hong Kong y Río de Janeiro. Al encontrar similitudes entre los dos paisajes (ambos con sus icónicas montañas de paredes verticales), propuso el concepto de *geomimetismo*. Lo que al principio puede parecer sorprendente halla un nexo común en el hecho de que Macao y Hong Kong fueron, respectivamente, colonia portuguesa y británica, y en las crecientes relaciones comerciales entre el Brasil y China: el oro y la plata de América Latina del pasado son la soja del presente. Dibujado y animado por la artista e ilustradora Hetamoé como una versión espuria del anime japonés, este estilo se utiliza inteligentemente para conectar a YWY con las representaciones de androides y robots del Lejano Oriente, así como con las tradiciones animistas orientales y occidentales. También es la primera vez que Zahy Guajajara y Pedro Neves Marques deciden aparecer en las obras como ellos mismos y como sus homólogos en la ficción.

Android Loop
[Bucle androide]
2020-presente
Pedro Neves Marques
Texto en vinilo sobre pared

Estos textos murales hechos a medida nos recuerdan cómo la historia de los androides ha estado siempre determinada por la raza, el género y la clase. Un androide es un robot de aspecto humano que no solo replica mentes, sino también cuerpos. Esta obra, que, como un círculo vicioso, cubre las paredes de los espacios expositivos en los que se exhibe, indaga en la historia política de los androides usando un lenguaje poético, citas y anécdotas paradójicas. La feminización de los autómatas, los robots o los androides adquirió especial relevancia a partir del siglo xviii, cuando se puso de manifiesto no solo la filosofía mecanicista cartesiana del tiempo, sino también las semillas de la opresión de género de la época victoriana. Esta servidumbre se sexualizó explícitamente en el siglo xx, ya no como una naturaleza necesitada de represión, sino como una erotización seductora, en particular en la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, la industrialización y la lucha de clases únicamente sirvieron para masculinizar las historias de androides, y eclipsaron su dilatado rol como sublimaciones de discriminación racial. Al final, el androide nunca puede ser simplemente lo que es: un ser con derechos como cualquier otro.

Pedro Neves Marques, *Learning to Live with the Enemy*, 2017 © Pedro Neves Marques



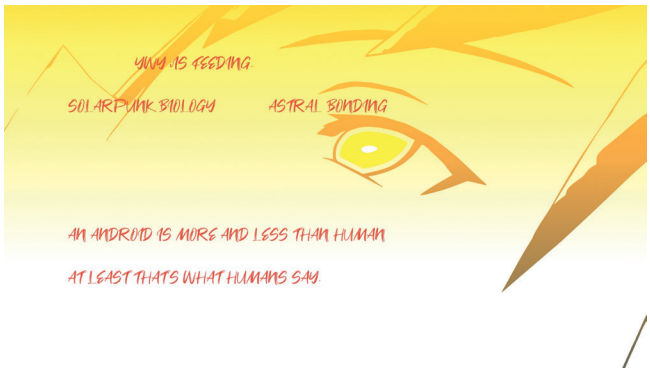
Pedro Neves Marques, *Learning to Live with the Enemy*, 2017 © Pedro Neves Marques

Pedro Neves Marques, *Semente Exterminadora*, 2017 © Pedro Neves Marques. Produced by Capivara Filmes, Curtas Metragens CRL and Pedro Neves Marques.

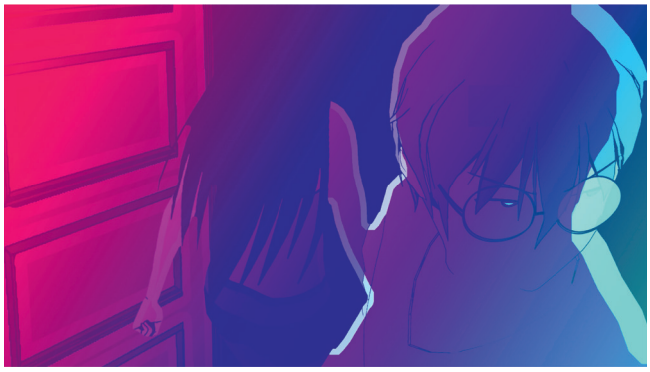
Pedro Neves Marques, *Semente Exterminadora*, 2017 © Pedro Neves Marques. Produced by Capivara Filmes, Curtas Metragens CRL and Pedro Neves Marques.

Pedro Neves Marques, *Semente Exterminadora*, 2017 © Pedro Neves Marques. Produced by Capivara Filmes, Curtas Metragens CRL and Pedro Neves Marques.

Pedro Neves Marques, *YWY, a androide*, 2017 © Pedro Neves Marques



Pedro Neves Marques y Hetamoé, *YWY, Searching for a Character Between East and West*, 2020-21
© Pedro Neves Marques y Hetamoé



Pedro Neves Marques y Hetamoé, *YWY, Searching for a Character Between East and West*, 2020-21
© Pedro Neves Marques y Hetamoé

Pedro Neves Marques y Hetamoé, YWY, *Searching for a Character Between East and West*, 2020-21
© Pedro Neves Marques y Hetamoé