

FRANCESC RUIZ. PANAL

Imagen: Francesc Ruiz, *Gasworks Yaoi*, 2010

Colabora:

Amigas
CA2M

Con el apoyo de:

CERVEZAS ALHAMBRA

CA2M

Centro de Arte Dos de Mayo
Comunidad de Madrid

ÍNDICE

Datos prácticos

Presentación

Contenido

Artista

Comisaria

Selección de imágenes

DATOS PRÁCTICOS

Nombre de la exposición:
Francesc Ruiz. Panal

Organizada por:
Centro de Arte Dos de Mayo

Comisaria:
Anna Colin

Fechas:
22 febrero — 28 junio 2020

Inauguración: sábado 22 de febrero a las 12:00

Recorridos performativos:
sábados 18:30

Publicaciones:
Se editará una publicación dedicada a la exposición *Francesc Ruiz. Panal* en el CA2M, la primera gran exposición del artista en una institución pública española. Incluirá textos de Marina Otero, Ilan Manouach, y Richard John Jones y Calogero Giametta, además de una transcripción de un coloquio entre la comisaria, Anna Colin, y el artista. Edición español – inglés.

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
flickr.com/photos/ca2m_madrid
vimeo.com/ca2mmadrid

Gabinete de prensa

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

Prensa CA2M:
Arancha Benito
prensa.ca2m@madrid.org

Teléfono: 912 760 213

PRESENTACIÓN

La primera gran exposición de Francesc Ruiz en una institución pública española, se articula a través de una retrospectiva y una instalación de nueva producción. La parte retrospectiva reúne obras producidas en las dos últimas décadas de una práctica comprometida con la producción y distribución de cómics, así como con la circulación de contenidos y cuerpos —disidentes o no— que sitúan temáticas relativas a la homosexualidad, la clase social, el espacio queer, el urbanismo y la psicogeografía en el centro de la investigación del artista.

Quioscos similares a los que encontramos en las calles de El Cairo o Venecia, aparecen repletos de tebeos producidos por Ruiz a partir de sus derivas urbanas indagando en la historia del cómic de esas ciudades. Junto a estos, se muestran espacios de distribución formal e informal de publicaciones de carácter homoerótico creadas para consumo heterosexual en Japón (*género Yaoi*) o Italia (las series *Sukia* y *Rolando del Fico*). Las instalaciones se combinan con dibujos de gran formato en los que se recartografía la zona de *cruising* de Montjuic y los barrios acomodados de la zona alta de Barcelona, una ciudad cuya identidad visual a partir de las Olimpiadas de verano de 1992 es sometida a deconstrucción en una animación.

Otras obras exploran lo que el artista denomina «distribución perturbadora», bien a partir del uso de materiales pirateados bien implicándose directamente con los trabajadores de la ciudad, pueblan la primera sección de la muestra y reaparecen en la segunda.

Temas como la planificación urbanística, la distribución, la disidencia o el exceso visual encuentran continuidad en la parte de la exposición que, con el título *Three Streets, Three Colours*, constituye un encargo de nueva producción. Concebida expresamente para el atrio del CA2M, esta monumental instalación se inspira en tres tipos de configuración urbana visible en las ciudades globales. En *Three Streets, Three Colours*, la ciudad vertical que Francesc Ruiz imagina arranca, de abajo arriba, con *The Blue Street: Lycamobile*, para seguir con *The Yellow Street: Logistics* y *Last Mile Delivery* y acabar en *The Red Light Street*. Las telecomunicaciones globales, los servicios de entrega rápida y la industria de entretenimiento para adultos son responsables de un nuevo tipo de urbanismo privatizado y desregulado, en el que cuerpos, basura y sobrecarga visual convergen formando una unidad.

Esta muestra supone la primera gran exposición de Francesc Ruiz en una institución pública española. Articulada a través de una retrospectiva y una instalación de nueva producción, no importa por la parte que decidamos comenzar, para acceder a ella hay que pasar por una tienda. A la izquierda nos encontramos con *Gasworks Yaoi*, una tienda de cómics de colores brillantes y saturados que nos conduce a la sección retrospectiva, con obras del periodo comprendido entre 1997 y 2019. A la derecha, otra tienda, *Lycamobile*, da acceso al visitante a la nueva instalación, *Three Streets, Three Colours*, una vertiginosa plaza en la que espacios homogeneizados de transacción, logística, consumo, publicidad y tentación colisionan entre sí.

En contraste con la sección retrospectiva de la exposición —vagamente estructurada alrededor de cuatro zonas geográficas: Japón, Italia, Barcelona y El Cairo; lugares en los que el artista ha creado, y sobre los que ha creado, obra en diferentes periodos de su trayectoria—, en *Three Streets, Three Colours* el espectador pierde, en gran medida, la noción de lo geográfico. En su lugar, nos encontramos con un tipo de urbanismo superficial homogeneizado hasta el extremo: un nuevo lenguaje global, con sus fallos, su caos y su disidencia.

En conjunto, Panal nos muestra el interés de Francesc Ruiz en la producción y difusión de cómics y, en general, en temas como la distribución y circulación de contenidos y cuerpos —disidentes o no— en el espacio y a través de redes. Temáticas interconectadas, como el urbanismo, la psicogeografía, el espacio queer, la homosexualidad y la clase social, impregnan también las instalaciones, dibujos, viñetas y vídeos del artista.

Gasworks Yaoi (2010) es una de las dos piezas expuestas por Francesc Ruiz que abordan la distribución masiva de publicaciones de cómics de carácter homoerótico creadas por y para heterosexuales. El movimiento *yaoi* fue iniciado en el Japón de los setenta por un grupo de dibujantas, en respuesta al vacío que existía en la producción de libros de cómics hechos por mujeres. Sus creadoras descubrieron un nicho de mercado que pronto despegaría hasta alcanzar una enorme popularidad. Las *mangakas* se dedicaron a explorar la sexualidad, el amor y la pasión a través de la representación gay, homosexual y homoerótica. Para *Gasworks Yaoi*, una instalación que convirtió la sala de exposiciones de Gasworks en Londres, en una ficticia librería de cómics *yaoi*, el artista pasó semanas explorando el vecino barrio gay de Vauxhall y convirtió a las empleadas de Gasworks en unas productoras de *yaoi* ocupadas en

publicar cómics conectados con la realidad de la noche y la actividad gay de la zona.

La investigación de Ruiz sobre los cómics homoeróticos creados por artistas heterosexuales le condujo a Edifumetto, una editorial italiana responsable del lanzamiento en los años setenta y ochenta del pasado siglo de series de cómics con ese tipo de contenido, como *Sukia* y *Rolando del Fico*. Esas publicaciones, protagonizadas por los gays Gary y Rolando, se tradujeron y difundieron por millares en países como España, Francia, Bélgica o Colombia. La instalación *Gary* (2013 — 20) reproduce un puesto de libros de segunda mano en el que encontramos todas las publicaciones que Ruiz ha creado sobre el universo gay de Edifumetto. En algunas de ellas el artista encarna a Gary y viaja a los lugares del mundo en los que *Sukia* fue traducido y distribuido. En otras, provoca el encuentro de los diversos personajes gays de Edifumetto en entornos específicos, como los Giardini de la Bienal de Venecia, donde el artista fue correpresentante de España en 2015.

Esos puntos informales de distribución se combinan con quioscos de periódicos y revistas más formales, que recuerdan los de Venecia o El Cairo, dentro de una amplia serie de quioscos creados por el artista a la largo de la última década. Para crear *Edicola Mundo* (2015), el martes 12 de marzo de 2015 —día en que los titulares de prensa informaron que Berlusconi había sido absuelto del delito de prostitución de menores por el que estaba procesado— Ruiz adquirió una copia de todo lo que encontró en un quiosco veneciano. Aquel material inicial, que incluía revistas y periódicos, fue remodelado y alucinantemente recreado con el estilo gráfico de una popular revista italiana, *La Settimana Enigmistica*, aplicando su tipografía y los elementos más familiares de su portada al resto de publicaciones. El resultado es un inquietante quiosco negro, blanco y verde que, no obstante su homogeneización gráfica y el absurdo de sus imágenes alteradas junto a la cacofonía de sus enfáticos textos, nos habla de la construcción de la subjetividad por parte de los medios de comunicación, poniendo al descubierto la mentira de su supuesta diversidad.

En contraste con la anterior pieza, *Cairo Newstand* (2010) recrea el típico quiosco cairota, consistente en una pila de periódicos amontonados en el suelo y sujetos por unas piedras a modo de pisapapeles que evitan que el viento se los lleve. Al contrario que en otros quioscos del artista, en los que las cubiertas han sido reproducidas y manipuladas mediante un collage totalmente libre de textos e imágenes,

en Egipto, especialmente bajo el régimen de Mubarak, estaba prohibido reproducir fotografías o alterar declaraciones de figuras poderosas. En lugar de ello, Ruiz fotografió los pisapapeles que luego sobreimpresió sobre los periódicos que adquirió «al por mayor» en un día concreto. Unos bocadillos de cómic salen de las piedras-pisapapeles, que entablan entre sí un diálogo sobre la vida en la calle y el deseo de abandonar el país, a la vez que comentan las noticias y hablan del ambiente pesimista dominante.

Las instalaciones se combinan con otras obras que abordan y reinterpretan la existencia en la ciudad, como los dos grandes dibujos en los que se recartografían los barrios de Montjuïc y la Zona Alta de Barcelona. Montjuïc (2003) rinde tributo a la ya desaparecida área de *cruising* de aquella zona, erradicada por el ayuntamiento de la ciudad, que en un esfuerzo por depurar el barrio y proyectar la imagen de una ciudad normativa y cordial con el turista, arrancó los matorrales y la vegetación que permitían llevar a cabo encuentros sexuales con discreción. La Zona Alta (2006) capta impresiones de infancia de Francesc Ruiz, de sus visitas a parientes residentes en zonas acomodadas de Barcelona, comparando sus infraestructuras con las de su propio barrio: bloques de apartamentos con jardinería de cuidado diseño, clubes de tenis, colegios privados, clínicas exclusivas y el estilo de vida de las clases más pudientes. La imagen entomológica nos ofrece la vista aérea de un clúster humano del que se han eliminado los edificios y en el que el trabajo, la vida doméstica, la educación y el ocio se expresan mediante los cuerpos implicados en esas actividades.

Otra obra relacionada con Barcelona es *BCN Eye Trip* (2008), que habla de la homogeneización a través del branding. La campaña gráfica promocional de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 se basó en el uso de pictogramas plasmados con amplios brochazos en tres colores: amarillo, rojo y azul. La intención era asociar la ciudad con una idea de espontaneidad, frescura, creatividad e identidad mediterránea, vinculada al legado pictórico de vanguardia de artistas como Joan Miró y Pablo Picasso. La animación digital *BCN Eye Trip* muestra el logotipo del autobús turístico de la ciudad, un ojo compuesto a base de esos mismos brochazos que refleja una vista panorámica de la ciudad, donde todo figura reproducido con el mismo código tricolor, mostrando todos los elementos que contribuyeron a la expansión de ese diseño así como de todas las formas públicas de expresión que más tarde adoptaron, o parecieron adoptar, aquel lenguaje.

Los temas del *branding* urbano, el borrado cultural y social y la distribución encuentran continuidad en la sección de la exposición que, bajo el título *Three Streets, Three Colours*, constituye un encargo de nueva producción. Concebida expresamente para el atrio del CA2M, esta monumental instalación se inspira en tres tipos de configuración urbana visible en las ciudades globales. En *Three Streets, Three Colours*, la ciudad vertical que Francesc Ruiz imagina arranca, de abajo arriba, con *The Blue Street: Lycamobile*, para seguir con *The Yellow Street: Logistics* y *Last Mile Delivery*, y acabar en *The Red Light Street*. A modo de viñetas de cómic, las superficies planas de las calles superpuestas hablan de la responsabilidad de las telecomunicaciones globales, los servicios de entrega rápida y la industria de entretenimiento para adultos en la emergencia de un nuevo tipo de urbanismo privatizado y desregulado, en el que cuerpos, basura y sobrecarga visual convergen formando una unidad y en el que lo que en otro tiempo conocimos como vida social adopta formas radicalmente diferentes.

FRANCESC RUIZ

El trabajo de Francesc Ruiz (Barcelona, 1971) parte del cómic como sustrato estético, narrativo e intelectual, y también como material histórico y operativo. Aplicándolo a modo de continente o descripción de lo real (a través de la creación, la alteración, la restitución o el ensamblaje, entre otras vías) genera historias posibles que revelan los engranajes a través de los que se construyen las identidades individuales y sociales, la identidad sexual o también la identidad de la urbe.

Sus instalaciones han podido verse en diferentes centros de arte y museos nacionales e internacionales: MNCARS (Madrid), IVAM (Valencia), MACBA (Barcelona) Gasworks (Londres), FRAC PACA (Marsella), Weserburg Museum (Bremen) y en bienales como la de Venecia de 2015, la de Götteborg de 2017 o la bienal Momentum, Moss, Noruega en 2019.

A lo largo de su trayectoria ha alternado la práctica artística individual junto a otros proyectos de carácter colectivo, como el equipo de comisariado experimental CREATURES (junto a Amanda Cuesta, Maribel López y Glòria Pou), el Grupo de Dibujo Radical (junto a Efrén Álvarez), el fanzine feminista y queer *PIPA* (junto a Maite Garbayo, FerranE-I Otro y Roger Adam) o el Instituto de Estudios del Porno (junto a Ona Bros y Lucía Egaña).

ANNA COLIN

Anna Colin es curadora, educadora e investigadora con sede en el Reino Unido. Es cofundadora y directora de Open School East en Margate, una escuela de arte alternativa con enfoque en inclusión y coproducción. Anna también es curadora asociada en Lafayette Anticipations en París desde 2014 y candidata a doctorado en la Facultad de Geografía de la Universidad de Nottingham.

SELECCIÓN DE IMÁGENES

BCN Eye Trip
Francesc Ruiz, 2008

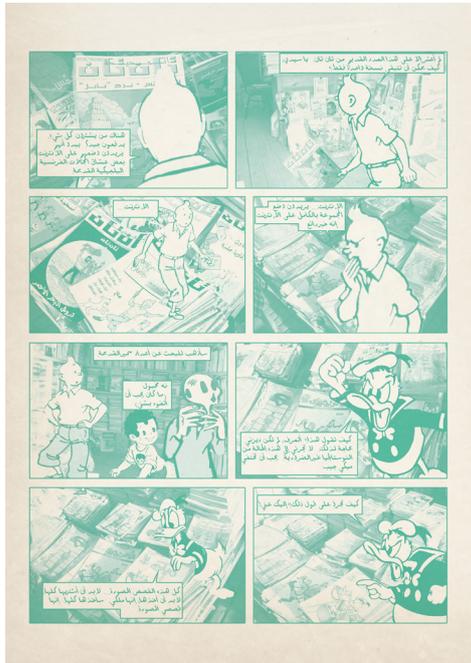

Cairo Newsstand (instalación con periódicos)
Francesc Ruiz, 2010

Edicola Mundo, Francesc Ruiz, 2015
Pabellón español en la Bienal de Venecia, 2015.
Fotografía: Claudio Franzini

SELECCIÓN DE IMÁGENES

The Green Detour (fragmento)
Francesc Ruiz, 2010

Francesc Ruiz
Gasworks Yaoi, 2010

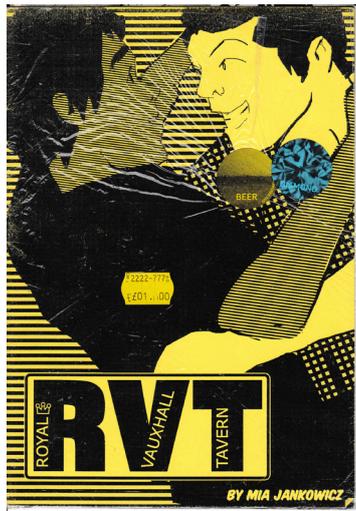

Francesc Ruiz
Gary (instalación con cómic y fotocopias), 2013

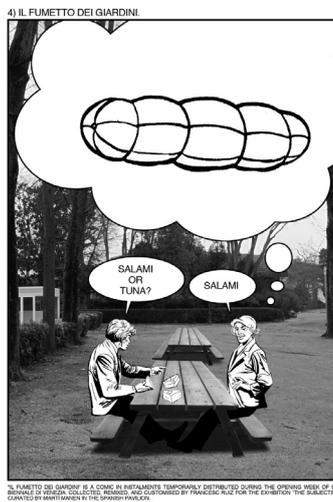
SELECCIÓN DE IMÁGENES

Francesc Ruiz
Gaswork Yaoi (detalle interior cómic), 2010

Francesc Ruiz
Gaswork Yaoi (portada cómic), 2010

Francesc Ruiz
III Fumetto dei Giardini, 2015

SELECCIÓN DE IMÁGENES

Francesc Ruiz
Montjuïc, 2003

Francesc Ruiz
The yaois (hats) 2013