

Activaciones Colectivas

La Rehabilitación de La Casa Invisible – Capítulo 1

Libia Castro y Ólafur Ólafsson

La Casa Invisible, Málaga

Retratos de desaparecidos saharauis

AFAPREDESA

Mapa de la resistencia de El Aaiún

Federico Guzmán

La tierra grita

Mapa del Sahara Occidental

Alonso Gil

ARTifariti, Sahara Occidental

A

C

Panorama en tren

Colectivo Ojo Púrtico

Centro Ocupacional, Centro de Día de la Puebla de Cazalla
y Alegría y Piñero

Sin perfil -al ausente-

Julio Jara

Albergue de San Martín de Porres de Carabanchel, Madrid
Monasterio Inmaculada Concepción de Loeches, Madrid

ACTIVACIONES COLECTIVAS

La exposición reúne una serie de proyectos artísticos basados en la activación de dinámicas colectivas en busca de un potencial transformador. Enunciados desde el arte, cada propuesta se centra en un ámbito concreto, una realidad social, política o cultural desde la que se actúa en busca de un determinado fin; un fin que trasciende el propio hecho artístico.

Activaciones colectivas manifiesta como en la práctica artística contemporánea, la producción del arte busca una implicación y compromiso activo del artista con su contexto. El artista adopta el rol de un activista, un agente que opera al servicio de un proyecto, que utiliza el campo arte para otorgar visibilidad y capacidad transformadora a una determinada situación. Aspirando a lograr variaciones concretas en la materia social con la que se trabaja, se articulan proyectos marcados por la utilidad, lo común y lo orgánico. Desde esta perspectiva, cada propuesta merece en si misma una lectura ética y estética.

Las prácticas artísticas así enfocadas conducen los proyectos a unos resultados emancipados del artista, produciendo una materialidad que puede parecerle ajena. Leído así, se trata de una simbiosis, en la que el artista sirve al proyecto tanto como el trabajo colaborativo alimenta su lenguaje, comunicación y propósito.

ACTIVACIONES COLECTIVAS

The exhibition brings together a series of art projects focused on the activation of collective dynamics in search of transformative potential. Each project explores a specific field, a social, political or cultural reality where it seeks a new end; a purpose that transcends the artistic nature of the artwork itself.

Activaciones colectivas investigates how in contemporary artistic practices, the production of art always seeks connection and engagement with the artist. The artist then transforms into an activist, an agent in the service of an idea, who uses their art to provide visibility and the ability to adapt in any situation. Striving to make tangible changes in the social realm we operate in, all the projects here displayed prioritize practicality, communal benefit and natural processes. In this way, each project needs its own ethical and aesthetic consideration.

These art practices, focused on real scale effects, lead the projects to results emancipated from the artists, creating a new alienating materiality. The relationship becomes almost symbiotic, where the artist serves the project as much as the collaborative work nurtures their language and purpose.

LIBIA CASTRO & ÓLAFUR ÓLAFSSON (ES/IS, 1997)

La Rehabilitación de La Casa Invisible – Capítulo 1, 2023.
Instalación. Video, banderola, dibujos e intervención mural.

La Casa Invisible es un Centro Social y Cultural de Gestión Ciudadana que nace en marzo de 2007 cuando una amplia red de ciudadanos, vecinos y creadores se organizan para ocupar un edificio del siglo XIX en estado de abandono, de titularidad municipal. Desde entonces, La Invisible ha puesto en práctica un modelo de gestión común del espacio convirtiéndose en un referente como lugar donde acontecen nuevos procesos instituyentes, en el compartir, cuidar y crear del espacio de la casa, resistiendo los distintos intentos de desalojo por parte del ayuntamiento de la ciudad, encontrándose actualmente en una situación de cesión en precario.

La Rehabilitación de La Casa Invisible – Capítulo 1, es un proyecto en curso de arte transdisciplinario y útil que los artistas Libia Castro & Ólafur Ólafsson, La Invisible, el arquitecto José Manuel López Osorio y la curadora/investigadora Gemma Medina Estupiñán iniciaron en el año 2022. El proyecto es colaborativo a escala comunitaria y reúne arte, arquitectura, desarrollo sostenible, derecho y activismo en una lucha concreta donde diferentes creadores de La Casa Invisible unen sus fuerzas e ingenio para reivindicar el derecho a la ciudad.

El proyecto de arte útil quiere contribuir a frenar el proceso de desalojo que el Ayuntamiento de Málaga reinició en 2022 por cuarta vez y reanudar el diálogo con la entidad local para alcanzar un acuerdo de cesión del edificio que dé continuidad al centro social y cultural comunitario que alberga, e iniciar la rehabilitación del edificio conforme al proyecto presentado por La Invisible y el arquitecto José Manuel López Osorio en 2017.

LIBIA CASTRO & ÓLAFUR ÓLAFSSON (ES/IS, 1997)

La Rehabilitación de La Casa Invisible – Capítulo 1, 2023.
Installation. Video, flag, drawings and mural. Variable measures.

La Casa Invisible (The Invisible House) is a public cultural and social centre born in March 2007, when a group of citizens, neighbours and creators occupied an abandoned 19th building owned by the town council. From then on, La Invisible set up a model of communal management of the space, becoming the main point of reference where new institutional processes see to the care and creation of the shared house while opposing the various attempts of eviction by the city council, as they are currently in a situation of precarious cession.

La Rehabilitación de La Casa Invisible – Capítulo 1, is an ongoing transdisciplinary art project that artists Libia Castro & Ólafur Ólafsson, La Invisible, architect José Manuel López Osorio and curator Gemma Medina Estupiñán began in 2012. It's a collaborative piece that sees art, architecture, sustainable development, law and activism together in a battle, where different creators of La Casa Invisible join forces to reclaim the right to the city.

The art project aims to stop the eviction process that the city council of Malaga started in 2022 for the fourth time and reach an agreement with the local authority to transfer the ownership of the site to the cultural centre. Allowing it to continue and finally start the restauration of the building in accordance with the Project presented by La Invisible and the architect José Manuel López Osorio in 2017.

FEDERICO GUZMÁN (Sevilla, 1964)

En activo desde mediados de la década de los años ochenta, Federico Guzmán siempre ha concebido la práctica artística como un compromiso con su entorno.

Sus estancias en Nueva York y Bogotá a finales de los noventa le llevaron a incidir en esta idea, tomando especial conciencia del arte como herramienta para cambiar la sociedad, y a entender la figura del artista como agente implicado en el contexto en el que vive. Durante la última década Federico Guzmán ha estado vinculado al Sáhara. Buena prueba de ello fue el proyecto Tuiza (en hasania, lengua de los saharauis, trabajo solidario colectivo; reunirse, participar y construir algo entre todos) presentado por el Museo Reina Sofía en el Palacio de Cristal de Madrid. Las obras seleccionadas para Activaciones se realizaron en el Sahara Occidental dentro del programa ARTifarit. Son trabajos en los que Federico Guzmán traducen al dibujo y la pintura experiencias orales transmitidas por la comunidad saharaui.

Retratos de los desaparecidos sharauis, 2010.

Grafito sobre papel.

La Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla y la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (**AFAPREDESA**) iniciaron dentro del festival ARTifarit 2009 un proyecto en proceso en donde artistas saharauis, españoles e internacionales realizaran retratos de desaparecidos a causa de la ocupación y represión marroquí.

En la actualidad se estima que hay cerca de 500 desaparecidos (200 con fotografías y 300 de los que no se dispone ningún documento gráfico). La ausencia de fotografías crea una imagen dibujada mediante el retrato oral de la persona que lo recuerda, para convertirlo en un símbolo, en un rostro, un retrato que nos mira y denuncia su pasado para hacerse presente y futuro.

Mapa de la resistencia de El Aaiún, 2013.

Impresión de pigmentos sobre vinilo.

Trabajo colectivo realizado por artistas, activistas y cartógrafos, la obra representa un mapa del Aaiún, capital del Sahara Occidental, antigua colonia española ocupada actualmente por Marruecos. Sobre el plano topográfico de la ciudad se nombra, documenta y denuncia el estado de apartheid en el que se encuentra la población saharaui. El mapa señala los focos principales de resistencia y los escenarios más destacados de los episodios de violencia. El mapa de la resistencia de El Aaiún queda circundado por una serie de dibujos de Federico Guzmán que ilustran las escenas de represión y tortura narradas por las personas que vivieron aquellos acontecimientos.

FEDERICO GUZMÁN (Sevilla, 1964)

Active since the mid 1850s Federico Guzmán has always thought of art as a commitment to its environment.

His time in New York and Bogotá, at the end of the 90s, led him to reflect on the idea that art can be used as a tool to change society, and that the artist is a medium. During the last decade Federico Guzmán was often linked to the Sahara due to Tuiza (in Hasania, the language of the Saharawis, collective solidarity work; to participate and build something together), a project by the Museo Reina Sofía at the Palacio de Cristal in Madrid.

The pieces selected for Activaciones Collectiva were made in Western Sahara as part of the ARTifarit programme. In these works, Federico Guzmán translates the oral experiences passed by the Sahrawi community into drawing and painting.

Retratos de los desaparecidos sharauis, 2010.

Graphite on paper.

The Association of Friendship with the Sahrawi People of Seville and the Association of Relatives of Sahrawi Prisoners and Missing People (**AFAPREDESA**) started within the ARTifarit 2009 festival an ongoing project in which Sahrawi, Spanish and international artists portray missing people due to Moroccan repression and occupation.

At present it is estimated that there are about 500 missing (200 with photographs and 300 of which no graphic document is available). The absence of photographs creates an image drawn by the oral portrait of the person who remembers them to make it a symbol.

Map of the resistance of El Aaiún, 2013.

Mixed technique on paper and cardboard.

A collective work by artists, activists and cartographers, the piece represents a map of El Aaiún, the capital of western Sahara, a former Spanish colony currently occupied by Morocco. The map of the city names, documents and condemns the apartheid state that the Saharawi population faces. The map highlights the main centres of resistance and the most prominent events of violence. The borders of the map of El Aaiún are filled with drawings by Federico Guzmán illustrating the scenes of repression and torture narrated by the people who lived through those events.

ALONSO GIL (Badajoz, 1966)

Vive y trabaja en Sevilla. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, Gil utiliza el lenguaje poético de las imágenes para desentrañar las realidades políticas empotradas en mundos metafóricos. Su obra está marcada por un constante interés en proyectos colaborativos, entre los que cabe destacar Cambalache (junto con Federico Guzmán y Carolina Caycedo) o Sahara Libre Wear.

En abril de 2012 Alonso Gil viajó al Aaiún (Sahara Occidental) junto con el artista Federico Guzmán, el médico Antonio Martínez y la arteterapeuta María Antonia Hidalgo para recabar los testimonios de mujeres, hombres y niños que habían sufrido detenciones, desapariciones, torturas, encarcelamientos desde la ocupación del Sahara Occidental.

La tierra grita, 2012.

Mixta sobre papel.

Gil realizó una serie de dibujos a partir de los testimonios de algunas personas que compartieron su intimidad y aflicción y dolor con el artista. Los dibujos atestiguan de manera explícita y literal los hechos narrados por familiares y testigos de estos atroces hechos. Las violaciones de los derechos humanos continúan sucediéndose sistemáticamente en los territorios ocupados.

Mapa del Sahara Occidental, 2013.

Impresión de pigmentos sobre vinilo.

Un mapa explicativo del conflicto del Sáhara Occidental realizado para contextualizar la situación del Sáhara como un país que aún no ha sido descolonizado y está en lucha a la espera de un referéndum de autodeterminación. En él se analizan los aspectos geopolíticos relacionados con el expolio de los recursos naturales, el exilio, la ocupación, el Muro, el armamento y la guerra actual entre Marruecos y el Sáhara. Diseñado por Alonso Gil para el proyecto Humanitarian Aid for the First World (Ayuda humanitaria al primer mundo) que el Colectivo Cambalache puso en pie en Toronto, Canadá en 2015.

Ha sido actualizado y traducido al español y en la actualidad forma parte de los archivos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

ALONSO GIL (Badajoz, 1966)

Lives and works in Seville. Graduated in Fine Arts from the University of Seville, Gil uses the poetic language of images to unravel the political realities embedded in these metaphorical worlds. His practice is characterized by an interest for collaborative projects, such as Cambalache (together with Federico Guzmán and Carolina Caycedo) or Sahara Libre Wear. In April 2012 Alonso Gil travelled to Aaiún (Western Sahara) together with artist Federico Guzman, doctor Antonio Martinez and art therapist Maria Antonia Hidalgo, in order to collect the testimonies of women, men and children who had suffered arrests, torture and imprisonment because of the occupation of Western Sahara.

La tierra grita, 2012.

Mixed media on paper.

Gil created a series of drawings based on the stories of the victims who shared their grief and pain with the artist, becoming an explicit testimony of the atrocities endured by the relatives and witnesses. Human rights violations continue to occur systematically in the occupied territories.

Mapa del Sahara Occidental, 2013.

Pigment print on vinyl.

This map shows the Western Sahara conflict, it was made to contextualize the situation of the Sáhara as a colonized country, still struggling and awaiting a referendum for self-determination. The map analyzes the geopolitical aspects connected/related to/of the plundering of the natural resources, the exile, the invasion, the Wall, armament and the current war between Morocco and the Sáhara. Designed by Alonso Gil for the project Humanitarian Aid for the First World (Ayuda humanitaria al primer mundo) that the Cambalache Collective set up in Toronto, Canada in 2015.

It was updated and translated into Spanish and is currently part of the archives of the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

COLECTIVO OJO PÉRTICO

Centro Ocupacional, Centro de Día de la Puebla de Cazalla y Alegría y Piñero

Panorama en tren, 2021.

Instalación performativa. Diorama.

Panorama en tren está inspirado en el espectáculo pre-cinematográfico, del siglo XIX, «Gran panorama móvil del Misisipi» de John Banvard. Panorama en tren está compuesto por una estructura giratoria que contiene un rollo de tela pintado de 1,4 m. de alto por 60 m. de largo. El rollo se encuentra pintado por ambas caras y funciona a modo de diorama, es decir, según se ilumina por la parte delantera o la trasera. Las imágenes cambian generando distintos efectos de transición, superposición o incluso animación. La tela se mantiene enrollada, mostrando tan solo una ventana de 140 x 150 cm., de modo que conforme se va haciendo girar, se van mostrando las distintas escenas que contiene a la par que se escucha un archivo sonoro compuesto de narraciones, diálogos, temas musicales...

El panorama móvil trasciende la idea de un cuadro en movimiento, es un formato de dibujo y pintura expandida que presenta una experiencia audiovisual al espectador basada en la fisicidad del medio. El espectador no solo contempla una gran obra pictórica en continuo cambio, sino que se le ofrece la posibilidad de situarse en una singular perspectiva desde la que adentrarse y conectar con un mundo creativo libre de convencionalismos y prejuicios estilísticos: una obra de arte total compuesta de imágenes reveladoras, temas sonoros y musicales propios, narraciones, luces y sombras que conforman el imaginario de este colectivo de personas con discapacidad intelectual, protagonistas y artífices de este singular proyecto.

Durante la exposición, Panorama en tren se activará contando con la participación de los usuarios del centro ocupacional de la Puebla de Cazalla.

COLECTIVO OJO PÉRTICO

Centro Ocupacional, Centro de Día de la Puebla de Cazalla y Alegría y Piñero

Panorama en tren, 2021.

Performative Installation. Diorama.

Panorama en tren (Train view) is inspired by John Banvard's 19th century show, precinematography, "Gran panorama móvil del Misisipi". The artwork consists in a rotating structure containing a roll of painted fabric, measuring 1,4m x 60m. The roll is painted on both sides and works as a diorama, whether it is illuminated from the front or the back. The pictures change creating various effects of transition, superimposition or even animation. The canvas is kept rolled up, only a section large 140 x 150 cm is displayed, as it is rotated, different scenes are shown while a sound file composed of narrations, dialogues and musical themes can be heard.

The moving panorama transcends the idea of a picture in motion, it's a painting technique that offers an audiovisual experience to the viewer based on the physicality of the medium. Not only the viewer contemplates a great pictorial work in continuous change, they are placed in a unique perspective where they have the chance to enter and connect with a creative world, free of conventionalism and stylistic prejudices. A true work of art, made of revealing images, sounds, narratives, lights and shadows, that all together form the imaginary of this group of people with intellectual disabilities, both protagonists and architects of this project.

During the exhibition, Panorama en tren will run with the participation of the occupational centre of Puebla de Cazalla.

[VIDEO LINK](#)

JULIO JARA (París, 1962)

Sin perfil (al ausente), 2023.

Instalación. Maleta de viaje, ropa y enseres. Archivo sonoro e intervención mural.

Artista nómada, ajeno a cualquier escuela y disciplina, dedica su vida a visibilizar y acompañar a los más vulnerables. Julio Jara vive y desarrolla desde hace años sus proyectos en un albergue para personas sin hogar en Madrid, donde logra congregar a artistas, instituciones, mediadores y ciudadanos. Recientemente, junto con sus compañeros de albergue, se ha trasladado al antiguo Monasterio de la Inmaculada Concepción en Loeches, a 30 km de la capital, con la idea de transformar los 2.000 metros cuadrados de ese edificio deteriorado en una comunidad de vida donde confluyan residencias de artistas y personas sin techo.

Sin perfil parte de un taller organizado por Julio Jara con usuarios de diversos colectivos del albergue de San Martín de Porres de Carabanchel, Madrid. En el taller se trabajó la búsqueda de la identidad de la persona a la que perteneció una de tantas maletas olvidadas en los roperos del albergue. Cada uno de los participantes identificó unos determinados rasgos en las ropas y los enseres contenidos en la maleta. El resultado del taller es la creación de una identidad común, que es la suma de muchas realidades distintas, de muchas circunstancias vitales situadas en posiciones extremas y frágiles. Redundando en ese perfil vacío, se construye una red con los elementos contenidos en la maleta, se comparten los sonidos grabados durante el taller y se realiza una intervención mural a partir de los perfiles de los asistentes a la muestra.

JULIO JARA (París, 1962)

Sin perfil (al ausente), 2023.

Installation. Travel suitcase, clothes and belongings. Sound archive and mural.

A nomadic artist, alien to any school or discipline, Julio Jara dedicates his life to making visible the most vulnerable. He has been living and developing his projects for years in a homeless shelter in Madrid, where he brings together artists, institutions, mediators and citizens. Recently, Julio has moved with his fellow hostellers to the former Monastery of the Immaculate Conception in Loeches, 30 km from the capital, with the idea of transforming the 2,000 square meters of this decaying building, into a living community where artists and people without a home can come together.

Sin perfil (No profile) is part of a workshop organised by Julio Jara with people from various collectives at the San Martín de Porres shelter in Carabanchel, Madrid. The workshop focused on the search for the identity of the person to whom one of the many suitcases, forgotten in the hostel's wardrobes, belonged. Each of the participants identified certain features in the clothes and belongings contained in the suitcase. The result of the workshop is the creation of a common identity, which is the sum of many different realities and life circumstances situated in extreme and fragile positions. By drawing on this empty profile, a network is constructed with the elements contained in the suitcase, the sounds recorded during the workshop are shared and a mural intervention is created based on the profiles of the participants in the exhibition.

A

C



A

C



A

C



A

C



A

C



Instalación

La Rehabilitación de La Casa Invisible – Capítulo 1

Video, banderola, dibujos e intervención mural

Installation

Video, flag, drawings and mural

A

C



Instalación

La Rehabilitación de La Casa Invisible – Capítulo 1

Video, banderola, dibujos e intervención mural

Installation

Video, flag, drawings and mural



LBO 2023



LBO 2023



LBO 2023



Avante para banner/tejido
Libia Castro & Ólafur Ólafsson con La Casa Invisible, 2023



Avante para banner/tejido 2023
Libia Castro & Ólafur Ólafsson con La Casa Invisible.



Avante para banner/tejido o punto para pancarta/lienzo
LIBIA CASTRO & ÓLAFUR ÓLAFSSON CON LA CASA INVISIBLE, 2023



Intervención en fachada del ayuntamiento de Alcalá,
parte de la performance colectiva con La Zonkilla
para el Día de Mayo en la Plaza Mayor de Alcalá de Henares, 2023

A

C

Dibujos
Drawings

La Rehabilitación de La Casa Invisible – Capítulo 1

24 x 33 cm c.u./ea.
31 x 37 cm c.u./ea.



A

C



A

C

AFAPREDESA

La Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui
de Sevilla y la Asociación de Familiares de Presos
y Desaparecidos Saharauis

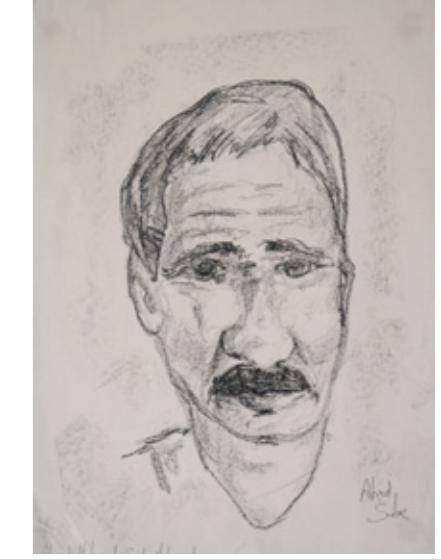
ARTifariti
Sahara Occidental

Retratos de los desaparecidos saharauis
2010

Mixta sobre papel. Mixed media on paper
Medidas variables. Variable measures

A

C



AFAPREDESA

La Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui
de Sevilla y la Asociación de Familiares de Presos
y Desaparecidos Saharauis

ARTifariti
Sahara Occidental

Retratos de los desaparecidos saharauis
2010

Mixta sobre papel. Mixed media on paper
Medidas variables. Variable measures



Federico Guzman

ARTifariti

Sahara Occidental

Mapa de la resistencia de El Aaiún

2013

Impresión de pigmentos sobre vinilo

Pigment print on vinyl

130 x 320 cm



A

C

ARTifariti

Sahara Occidental

La tierra grita

2012

Mixta sobre papel. Mixed media on paper

Medidas variables. Variable measures



A

C

A

C



Colectivo Ojo Périco

Centro Ocupacional, Centro de Día de la Puebla
de Cazalla y Alegria y Piñero

Panorama en tren

2021

Instalación performativa. Diorama
Performative Installation. Diorama

[VIDEO LINK](#)

A

C



Colectivo Ojo Périco

Centro Ocupacional, Centro de Día de la Puebla
de Cazalla y Alegria y Piñero

Panorama en tren

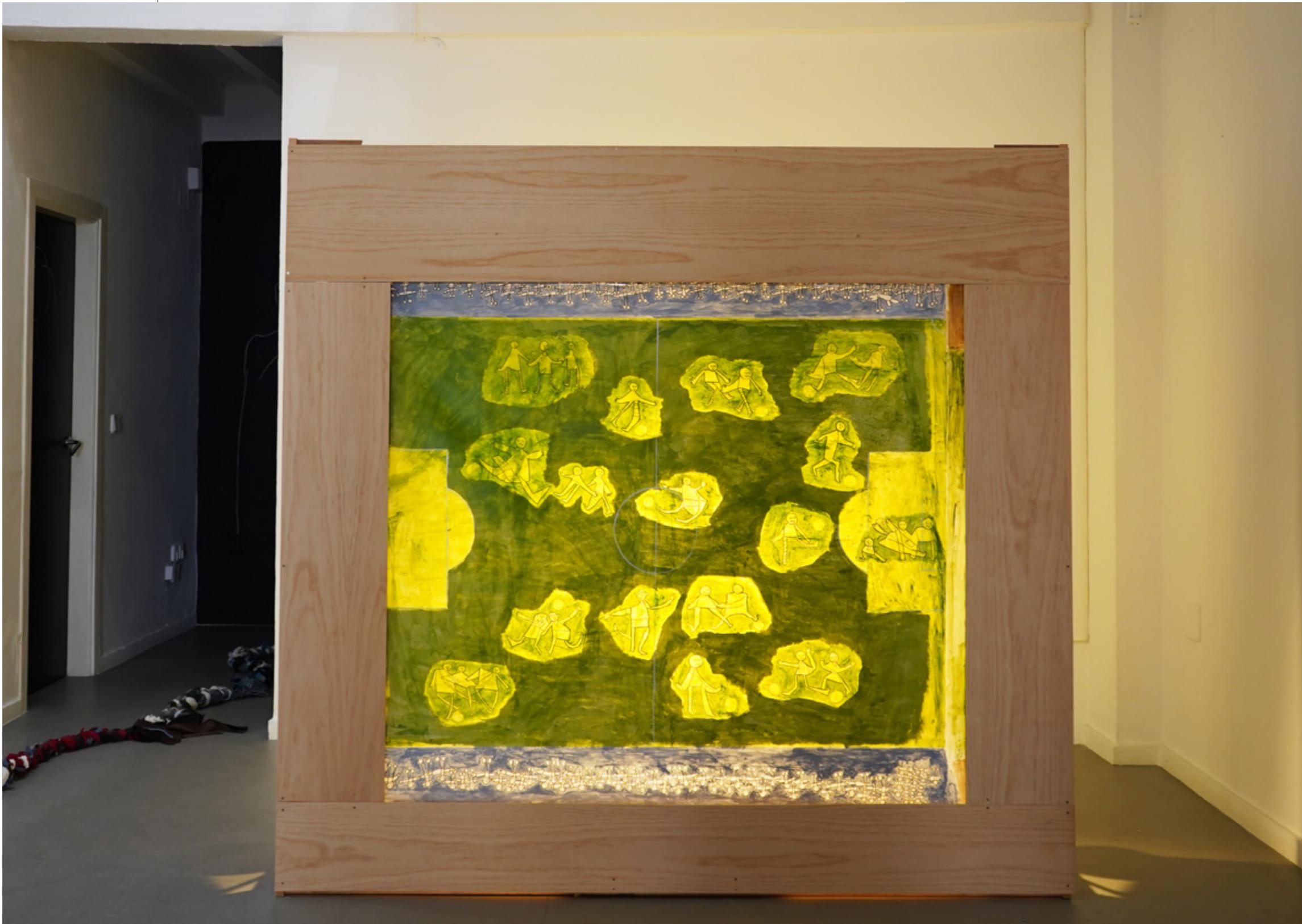
2021

Instalación performativa. Diorama
Performative Installation. Diorama

[VIDEO LINK](#)

A

C



Colectivo Ojo Périco

Centro Ocupacional, Centro de Día de la Puebla
de Cazalla y Alegría y Piñero

Panorama en tren

2021

Instalación performativa. Diorama
Performative Installation. Diorama

[VIDEO LINK](#)

A

C



Colectivo Ojo Périco

Centro Ocupacional, Centro de Día de la Puebla
de Cazalla y Alegría y Piñero

Panorama en tren

2021

Instalación performativa. Diorama
Performative Installation. Diorama

[VIDEO LINK](#)

A

C



Colectivo Ojo Périco

Centro Ocupacional, Centro de Día de la Puebla
de Cazalla y Alegria y Piñero

Panorama en tren

2021

Instalación performativa. Diorama
Performative Installation. Diorama

[VIDEO LINK](#)

A

C



Colectivo Ojo Périco

Centro Ocupacional, Centro de Día de la Puebla
de Cazalla y Alegria y Piñero

Panorama en tren

2021

Instalación performativa. Diorama
Performative Installation. Diorama

[VIDEO LINK](#)

A

C



Colectivo Ojo Périco

Centro Ocupacional, Centro de Día de la Puebla
de Cazalla y Alegria y Piñero

Panorama en tren

2021

Instalación performativa. Diorama
Performative Installation. Diorama

[VIDEO LINK](#)

A

C



Colectivo Ojo Pértico

Centro Ocupacional, Centro de Día de la Puebla
de Cazalla y Alegria y Piñero

Panorama en tren

2021

Instalación performativa. Diorama
Performative Installation. Diorama

[VIDEO LINK](#)



A

C

Sin perfil (al ausente)

2023

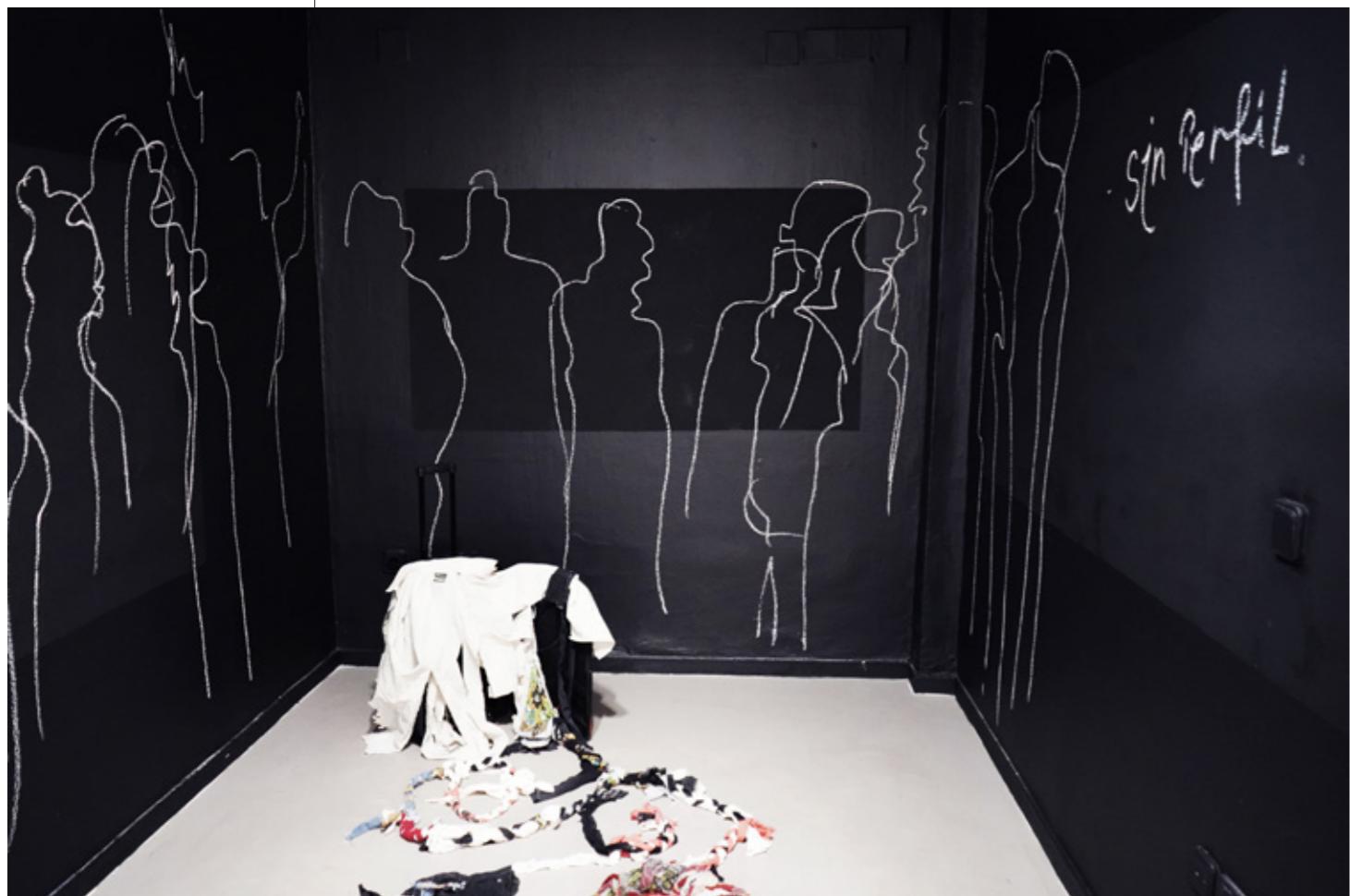
Julio Jara

Instalación. Maleta de viaje, ropa y enseres.
Archivo sonoro e intervención mural

Medidas variables

Installation. Travel suitcase, clothes and
belongings. Sound archive and mural
intervention.

Variable measurements



A

C

Sin perfil (al ausente)

2023

Julio Jara

Instalación. Maleta de viaje, ropa y enseres.
Archivo sonoro e intervención mural

Medidas variables



Installation. Travel suitcase, clothes and belongings. Sound archive and mural intervention.

Variable measurements