

PHE²⁴

MÁS ALLÁ DEL OESTE

MANAUARA CLANDESTINA Y
VENTURA PROFANA

COMISARIADO POR
/ CURATED BY
ALDONES NINO

6.6 - 31.7.2024

FORMATOCOMODO

La producción artística de **Manauara Clandestina** (Belém Pará, Brasil, 1992) emerge como una intérprete de la vida nocturna de la ciudad. Su práctica con la performance se expande a los diálogos con nuevas perspectivas sobre la existencia travesti, cuestionando las condiciones que las rodean a partir de procesos de transición de fronteras y de inmersiones sensibles que construyen registros íntimos de una artista norteña. Actualmente su trabajo forma parte de Foreigners Everywhere, en la 60ª edición de la Bienal de Venecia, y también ocupa la Sala de Video del Museo de Arte de São Paulo - MASP.

Manauara Clandestina (Belém Pará, Brazil, 1992) emerges as an interpreter of the city's nightlife. Her performance art practice extends to dialogues with new perspectives on transvestite existence, questioning the conditions surrounding them through processes of border transitions and sensitive immersions that build intimate records of a northern artist. Currently, her work is part of Foreigners Everywhere at the 60th Venice Biennale and also occupies the Video Room at the São Paulo Museum of Art (MASP).

Ventura Profana (Catu, Brasil, 1993) es misionera, cantante evangelista, escritora, compositora y artista visual, cuya práctica explora los efectos sociales, culturales y políticos de la evangelización forzada en el contexto contemporáneo del país. En la actualidad, forma parte de *Civilizaciones Súper Superiores* en el Pabellón Suizo de la 60.ª edición de la Bienal de Venecia, junto al artista suizo-brasileño Guerreiro do Divino Amor; y participa en *El desacuerdo: un teatro de declaraciones* en el Neuer Kunstverein Wien Museum.

Ventura Profana (Catu, Brazil, 1993) is a missionary, evangelical singer, writer, composer, and visual artist whose practice explores the social, cultural, and political effects of forced evangelization in the contemporary context of the country. Currently, she is part of *Civilizações Súper Superiores* at the Swiss Pavilion of the 60th Venice Biennale, alongside Swiss-Brazilian artist Guerreiro do Divino Amor; and she is also participating in *The disagreement: a theatre of statements* at the Neuer Kunstverein Wien Museum.

Manauara Clandestina, *Por enquanto* 35

Manauara Clandestina dialoga en su obra sobre la vida travesti y cuestiona las condiciones de violencia y borrado de la sociedad en las que viven las personas trans y travestis. Su cercanía al teatro y al canto en la iglesia sembró la semilla de la performance y exploración del género. Más tarde, esta exploración la llevó a iniciar su transición y sentir la necesidad de ser escuchada. Como resultado, ha expandido sus formas de expresión más allá de los formatos previos, desarrollándose de manera transversal. Las obras de Clandestina transmiten afecto, contienen una mirada íntima y sensible y nos habla de su experiencia vital. Su obra y su vida muestran su relación con la religión y cómo expande discursos con nuevas perspectivas sobre las fronteras y lo colonial.

En *Por enquanto* 35 (2018 – 2023), Clandestina retrata a travestis y mujeres trans brasileñas y latinoamericanas de diferentes edades, desplegando una investigación guiada por el intercambio de experiencias. Este archivo nació en São Paulo en 2019, frente a las noticias diarias de asesinatos de personas trans y travestis cuya expectativa de edad es de aproximadamente 35 años debido a asesinatos y muertes violentas. En esta obra, Clandestina no quiere hablar de la muerte sino de la vida, de momentos de celebración, de belleza y fiestas. Estos retratos dan rostro a personas que nunca lo habían tenido. Debajo de muchos de estos retratos encontramos sus edades, escritas con bolígrafo. A partir de una idea efímera, de unas fotografías que se pueden desvanecer con el tiempo, encontramos la idea de reencontrarse tras la desaparición de estas fotos. Este pequeño mural de fotografías expone el deseo de vivir, de crear comunidad.

Texto de Fidel Villar Barquín

Manauara Clandestina, *Por enquanto* 35

Manauara Clandestina's work dialogues about travesti life, questioning the conditions of violence and societal erasure in which trans and travesti individuals live. Her proximity to theater and singing in church planted the seed for performance and gender exploration. This exploration later led her to begin her transition and feel the need to be heard. As a result, she has expanded her forms of expression beyond previous formats, developing transversally. Clandestina's works convey affection, contain an intimate and sensitive gaze, and speak to us about her life experience. Her work and life show her relationship with religion and how she expands discourses with new perspectives on borders and colonialism.

In *Por Enquanto* 35 (2018 – 2023), Clandestina portrays Brazilian and Latin American travestis and trans women of various ages, conducting research guided by the exchange of experiences. This archive was born in São Paulo in 2019, in the face of daily news of murders of trans and travesti individuals whose life expectancy is approximately 35 years due to murders and violent deaths. In this work, Clandestina does not want to talk about death but about life, about moments of celebration, beauty, and parties. These portraits give a face to people who had never had one. Beneath many of these portraits, we find their ages, written in pen. From an ephemeral idea, from photographs that may fade over time, we find the idea of reuniting after the disappearance of these photos. This small mural of photographs exposes the desire to live, to create community.

Text by Fidel Villar Barquín

24

25

23

Por enquanto 35, #1 - #3

2018 - 2023

Polaroids

Obra única / Unique piece

7,5 x 5 cm cada una / each

27

23

25

Por enquanto 35, #7 - #9

2018 - 2023

Polaroids

Obra única / Unique piece

7,5 x 5 cm cada una / each

30

29

LIA 23

22

24

Por enquanto 35, #15 - #19

2018 - 2023

Polaroids

Obra única / Unique piece

7,5 x 5 cm cada una / each

23

29

26

25

25

22

25

Por enquanto 35, #20 - #26

2018 - 2023

Polaroids

Obra única / Unique piece

7,5 x 5 cm cada una / each

Por enquanto 35, #27 - #33

2018 - 2023

Polaroids

Obra única / Unique piece

7,5 x 5 cm cada una / each

Ventura Profana, *La raíz cuadrada de siete*

[...] es menos un conjunto de collages artísticos y más un enredo de fabulaciones fractales. Aquí, un fractal no es un objeto cuyas partes separadas repiten el todo completo, sino un momento misterioso donde todo lo que alguna vez existió, existe y vendrá a existir se manifiesta en los detalles más pequeños de aquello que aún no ha terminado. Este momento no solo supera los números, sino que colapsa la lógica de la representación. Podemos mirar una sonda espacial y preguntarnos: tales cálculos algebraicos están allí. Pero solo cuando nos enfrentamos al recuerdo de esta sonda dentro del enredo fractal de Profana, podemos recordar: entre uno y cero yace el infinito. Allí, imágenes de un mundo cuya representación se mostró hasta el agotamiento, así como imágenes de mundos olvidados y aún por inventar, se acumulan sensiblemente en el mismo punto para hacer que deseos y proyectos tanto destruidos como construidos.

Esta serie está impulsada por la inquietud de Profana con el proyecto de colonización espacial que está anclado en expediciones humanas fuera de la atmósfera terrestre. Utilizando fotografías hechas por satélites espaciales proporcionadas por las agencias encargadas de tales programas, Profana llega a un lugar que ya no parece estar ordenado por motivaciones humanas, un lugar, de hecho, inconcebible para el llamado Homo Sapiens. Allí, los elementos de este programa humano hiper-tecnológico aparecen como las ruinas de una civilización alienígena extinta hace mucho tiempo, ahora reformulada con motivaciones cósmicas.

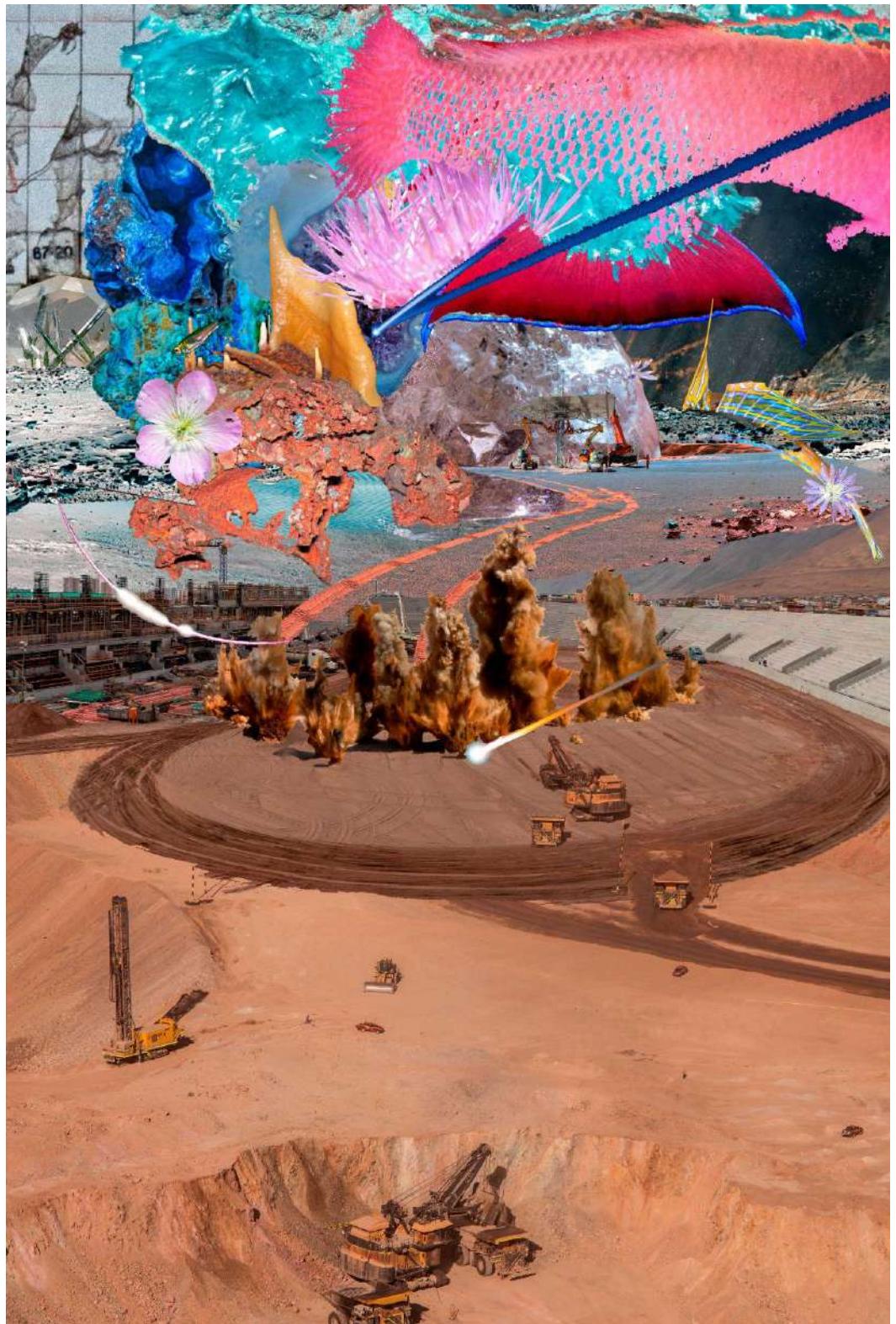
Texto de Abigail Campos Leal

Ventura Profana, *La raíz cuadrada de siete [Square root of seven]*

[...] is less a set of artistic collages and more an entanglement of fractal fabulations. Here, a fractal is not an object whose separate parts repeat the entire whole, but a mysterious moment where everything that ever existed, exists, and will exist manifests in the smallest details of what is yet to be completed. This moment not only surpasses numbers but collapses the logic of representation. We can look at a space probe and wonder: such algebraic calculations are there. But only when we face the memory of this probe within Profana's fractal entanglement can we remember: between one and zero lies infinity. There, images of a world whose representation has been shown to exhaustion, as well as images of forgotten and yet-to-be-invented worlds, sensibly accumulate at the same point to bring desires and projects both destroyed and built to life.

This series is driven by Profana's concern with the space colonization project anchored in human expeditions beyond the Earth's atmosphere. Using photographs taken by space satellites provided by the agencies in charge of such programs, Profana reaches a place that no longer seems to be ordered by human motivations, a place, indeed, inconceivable to the so-called Homo Sapiens. There, the elements of this hyper-technological human program appear as the ruins of an alien civilization long extinct, now reformulated with cosmic motivations.

Text by Abigail Campos Leal

1111122118181616

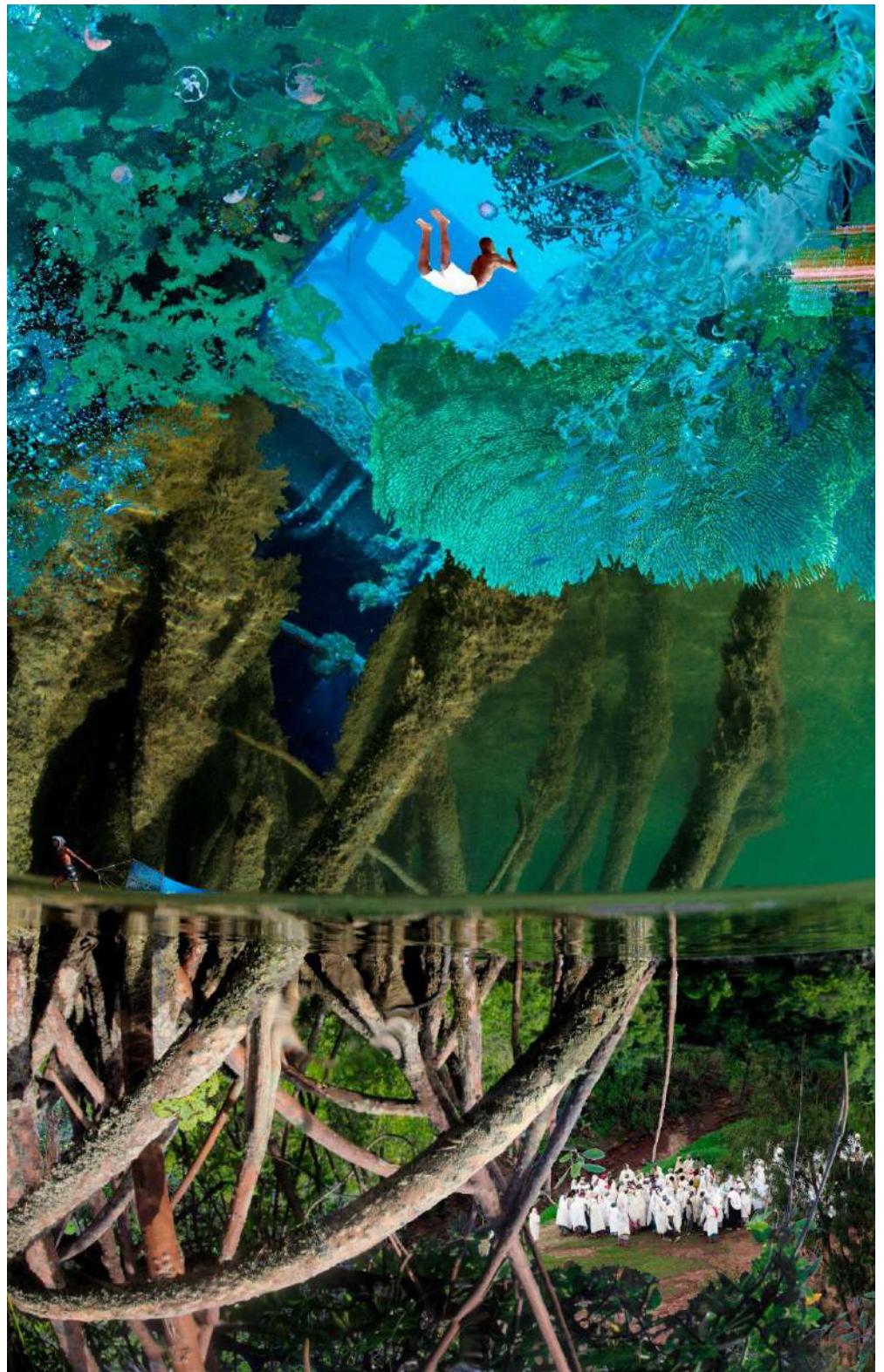
2022

Impresión pigmentada sobre papel de algodón Hahnemühle

/ Pigmented printing on Hahnemühle paper

1/3 + 1 P.A.

180 x 120 x 5 cm

Calunga Grande

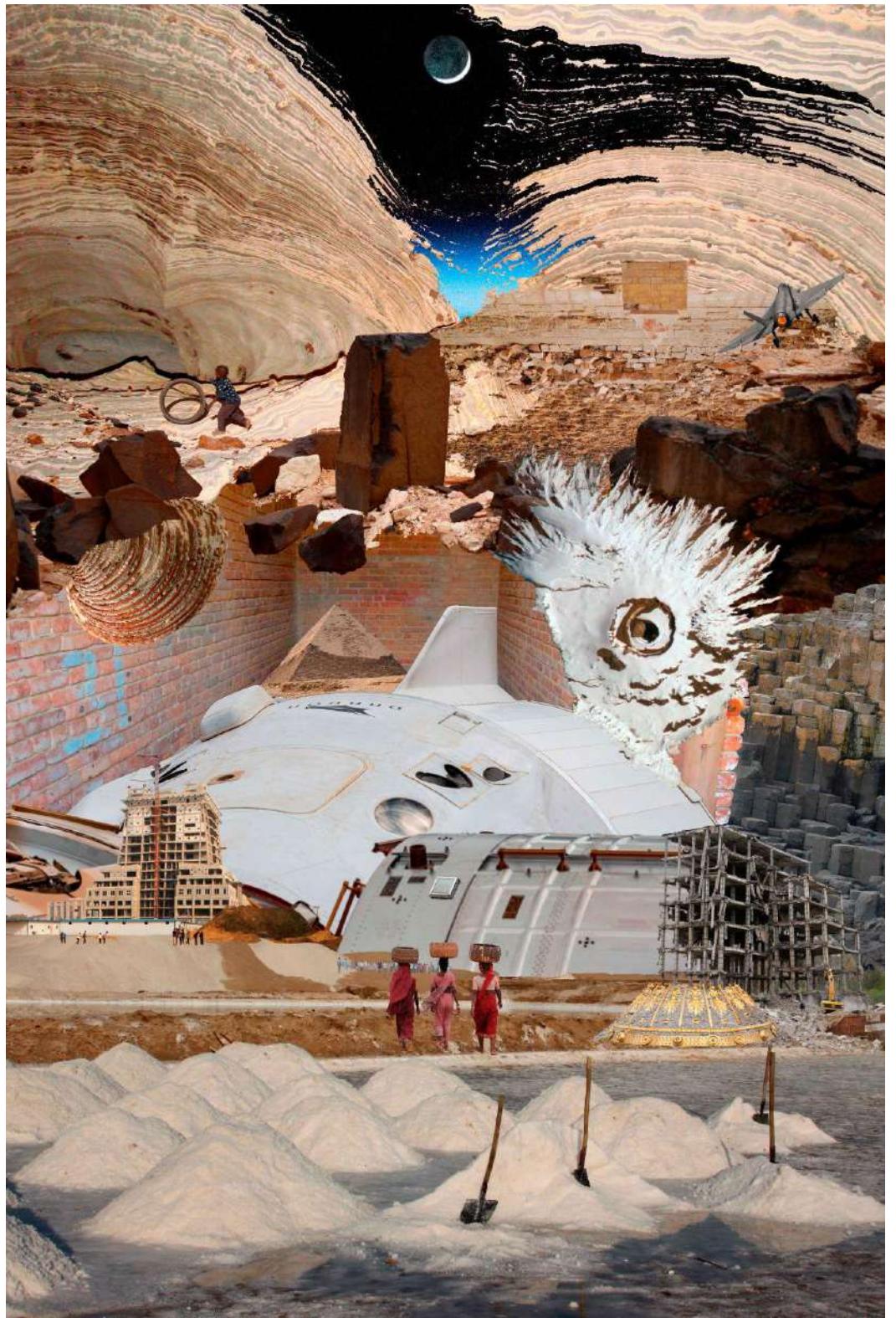
2022

Impresión pigmentada sobre papel de algodón Hahnemühle

/ Pigmented printing on Hahnemühle paper

2/3 + 1 P.A.

180 x 120 x 5 cm

Treble

2022

Impresión pigmentada sobre papel de algodón Hahnemühle

/ Pigmented printing on Hahnemühle paper

1/3 + 1 P.A.

180 x 120 x 5 cm

Sem Título Sete

2022

Impresión pigmentada sobre papel de algodón Hahnemühle

/ Pigmented printing on Hahnemühle paper

2/3 + 1 P.A.

180 x 120 x 5 cm

Más allá del Oeste [ESP]

Nombrar una exposición a partir de una referencia geográfica exige considerar una variedad de aspectos esenciales, dada la importancia de la intersección entre diferentes estructuras que configuran nuestro mundo. La cartografía, entendida como una herramienta vinculada a trayectorias y movimientos, en este escenario, evoca la discusión sobre el Oeste, uno de los puntos cardinales fundamentales, remitiendo directamente a la dinámica de la expansión colonial europea en las Américas, que, notablemente en EE.UU. y en Brasil, se caracterizó por un avance hacia el oeste. Este movimiento trascendió la mera conquista física de territorios, imponiendo estructuras culturales y políticas externas a las comunidades locales. La expansión hacia el oeste significó la invasión de espacios culturales y espirituales, el desmantelamiento de sociedades y presentando nuevos paradigmas en pensamiento, religión y gobernanza. Nuestra propuesta es reflexionar de forma metafórica no solo sobre la ocupación territorial, sino también sobre las implicaciones en las culturas, cuerpos y conocimientos. Este debate incita un análisis crítico de esta marcha hacia el oeste, alentando la reimaginación de nuestras formas de conocimiento e interacción con el medio ambiente. Desafiamos las dinámicas de dominación, presentando conceptos de comunidad y comportamiento como alternativas para reconstruir posibilidades de fe, sueños y autodeterminación, en oposición a los sistemas establecidos por la colonización.

Además de ser uno de los espacios verdes más apreciados de la ciudad, el Parque del Oeste en Madrid, concebido a principios del siglo XX, tiene una historia rica y compleja, transformándose en un punto de intersección fundamental entre la urbanidad y las prácticas sociales, caracterizado por procesos de diferenciación social asociados a las experiencias disidentes. Y en las décadas de 1980 y 1990, se consolidó como un escenario de convivencia y resistencia para muchas mujeres trans y travestis. Ante la subyugación histórica de identidades disidentes, estas mujeres enfrentaban numerosas barreras para su inserción en el mercado formal de trabajo, haciendo que el trabajo sexual se presentara frecuentemente como la principal vía de mantenimiento de la vida. Este espacio, por lo tanto, emergía como un lugar de tejido de alianzas y formación de comunidades, actuando como refugio y punto de encuentro para cuerpos marginalizados por la normatividad cisgénero.

En "Más allá del Oeste", Manauara Clandestina y Ventura Profana exploran caminos que superan las barreras tanto físicas como conceptuales. Sus obras actúan como verdaderas brújulas, guiándonos más allá del legado colonial y las limitaciones actuales, transformando la marginalidad en fuente de poder y autodeterminación. Este análisis, basado en las nociones de expansión geográfica e interseccionalidad, destaca la profundidad de las implicaciones sociales e históricas dejadas por la expansión marítima y evidencia los espacios de resistencia que surgen en contextos urbanos modernos, exemplificados por el "Parque del Oeste" en Madrid. Este lugar, que trasciende su historia de exclusión, sirve de recordatorio para las numerosas trayectorias no reconocidas de mujeres trans, destacando cómo, de las ruinas y la naturaleza las comunidades resurgen, iluminando espacios antes dominados por la sombra.

En este contexto, el concepto del "Oeste" se reimagina no como un fin, sino como un comienzo para el descubrimiento de territorios donde la escasez da paso a la abundancia y las limitaciones se disipan. A través del trabajo de Clandestina y Profana, percibimos un nuevo universo donde ellas no solo reclaman su derecho al espacio, y que también redefinen la estructura de ese espacio, creando una nueva tapicería social vibrante y diversificada, anteriormente invisible en la narrativa de las artes visuales brasileñas. Este proyecto es una invitación a trascender el "Oeste", reconociéndolo como punto de partida para un futuro donde la identidad trans es reconocida como una fuerza transformadora, capaz de redefinir el tejido social donde la escasez se convierte en abundancia y las barreras se desvanecen como espejismos en el horizonte.

Explorando la intersección entre los procesos de subyugación y las vivencias de mujeres en las grandes metrópolis en las últimas décadas, el diálogo entre las obras seleccionadas surge como particularmente significativo. Nacidas en Brasil, ambas artistas utilizan la migración no solo como un movimiento geográfico, sino como un medio para construir nuevas posibilidades para el desarrollo del pensamiento crítico. Las series de obras presentadas en esta exposición emplean la estética como herramienta para capturar un tiempo que busca trascender las barreras entre el pasado y el presente. Proféticas en su esencia, estas dos artistas emergieron de entornos familiares neopentecostales y trazaron sus propias rutas, construyendo obras evangelizadoras y expurgando la imposibilidad de autodeterminación.

La intersección entre las obras de Manauara Clandestina y Ventura Profana revela un campo fértil para el diálogo, donde las prácticas artísticas no solo cuestionan las estructuras dominantes de poder, sino que también proponen nuevas formas de trazar paralelismos entre lo personal y lo político, lo local y lo global, el pasado y el presente. "Por Enquanto 35" de Manauara Clandestina y "Raíz Cuadrada de Siete" de Ventura Profana comparten un compromiso con la denuncia de las estructuras genocidas y coloniales, al mismo tiempo que celebran la potencia de la vida en sus múltiples manifestaciones. Clandestina, al usar polaroids para capturar la alegría y la resistencia de las comunidades trans, inscribe la obra en un contexto de temporalidad y memoria, donde la efimeridad de la imagen polaroid se convierte en metáfora de la precariedad de la vida bajo regímenes de violencia, así como un anuncio de la necesidad del reencuentro tras la desaparición de la imagen. Esta elección se alinea con la práctica de Profana, que, a través de sus collages, explora la superposición de tiempos e historias, desafiando narrativas lineales de progreso y evolución. Ambas están unidas por el interés en trascender la estetización de la vulnerabilidad, defendiendo la insondable potencia de sus existencias. Actúan como misioneras de una profecía que predica la abundancia, cuestionando la distribución desigual de privilegios y adversidades, forjada por procesos históricos persistentes de separabilidad.

La obra de Profana, sumergida en una crítica a la empresa colonial y a la acumulación desigual de tiempo, reflexiona sobre las devastadoras consecuencias de la colonización tanto para las sociedades humanas como para el planeta. Su trabajo evoca la idea de un pluriverso, donde diferentes formas de existencia y resistencia se entrelazan en una ecología política de diversidad. Este enfoque resuena profundamente con el proyecto de Manauara, que, al centrarse en las vidas de personas trans y travestis, ilumina las complejas redes de solidaridad y supervivencia que desafían las lógicas opresivas de la cisgeneridad y la blancura. Ellas proponen un desplazamiento del enfoque de la muerte hacia la celebración de la vida, resaltando la creación de comunidades y la resistencia contra las fuerzas de opresión.

Al explorar el horizonte que se extiende "Más allá del Oeste", somos instados a imaginar un futuro no como un límite, sino como un tránsito hacia un mundo donde las identidades trans emergen como pilares de fuerza, belleza e inspiración. Un mundo donde cada individuo, libre de las ataduras del pasado, puede definir su propio camino y ocupar el lugar que desea en la sociedad. Las obras "Por Enquanto 35" y "Raíz Cuadrada de Siete" no solo anuncian la creación de universos donde es factible la supervivencia y la exaltación de la vida en su plenitud, sino que también fomentan una imaginación radical. Centradas en la celebración de la existencia disidente frente a la expectativa de vida limitada impuesta por la sociedad, exploran la posibilidad de regeneración y renovación a través de la recreación de mundos, desafiando las estructuras que perpetúan la precarización.

Aldones Nino
Comisario

Más allá del Oeste [Beyond the West] [ENG]

Naming an exhibition after a geographical reference demands careful consideration of a variety of essential aspects, given the significance of the intersection between different structures that shape our world. Cartography, understood as a tool linked to trajectories and movements, in this scenario, evokes the discussion about the West, one of the fundamental cardinal points, directly referring to the dynamics of European colonial expansion in the Americas, particularly in the USA and Brazil, which notably characterized a westward advance. This movement transcended the mere physical conquest of territories, imposing external cultural and political structures upon local communities. The westward expansion signified the invasion of cultural and spiritual spaces, the dismantling of societies, and the introduction of new paradigms in thought, religion, and governance. Our proposal is to reflect metaphorically not only on territorial occupation but also on the implications for cultures, bodies, and knowledge. This debate encourages a critical analysis of this westward march, prompting the reimagining of our forms of knowledge and interaction with the environment. We challenge the dynamics of domination, presenting concepts of community and sharing as alternatives for reconstructing possibilities of faith, dreams, and self-determination, in opposition to the systems established by colonization.

In addition to being one of the most cherished green spaces in the city, the Parque del Oeste in Madrid, conceived at the beginning of the 20th century, has a rich and complex history, becoming a fundamental intersection point between urbanity and social practices, characterized by processes of social differentiation associated with dissident experiences. In the 1980s and 1990s, it consolidated as a scene of coexistence and resistance for many trans women and travestis. Faced with the historical subjugation of dissident identities, these women encountered numerous barriers to their insertion into the formal job market, making sex work often the primary means of livelihood. This space, therefore, emerged as a place of weaving alliances and forming communities, acting as a refuge and meeting point for bodies marginalized by cisgender normativity.

In "Más allá del Oeste", Manauara Clandestina and Ventura Profana explore paths that transcend both physical and conceptual barriers. Their works act as true compasses, guiding us beyond the colonial legacy and current limitations, transforming marginality into a source of power and self-determination. This analysis, based on notions of geographical expansion and intersectionality, highlights the depth of the social and historical implications left by maritime expansion and reveals the spaces of resistance that arise in modern urban contexts, exemplified by the "Parque del Oeste" in Madrid. This place, transcending its history of exclusion, serves as a reminder of the numerous unrecognized trajectories of trans women, highlighting how, from the ruins and nature, communities resurge, illuminating spaces once dominated by shadow.

In this context, the concept of the "West" is reimagined not as an end, but as a beginning for the discovery of territories where scarcity gives way to abundance, and limitations dissipate. Through the work of Clandestina and Profana, we perceive a new universe where they not only claim their right to space but also redefine the structure of that space, creating a new vibrant and diverse social tapestry, previously invisible in the narrative of Brazilian visual arts. This project is an invitation to transcend the "West", recognizing it as a starting point for a future where trans identity is recognized as a transformative force, capable of redefining the social fabric where scarcity becomes abundance and barriers fade away like mirages on the horizon.

Exploring the intersection between processes of subjugation and the experiences of women in major metropolises in recent decades, the dialogue between the selected works emerges as particularly significant. Born in Brazil, both artists use migration not only as a geographical movement but as a means to build new possibilities for the development of critical thinking. The series of works presented in this exhibition employ aesthetics as a tool to capture a time that seeks to transcend the barriers between past and present. Prophetic in their essence, these two artists emerged from neo-Pentecostal family

environments and traced their own routes, creating evangelizing works and expurgating the impossibility of self-determination.

The intersection between the works of Manauara Clandestina and Ventura Profana reveals a fertile ground for dialogue, where artistic practices not only question dominant power structures but also propose new ways of drawing parallels between the personal and the political, the local and the global, the past and the present. "Por Enquanto 35" by Manauara Clandestina and "Raíz Cuadrada de Siete" by Ventura Profana share a commitment to denouncing genocidal and colonial structures while celebrating the power of life in its multiple manifestations. Clandestina, using polaroids to capture the joy and resistance of trans communities, inscribes the work in a context of temporality and memory, where the ephemerality of the polaroid image becomes a metaphor for the precariousness of life under regimes of violence, as well as an announcement of the need for reunion after the disappearance of the image. This choice aligns with Profana's practice, which, through her collages, explores the superposition of times and histories, challenging linear narratives of progress and evolution. Both are united by the interest in transcending the aestheticization of vulnerability, defending the unfathomable power of their existences. They act as missionaries of a prophecy that preaches abundance, questioning the unequal distribution of privileges and adversities, forged by persistent historical processes of separability.

Profana's work, immersed in a critique of the colonial enterprise and the unequal accumulation of time, reflects on the devastating consequences of colonization for both human societies and the planet. Her work evokes the idea of a pluriverse, where different forms of existence and resistance intertwine in a political ecology of diversity. This approach resonates deeply with Manauara's project, which, by focusing on the lives of trans and travesti people, illuminates the complex networks of solidarity and survival that challenge the oppressive logics of cisgender normativity and whiteness. They propose a shift from focusing on death to celebrating life, highlighting the creation of communities and resistance against the forces of oppression.

By exploring the horizon that extends "Más allá del Oeste", we are urged to imagine a future not as a limit but as a transit to a world where trans identities emerge as pillars of strength, beauty, and inspiration. A world where every individual, free from the shackles of the past, can define their own path and occupy the place they desire in society. The works "Por Enquanto 35" and "Raíz Cuadrada de Siete" not only announce the creation of universes where survival and the exaltation of life in its fullness are feasible but also foster a radical imagination. Centered on celebrating dissident existence in the face of limited life expectancy imposed by society, they explore the possibility of regeneration and renewal through the recreation of worlds, challenging the structures that perpetuate precariousness.

Aldones Nino
Curator

FORMATOCOMODO

formatocomodo.com

formatocomodo@gmail.com

Lope de Vega 5 - 28014 Madrid

+34 676 723 819