

Más allá del Oeste

Manuara Clandestina y Ventura Profana

Comisariado por Aldones Nino

6.6. - 31.7.2024

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 compartimiento 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", Manuara 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, ejemplificados 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 sólo 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

Listado de obras

1. 1111122118181616

2022

Impresión pigmentada sobre papel de algodón

Hahnemühle, 180 x 120 x 5 cm

1/3 + 1 P.A.

2. Calunga Grande

2022

Impresión pigmentada sobre papel de algodón

Hahnemühle, 180 x 120 x 5 cm

2/3 + 1 P.A.

3. Sem Título Sete

2022

Impresión pigmentada sobre papel de algodón

Hahnemühle, 180 x 120 x 5 cm

2/3 + 1 P.A.

4. Treble

2022

Impresión pigmentada sobre papel de algodón

Hahnemühle, 180 x 120 x 5 cm

1/3 + 1 P.A.

5. Por enquanto 35, #27 - #33

2018 - 2023

Polaroids, 7,5 x 5 cm cada una

Obra única

6. Por enquanto 35, #7 - #9

2018 - 2023

Polaroids, 7,5 x 5 cm cada una

Obra única

7. Por enquanto 35, #15 - #19

2018 - 2023

Polaroids, 7,5 x 5 cm cada una

Obra única

8. Por enquanto 35, #1 - #3

2018 - 2023

Polaroids, 7,5 x 5 cm cada una

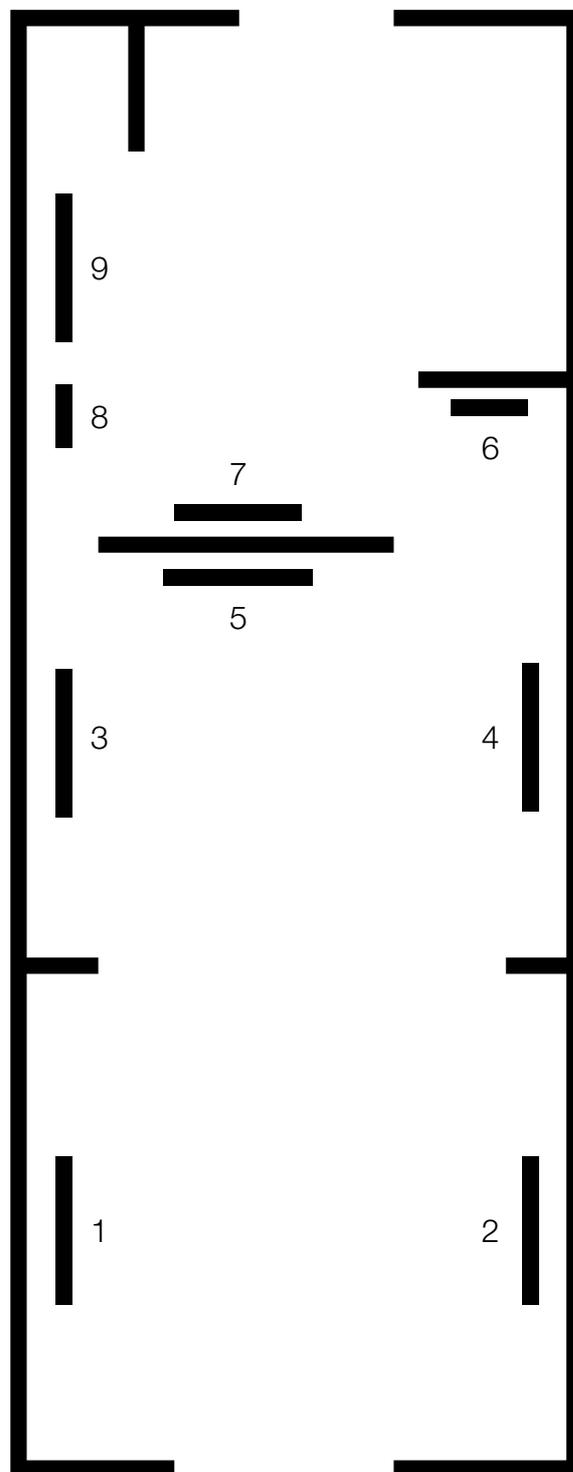
Obra única

9. Por enquanto 35, #20 - #26

2018 - 2023

Polaroids, 7,5 x 5 cm cada una

Obra única



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 nordestina. 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.

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.

FORMATOCOMODO

c/Lope de Vega 5

28014, Madrid

www.formatocomodo.com

formatocomodo@gmail.com

+34 676 723 819