Cecilia Bengolea

Es siempre verano en algún lugar del planeta
13.11.21 > 9.1.22

Sábado 13 Nov. 2021:
11:30 > 15h. Inauguración en àngels barcelona.
18:30h. Hakai Dub. Cecilia Bengolea & Erika Miyauchi (performance) en el MACBA con la colaboración de LOOP.

El trabajo de Bengolea puede describirse como hidrofeminista[1], un término acuñado por la teórica cultural Astrida Neimanis[2], quien habla de "solidaridad entre seres acuáticos a través de cuerpos de agua".
Según la investigadora Elena Lundquist Ortíz[3]: Hoy vemos la acidificación de los océanos, el aumento del nivel del mar, los arrecifes de coral moribundos y las aguas subterráneas contaminadas. El hidrofeminismo nos muestra que todos estamos involucrados en esto a través de interacciones y circulaciones acuosas. Hoy, el pensamiento planetario es un pensamiento feminista»[4]. En otras palabras, las tormentas tienen ojos y nuestros ojos tienen tormentas.

En cierto modo, la contaminación puede verse como una especie de sílfide oscuro que pasará a lo largo de vidas asfixiando cuerpos que aún no podemos imaginar viviendo en un planeta cuya superficie puede parecernos ajena. Como bailarina y coreógrafa, Bengolea se preocupa por cómo los cuerpos transfieren el movimiento de uno a otro a través de contextos culturales y generacionales, pero este encuentro con la contaminación en su estado más extremo dio lugar a otras preguntas: ¿cómo podría impactar la toxicidad de nuestro planeta? o, ¿Cómo nos movemos en el futuro?

La artista se ha inspirado durante mucho tiempo en coreógrafos como Francois Malkovsky de Francia (1930), quien concibió danzas que resaltaban la pérdida de armonía entre el mundo humano y el no humano provocada por la revolución industrial, esforzándose por crear un movimiento que restableciera el equilibrio planetario. Bengolea se considera una bailarina experimental, una autodidacta que se inspira en las danzas rituales de todo el mundo, pero especialmente en contextos donde la danza es capaz de elevar el cuerpo humano a un reino donde se vuelve uno con los elementos, como se puede ver en el video Lightning Dance (2018). Diana Campbell, 2021.

Cecilia Bengolea crea un cuerpo danzante que casi parece una máquina programada para revelarnos la suavidad de un universo que quiere hablarnos a través de un flujo dinámico de fuerzas. La máquina de curiositas, un cuerpo que activa los sentidos para descubrir un parecido inédito entre todas las bestias. En su baile, la artista se convierte en un monstruoso y maravilloso híbrido capaz de conectar todo lo que la rodea con ella y con nosotros. Su baile consiste en alcanzar un estado de ambivalencia corporal y mental. Ella es en el momento de su baile— una energía que puede tomar cualquier forma. Chus Martinez, 2021.

En esta primera exposición de Cecilia Bengolea en la galería, presentamos un nuevo video collage realizado en colaboración con el equipo nacional de natación sincronizada de Jamaica mientras la artista estaba en la residencia de TBA21 (Thyssen-Bornemisza Art Contemporary) Accademy, en Aligator Head Fondation. Bengolea superpone en este video varias capas de coreografía, collage de seres que podrían proceder de aguas muy profundas, explosiones naturales o causadas por el hombre… Todo elementos que se solapan creando caos y destrucción. También se podrá ver una serie de trabajos recientes sobre soporte lenticular que convertirán el espacio de la galería en un caleidoscopio de seres imaginarios.

El título de la exposición hace referencia al libro de John Cheever, *El nadador* ("The swimmer", 1964)[5] y del que el director Franck Perry realizó una película en 1968[6]. En esta historia, el protagonista decide volver a su casa pasando de una piscina a otra, como si se tratase de un camino infinito de sol y agua, despreocupación, olvido de uno mismo, irresponsabilidad y promesas de relaciones ideales y pasajeras.

Del mismo modo, en lo últimos años, Bengolea ha pasado varios años viviendo solo en verano. Se ha trasladado por la superficie terrestre siguiendo la trayectoria solar, deslizándose de forma sincronizada como una iguana que necesita el calor exterior. Su territorio es el clima y sus migraciones su danza. Como los jugadores de tenis, que viven siempre en verano, viajando de un continente a otro en búsqueda del clima que favorece el deporte al aire libre. Siempre bronceados y ligeros, son seres de apariencia frívolos, ya que vivir siempre en verano les altera su estado anímico, pero también son de aire extremo debido a sus energías arraigadas en su estado volátil.

Cecilia Bengolea ha pasado así varios años, ha vivido en residencias de Jamaica para filmar el video que se puede ver en esta exposición además de otros relacionados con el clima del Caribe, como: *Dancehall Weather* (2014>2021), *Shelly Belly inna Real Life* (2021), *Lightning Dance* (2018), o *Bombom's Dream* (2016).

Pasar varios años viviendo solo en verano no fue una experiencia fácil para ella: presenció catástrofes naturales, inundaciones, huracanes, y tormentas eléctricas del caribe entre otras cosas. Todo ello le recuerda que el clima está vivo, y que su comportamiento tiene una relación directa con nuestras acciones. Victoria Colmegna 2021

«Los movimientos son hechos. Principalmente, mi trabajo consiste en que el cuerpo invente sus propias fuentes, su propio entrenamiento. ¿Con qué propósito? Borrar por completo la violencia de la memoria del cuerpo, de mi propio cuerpo, pero también del cuerpo social que constituimos colectivamente. Los movimientos que creo tienen un denominador común: ningún ataque y ninguna jerarquía entre los movimientos. Por eso la danza es política». Cecilia Bengolea, 2021.

En sus performances, videos y esculturas, Cecilia Bengolea (Buenos Aires, 1979) utiliza la danza como medio de empatía radical e intercambio emocional. Fusionándose con las energías simbólicas que se encuentran dentro de la naturaleza y las relaciones humanas, sus proyectos se centran en torno a las ideas del cuerpo individual y colectivo. A partir de la idea de arte interdisciplinar, el movimiento, la danza y la performance funcionan como una escultura animada. Bengolea colabora con artistas de dancehall como Craig Black Eagle, Bombom DHQ, Damion BG y con los artistas Dominique Gonzalez Forster y Jeremy Deller. Su trabajo con el coreógrafo francés François Chaignaud, Pâquerette (2005-2008) y Sylphides (2009) le ha valido varios premios como el Premio de la Crítica de París en 2010 y el Premio Artista Joven en la Bienal de Gwangju en 2014. También ha co-creado coreografías para su propia compañía de danza, para el Ballet de Lyon (2013), el Ballet de Lorraine (2014) o la Pina Bausch Tanztheater Wuppertal.
Entre sus exposiciones e instalaciones recientes destacan: Animations in water, Guggenheim Museum, Bilbao (2021), Oneness Barroco, commission ArtBasel Messeplatz Basel (2021), Baisser Mortel, Bourse du Commerce, Collection Pinault (2021), Dancehall Weather, Tryptiqu, Jean Nouvel train Station, Champel, Geneva (2020) o Liquid Guru, Gallerie Andreh-Schiptjenko, Stockholm (2020).

Agradecimientos: Chus Martinez, Diana Campbell, Victoria Colmegna, MACBA, LOOP, TBA21 Accademy

---

1 Neimanis, Astrida. *Bodies of Water*. *Posthuman Feminist Phenomenology.* Environmental Cultures Series. Ed. Bloomsbury, 2017.
[2] Astrida Neimanis es profesora en el Departamento de Estudios Culturales y de Género de la Universidad de Sídney e investigadora clave del Instituto de Medio Ambiente de Sídney. Su trabajo e intereses se centran en el feminismo posthumano, las humanidades ambientales, la justicia ambiental, la corporeidad, la (bio)colonialidad, las biotecnologías y las CTS feministas entre otras cosas.
[3] Elena Lundquist Ortíz es licenciada en Historia del Arte y tiene un máster en Cultura Moderna. Su trabajo se centra en la contribución de prácticas alternativas de creación de mundo en medio de la crisis planetaria. Es la iniciadora de *hydra*, un proyecto de investigación curatorial sobre el mundo acuático, la transcorporalidad y la curación oceánica.
[4] Lundquist Ortíz, Neimanis. *Hydrofeminism Is Solidarity Across Watery Bodies* [online]. Kunstkritikk. Nordic Art Review. [Consulta: 11 de noviembre de 2021]. Disponible en: <https://kunstkritikk.com/hydrofeminism-is-solidarity-across-watery-bodies/>.
[5] Cheever, John. *The swimmer*. Estados Unidos: The New Yorker,1964.
[6] *The swimmer.* Dirigida por Frank Perry [grabación de vídeo]. Estados Unidos, 1968. 95 min.