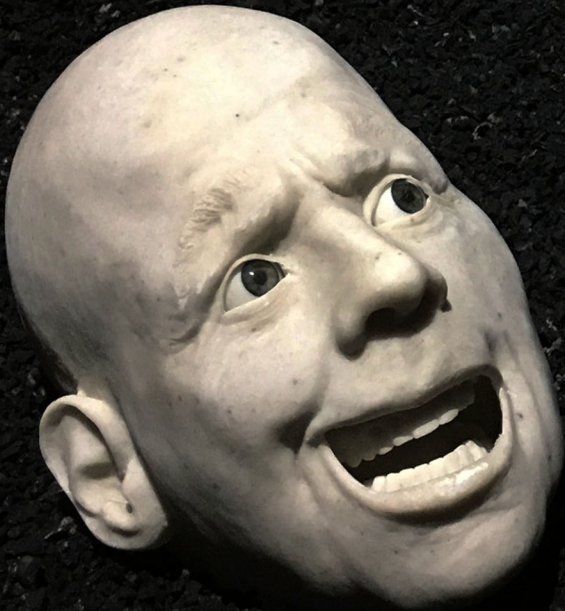

Tipología del infortunio

Un proyecto de Ricardo Sánchez Cuerda

Galería Modus Operandi

TIPOLOGÍA DEL INFORTUNIO

Un proyecto de Ricardo Sánchez Cuerda

12.09.2019 / 21.10.2019

GALERÍA MODUS OPERANDI

■ MODUS[®]
OPERANDI

Galería Modus Operandi. Exposiciones 2019

Tipología del infortunio

Ricardo Sánchez Cuerda

Textos

Jorge Díez

Ricardo Sánchez Cuerda

Fotografía

Diego Ruiz Ruiz

**Edición catálogo, diseño y
maquetación**

Raquel Rico Calleja

Galería Modus Operandi

Calle Lope de Vega 31

28014 Madrid (España)

www.artemodusoperandi.com

Tel.: 915 357054

 MODUS[®]
OPERANDI

INDICE 5

Introducción	7
Sobre el artista	9
¡Telón! de Jorge Díez	11

Obras

<i>¿Tienes miedo?</i>	14
<i>La sonrisa del mayordomo</i>	18
<i>Telón, telón</i>	22
<i>Caja de vida</i>	24
<i>Módulos de aislamiento voluntario</i>	28
<i>Das angstvolle lied</i>	30
<i>Sinopsis</i>	32
<i>Tormenta interior</i>	34

Agradecimientos	37
------------------------	----

Ha sido un placer para la Galería Modus Operandi iniciar esta nueva temporada del 2019 con la exposición “Tipología del infortunio”, un proyecto instalativo que el artista Ricardo Sánchez Cuerda ha concebido *ad hoc* para el espacio de la galería y bajo cuyo título explora el mundo de las emociones humanas. Para el artista, éstas no son sino meros referentes inexistentes en las estadísticas y en los sistemas oficiales de contabilizar la calidad de vida de los habitantes de un país.

Las emociones consideradas negativas como el dolor, el sufrimiento, la tristeza o la melancolía, son denostadas por un sistema social que encumbra la felicidad como sistema de vida, convirtiendo a los estado de ánimo opuestos a ésta en estadios de desgracia, inadecuados e inaceptables.

El infortunio, sin embargo, es frecuente, y esta exposición es un homenaje a la Angustia como emoción universalmente rechazada y oculta, para reflexionar sobre la necesidad de incorporarla a un sistema social que la elude y desprecia cuando se trata de la más excelsa y sofisticada de las emociones. Al ser negada, posiblemente, también sea la más abundante de las mismas, al ser ignorada, olvidada socialmente y arrinconada.

Su proyecto pretende investigar en dos campos: por un lado el fascinante proceso de elaboración de la felicidad absoluta y sus múltiples manifestaciones sociales. La felicidad rabiosa y sin fisuras del sistema. De su sistema y de cualquier otro. Y por otro lado, el reconocimiento del infortunio como estado natural y real de la materia humana. La valoración del estado de desgracia, de desequilibrio y negatividad, como posición a incorporar, celebrar.

Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid en la especialidad de edificación. Comienza a colaborar en proyectos de artes escénicas de la mano del escenógrafo Andrea D'Odorico, ámbito en el que ha venido desarrollando su carrera profesional a nivel nacional e internacional, y en todas las disciplinas de las artes escénicas: teatro, danza, zarzuela, ópera y musical.

Dentro de las artes plásticas ha realizado las exposiciones *Equilibrio inestable* en Pinar del Río (MAPRI, 2016) y en La Habana (Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, 2017), *Libre voy* (Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, 2017) y ha participado en las colectivas *Akademia* en Pinar del Río (MAPRI, 2017) y *Del tamaño del mundo* (Centro Hispanoamericano, La Habana, 2017). Artista invitado en la XIII Bienal de La Habana (2019) en el Taller Farmacia con la performance *Me acompaña*.

Trabaja habitualmente en teatros e instituciones de reconocido prestigio internacional: Teatro Real de Madrid (*Dulcinea, Der Kaiser von Atlantis, Brundibár*), Teatro de la Zarzuela (*Alma de Dios, La reina mora, La del Soto del Parral, La parranda, La guerra de los gigantes*), Ballet Nacional de España (*El corazón de piedra verde, Negro Goya*), Teatro Colón de Buenos Aires (*Idomeneo*), Ópera Nacional de Dinamarca (*La bohème*), Ópera Nacional de Bucarest (*El amor brujo, El sombrero de tres picos*), Ópera de Manaus (*A Floresta do Amazonas, Lo schiavo*), Ópera de Toulouse (*Rienzi*), Teatro San Carlos de Nápoles (*La Partenope*), Ópera de Dijón (*El Prometeo*), Ópera de Santiago de Chile (*El Cristo de Elqui*), entre otros.

Actualmente está trabajando en las producciones de *Tres sombreros de copa* (Teatro de la Zarzuela, Madrid), *La Revoltosa* (Teatro Solís, Montevideo, Uruguay), *Notre Dame* (Liaoning Ballet, China), *L'Heure espagnole* (Teatro Campoamor, Oviedo), entre otros proyectos de teatro, y preparando exposición en La Habana (CPAP).

¡TELÓN! POR JORGE DÍEZ 11

La uniformidad del espacio propia de la modernidad dio paso con la postmodernidad en los años ochenta del siglo pasado a la diversidad del tiempo. Con el reconocimiento de la estructura lingüística de la producción artística se introdujo la narración, la teatralidad. El arte dejó de ser un mero objeto y el espectador devino agente, posibilitándose además, la inclusión de elementos no necesariamente artísticos como el género o los usos sociales.

En esta exposición, Ricardo Sánchez Cuerda ha establecido un estimulante diálogo con el espacio de la galería, instalando varias piezas que remiten al concepto de angustia y que tienen su origen en diferentes vivencias de su propia infancia y del entorno familiar. Y lo ha hecho articulando un discurso simbólico con diversas ramificaciones por las que el espectador puede transitar y confrontar sus particulares y ocultas angustias en esta suerte de distopía social en la que ¿vivimos? obligados a una inacabable persecución de la felicidad a través del acelerado consumo de objetos, de emociones y del propio planeta. Asistimos a la plena vigencia del espectáculo anunciado por Débord y definido no sólo en términos de representación si no en las relaciones sociales del capitalismo para subsumir todo dentro de la representación: *“[el espectáculo es] una relación social mediatizada a través de las imágenes”*.

Una representación que, en el caso de los papeles que desempeñamos los individuos en la vida cotidiana, el artista sospecha que podría ser similar a la asignación de papeles a los actores por parte del autor de una obra de teatro y, por lo tanto, condenados a repetirlos cada día y cada noche cuando se abre o se cierra el telón.

OBRAS. ¿TIENES MIEDO? 14

¿TIENES MIEDO? (2019)

Esta instalación es consecuencia de la acción que el artista realizó en la Bienal de La Haba en Pinar del Río (abril 2019), dentro del marco del Taller Farmacia. La acción, titulada *ME ACOMPAÑA*, consistió en sentar a un determinado número de personas delante del artista a las que formuló la siguiente pregunta:

¿Tienes miedo y no sabes a qué?

La gente puede hacer lo quiera con esa información, no tiene por qué contestar, pero supone una oportunidad única para reconocer si sienten angustia, o si alguna vez la han experimentado.

Sobre la pieza

La instalación consiste en la colocación de unas cien sillas diminutas hechas a escala dispuestas a modo de cine de verano frente a una gran pantalla retroiluminada en la que puede leerse el interrogante que da título a la pieza. La pregunta es la que da la luz a todas esas sillas perfectamente desordenadas en las que los espectadores son apelados a reconocer sus propias emociones.

¿Tienes miedo? (2019). Vista parcial de la instalación.

JUAN
GONZALEZ
PEAZA

MARCELIS
PEAZA

MARGARITA
GUERRA

LA SONRISA DEL MAYORDOMO (2016)

La sonrisa es el gesto amable de muchas de las emociones que sentimos. Como tal, es aceptada como síntoma inequívoco de aprobación, asentimiento, e incluso felicidad.

La sonrisa se convierte por lo tanto, de forma consciente o no, en un arma utilizada para esconder emociones menos valoradas o negadas; Incluso rechazadas.

La defensa consiste en sonreír ante cualquier circunstancia de la vida.

Sobre la pieza

La instalación consiste en un suelo de caucho industrial que ocupa gran parte del piso de la sala de exposiciones, del que surgirán tres cabezas que asoman sonrientes intentando sobrevivir al terreno que les engulle.

Son tres piezas de marmolina blanca completamente realistas y exageradamente felices. Exageradamente desesperadas.

La sonrisa del mayordomo (2016).
Vista parcial de la instalación.

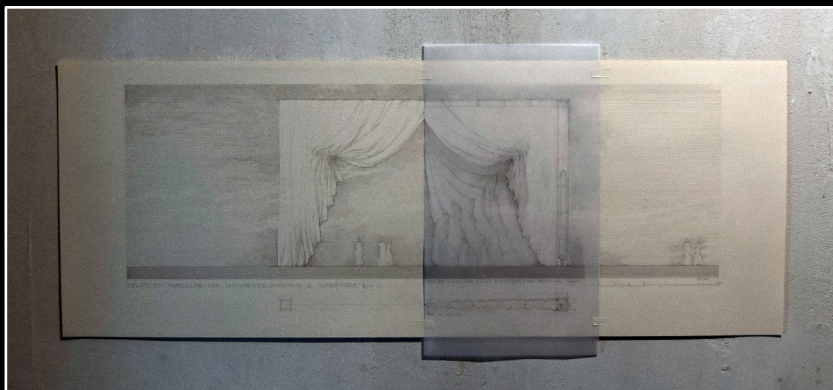
TELÓN, TELÓN (2019). Proyecto para instalación urbana de carácter lúdico trascendental

Un telón es un código de principio y fin de una narración, de un rito. En el rito dramático se entiende como un elemento indispensable del espacio escénico en cuanto que esconde una realidad y sirve para anunciar un principio y un final. Al sacarlo de su contexto, se elimina dicha circunstancia y se convierte en un elemento escultórico ajeno a su función, que permite redefinirlo como un símbolo de comienzo y fin, un juego de despertar y dormir, de vida y muerte indefinido. Un telón que se abre y se cierra indefinidamente, en un ritmo ininterrumpido, perenne. Es un movimiento acompasado, armonioso, musical y eterno, pero también angustioso.

El proyecto que se plantea es un telón real realizado a escala urbana en un espacio público, con una dimensión aproximada de 10m de altura y 16 m de ancho. Es un telón doble, un telón a dos caras (blanco/negro) en el que no hay parte delantera o trasera. Con un sistema motorizado se abrirá en pabellón e inmediatamente se cerrará para volverse a abrir de nuevo. Este movimiento será indefinido, como un mantra.

Sobre la pieza

La pieza consiste en mostrar el proyecto como tal en la galería. Mediante planos, bocetos y una maqueta se muestra la pieza como intervención urbana a gran escala. Se muestra una maqueta del objeto a una escala 1/5 aproximadamente, para que en la medida de lo posible, el observador pueda entender la emoción del objeto tal y como se plantea.

Boceto proyecto de telón para de
instalación urbana.

CAJA DE VIDA (2017)

Cuenta Ricardo que «cuando era niño, mi madre nos dijo a los tres hermanos que no contásemos nada de nuestra vida personal en las comidas con los familiares próximos que venían cada domingo a nuestra casa a vernos. Para un niño, una orden de este tipo es difícil de entender, y en cierto modo, una responsabilidad extraña respecto lo que uno puede contar o no. Yo, dentro de mi manera limitada que tenía de comprender opté por no hablar, o hablar francamente poco, casi nada, ante la duda de que tipo de información podía ser considerada como personal y cual pública. De esta manera comenzó, sin saberlo mi relación con el teatro. Cada domingo a mediodía hacíamos una comedia en la que nadie decía nada que tuviese ningún tipo de interés deliberadamente. Encadenábamos frases rutinarias, encapsuladas, aprendidas y con respuestas conocidas.

Al final de la comida mi madre sacaba naranjas de postre. Mi hermano mayor y yo comentábamos muy serios la importancia de que la marca de las naranjas fuera buena para que el producto garantizase las expectativas. Todos los domingos durante años se repetía el rito, y varias personas de mi familia entraban inmediatamente en la conversación argumentando este punto y se desataba una gran discusión hueca y banal sobre el asunto. Esto permitía disfrazar los últimos momentos de angustia y concluir las larguísimas estúpidas comidas familiares vacías de emociones. La marca de las naranjas era *SOLITA* curiosamente.»

«Con los años me he dado cuenta de que esta conducta obedecía a una dinámica familiar descontrolada y profunda, basada en los vicios emocionales de mis padres, de mis abuelos, de mi entorno y de mi sociedad. Y esa conducta no sólo estaba en las comidas de los domingos si no que empapaba nuestra realidad de forma sistemática. El problema era mas complejo de lo que se podía adivinar en una comida pero para mí esa escena representa, por que hubo una orden clara, mi primera intervención teatral organizada, consciente. Mi visión de la situación era desde fuera, por que sabía lo que estaba ocurriendo y sabía el final».

Un actor debe actuar como si no supiera lo que va a ocurrir a continuación.

Cada grupo familiar es una comedia distinta en la que cada uno cumple un papel. El padre es padre porque todos le tratan como tal, igual que la madre, o el hijo listo, el hijo gordo, o el hijo pequeño. Cada uno cumple su rito de forma minuciosa y ejecuta su papel de forma precisa y dramática, como si no tuviera otra opción. En cierto modo actuamos como si realmente se hubiesen repartido los papeles y los hubiéramos aceptado.

Sobre la pieza

Se trata de la maqueta del primer proyecto de la pieza teatral que el Ministerio de la Vivienda del gobierno, hizo en 1972 para representar mi existencia y la de mi entorno. Se trata de una maqueta de un espacio inexistente pero real, creado para contar una historia, que es la mía, pero podría ser la de cualquier persona. Esos espacios, entornos y condicionantes son los míos. Son los lugares de mi vida pensados para que las cosas ocurran como tienen que ocurrir.

La pieza está compuesta por la caja de embalaje original del ministerio y la maqueta realizada a escala 1/25. La maqueta es un primer proyecto. Refleja muchos de los elementos que se iban a realizar y otros que finalmente no serían así. El objeto resultante es un espacio conceptual y libre, diseñado según los criterios que a los funcionarios de la época les permitían suponer que los muñecos que se iban a mover en su interior serían conducidos a las metas deseadas.

Caja de vida (2017).

CINCO MÓDULOS DE AISLAMIENTO VOLUNTARIO
(2017). Contextos de felicidad extrema.

Creación de cinco espacios para la felicidad, el goce y la alegría. Cinco proyectos de decoración de celdas de aislamiento, del espacio íntimo, de recogimiento y reflexión, en los que tener un encuentro plácido con uno mismo.

A menudo nos sorprendemos fantaseando con opciones de vida y entornos que nos harían mas felices, alejados de los miedos que nos atenazan, nos frustran y nos debilitan cada día. Y frecuentemente estos entornos de protección son espacios fantásticos, tranquilos, y diametralmente opuestos a la realidad que nos hemos ido creando. Y también ocurre que en esta fantasía basada en la ficción, tendemos a imaginar que nuestros miedos desaparecerán de forma mágica y sobrenatural.

Modelo esencia, Modelo Soren Kierkegaard, Modelo Narciso, Modelo Napoleón III y Modelo continuo, cinco espacios de intimidad, de abrigo y en cierto modo de ensueño. Son cinco pero podrían ser miles los módulos en los que, el pánico, la desesperación y la angustia entraría con nosotros y nos acompañaría en la intimidad. Creer lo contrario es una seductora fantasía.

Cinco módulos de aislamiento voluntario (2017).

DAS ANGSTVOLLE LIED (la canción de la angustia)(2019)

«He estado buscando, y no he localizado ninguna canción dedicada a la angustia. Existen canciones dedicadas a la amistad, al amor, a la alegría, a la envidia y a los celos, al desengaño, desamor, rencor y a un número enorme de emociones. Pero ninguna a la angustia».

Angustia viene del término *Angst*. Sin embargo el significado de esta palabra en alemán es miedo.

Sobre la pieza

Esta pieza es una canción cantada por un muñeco-niño realizado con la misma técnica que la taxidermia clásica, mediante una base de paja y un revestimiento de apariencia “real”. Este niño, tendrá voz de adulto y cantará una canción infantil dedicada a la angustia. Una canción sencilla y fácil, con estribillo directo y pegadizo con una duración aproximada de 5 horas. Las canciones infantiles son repetitivas, simples y nos acercan a un mundo pasado. Una hermosa banda sonora para una exposición.

SOLUCIÓN.

SINOPSIS . Ochenta y nueve años y diez días (2019).

Apagar velas es un acto de felicidad compartido con familiares, amigos y seres queridos. Cada vez que se hace emergen ilusiones, deseos, felicidad y sueños cumplidos y por llegar.

Cuatro mil cinco son el número de velas que una persona de 89 años y diez días ha soplado en toda su existencia, si en cada pastel de cumpleaños se hubieran colocado el número de velas correspondiente a su edad, que hubiera sido lo correcto. De alguna manera representan 89 momentos de pletórica felicidad social forzada, de amabilidad sin límites expresada de forma acartonada y retórica. Se trata de un cubo de felicidad.

Sobre la pieza

Cubo hecho con cuatro mil cinco ($1+2+3+4+\dots+89$) velas de cumpleaños. Ochenta y nueve años de hermosos momentos compactados en una única pieza

Sinopsis (2019)

OBRAS. TORMENTA INTERIOR 34

TORMENTA INTERIOR (2019)

Una tormenta es una perturbación atmosférica violenta, acompañada de aparato eléctrico y viento fuerte, lluvia, nieve o granizo. Una tormenta interior es exactamente esto, pero dentro de un espacio cerrado, techado y con uso doméstico, íntimo y personal. El espacio debe ser amplio, grandioso e incontrolable para que el efecto deseado alcance la espectacularidad y dramatismo esperados. El espacio interior se convierte entonces en una caja de resonancia perfecta de la inestabilidad, vacilación y desequilibrio.

La poética atmosférica determina que las razones físicas que provocan una tormenta vienen dadas cuando un centro de baja presión es rodeado por uno de alta. Esta definición es prácticamente una definición emocional, íntima.

Esta pieza es una mofa, una diversión sobre las presiones, la inestabilidad y el desasosiego.

Tormenta interior (2019)

A Jorge Díez, Marisol Pérez, José Carlos Nievas, Juanjo González Ferrero y a Tue de Stordeur, por su gran apoyo y complicidad.

A Galería Modus Operandi y a su equipo, Laura Darriba, Raquel Rico y Celia Huete por la confianza y el apoyo que me han brindado.

Ricardo Sánchez Cuerda

■ MODUS[®]
OPERANDI