

TOPOGRAFÍAS DE LAS MEMORIAS

Una instalación surgida del diálogo entre *Mayoral de acero: destajo* de Sandra Rengifo con la colaboración de Kostas Tsanakas y *Maqueta entrenada* de Roc Parés, con la curaduría de Roberta Bosco y Fernando Cuevas Ulitzsch.

Festival Panoràmic

Espai Isern Dalmau – Fundació Lluís Coromina – Barcelona

Del 24 de octubre a mediados de enero 2025

TOPOGRAFÍAS DE LAS MEMORIAS

por Roberta Bosco y Fernando Cuevas Ulitzsch

Como en un viaje de ida y vuelta, dos artistas Roc Parés y Sandra Rengifo, separados por un océano y unidos por una imparable conexión mental, se juntan para crear dos obras inéditas a partir de propuestas ya presentes (o latentes).

La primera *Geopoieisis: derivas y confluencias en las imaginerías electrónicas*, que se presentó en el Centro Nacional de las Artes de Bogotá, en el marco del Festival de la Imagen, arrancaba a partir de la performance audiovisual *Deriva360* de Roc Parés y se formalizó en el encuentro con *AtmoSphaira* de Sandra Rengifo.

La segunda *Topografías de las memorias*, que se presentará en el Espai Isern Dalmau de la Fundació Lluís Coromina durante el festival Panoràmic, parte del proyecto fotográfico, pictórico e instalativo *Mayoral de acero: destajo*, de Sandra Rengifo en colaboración con Kostas Tsanakas y se plasma a través del diálogo con la instalación interactiva *Maqueta entrenada* de Roc Parés.

Mayoral de acero: destajo explora el silencio y la pérdida, abraza visualmente seres, máquinas y naturaleza. Sus imágenes hablan de cuerpos que cargan peso y gravedad, de una revolución que se quedó a medio camino, de caña crecida en la sangre de los silenciados que la cultivan, de la normalidad que gente muera por sindicalizarse, de niños que a falta de luz aprendieron a crear música, de la nostalgia de guardias de noche y viejos ferroviarios, del hombre sin tierra que llega a ser tierra sin hombre, de campanarios que no fueron edificados para ser iglesias, de esclavos subyugados y latigados por el ferrocarril que ellos mismos construyeron.

En la propuesta de Roc Parés, el Caribe toma forma tridimensional en una instalación interactiva que plantea las idiosincrasias y estereotipos en que basamos nuestros relatos. *Maqueta entrenada* despliega la típica iconografía caribeña en una maqueta ferroviaria antigua, dotada de recursos tecnológicos contemporáneos, como una cámara de vídeo incrustada en la vieja locomotora que transmite las imágenes de su recorrido a una computadora entrenada, de allí el nombre, para detectar los elementos de la escena en tiempo real. La chimenea del ingenio, los vagones repletos de caña de azúcar, los bohíos, las matas de tabaco y la inquietante dualidad de los personajes, esclavos agotados o cimarrones en busca de libertad, campesinos con machetes y señoritos con vestimentas europeas del siglo XIX, conforman un paisaje que el visitante puede modificar, desplazando los objetos de la maqueta. Cada elemento además está asociado a un sonido, de modo que con sus intervenciones el público puede reconfigurar tanto el panorama visual como sonoro.

Estas dos miradas condensan el planteamiento de un proyecto coral, dialogado y empático que ha contado durante todo el proceso con la curaduría compartida de Roberta Bosco y Fernando Cuevas Ulitzsch, un proyecto que ha dado lugar a dos obras

inéditas y se ha materializado a través de un diálogo increíblemente fluido y vital, que ha ido mucho más allá de la propia producción de las piezas.

Ambas obras hablan de territorio y paisaje y de quienes lo habitan, de nuestra forma como seres humanos de vivirlo, disfrutarlo, pero también violentarlo. A través de imágenes, sonidos, olores y las historias de las personas cuyas voces han sido silenciadas, las dos obras hablan de memoria y pérdida, de ideales y decepciones, de cómo elementos sencillos casi nimios en el conjunto de la realidad de pronto pueden cobrar una importancia decisiva. Son aquellos hechos, situaciones o emociones, que de tan habituales ya pasan desapercibidos, pese a su significación intrínseca. Y así, siguiendo los raíles de un tren (tren de esclavos, tren de juguete, tren de señores y tren de trabajadores) se habla también de representación y de la importancia de representar y contar las historias desde otras perspectivas, para que las generaciones siguientes sepan que la verdad tiene muchas caras y la mentira aún más.