

MÒNICA PLANES

Portfolio 2025

Mònica Planes

C/ Leonardo da Vinci 21, local 3
08901 L'Hospitalet de Llobregat

+34 626225825
monica_planes@hotmail.com

-

galeria àngels barcelona

c/ Pintor Fortuny, 27
08001 Barcelona

T +34 93 412 54 00
info@angelsbarcelona.com

-

www.monicaplanes.com

Rodeo, 2025
Exposición en la galería Fuocherello
Volvera (Torino)

Esta exposición es el resultado de una residencia en la Academia de España en Roma, en el ámbito de la beca de estudios MAEC-AECID de Arte, Educación y Cultura para el año académico 2023-2024

Las particularidades del espacio de exposición han determinado aspectos del proceso y articulación de las piezas de esta exposición. La galería se ubica a las afueras de la ciudad de Turín, donde las naves industriales colindan con las primeras tierras y campos sembrados de los alrededores de la capital. A su vez, este espacio se encuentra en una fundición especializada en arte que se puede ver desde algunas ventanas de la galería. Se enlazan dos perspectivas: la del campo en extensión y la de la actividad del propio edificio. Por eso, 'Rodeo' está formada por dos grupos de piezas, el primero de paja, el segundo de acero.

Rodeos es una serie de 3 bloques de paja comprimidos y *Pelvis* es otra serie de 4 esculturas, originalmente de pan, fundidas en acero.

Vera Martín Zelich

Rodeos, 2025
3 esculturas formadas por bloques de paja comprimidos y cajas de madera
150 x 120 x 37 cm (*Rodeos I y II*) / 50 x 50 x 120 cm (*Rodeos III*)
Vistas de la instalación en la galería Fuocherello

Rodeo I, 2025. Vistas de la exposición en la galería Fuoccherello

Rodeos es una serie de bloques de paja comprimidos que trabajan el giro y la torsión a partir de una revisión de la escultura yacente en diferentes periodos de la Historia del arte.

La Historia del Arte es también una historia de la copia. La mayoría de las esculturas griegas que conocemos nos han llegado a través de copias romanas y, además, algunas partes de estas copias fueron encontradas y completadas durante los siglos XVI y XVII. De alguna manera, hay un aprendizaje y conocimiento de ciertas esculturas a través de otras esculturas, a pesar de que su significado va cambiando a medida que las lecturas se van sobreponiendo unas sobre las otras, copia tras copia, contexto tras contexto.

En los *Rodeos*, el uso de la paja como material escultórico ha determinado una forma de trabajo. Por una parte, se toma como referencia el hormigón armado como técnica sobre la que se fundamenta la arquitectura actual y se aplica esta metodología sobre la paja, un material con unas características casi opuestas, que no tiene ni principio ni final, con una forma indefinida, que se deshace. Por tanto, la paja se comprime con un aglutinante en un encofrado de madera y se arma con varillas de acero corrugado.

Por otra parte, una vez obtenido un bloque sólido, se trata pues, de situarse en esta tesitura y lograr sostener un cuerpo con estas características, aunque no llegue a ser del todo posible, ya que por mucho que se aguante, siempre se desmorona. Por eso, se han tomado como punto de partida una selección de esculturas yacentes que funcionan y accionan el trabajo como una primera guía o esquema por el cual comenzar a vaciar el bloque de paja. El carácter difuso, abstracto, provisional de este material, que nunca consigue fijar la forma como lo haría la piedra el cemento o la escayola, provoca un abandono de esa imagen referencial, dando pie a una nueva escultura con unas características completamente diferentes.

Rodeos (I, II y III), 2025
3 esculturas formadas por bloques de paja comprimidos y cajas de madera
Vistas de la instalación en la galería Fuocherello

Rodeo II, 2025. Vistas de la exposición en la galería Fuoccherello

Rodeo III, 2025. Vistas de la exposición en la galería Fuoccherello

Rodeo, 2025. Vistas de la instalación en la galería Fuocherello

Pelvis es una serie de esculturas originalmente de pan. Su forma nace del espacio que queda entre dos cuerpos encajados por sus respectivas pelvis, moviéndose en distintas posiciones. Este vacío se fija con mortero de cemento y se usa como molde para la masa de pan cruda que crece en su interior al cocerla en el horno, tomando la forma del espacio que habían formado los dos cuerpos en contacto.

El pan es un material orgánico que, inevitablemente, se desvanece con el tiempo. Hasta ahora, debido a este carácter efímero, las he repetido cada vez que se han desintegrado. En esta ocasión, he decidido fundir las últimas cuatro que conservaba en acero, de manera que guardarán la memoria de ese momento concreto.

Las *Pelvis* se presentan colgadas en la pared, a la altura de la cadera. De esta manera, se propone un acercamiento a la pieza muy físico, casi sexual, para recordar la forma en la que se hicieron. Tomaron forma desde la pelvis y, por tanto, se sienten desde ese mismo lugar.

Cuando eran de pan, se oían por toda la sala, y te apetecía llevártelas a la boca. Ahora que son de hierro, tienen un olor muy metálico que ya no llama a la boca, pero, sin embargo, reaccionan a la temperatura y, con el sol pueden llegar a ponerse al rojo vivo.

Pelvis, 2025.

Instalación escultórica formada por una serie de 4 panes moldeados con mortero de cemento y fundidos en acero 50 x 50 x 30 cm (cada pieza)

Pelvis II y III, 2025. Vistas de la instalación en la galería Fuocherello

Pelvis II, 2025. Detalle

Fotos: Pol Masip

Ellas, las otras y todas las demás, 2025
Exposición en la galería àngels barcelona
Barcelona

Parte del trabajo presentado en esta exposición es el resultado de una residencia en la Academia de España en Roma, en el ámbito de la beca de estudios MAEC-AECID de Arte, Educación y Cultura para el año académico 2023-2024

Desvelo III de la serie *Desvelos* fue adquirida por la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía durante ARCO 2025.

La primera vez que vi la 'Hermafrodita durmiente', desde lejos, me llamó mucho más la atención que las otras esculturas con las que compartía sala. Parecía un cuerpo femenino, tumbado, de espaldas. Me acerqué directamente a ella. A diferencia de otras esculturas clásicas, no tenía ni delante ni detrás. Se trata de una figura durmiendo, justo en el momento en que empieza a activar su cuerpo para darse la vuelta y cambiar de posición. Su movimiento rotatorio te hace rodearla, resiguiendo su acción para poder verla entera y no consigues entenderla hasta que no le has dado la vuelta: la sábana con la que está parcialmente cubierta se ha enredado con su pie que, al moverse, tira de ella y la destapa, descubriendo sus genitales, que empiezan a asomar a la vez que su vientre se separará del suelo.

Se trata de una de las ocho 'Hermafroditas durmientes' que se conservan actualmente, una tipología de escultura muy valorada en la época romana. El giro que en ella se representa y el que nos obliga a realizar a su alrededor son el punto de partida de las piezas que se presentan en esta exposición.

Rodeos (I, II, III), 2025
Paja y madera
Vistas de la instalación en la galería àngels barcelona

Ellas, las otras y todas las demás, 2025. Vistas de la exposición en la galería àngels barcelona

Los *Desvelos* forman parte de una investigación escultórica sobre la representación del cuerpo en movimiento a lo largo de la historia: qué tipos de cuerpos se han representado, en qué posturas, con qué materiales, con qué motivo y cómo se han relacionado con su entorno. La metodología de trabajo consiste en apropiarse del movimiento encontrado en unas esculturas seleccionadas previamente, reproducirlo en el cuerpo y repetirlo en forma de ejercicios para guardarlo en la memoria muscular.

Quiero incorporar el movimiento, las posturas y, por tanto, las actitudes representadas y fijadas escultóricamente en otros contextos. Mi objetivo es investigar cómo la forma de pensar la escultura ha modificado la manera de entender el cuerpo; y al revés.

En el caso de la serie *Desvelos*, he reproducido con mi cuerpo el giro de la 'Hermafrodita durmiente' diferentes veces hasta dejar su rastro completo en la arena. Después lo he fijado con mortero y resina obteniendo 4 figuras en movimiento. Se presentan junto a una serie de colchones que las enmarcan y las contextualizan en el espacio.

Desvelo II, 2025
Colchón atornillado, mortero armado, resina y cemento
170 x 100 x 20 cm / 230 x 135 x 50 cm (incluyendo el colchón)

Desvelo I, 2025

Dos colchones atornillados, mortero armado, resina y cemento
165 x 100 x 20 cm / 200 x 259 x 40 cm (incluyendo los dos colchones)

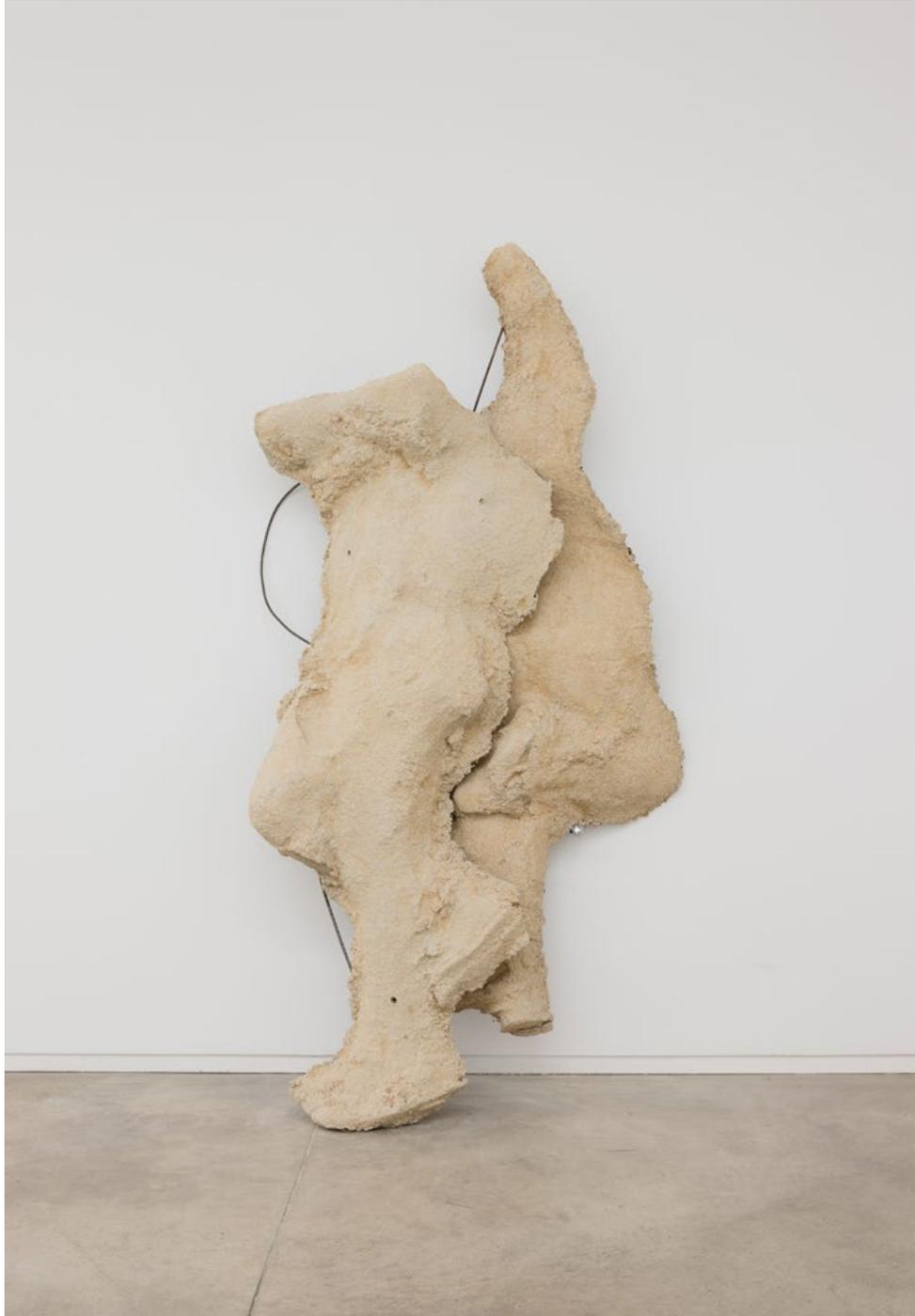
Ellas, las otras y todas las demás, 2025. Vistas de la exposición en la galería àngels barcelona

Desvelo II, 2025
Detalle

Desvelo II, 2025
Detalle

Desvelo III, 2025
Mortero armado, resina y cemento
110 x 120 x 42 cm

Desvelo III, 2025
Detalle

Rodeo I, 2025
Paja y madera
140 x 53 x 37 cm

Rodeo III, 2025
Paja y madera
130 x 53 x 37 cm

Ellas, las otras y todas las demás, 2025. Vistas de la exposición en la galería àngels barcelona

Ser por separado, 2024

Mortero de cemento, varillas de acero y fibra de vidrio con judías verdes policromadas
Medidas variables

Instalación en el camión de la frutería Maison Carpinelli

Proyecto comisariado por Alejandro Palacín y Stephane Carpinelli, T.A.F.
Trabajos en Arte y Fruta

Ser por separado reúne un conjunto de tres esculturas cuya forma recoge la huella solidificada de dos cuerpos en movimiento, en contacto con la arena. Cada una de las obras contiene una manera diferente de establecer una relación física entre estos cuerpos y con el material, lo que da lugar a tres posibilidades de acercarse y alejarse.

Gracias a la versatilidad de la arena y el cemento, materiales con los que la artista trabaja asiduamente, consigue recoger el movimiento en un momento preciso, incorporando una dimensión temporal y performática a la escultura. El proceso de negociación con el material hace posible que el tiempo de la acción se traslade al espacio expositivo, lugar en el que las piezas entran en relación con otros cuerpos y sus distintas posiciones.

Las protuberancias y los huecos, el anverso y el revés, la superficie, la trama, la estructura y el color conviven en un plano de no competencia. Todos estos elementos unidos consiguen desencadenar numerosas imágenes que se debaten entre la visión y el tacto, la figuración y la abstracción, la sensualidad y la dureza, lo fluido y la quietud.

Beatriz Alonso

En este caso, las piezas se presentan en una instalación en el camión de la frutería Maison Carpinelli acompañadas de los enseres propios del negocio.

Fotos: Pol Masip

Ser por separado, 2024. Vistas de la exposición en el camión de Maison Carpinelli

Ser por separado, 2024. Vistas de la exposición en el camión de Maison Carpinelli

Ser por separado, 2025. Vistas de la instalación en la exposición 'Un tiempo elástico. Diez años del Premio a la Producción Artística del Banco Santander' comisariada por Beatriz Alonso en la Sala C Arte C del Centro de Arte Complutense

Proceso de trabajo durante la residencia en la Academia de España en Roma.
Primeras pruebas con mortero de arena y grasas vegetales, 2024

Proceso de trabajo durante el taller SSSSasssEeeeeEEEKkk en colaboración con el colectivo Cascades en el espacio de FOC, Barcelona, 2023

Salidas, 2024

Tela, escayola, grasa vegetal, carbón y sillas
210 cm x 30 x 50 cm / 50 x 110 x 250 cm con las sillas

Vistas de la instalación en el Museo Patio Herreriano de Valladolid junto con obras de Francesc Ferreras y Lucio Muñoz

Proyecto producido por el Museo Patio Herreriano para la exposición 'Turno de réplica. Cuestión de piel' comisariada por Javier Hontoria

Salidas son el recorrido materializado de dos personas que inicialmente están sentadas una al lado de la otra con sus piernas en contacto y que se desplazan con movimientos repetitivos a lo largo de entre 2 y 8 horas según su posición de partida hasta llegar a levantarse y salir de las sillas.

Las piezas son de bandas de escayola que fraguan rápidamente fijando la forma de los cuerpos en movimiento, que se mueven sin parar para generar espacio y evitar quedar estancadas en la escayola sin poder salir de ella. La forma nace desde dentro, empujando hacia fuera y adelante. Los tiempos de secado del material en relación con los movimientos van generando las formas. Las imágenes se van pegando una después de la otra a medida que pasa el tiempo.

Las piezas están cubiertas de grasa vegetal y carbón. La grasa también se usa para lubricar los cuerpos y facilitar su movimiento en contacto con el material.

Las *Salidas* se presentan sobre las sillas donde se sentaron las personas que les dieron forma y que ya no están: han salido, pero han dejado el rastro de su movimiento.

Anna Sevilla, Helena Ripoll, Mikel Adán, Milena Rossignoli y Àlex Palacín han participado en la formación de estas piezas.

Salidas, 2024. Vistas de la instalación en el Museo Patio Herreriano de Valladolid junto con obras de Francesc Ferreras y Lucio Muñoz

Salidas, 2024. Vistas de la instalación en el Museo Patio Herreriano de Valladolid junto con obras de Francesc Ferreras y Lucio Muñoz

Salidas, 2024. Vistas de la instalación en el Museo Patio Herreriano de Valladolid junto con obras de Francesc Ferreras y Lucio Muñoz

Proceso de trabajo durante el taller realizado en Bulegoa z/b, Bilbao
Foto: Silvia Copola

Hacia con el brazo (muro), 2023

Dos piezas de paja comprimida y varillas de acero corrugado,
300 x 100 x 85 cm
Madrid

Proyecto realizado con la Ayuda del Premio Generacion 2023 de la
Fundación Montemadrid

Hacia con el brazo (Muro) es el inicio de una investigación escultórica sobre las relaciones afectivas con el entorno que se articula a partir de la idea del muro. Se toma el muro como elemento constructivo tanto del entorno doméstico como del urbano, que une y protege pero que, a la vez, separa y aísla modificando las posibles relaciones entre cuerpos.

El proyecto se formaliza en un conjunto escultórico en el que se explora de una manera performativa, primero, y matérica después, la relación de un grupo de personas respecto a las posibilidades de determinados materiales: el hormigón es el punto de partida, la paja el material que entra en diálogo con el hormigón y el hierro, el que los sostiene y los estructura. Tomando como referencia el hormigón armado en tanto técnica sobre la que se fundamenta la arquitectura actual, se aplica esta metodología sobre la paja, un material con unas características casi opuestas, que no tiene ni principio ni final, con una forma indefinida, que se deshace. Se trata pues, de situarse en esta tesitura y lograr sostener un cuerpo con estas características, aunque no llegue a ser del todo posible ya que por mucho que se aguante, siempre se desmorona.

Hacia con el brazo, 2023. Vistas de la instalación en La Casa Encendida, Madrid

Pila, 2022

Agua, mortero, pan, fuego, carbón y hierro fundido

Vistas de la instalación en la sala de la máquina de vapor del mNACTEC,
Terrassa

Proyecto desarrollado en colaboración con el mNACTEC, Museo de la Ciencia y de la Técnica de Terrassa en el marco del ciclo Pasado / presente comisariado por Frederic Montornés

Pila (hierro) de la serie *Pila* fue adquirida por la colección DKV Arteria en 2023

Pila es una investigación sobre materiales combustibles que piensa la escultura como algo con la capacidad de almacenar energía y transformarla en movimiento. Esta investigación se lleva a cabo como una cadena de acontecimientos. El punto de partida de esta cadena es el cuerpo de la artista en movimiento. Este movimiento se fija primero en arena y se va transformando a través de diferentes técnicas escultóricas en otros materiales combustibles como el mortero, el pan, el carbón hasta llegar al hierro. En el momento en que se pasa de una fase a otra de este proceso, la escultura anterior desaparece para dar lugar a una de nueva. La escultura de hierro fundido es la última y por tanto la que guarda la memoria de todas las fases de este proceso.

Pila (pan), 2022

Pan moldeado con mortero / mesa de acero

58 x 76 x 26 cm / 120 x 66 x 90 cm. (con la mesa)

Pila, 2022. Vistas de la instalación en la sala de la máquina de vapor del mNACTEC de Terrassa

Pila (mortero), 2022
Movimiento de dos pelvis fijadas en mortero / mesa de acero
58 x 76 x 26 cm / 120 x 66 x 90 cm. (con la mesa)

Pila (pan), 2022
Pan moldeado con mortero / mesa de acero
58 x 76 x 26 cm / 120 x 66 x 90 cm. (con la mesa)

Pila (hierro), 2022
Pan carbonizado y fundido en hierro / mesa de acero
58 x 76 x 26 cm / 120 x 66 x 90 cm. (con la mesa)

Pila (hierro), 2022
Detalle

Detalle de la sala de la máquina de vapor del mNACTEC de Terrassa

Pelvis, 2022
6 panes moldeados con mortero de cemento
50 x 50 x 30 cm
L'Hospitalet de Llobregat

Instalación con Alejandro Palacin en la La Infinita,
comisariada por Núria Gómez Gabriel en el contexto del Festival CREA

Pelvis es una serie de esculturase pan. Su forma nace del espacio que queda entre dos cuerpos encajados por sus respectivas pelvis, moviéndose en distintas posiciones. Este vacío se fija con mortero de cemento y se usa como molde para la masa de pan cruda que crece en su interior al cocerla en el horno, tomando la forma del espacio que habían formado los dos cuerpos en contacto.

Se presentan colgadas en la pared, a la altura de la cadera. De esta manera, se propone un acercamiento a la pieza muy físico, casi sexual, para recordar la forma en la que se hicieron. Tomaron forma desde la pelvis y, por tanto, se sienten desde ese mismo lugar.

Pila, 2022. Vistas de la instalación en La Infinita, L'Hospitalet de Llobregat

Pila, 2022. Detalle

Nudo y beso, 2022
Gelateria Sogni di Giacchio
Bologna

Con la colaboración de Milena Rossignoli, Elionora Locatelli, Jacopo Casamenti y Federico Grilli

Nudo y beso es la relación entre un grupo de personas y un colchón que se articula a través de la técnica del hormigón armado. A lo largo del último año, he empezado a desarrollar un proceso de trabajo en dos fases a través del cual investigo la relación entre el movimiento del cuerpo y la forma escultórica. El cuerpo se mueve en contacto con el material para darle forma. El cuerpo entero se utiliza como una herramienta de manera que la escultura aglutina y presenta la experiencia de los movimientos que le han dado forma. Es decir, la escultura es la materialización de un conjunto de acciones encadenadas.

Nudo y beso, 2022. Vistas de la instalación en Gelateria Sogno di Giacchi, Bologna

Nudo y beso, 2022. Vistas de la instalación en Gelateria Sogno di Giacchio, Bologna

Nudo y beso, 2022. Vistas de la instalación en Gelateria Sogno di Giacchio, Bologna

Nudo y beso, 2022. Vistas de la instalación en Gelateria Sogno di Giacchio, Bologna

Nudo y beso, 2022. Vistas de la instalación en Gelateria Sogno di Giacchio, Bologna

Foto: Ander Sagastiberri

Sin título (I), 2022
Mortero de cemento, acero y rueda
120 x 70 x 35 cm

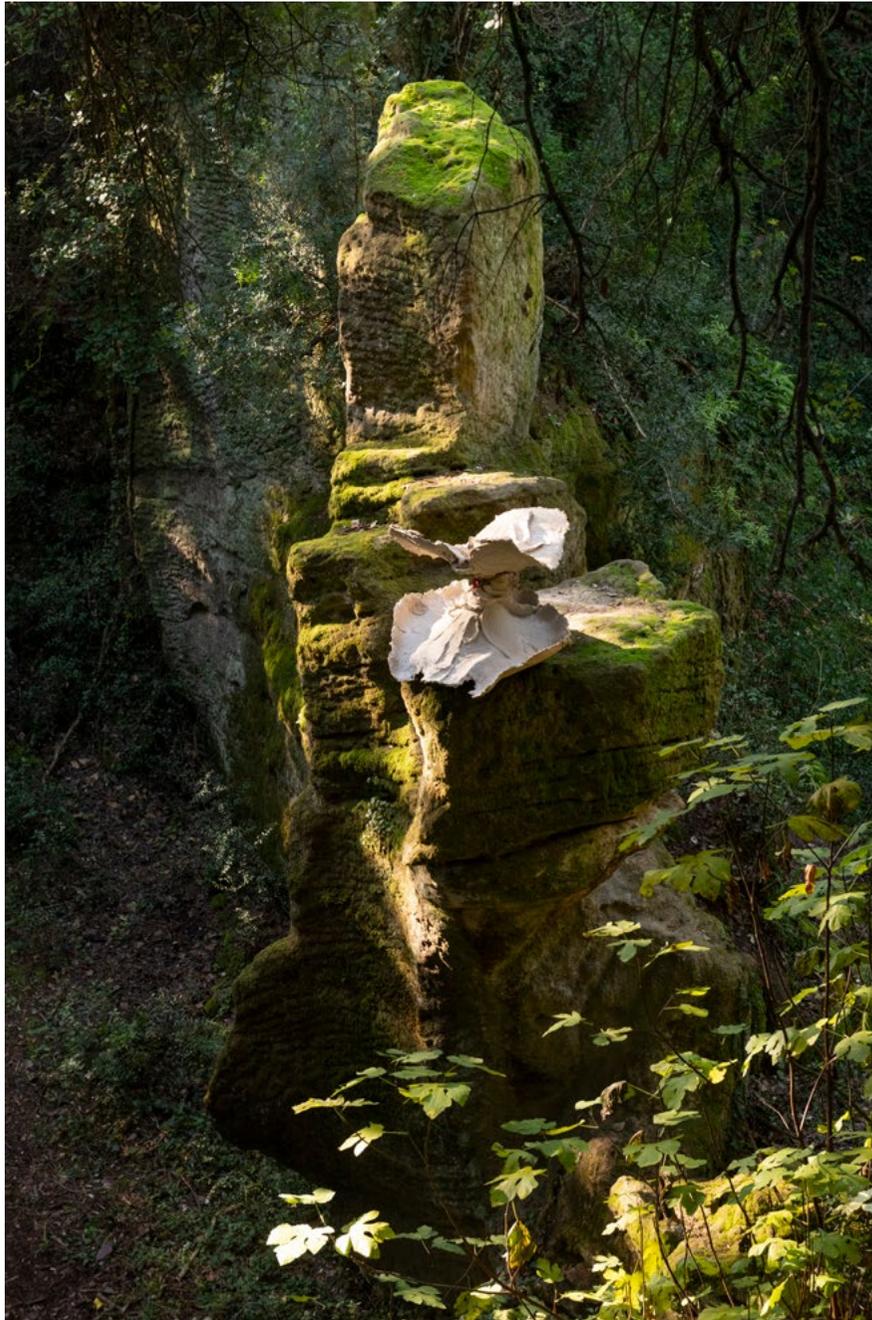
Vistas de la instalación en la exposición 'Pastora foley' comisariada por Javier Arbizu en el espacio de Artiatx, Bilbao, 2022

Sin título (II), 2022
Mortero de cemento, acero y colchón de 190 x 100 x 35 cm
110 cm x 190 x 80 cm

Vistas de la instalación en la exposición 'Pastora foley' comisariada por Javier Arbizu en el espacio de Artiatx, Bilbao, 2022

Bocas, 2021
Comisariado por Pipistrello
Clots de Sant Julià, Baix Empordà
Catalunya

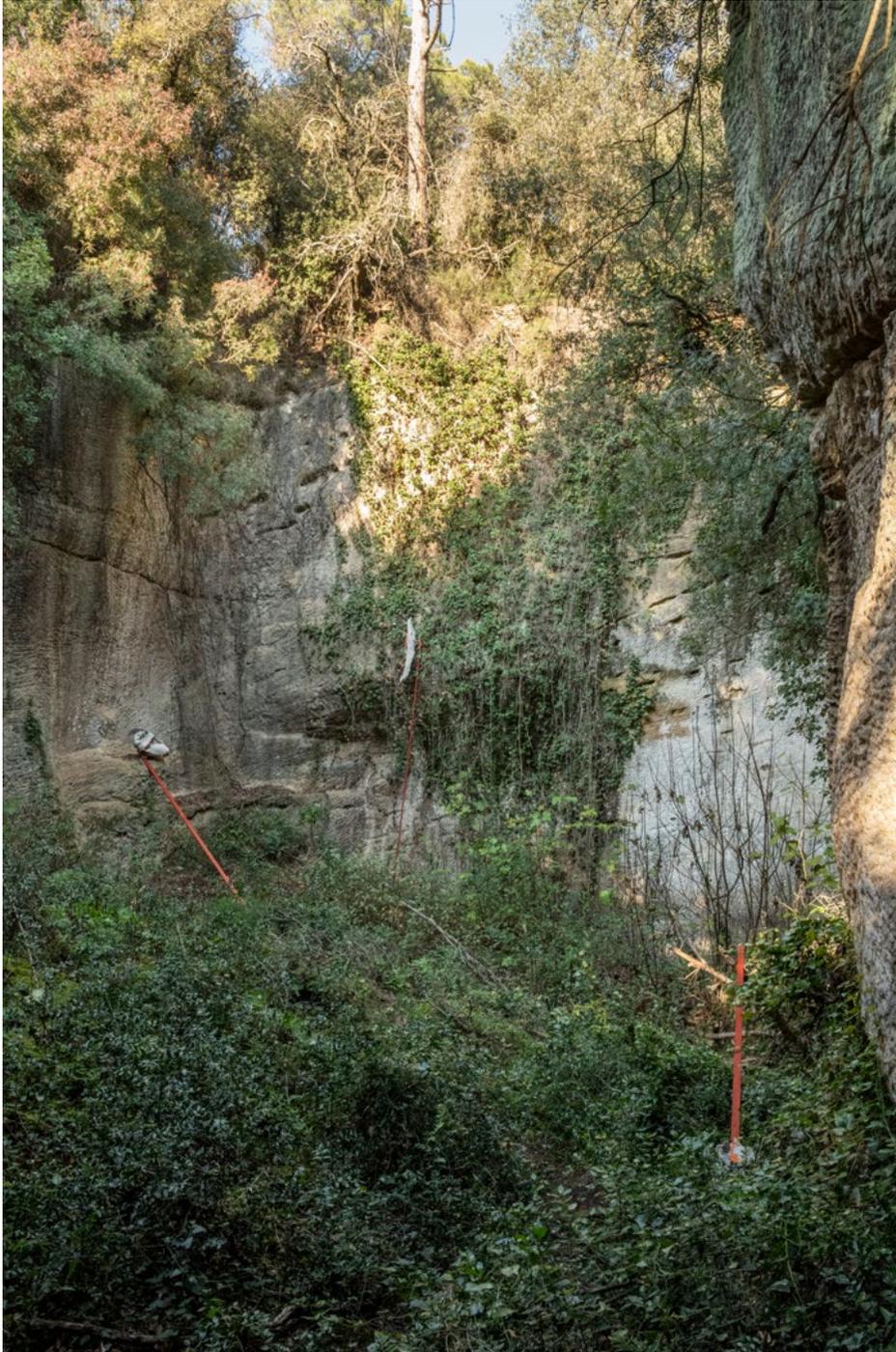
Esta instalación fue producida con el apoyo de la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid para la exposición colectiva 'Raíces por defecto' comisariada por Clàudia Elies y María Gracia de Pedro

También se presentó en la exposición colectiva 'Remedios. Donde podría crecer una nueva tierra', comisariada por Daniela Zyman, producida por TBA21 en C3A Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, Córdoba

Parte de la instalación fue adquirida por la Colección Nacional - Generalitat de Catalunya. La otra, por la colección Catalina d'Anglade

Bocas es una instalación escultórica site-specific en diálogo con una cantera ibérica localizada en un bosque del norte de Catalunya. De esa cantera se extrajo el material para construir una de las primeras ciudades ibéricas de la zona. *Bocas* es una investigación sobre la materia presente y la acción pasada que trata de poner en cuestión esta tensión entre un presente que intenta mantener algo que ya ha ocurrido alterando la relación entre el gesto que significa y la forma escultórica a partir de este proceso de trabajo en dos fases: unos movimientos que se interpretan en relación con el material utilizando todo el cuerpo como herramienta y una forma escultórica que aglutina y presenta la experiencia de estos movimientos. Así, las esculturas que componen la instalación son de hormigón armado, material que conforma gran parte de nuestras ciudades, siendo su forma el resultado del movimiento de abrir y crear espacio que dio origen a la cantera en la que se ubican. De este modo, se propone un diálogo entre pasado y presente, lleno y vacío, dentro y fuera.

Cubierta abierta, 2021
Mortero armado con vigas de acero
120 x 90 x 90 cm

Bocas (manos, brazos y piernas), 2021
Mortero armado con vigas de acero
Medidas variables

Bocas (manos), 2021
Mortero armado con viga acero
25 x 25 x 25 cm, 4,5 m en barra de acero

Hacia con el brazo (adelante), 2021
Mortero de cemento
50 x 30 x 30 cm

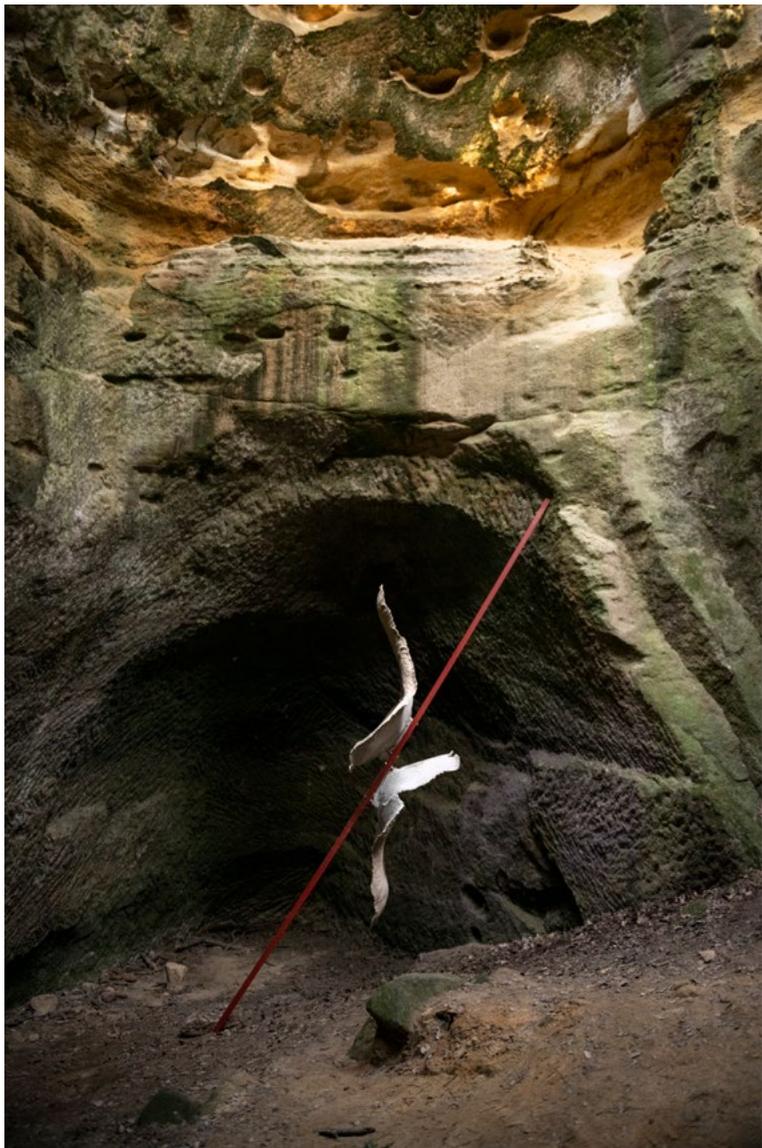

Boca (abierta) I, 2021
Mortero armado con acero
190 x 90 x 140 cm, 450 cm en barra de acero

Boca (abierta) II, 2021
Mortero armado con acero
90 x 110 x 40 cm, 450 en barra de acero

Boca (cerrada), 2021
Mortero armado con acero
50 x 25 x 25 cm, 450 cm en barra de acero

Boca (abierta) I, 2021
Mortero armado con acero
190 x 90 x 140 cm, 450 cm en barra de acero

Boca (cerrada), 2021
Mortero armado con acero
50 x 25 x 25 cm, 450 cm en barra de acero

Foto: Álvaro Chior

Hacia con el brazo (adentro), 2021
Mortero de cemento armado, 50 x 30 x 30 cm

Foto: Álvaro Chior

Cubierta abierta, 2021
Mortero de cemento armado, 120 x 70 x 50 cm

A cor fantasma (A corazón fantasma), 2021
Comisariada por Margot Cuevas
Galería àngels barcelona,
Barcelona

A corazón fantasma es una investigación escultórica sobre la relación entre el movimiento y la forma, articulada a través del cemento. Se trata de un material que puede alcanzar cualquier aspecto, cualquier forma, que está en el origen de los primeros asentamientos y que desde entonces se ha adaptado a los deseos y necesidades de cada época. Se reflexiona sobre la relación que actualmente establecemos entre nuestro cuerpo y otros cuerpos en este medio y sobre qué tipo de experiencia física y mental nos permite el material; por eso las esculturas se originan a partir del rozamiento con el entorno. Es decir, el proceso de trabajo consiste en una primera fase performática en la que se definen unos movimientos que hacen referencia al proceso de trabajar el cemento. En una segunda fase, estos movimientos se aplican sobre una montaña de arena utilizando todo el cuerpo a modo de herramienta y se fijan con cemento. Por tanto, la técnica es la de la imitación, llevando el movimiento del cemento al cuerpo para entender su comportamiento y obtener un retorno. En las posibilidades del cemento, encuentro las propias, de modo que los límites entre escultora y escultura se difunden y todo lo que queda de esta relación es la distancia (o el contacto) entre uno y otra.

(,)(, 2021
Mortero de cemento
Vista de la instalación en la galería àngels barcelona

)(, 2021
Mortero de cemento y prefabricado
de hormigón, 100 x 90 x 90 x

0, /, ζ, 2021
Mortero de cemento
Vista de la instalación en la galería àngels barcelona

/, ζ, 2021
Mortero de cemento,
150 x 130 x 45 cm

() 2021
Mortero de cemento
150 x 150 x 90 cm

Corazón de grava. Grava con molde de cemento, 30 x 30 x 30 cm
Corazón de arena. Mortero con molde de arena, 30 x 30 x 30 cm

Construcciones filiales. La hormigonera y el cemento, 2020

Cemento, mortero, hormigón y agua

Instalación en el Centro Cívico Can Felipa

Barcelona

Proyecto subvencionado con las ayudas de Artes Visuales del Centro Cívico Can Felipa 2019 - 2020 y la Beca para la investigación y la innovación en los ámbitos de las artes visuales de la Generalitat de Catalunya, 2020

Construcciones filiales. La hormigonera y el cemento es una investigación sobre un material que, a pesar de estar muy presente en nuestra cotidianidad, se nos presenta a la vez como un gran desconocido: el cemento. Un material que creemos conocer y reconocer, por su uso y abuso -de una manera muy concreta- en los entornos urbanos. El cemento es un material complejo, que aísla, que protege y que se cierra sobre sí mismo. A pesar de su dureza, es dependiente: para fortalecerse necesita de otro material, como la arena, la grava o el hierro. A pesar de percibirlo opaco, denso, grueso, duro, pesado e, incluso, a veces, obtuso, el cemento transita por una infinitud de estadios: desde partículas de polvo diminutas, suaves como la harina, hasta robustos bloques, duros como la piedra.

La exposición consta de un conjunto de esculturas que se nos abren y se nos cierran; que nos llevan de dentro hacia fuera. Encontraremos conglomerados de cemento, polvo, arena, grava, hormigón, mortero... en diferentes aspectos y fases que comparten un denominador común: el agua. El agua es la que dota y aporta al cemento de un movimiento físico, le da fuerza y hace que pueda cambiar completamente su estructura, tanto interna como externa; hasta llegar a modificar su apariencia a medida que la absorbe y la expulsa. El cemento es también un material dócil y amable, que se adapta a aquel que lo moldea consiguiendo cambiar de estado y de aspecto. Veremos también una estructura que se repite, la fuente, ya que el proceso de solidificación del cemento es sobre todo un proceso de canalización del agua. Encontraremos moldes y estructuras empleadas habitualmente para la construcción; y una constante, la presencia de unos ‘corazones’ que dispersos por la sala, nos acompañan y que, aparte de mostrarnos los diferentes estadios del cemento, nos anticipan el ‘ciclo’ y ‘el gesto’.

Clàudia Elies

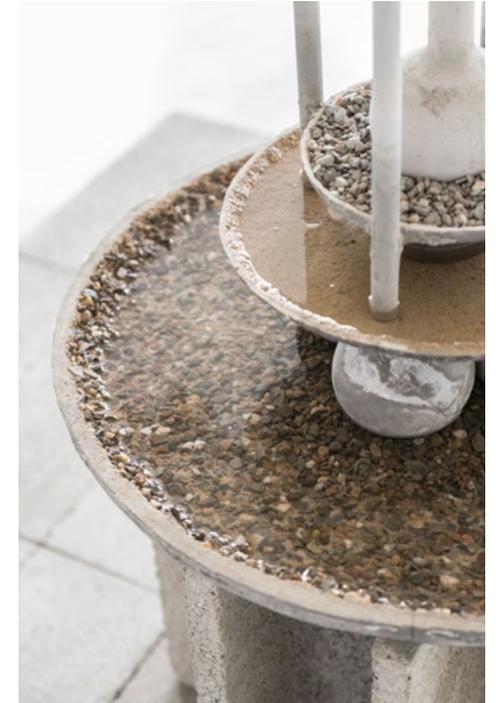
Canal/pilar, tubos de cemento prefabricados, 30 x 30 x 150 cm
Friega, tubos de mortero con molde de arena, 10 x 10 x 120 cm
Hormigoneras, mortero de cemento rotado en el turno, medidas variables

Hormigoneras, 2020
Mortero de cemento rotado al torno

Fuente del sueño, 2020
Prefabricados de hormigón, hormigón,
mortero, cemento y agua. 200 x 200 x 300 cm
Vistas de la instalación en el Centro Cívico Can Felipa

Fuente del sueño, 2020
Detalle

Ofrenda (apoyo), 2020
Tubo prefabricado de hormigón y hormigón
25 x 25 x 150 cm

Ofrenda (flexión), 2020
Mortero de cemento, cemento y agua
160 x 55 x 25 cm

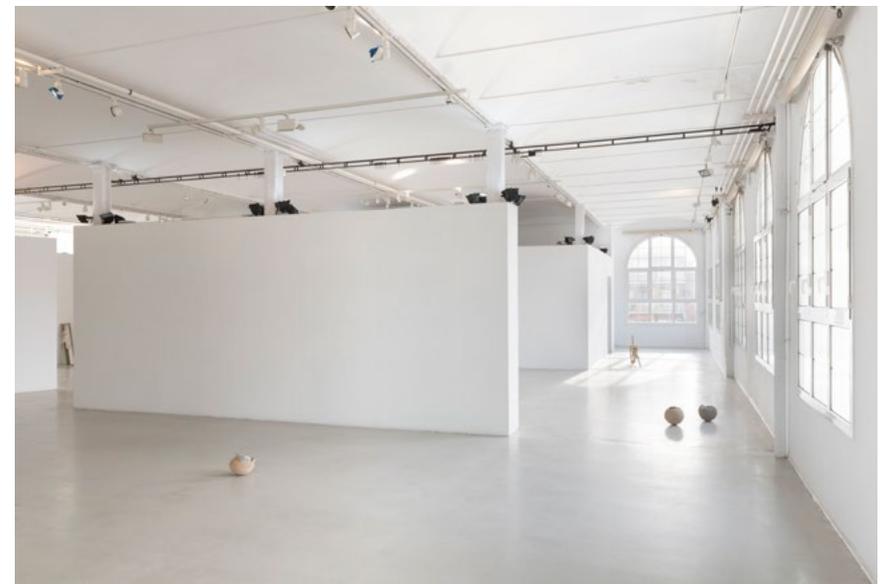
Cortes (de vergüenza), 2020
Tubos prefabricados de hormigón, hormigón, mortero y cemento
Medidas variables

Fuentes de la vigilia, 2020
Prefabricados de cemento, arena, mortero y agua. 250 x 200 x 200 cm

Ofrenda (abdominal), 2020
Mortero y molde de arena
30 x 50 x 100 cm

Construcciones filiales (la hormigonera y el cemento), 2020
Vistas de la instalación en el Centro Cívico Can Felipa

Arquetipos esqueléticos, 2019-2020

Tubo de hierro curvado y cadenas, plancha de hierro curvada y muelle
Barcelona y Madrid

Proyecto realizado con Ayudas Injuve a la Creación Joven 2018 - 2019

Arquetipos esqueléticos (espalda) de la serie *Arquetipos esqueléticos* fue adquirida por el Ajuntament de Barcelona - MACBA en 2021

Arquetipos esqueléticos son tres elementos escultóricos que parten de una investigación teórica sobre el origen y la evolución de las áreas de juego infantil -los playgrounds (*Historia bailada del playground*). Se toman estos espacios como punto de partida para pensar la relación entre cuerpo y objeto, y el efecto que las estructuras en las que vivimos tienen sobre nosotros. Esta investigación deriva en una investigación en movimiento que da lugar a la formalización de este conjunto escultórico.

Las esculturas son un regreso al material y la forma después de haber pasado por el tamiz del cuerpo. De este modo, materializan una corporalidad derivada del contacto con unos playgrounds concretos, la mayoría de los cuales ya no existen. Se basan en aquellos playgrounds en los que las estructuras tradicionales -tobogán, columpio y balanza- organizan y conducen el movimiento del cuerpo a la vez que determinan un tipo de pensamiento condicionado por una forma concreta. Estos arquetipos se originan a finales del siglo XIX y, desde entonces, se han reproducido en infinitas dimensiones, materiales y formas hasta llegar a nuestros días. *Arquetipos esqueléticos* son de tubo de hierro curvado para evocar las estructuras originales del XIX y para poner en relación la manipulación del material que pide un proceso mental y premeditado, igual que el movimiento de estos playgrounds, que ha sido diseñado antes de que el cuerpo pudiera llegar a pensarlo.

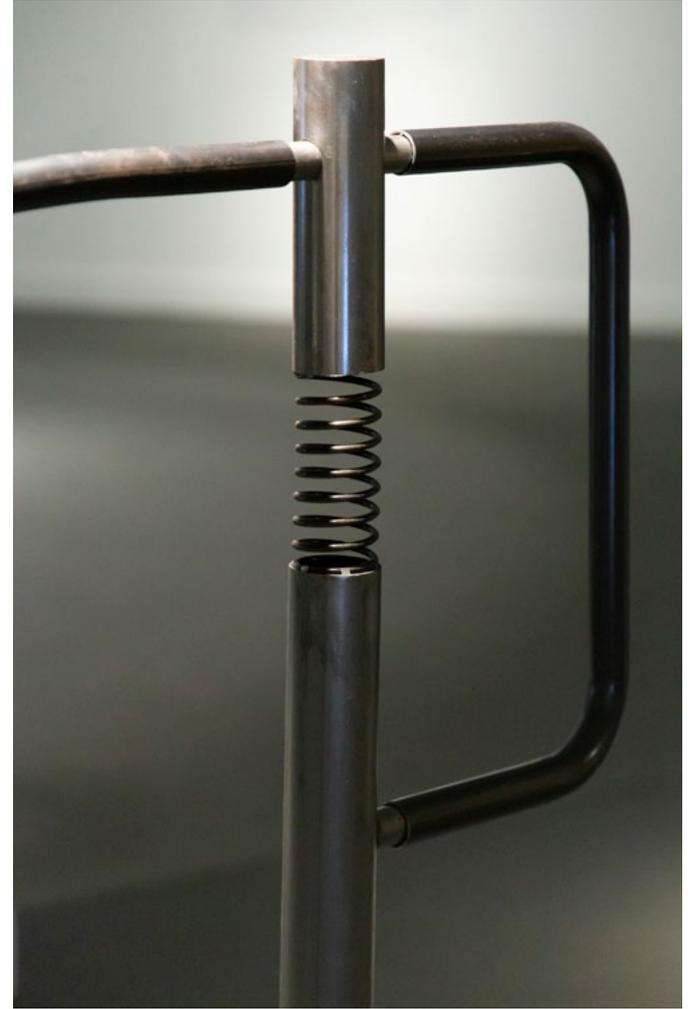
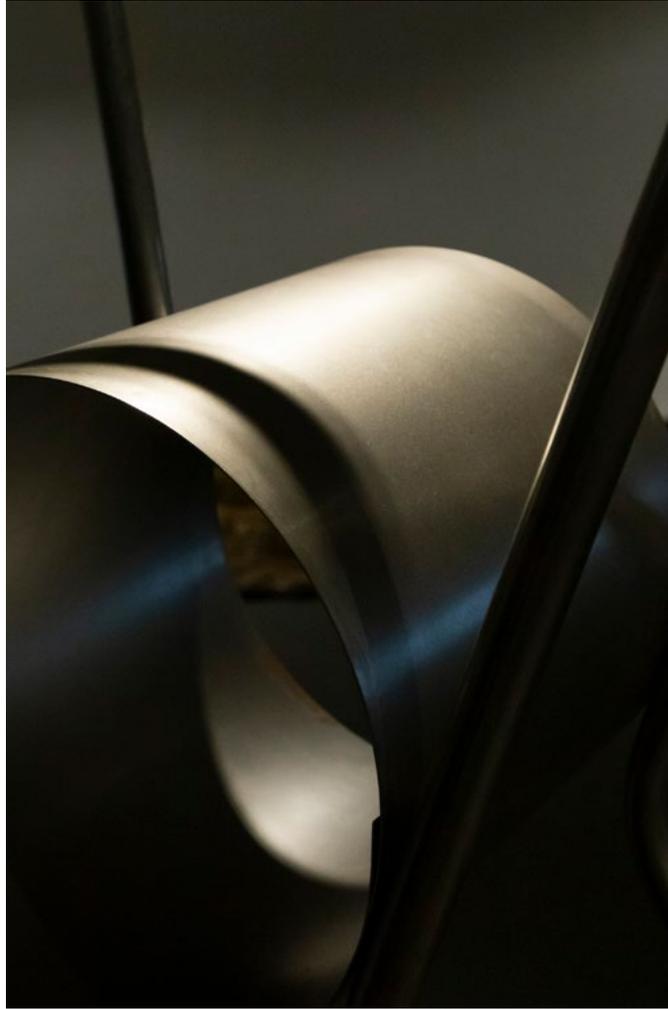
Arquetipos esqueléticos (brazos)
Tubo de hierro curvado y cadenas,
170 x 40 x 50 cm

Arquetipos esqueléticos (espalda)
Tubo y plancha de hierro curvados,
180 x 40 x 100 cm

Arquetipos esqueléticos (cintura)
Tubo de hierro curvado y muelle, 170 x 50 x 150 cm

Arquetipos esqueléticos (brazos, cintura y espalda)
Detalles

Historia bailada del playground. Vista de la performance en el MACBA

Publicación de la investigación *Historia bailada del playground*

Historia bailada del playground 2018-2020
Performance, 30"
Barcelona

Proyecto de investigación Art Jove 2018, coproducido por MACBA, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, y Sala d'Art Jove de la Generalitat de Catalunya

Conferencia bailada que parte de una investigación escultórica sobre el origen y la evolución de las áreas de juego infantil -los *playgrounds*. Se toman estos espacios como punto de partida para pensar la relación entre cuerpo y objeto, y el efecto que las estructuras en que vivimos tienen sobre el cuerpo y el pensamiento.

Se baila al mismo tiempo que se explica la historia de los *playgrounds*, estableciéndose así un diálogo entre la voz y el movimiento. El movimiento surge de desvincular la gestualidad de algunas estructuras de juego, haciendo referencia a diferentes momentos de esta historia y, asimismo, haciéndose visibles las propuestas psicomotrices que conllevan. Se presenta así la evolución del *playground* como la historia de unos gestos que cambian según el contexto. Y esta recopilación de gestos construye una danza.

Texto: Mònica Planes

Coreografía: Melania Henrich y Mònica Planes

Danza: Melania Henrich

Música: Alejandro Palacín

Video de la performance: https://youtu.be/Q8ex8_kqSnU

Historia bailada del playground

1. Presentación

2. 1880 - 1930: orígenes del *playground*.

Los primeros *playgrounds* son un producto de las ciudades industriales.

Circulación y respiración, sangre y aire
Higiene y moral
Primeros *playgrounds*
Playgrounds y Grandes Exposiciones
Tobogán

s. XV Montaña de hielo /
1854 Montaña rusa de los
Campos Elisios, Barcelona /
Tobogán

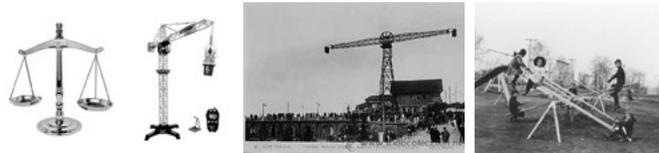
Columpio

Columpio /
Rotary Swings /
Cross Scales de Richter
Spielgeräte
Parque Diagonal Mar

Balanza

Balanza romana - grúa /
Atalaya del Tibidabo /
Balanza de un playground

3. Nueva York 1930 - 1940: contexto de la Gran Depresión.

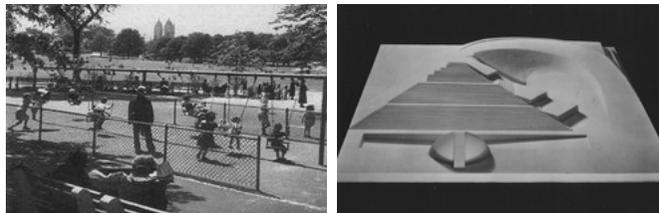
Los *playgrounds* que se construyen buscan proteger, controlar, aislar, homogeneizar la población en crisis. Primeras propuestas de *playgrounds* alternativos.

2.1. Robert Moses (Connecticut, 1888 - Nova York, 1981)

2.2. Isamu Noguchi (California, 1904 - Nova York, 1988)

1930's
Robert Moses
Central Park Playground
Nueva York, Estats Units

1933
Isamu Noguchi
Model for Play Mountain
No realizado (en Manhattan)

1945
Carl Theodor Sørensen
Empdrup Junk Playground
Copenhague, Dinamarca

1948
Aldo Van Eyck
Zaanhof Playground
Amsterdam, Holanda

5. 1960-1980: Momento álgido del *playground*.

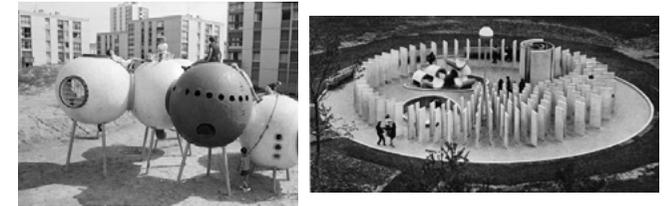
En el contexto del *Baby Boom* y del aumento masivo de las ciudades, los *playgrounds* pasan a ser necesarios, sobre todo en las nuevas periferias. Propuestas muy atractivas, escultóricas, realizadas con nuevos materiales industriales.

4.1. Group Ludic (París, 1968)

4.2. Charles Forberg (Estados Unidos, 1919 - 2013)

1968
Group Ludic
Sous-Marin
Varias localizaciones, Francia

1969
Charles Forberg
Cypress Hill Playground
Brooklyn, Estados Units

6. 1980 - presente: Decadencia

A partir de los años 80, la construcción de *playgrounds* específicos entra en decadencia debido a la normativa pública y al aumento de las empresas que los producen en masa. El contexto artístico es un espacio que permite propuestas alternativas.

5.1. Kompan (Dinamarca, 1970)

5.2. Superflex (Copenhague, 1993)

2018
Kompan
www.kompan.com
Varias localizaciones,
en todo el mundo

2018 Superflex
One, two, three Swing!
Tate Modern, Londres

7. Conclusión

Gestos, 2019. Vídeo 1'16"
https://www.youtube.com/watch?v=pZuL5wlojPc&feature=emb_logo

Fuera de lugar. Vista de la instalación en el Museu del Disseny, Barcelona

Fuera de lugar. Plaza de las Glòries: recorrido, gesto y objeto, 2018 - 2019
Instalación en el Museu del Disseny
Barcelona

Proyecto realizado en colaboración con los alumnos de 4º de ESO del Instituto Juan Manuel Zafra el marco de la 10ª edición de Creadores EN RESIDENCIA en los institutos de Barcelona, un programa del Instituto de Cultura de Barcelona y del Consorcio de Educación de Barcelona, ideado en cooperación con la Asociación A Bao A Qu.

Fuera de lugar es un proyecto que parte de una exploración de la plaza de las Glòries con los alumnos del instituto Juan Manuel Zafra. Hicimos una excursión mientras la plaza estaba en proceso de construcción y conocimos el material que conforma la ciudad en diferentes estados: en algunas partes aún sin forma -en sacos, apilado, húmedo, en proceso de convertirse en algo-, y en otras partes, ya transformado en los elementos que reconocemos del espacio público que habitamos durante nuestro día a día.

El proyecto se formaliza en un conjunto escultórico en el que cada elemento surge de relacionar los materiales de las obras de construcción de la plaza con objetos cotidianos -que podemos encontrar en el Museo del Diseño- y que invitan a hacer un movimiento con el cuerpo como por ejemplo coger, golpear, recoger, girar, estirarse, descansar o verter. Es decir, a través de los objetos de casa con los que establecemos un vínculo rápido, un movimiento del cuerpo habitual y, por tanto, una experiencia conocida, trabajamos los materiales de la plaza para explicar nuestra experiencia vivida ese día. La instalación se complementa con la grabación de una coreografía formada a partir de los diferentes gestos que conforman las esculturas.

Dejarse llevar, 2019. Plancha, perfiles de acero y 4 puntales. 160 x 70 x 100 cm

Auca de Granada (en cuatro puertas giratorias), 2018 - 2019
Cerámica torneada y urdida con cemento, escayola, madera torneada y acero
Granada, Sant Marçal de Quarantella y Barcelona

Proyecto producido para el III Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente - ARCO 2019

Los tres conceptos que configuran el título escogido por Mònica Planes (Barcelona, 1992) ofrecen, desde la literalidad, toda la información que podemos necesitar para situarnos ante su instalación escultórica. Para empezar, tenemos el “auca”, una referencia culturalmente vinculada a Catalunya que, mediante un símil preciso – el auca d’arts i oficis – aúna arte y artesanía para anunciarnos una metodología narrativa. A continuación, Granada nos marca el contexto y nos delimita la ubicación. Por último, la especificación entre paréntesis – el verdadero título – nos desvela el movimiento continuo, reivindicando así una condición performativa que parece erigirse en hilo conductor del proyecto.

Mònica Planes nos ofrece aquí un auca objetual que incide de un modo particular en cuatro estilos arquitectónicos representativos de Granada. Escogidos por la artista tras analizarlos y recorrerlos en uno de sus viajes a la ciudad, las cuatro arquitecturas sintetizan una parte importante de la historia de la ciudad: el Bañuelo de etapa zirí (siglo XI), la Alcazaba de la Alhambra del periodo nazarí (siglo XIII), la Casa Horno de Oro de época morisca (Siglo XV) y, por último, el Palacio Carvajal, edificio manierista fechado entre los siglos XVI y XVII.

En definitiva, vemos como la experiencia directa de cada arquitectura es el motivo que lleva a la artista a establecer un conjunto de relaciones fortuitas entre la cerámica y algunos materiales significativos para la construcción y posterior evolución de los edificios seleccionados. En su instalación, cada uno de estos espacios será representado por un cuerpo de cerámica torneada dividido en dos partes: una base y una cubierta. Precisamente, será justo esa zona de fricción entre ambas piezas donde la artista decide añadir el material que facilitará o sustentará la unión entre ellas. Por distintos, la cerámica convivirá con el cemento, el yeso, la madera y el hierro.

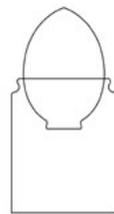
David Armengol

Bañuelo
Periodo Zirí
siglo XI

Alcazaba
Periodo Nazarí
siglos XI - XIII

Casa Horno de Oro
Periodo Morisco
siglo XV

Palacio Carvajal
Periodo Manierista
siglos XVI - XVII

