

ARTE EN LA CASA BARDÍN

LUISA PASTOR

D-M-D Dinero mercancía dinero / comisaria PILAR TÉBAR

LUISA PASTOR

D–M–D / DINERO–MERCANCÍA–DINERO

Arte en la Casa Bardín

Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert

Presidente

Carlos Mazón Guixot

Diputada de Cultura

Julia Parra Aparicio

Directora Cultural

Pilar Tébar Martínez

Exposición

Arte en la Casa Bardin. Luisa Pastor / D-M-D Dinero mercancía dinero

Comisaria: Pilar Tébar

Casa Bardín, del 22 de abril al 4 de junio de 2021

Jurado

Presidenta: Julia Parra Aparicio. Diputada de Cultura, Vicepresidenta del IAC Juan Gil-Albert

Vocales:

Mª Teresa Pérez Vázquez, ex directora Cultural del Organismo. Susana Guerrero Sempere, artista visual, doctora en BBAA por la UMH. Profesora en la Facultad de Bellas Artes de Altea Universidad Miguel Hernández de Elche. Valeriano Venneri, licenciado en Historia por la Universidad de Pisa y Master en Gestión y Conservación de Bienes Culturales, Arqueológicos e Históricos por la Universidad de Siena, experto en materias como la conservación del patrimonio, la gestión de museos y proyectos culturales y la organización de exposiciones. Pablo Más Serrano, experto en comunicación audiovisual y publicidad. Director de la *Cátedra de cinematografía Judie Lawalz*.

Secretaria: Amparo Koninck Frasquet

Organiza

Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert

Coordinación

Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere

Coordinación técnica

Immaculada Fernández Salvador

Susana Guerrero Sempere

Montaje

Pablo Bellot

Catálogo

Coordinación

Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere

Textos

Pilar Tébar

Imágenes

Luisa Pastor Mirambell

Traducción

Enrique Tébar Martínez

Pilar Tébar Martínez

Diseño

Eduardo Infante

Impresión

Publiprinters Global S.L.

DL: A 25-2022

ISBN: 978-84-7784-839-4

Un año más presentamos los catálogos de la nueva edición de *Arte en la Casa Bardín*, una convocatoria que cumple cuatro años y con la que el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert se abre a la riqueza y pluralidad de las propuestas plásticas y visuales presentadas por los y las artistas nacidos o residentes en la provincia de Alicante. Una apuesta firme y decidida de la institución por promover las Buenas Prácticas, remunerando la labor tanto del artista como la del comisario/a o crítico/a de arte que presenta los trabajos y escribe el texto contribuyendo así a la profesionalización de la Cultura.

Las exposiciones ganadoras en las convocatorias *Arte en la Casa Bardín* se muestran en la sala polivalente de la planta baja y en la naya de la primera planta de este edificio, construido en 1901 para la familia Bardín –de origen francés, pero afincada en Alicante- por el arquitecto Enrique Sánchez Sedeño y convertido en sede del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert en 2008. Durante el tiempo en el que las obras están expuestas se realizan visitas guiadas y un interesante encuentro entre artista y comisario/a en el que dialogan en torno a los contenidos y la evolución plástica de su autor/a.

Entre los catálogos presentados en 2021 se incluyen dos proyectos seleccionados en la convocatoria de 2020 que, debido al cierre del espacio expositivo por las restricciones de la COVID-19, no se pudieron exhibir en su momento y se han mostrado junto a los cuatro seleccionados este año. Las propuestas de la III Convocatoria Arte en la Casa Bardín corresponden a la artista MIRIAM MARTÍNEZ GUIRAO junto al comisario ÁLVARO AROCA CÓRDOBA, con *Epifanía vegetal*, y la del artista ALFONSO ALMENDROS y la comisaria Mª CARMEN DALMAU con *To name a mountain*, exposición que puede visitarse hasta mediados de febrero de 2022.

Las cuatro propuestas seleccionadas para exhibirse en 2021, con sus respectivos autores y comisarios, han sido *D-M-D // Dinero-Mercancia-Dinero* de LUISA PASTOR, *Plurisensorial delicioso*, de AURORA DOMÍNGUEZ y VIRGINIA HERNÁNDEZ, *bri(c)ks*, de AURELIO AYELA y NATALIA MOLINOS, y *The cleaning project* de DAVID GIL CAMPESINO y ESTER GARCÍA GUIXOT. Precisamente esta IV Convocatoria ha sido trascendental para mí ya que me presenté por primera vez al concurso como comisaria junto a la artista Luisa Pastor, con el proyecto *D-M-D // Dinero-Mercancia-Dinero* y fue una enorme alegría que el jurado, que firma el acta el 13 de octubre de 2020, eligiera en primer lugar nuestro proyecto. El destino hizo que su inauguración, el 22 de abril de 2021, coincidiera con mi nombramiento como directora cultural de esta institución, tras presentarme a la convocatoria pública para dirigirla.

Es un honor por tanto escribir estas líneas como directora, pero también como participante en la IV Convocatoria Arte en la Casa Bardín de esta institución, que trabaja por y para el fomento de la Cultura de nuestra provincia. Finalmente, me es grato comunicar que, con las propuestas ganadoras de esta edición, apostamos por el arte e iniciamos una nueva etapa encaminada a impulsar y difundir nuestras actividades con exposiciones que itinerarán por los diferentes espacios expositivos y museos de la provincia que lo soliciten.

Espero que disfruten de nuestras propuestas con las que intentamos divulgar nuestra cultura en beneficio de la ciudadanía.

Pilar Tébar
Directora cultural

Un any més presentem els catàlegs de la nova edició d'*Art a la Casa Bardín*, una convocatòria que compleix quatre anys i amb la qual l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert s'obri a la riquesa i pluralitat de les propostes plàstiques i visuals presentades pels i les artistes nascuts o residents a la província d'Alacant. Una aposta ferma i decidida de la institució per promoure les Bones Pràctiques, remunerant la labor tant de l'artista com la del comissari/comissària o crític/a d'art que presenta els treballs i escriu el text contribuint així a la professionalització de la Cultura.

Les exposicions guanyadores en les convocatòries *Art a la Casa Bardín* es mostren a la sala polivalent de la planta baixa i en la naia de la primera planta d'aquest edifici, construït el 1901 per a la família Bardín –d'origen francès, però estableguda a Alacant– per l'arquitecte Enrique Sánchez Sedeño i convertit en seu de l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert el 2008. Durant el temps en el qual les obres estan exposades es realitzen visites guiades i un interessant encontre entre artista i comissari/a en el qual dialoguen entorn dels continguts i l'evolució plàstica del seu autor/a.

Entre els catàlegs presentats el 2021 s'inclouen dos projectes seleccionats en la convocatòria de 2020 que, a causa del tancament de l'espai expositiu per les restriccions de la COVID-19, no es van poder exhibir en el seu moment i s'han mostrat al costat dels quatre seleccionats enguany. Les propostes de la III Convocatòria *Art a la Casa Bardín* corresponen a l'artista MIRIAM MARTÍNEZ GUIRAO al costat del comissari ÁLVARO AROCA CÓRDOBA, amb *Epifanía vegetal*, i la de l'artista ALFONSO ALMENDROS i la comissària Mª CARMEN DALMAU amb *To name a mountain*, exposició que pot visitar-se fins a mitjan febrer de 2022.

Les quatre propostes seleccionades per a exhibir-se el 2021, amb els seus respectius autors i comissaris, han sigut *D-M-D // Dinero-Mercancía-Dinero* de LUISA PASTOR, *Plurisensorial delicioso*, d'AURORA DOMÍNGUEZ i VIRGINIA HERNÁNDEZ, *bri(c)ks*, d'AURELIO AYELA i NATALIA MOLINOS, i *The cleaning project* de DAVID GIL CAMPESINO i ESTER GARCÍA GUIXOT. Precisament aquesta IV Convocatòria ha sigut transcendental per a mi ja que em vaig presentar per primera vegada al concurs com a comissària al costat de l'artista Luisa Pastor, amb el projecte *D-M-D // Dinero-Mercancía-Dinero* i va ser una enorme alegria que el jurat, que signà l'acta el 13 d'octubre de 2020, triara en primer lloc el nostre projecte. El destí va fer que la seua inauguració, el 22 d'abril de 2021, coincidira amb el meu nomenament com a directora cultural d'aquesta institució, després de presentar-me a la convocatòria pública per a dirigir-la.

És un honor per tant escriure aquestes línies com a directora, però també com a participant en la IV Convocatòria *Art a la Casa Bardín* d'aquesta institució, que treballa per i per al foment de la Cultura de la nostra província. Finalment, és grat per a mi comunicar que, amb les propostes guanyadores d'aquesta edició, apostem per l'art i iniciem una nova etapa encaminada a impulsar i difondre les nostres activitats amb exposicions que itineraran per els espais expositius i museus de la província que les sol·liciten.

Espere que gaudisques de les nostres propostes amb les quals intentem divulgar la nostra cultura en benefici de la ciutadania.

Pilar Tébar
Directora Cultural

D–M–D / Dinero–Mercancía–Dinero

*Solo la mercancía es dinero
¡Solo el dinero es mercancía!*

Karl Marx, *El Capital*, 1867.

Esta propuesta expositiva de Luisa Pastor presentada al IV Concurso “Arte en la Casa Bardín” gira en torno al trinomio *D-M-D, Dinero-Mercancía-Dinero*, fórmula general del capital empleado por Marx para explicar que el dinero se invierte para comprar y vender mercancía, que vuelve a proporcionar más dinero, -capital-, en un ciclo infinito en el que se gasta dinero para obtener más dinero, y que la artista utiliza conceptualmente en este planteamiento narrativo de investigación y reflexión plástica. En esta ocasión, la artista nos sorprende con una nueva vía de trabajo que, sin perder de vista el papel y el bisturí, deja momentáneamente a un lado las libretas de contabilidad y utiliza el arte para conmover y denunciar un problema a nivel mundial –y del que ella toma especial conciencia durante su estancia en México- como es la caza furtiva de animales en peligro de desaparecer. Actualmente más de 300 especies de mamíferos están al borde de la extinción a causa de un mercado negro que mueve entre 8.000 y 20.000 millones de euros al año. Un tema que, desgraciadamente, está vigente hoy en día y es que solo unos días después de inaugurar la exposición, una terrible noticia nos impactó y nos llenó de rabia y tristeza: los periodistas españoles David Beriain y Roberto Fraile fueron asesinados el 27 de abril en Burkina Faso mientras grababan un documental sobre la lucha contra la caza furtiva en los parques naturales del sureste del país. Una zona conflictiva en la que fueron atacados por terroristas de grupos yihadistas que operan en el Sahel mientras realizaban su trabajo en el parque nacional de Arli, para mostrar cómo el gobierno de Burkina Faso intenta luchar contra esas poderosas organizaciones criminales movidas por la ambición de obtener un beneficio económico y que, repartidas por diferentes partes del mundo, alimentan la caza furtiva, un sangriento negocio que lleva, a pasos acelerados, a la desaparición de numerosas especies del planeta.

Una primera instalación en la planta baja, *Todos son trofeos de caza furtiva*, denuncia la captura masiva realizada desde el periodo del colonialismo y el tráfico ilegal de animales en peligro de extinción para obtener un beneficio económico ilícito. Una parte de esta obra fue realizada en el 2019, durante la *Beca V Residencia Plus de creación e investigación en arte contemporáneo*, del MUA, Museo de la Universidad de Alicante, donde pudo verse por primera vez. En esta ocasión, la *site specific* se adapta al espacio polivalente de la Casa Bardín. La obra está compuesta por tres grandes fotografías, reproducción de postales antiguas y por unos cuadernos de los años 70, propiedad de la propia artista. Y es que Luisa Pastor busca y rebusca en librerías y tiendas de objetos antiguos hasta dar con aquellas “cosas” que llaman su atención, que adquiere y atesora hasta que llega el momento de utilizarlas en sus creaciones; postales, fotografías, cuadernos antiguos, botones, piezas metálicas, plumitas, hilos, hojas de contabilidad, bobinas y otros minúsculos objetos reunidos durante muchos años duermen en su caja “mágica” hasta que la artista los va incorporando a una producción de interesante y reconocible personalidad.

En esas fotografías de principios del siglo XX, los cazadores posan orgullosos con sus trofeos junto a nativos. Enormes colmillos de elefantes o los leopardos atados a un gran palo llaman nuestra atención. En otra de esas postales fechada en Bombay, el 21 de junio de 1930, el propio cazador escribe a sus tíos en Madrid para contarles cómo es la colección de las fieras cazadas esos días. Delante de las imágenes, unas baldas contienen una colección antigua de cuadernos escolares que llevan en su portada a diferentes animales. La artista ha utilizado el bisturí -con enorme precisión- para diseccionar y extraer a los osos, elefantes, leopardos, jirafas, peces martillo, llamas... y así hasta treinta y cuatro libretas que interviene para obtener sus trofeos, su beneficio. Sustituye, simbólicamente, a cada animal cazado por su valor económico y precisamente lo hace con una lámina de pan de oro de 24K, que confiere un resultado sugestivo y elegante a la propuesta. Como ella misma indica: "el cambio del animal por el pan de oro en esta obra es una metáfora de la simbiosis perfecta del animal como mercancía (...), un trofeo que tiene su valor en oro, que impulsa el perfecto funcionamiento del sistema hiperconsumista del comercio ilegal".

La obra titulada *La forma del dinero* está compuesta por doce minúsculas y delicadas figuras de animales realizados con la técnica de origami, una antigua habilidad de origen chino de plegado de papel. Los animales están realizados con billetes de un dólar estadounidense de curso legal que, jugando nuevamente con el lenguaje, simboliza el predominio de esa moneda en las transacciones a nivel global. Esta colección de animales se realizó durante su estancia en México, en los años 2016 y 2017 cuando Pastor obtuvo una Beca de Excelencia, *Estancias de Creación Artística, de Programas Especiales del Gobierno Mexicano (SER/AMEXCID)* en Ciudad de México. También fotografió los origami con la asistencia del curador y crítico de arte José Raúl Pérez. Esas imágenes se han producido en papel de 50 x 50 cm para la exposición en la Casa Bardín y muestran una selección de los animales que había realizado en origami con los dólares estadounidenses, en las que de nuevo se cuestiona el valor mercantilista que se deriva de la venta de mercancía ilegal. Y es precisamente en la imagen fotográfica donde se aprecia la habilidad, pulcritud y minuciosidad con la que Luisa Pastor trabaja esta difícil técnica y pliega cada figura para que los diferentes símbolos e imágenes del dólar coincidan con los ojos, boca y orejas de cada animal.

En el piso superior se encuentra la instalación *Envaseado al vacío*, una obra nueva producida para esta exposición en la que Luisa Pastor vuelve a intervenir cien portadas de esas antiguas libretas escolares de animales sustituyendo -en esta ocasión-, cada una de las figuras de los animales que ha diseccionado con bisturí y extraído como trofeo, por billetes de un dólar al ser esta la divisa de referencia mundial y la moneda oficial de varios países. El característico color verde del billete se muestra siempre por la parte de la cara del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, que nos observa desde el interior de alguna de esas libretas, que se exponen dentro de bolsas que envasa al vacío para incidir nuevamente en la idea del beneficio-capital-plusvalía que se logra con la venta de la carne y productos derivados de su captura. En muchas ocasiones esos trofeos se obtienen con la caza furtiva de unos animales protegidos por las leyes de los diferentes países que, conscientes de esa situación límite, preservan la fauna autóctona y prohíben su comercialización, pero también con la venta ilegal de carne no apta para el consumo humano, al no pasar los reglamentarios controles sanitarios, que efectúan verdaderos entramados de redes mafiosas compuestas por cazadores furtivos, empresarios, funcionarios, veterinarios... que obtienen millones con esta práctica fraudulenta.

También en esa planta superior se muestra un vídeo creado por Luisa Pastor para dar a conocer los 10 animales en mayor peligro de extinción por la caza furtiva y recogidos en la conocida como *The Red List*, realizada anualmente con documentación de la UICN, *Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza*, autoridad mundial sobre el estado del mundo natural y que gestiona las medidas necesarias para salvaguardarlo. En este vídeo, la artista sitúa a cada uno de los animales de la lista en su propio hábitat y bajo una mirilla telescopica que apunta al animal, recrea el sonido del disparo que acaba con su vida en un fundido en negro en la pantalla. Impactante.

Completa la exposición una vitrina en la que se pueden ver las postales antiguas, los pequeños origamis antes mencionados, y otra documentación relacionada con el proyecto, como las más de cincuenta noticias de prensa con fotografías en las que se denuncia el maltrato a diferentes especies de animales.

A través de las obras que componen esta exposición Luisa Pastor desarrolla un programa de investigación conceptual, una nueva e interesante línea de trabajo en torno a la plusvalía económica que se obtiene de la caza abusiva de animales, trabajos que ha ido realizando en el transcurso de las becas que le han otorgado en los últimos años, junto a otros producidos para esta muestra. El resultado son unas *site specific* en las que utiliza el lenguaje conceptual, unos recursos de enorme plasticidad estética y una minuciosa y depurada técnica productiva como poderosas herramientas de denuncia tanto de la captura masiva de animales salvajes, como del enriquecimiento ilícito de las redes mafiosas de tráfico ilegal de animales, que obtienen un beneficio económico con la abusiva caza y venta de sus pieles, carne o colmillos, lo que nos sitúa nuevamente frente a la idea económica de la metamorfosis del capital, *D-M-D / Dinero-Mercancía-Dinero*, desarrollada por Karl Marx, en 1867, que es el punto de partida y el eje conductor de este proyecto.

Pilar Tébar
Crítica de arte
Comisaria de la exposición

Només les mercaderies són diners

Només els diners són mercaderia!

Karl Marx, *El Capital*, 1867.

Aquesta proposta expositiva de Luisa Pastor presentada a l'IV Concurs "Art a la Casa Bardín" gira entorn del trinomi *D-M-D, Diners–Mercadería–Diners*, fórmula general del capital empleat per Marx per a explicar que els diners s'inverteixen per a comprar i vendre mercaderies, que torna a proporcionar més diners -capital- en un cicle infinit en el qual es gasta diners per a obtindre més diners, i que l'artista utilitza conceptualment en aquest plantejament narratiu d'investigació i reflexió plàstica. En aquesta ocasió, l'artista ens sorprén amb una nova via de treball que, sense perdre de vista el paper i el bisturí, deixa momentàniament a un costat les llibretes de comptabilitat i utilitza l'art per a commoure i denunciar un problema en l'àmbit mundial –i del qual ella pren una consciència especial durant la seua estada a Mèxic- com és la caça furtiva d'animals en perill de desaparéixer. Actualment més de 300 espècies de mamífers estan a la vora de l'extinció a causa d'un mercat negre que mou entre 8.000 i 20.000 milions d'euros a l'any. Un tema que, desgraciadament, està vigent hui dia i és que només uns dies després d'inaugurar l'exposició, una terrible notícia ens va impactar i ens va omplir de ràbia i tristesa: els periodistes espanyols David Beriain i Roberto Fraile van ser assassinats el 27 d'abril a Burkina Faso mentre gravaven un documental sobre la lluita contra la caça furtiva als parcs naturals del sud-est del país. Una zona conflictiva en la qual van ser atacats per terroristes de grups jihadistes que operen al Sahel mentre feien el seu treball al parc nacional d'Arli, per a mostrar com el govern de Burkina Faso intenta lluitar contra aquestes organitzacions criminals poderoses mogudes per l'ambició d'obtindre un benefici econòmic i que, repartides per diferents parts del món, alimenten la caça furtiva, un negoci sagnant que porta, a marxes accelerades, a la desaparició de nombroses espècies del planeta.

Una primera instal·lació en la planta baixa, **Tots són trofeus de caça furtiva**, denúncia la captura massiva realitzada des del període del colonialisme i el tràfic il·legal d'animals en perill d'extinció per a obtindre un benefici econòmic il·lícit. Una part d'aquesta obra va ser realitzada el 2019, durant la *Beca V Residència Plus de creació i investigació en art contemporani*, del MUA, Museu de la Universitat d'Alacant, on va poder veure's per primera vegada. En aquesta ocasió, la *site específic* s'adapta a l'espai polivalent de la Casa Bardín. L'obra està composta per tres grans fotografies, reproducció de postals antigues i per uns quaderns dels anys 70, propietat de la mateixa artista. I és que Luisa Pastor busca i rebusca en llibreries i botigues d'objectes antics fins a donar amb aquelles "coses" que criden la seua atenció, que adquireix i atresora fins que arriba el moment d'utilitzar-les en les seues creacions; postals, fotografies, quaderns antics, botons, peces metà·l·liques, plometes, fils, fulles de comptabilitat, bobines i altres objectes minúsculs reunits durant molts anys dormen en la seua caixa "màgica" fins que l'artista els va incorporant a una producció de personalitat interessant i reconoscible.

En aquestes fotografies de principis del segle XX, els caçadors posen orgullosos amb els seus trofeus al costat de les persones nadieus. Ullals d'elefants ben grans o els lleopards lligats a un gran pal criden la nostra atenció. En una altra d'aquestes postals datada a Bombai, el 21 de juny de 1930, el mateix

caçador escriu els seus oncles a Madrid per explicar-los com és la col·lecció de les feres caçades aquells dies. Davant de les imatges, unes lleixes contenen una col·lecció antiga de quaderns escolars que porten, en la seua portada, diferents animals. L'artista ha utilitzat el bisturí -amb enorme precisió- per a disseccionar i extraure als ossos, elefants, lleopards, girafes, peixos martell, llames... i així fins a trenta-quatre llibretes que intervé per a obtindre els seus trofeus, el seu benefici. Substitueix, simbòlicament, cada animal caçat pel seu valor econòmic i precisament ho fa amb una làmina de pa d'or de 24K, que confereix un resultat suggestiu i elegant a la proposta. Com ella mateixa indica: "el canvi de l'animal pel pa d'or en aquesta obra és una metàfora de la simbiosi perfecta de l'animal com a mercaderia (...), un trofeu que té el seu valor en or, que impulsa el perfecte funcionament del sistema hiperconsumista del comerç il·legal".

L'obra titulada ***La forma dels diners*** està composta per dotze minúscules i delicades figures d'animals realitzats amb la tècnica d'origami, una antiga habilitat d'origen xinés de plegat de paper. Els animals estan realitzats amb bitllets d'un dòlar estatunidenc de curs legal que, jugant novament amb el llenguatge, simbolitza el predomini d'aquesta moneda en les transaccions globals. Aquesta col·lecció d'animals es va realitzar durant la seua estada a Mèxic, en els anys 2016 i 2017 quan Pastor va obtindre una *Beca d'Excel·lència, Estades de Creació Artística, de Programes Especials del Govern Mexicà (SER/AMEXCID)* a Ciutat de Mèxic. També va fotografiar els origami amb l'assistència del curador i crític d'art José Raúl Pérez. Aquestes imatges s'han produït en paper de 50 x 50 cm per a l'exposició a la Casa Bardín i mostren una selecció dels animals que havia realitzat en origami amb els dòlars estatunidencs, en les quals de nou es qüestiona el valor mercantilista que es deriva de la venda de mercaderia il·legal. I és precisament en la imatge fotogràfica on s'aprecia l'habilitat, netedat i minuciositat amb la qual Luisa Pastor treballa aquesta difícil tècnica i plega cada figura perquè els diferents símbols i imatges del dòlar coincidesquen amb els ulls, boca i orelles de cada animal.

En el pis superior es troba la instal·lació ***Envusat al buit***, una obra nova produïda per a aquesta exposició en la qual Luisa Pastor torna a intervirde cent portades d'aquestes llibretes escolars antigues d'animals substituint -en aquesta ocasió-, cadascuna de les figures dels animals que ha disseccionat amb bisturí i extret com a trofeu, per bitllets d'un dòlar a l'ésser aquesta la divisa de referència mundial i la moneda oficial de diversos països. El característic color verd del bitllot es mostra sempre per la part de la cara del primer president dels Estats Units, George Washington, que ens observa des de l'interior d'alguna d'aquestes llibretes, que s'exposen dins de bosses que envasa al buit per a incidir novament en la idea del benefici-capital-plusvàlua que s'aconsegueix amb la venda de la carn i productes derivats de la seua captura. En moltes ocasions aquests trofeus s'obtenen amb la caça furtiva d'uns animals protegits per les lleis dels diferents països que, conscients d'aquesta situació límit, preserven la fauna autòctona i prohibeixen la seua comercialització, però també amb la venda il·legal de carn no apta per al consum humà, perquè no passen els controls sanitaris reglamentaris, que efectuen vertaders entramats de xarxes mafioses que conformen caçadors furtius, empresaris, funcionaris, veterinaris... que obtenen milions amb aquesta pràctica fraudulenta.

També en aqueixa planta superior es mostra un vídeo creat per Luisa Pastor per a donar a conéixer els 10 animals en major perill d'extinció per la caça furtiva i recollits en la conejuda com ***The Red List***,

realitzada anualment amb documentació de la UICN, *Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa*, autoritat mundial sobre l'estat del món natural i que gestiona les mesures necessàries per a salvaguardar-lo. En aquest vídeo, l'artista situa a cadascun dels animals de la llista en el seu hàbitat i sota un espaiell telescòpic que apunta l'animal, recrea el so del tret que posa fi a la seua vida en un fos en negre en la pantalla. Impactant!

Completa l'exposició una vitrina en la qual es poden veure les postal antigues, els origamis menuts abans esmentats, i una altra documentació relacionada amb el projecte, com les més de cinquanta notícies de premsa amb fotografies en les quals es denuncia el maltractament a diferents espècies d'animals .

A través de les obres que componen aquesta exposició Luisa Pastor desenvolupa un programa d'investigació conceptual, una nova i interessant línia de treball entorn de la plusvàlua econòmica que s'obté de la caça abusiva d'animals, treballs que ha anat realitzant en el transcurs de les beques que li han atorgat en els últims anys, al costat d'altres produïts per a aquesta mostra. El resultat són unes **site specific** en les quals utilitza el llenguatge conceptual, uns recursos d'enorme plasticitat estètica i una minuciosa i depurada tècnica productiva com a poderoses eines de denúncia tant de la captura massiva d'animals salvatges, com de l'enriquiment il·lícit de les xarxes mafioses de tràfic il·legal d'animals, que obtenen un benefici econòmic amb l'abusiva caça i venda de les seues pells, carn o ullals, la qual cosa ens situa novament enfront de la idea econòmica de la metamorfosi del capital, *D-M-D / Diners-Mercaderia-Diners*, desenvolupada per Karl Marx, el 1867, que és el punt de partida i l'eix conductor d'aquest projecte.

Pilar Tébar
Critica d'art
Comissària de l'exposició

D-M-D / Dinero–Mercancía–Dinero

M-M-M / Money-Merchandise-Money

*Only merchandise is money
Only money is merchandise!
Karl Marx, The Capital, 1867.*

This exhibition proposal by Luisa Pastor presented to the IV Contest "Arte en la Casa Bardín" ("Art in the Bardín House") revolves around the trinomial *D-M-D Dinero–Mercancía–Dinero, (M-M-M-M Money–Merchandise–Money)*, the general formula of capital used by Marx to explain that money is invested to buy and sell merchandise, that returns to provide more money, -capital-, in an infinite cycle in which money is spent to obtain more money, and that the artist uses conceptually in this narrative approach of research and plastic reflection. On this occasion, the artist surprises us with a new way of working that, without losing sight of the paper and the scalpel, momentarily puts the accounting notebooks aside and uses art to move and denounce a problem worldwide - and of which she becomes especially aware during her stay in Mexico - such as the poaching of animals in danger of extinction. Currently more than 300 species of mammals are endangered due to a black market that moves between 8,000 and 20,000 million euros a year. A theme that, unfortunately, is current today and that is that just a few days after the opening of the exhibition, terrible news shocked us and filled us with anger and sadness: Spanish journalists David Beriain and Roberto Fraile were murdered on April 27 in Burkina Faso while filming a documentary on the fight against poaching in the natural parks of the southeast of the country. A conflict zone in which they were attacked by terrorists from jihadist groups operating in the Sahel while carrying out their work in the Arli national park, to show how the government of Burkina Faso tries to fight against those powerful criminal organizations driven by the ambition to obtain an economic benefit and that, spread throughout different parts of the world, fuel poaching, a bloody business that leads, at accelerated steps, to the extinction of many species on the planet.

A first installation on the ground floor, *Todos son trofeos de caza furtiva (All of them are poaching trophies)*, denounces the massive capture carried out since the period of colonialism and the illegal trafficking of endangered animals to obtain an illicit economic benefit. A part of this work was carried out in 2019, during the *V Residencia Plus Grant for creation and research in contemporary art, of the MUA*, Museum of the University of Alicante, where it could be seen for the first time. On this occasion, the specific site is adapted to the multipurpose space of Casa Bardín. The work consists of three large photographs, reproduction of old postcards and some notebooks from the 70s, owned by the artist herself. And it is that Luisa Pastor searches and searches in bookstores and antique object stores until she finds those "things" that catch her attention, which she acquires and treasures until the time comes to use them in her creations; postcards, photographs, old notebooks, buttons, metal pieces, pens, threads, accounting sheets, bobbins and other tiny objects gathered for many years sleep in their "magic" box until the artist incorporates them into a production of interesting and recognizable personality.

In these photographs from the early 20th century, hunters proudly pose with their trophies alongside natives. Huge tusks of elephants or leopards tied to a large pole attract our attention. In another of those postcards dated in Bombay, June 21, 1930, the hunter himself wrote to his uncles in Madrid to tell them about the collection of the beasts hunted those days. In front of the images, some shelves contain an old collection of school notebooks with different animals on their covers. The artist has used the scalpel with enormous precision to dissect and extract bears, elephants, leopards, giraffes, hammerhead fish, llamas... and thus up to thirty-four notebooks that she intervenes to obtain her trophies, to her benefit. It symbolically substitutes each hunted animal for its economic value and precisely does so with a 24K gold leaf, which gives a suggestive and elegant result to the proposal. As she, herself indicates: "the exchange of the animal for gold leaf in this work is a metaphor for the perfect symbiosis of the animal as merchandise (...), a trophy that has its value in gold, which promotes the perfect functioning of the hyper-consumerist system of illegal trade".

The work entitled *La forma del dinero (The Shape of Money)* is made up of twelve tiny and delicate figures of animals made with the technique of origami, an ancient Chinese paper-folding skill. The animals are made with legal tender US dollar bills that, again playing with language, symbolize the dominance of that currency in global transactions. This collection of animals was made during his stay in Mexico, in 2016 and 2017 when Pastor obtained a *Grant of Excellence, Artistic Creation Stays, from Special Programs of the Mexican Government (SER / AMEXCID)* in Mexico City. He also photographed origami with the assistance of the curator and art critic José Raúl Pérez. These images have been produced on 50 x 50 cm paper for the exhibition at Casa Bardín and show a selection of the animals that he had made in origami with US dollars, in which once again the mercantile value derived from the sale of illegal merchandise is questioned. Moreover, it is precisely in the photographic image where the skill, neatness and meticulousness Luisa Pastor works with can be appreciated in this difficult technique. She folds each figure so that the different symbols and images of the dollar coincide with the eyes, mouth and ears of each animal.

On the upper floor we can find the installation *Envasado al vacío (Vacuum packaging)*, a new work produced for this exhibition in which Luisa Pastor once again intervenes a hundred covers of those old school notebooks of animals, replacing -on this occasion- each one of the figures of the animals that she has dissected with a scalpel and extracted as a trophy, for dollar bills as this is the world reference currency and the official currency of several countries. The characteristic green color of the banknote is always shown by the part of the face of the first president of the United States, George Washington, who watches us from the inside of one of those notebooks that are exposed inside bags that are vacuum-packed to influence again in the idea of profit-capital-surplus value that is achieved with the sale of meat and products derived from these animals. On many occasions these trophies are obtained with the poaching of animals protected by the laws of the different countries that, aware of this extreme situation, preserve the native fauna and prohibit their commercialization, but also with the illegal sale of meat that is not suitable for human consumption, by failing to pass the regulatory sanitary controls, which carry out real networks of mafia networks made up of poachers, businessmen, officials, veterinarians... who obtain millions with this fraudulent practice.

Also on that upper floor, is a video created by Luisa Pastor to publicize the 10 most endangered animals by poaching and collected in the so-called *The Red List*, produced annually with documentation from the IUCN, *International Union for the Conservation of Nature*, world authority on the state of the natural world that manages the necessary measures to safeguard it. In this video, the artist places each of the animals on the list in its own habitat and, under a telescopic sight that points to the animal, recreates the sound of the shot that ends its life in a fade to black on the screen. Shocking.

The exhibition is completed by a showcase in which you can see old postcards, small animal origami and other documentation related to the project, such as the more than fifty press releases with photographs denouncing the mistreatment of different species of animals.

Through the works that make up this exhibition, Luisa Pastor develops a conceptual research program, a new and interesting line of work around the economic surplus that is obtained from the abusive hunting of animals, works that she has been carrying out over the course of the scholarships that have been awarded in recent years, along with others produced for this sample. The result is a specific site in which it uses conceptual language, resources of enormous aesthetic plasticity and a meticulous and refined production technique as powerful tools for reporting both the massive hunting of wild animals and the illicit enrichment of mafia networks from illegal trafficking of animals, which obtain an economic benefit from the abusive hunting and sale of their skins, meat or tusks, which places us again in the face of the economic idea of the metamorphosis of capital, D–M–D / Dinero-Mercancía-Dinero (*M–M–M / Money-Merchandise-Money*), developed by Karl Marx in 1867, which is the starting point and the driving force behind this project.

Pilar Tébar

Art critic

Curator of the exhibition

Todos son trofeos de caza furtiva. 2019
Instalación

Borby, 21 June 1930

POST CARD
CARTE POSTALE

Communication—Correspondance

Address—Adresse

Queridos Tis conche y Bernardo.
Aquí os mando una foto de mi
última aventura en los "Templos",
que por cierto fué, como podréis ver
fructífera y entretenida. También
te mide en la Ciudad tiene su parte
de aventura, con este movimiento
del Santon que Gandhi, por supuesto
nada de cuidado... Yo admirable-
mente por aquí, y esperando ansio-
nante la ejecución de fieras cegadas,
un po de desfates, sincavantes, los
de menor cuantía. A esto, a lo que
Domingo a su regreso pude decir
y mi decepción.

San Jon

Paseo Recreto, 9.

Madrid

España

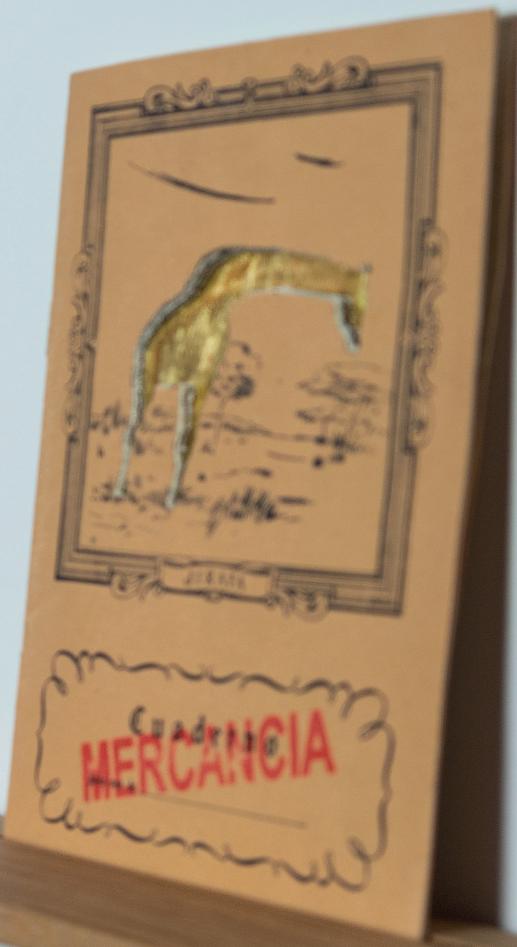
Bombay 21 de junio de 1930

Queridos tíos Concha y Bernardo,

Aquí os mando unas fotos de mi última aventura en las “Junglas”, que por cierto fue, como podéis ver fructífera y enriquecedora. También, la vida en la ciudad tiene su parte de aventura, con este movimiento del Santori Ghi Gandhi, pero por ahora nada de cuidado. Yo admirablemente por aquí y esperando añadir a mi colección de fieras cazadas un par de elefantes, 1 rinoceronte, y otras de menor cuantía. A vosotros, a G y J Domingo, y a su pequeña prole, abrazos y mil recuerdos. Os quieres vuestro sobrino.

Luis

Apuntar al blanco, 2021
Instalación

INSTITUTO ALICANTINO
DE CULTURA JUAN GIL ALBERT

La forma del dinero, 2017
12 fotografías de animales realizados con dólares
estadounidenses de curso legal

Colección de animales, 2017
Origamis realizados con dólares estadounidenses de curso legal

Envasado al vacío, 2021
Instalación de 100 libretas intervenidas con dólares estadounidenses de curso legal

Documentación IUCN Red List of Threatened Species, 2021
Instalación

Red List, 2021
Video

En 1963, el zoológico de Bronx tuvo una exhibición llamada
El animal más peligroso del mundo. Era un espejo.

Luisa Pastor

Licenciada en Bellas Artes, por la Universidad de Granada, y doctora en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández de Elche, centrando su tesis en los estudios franceses sobre deconstrucción del signo lingüístico y el collage. En 2017, obtuvo la beca posdoctoral concedida por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el Instituto de Investigaciones Estéticas en Ciudad de México, a partir de una serie de estudios sobre la capacidad política de las imágenes violentas en el arte contemporáneo mexicano, bajo la dirección del Dr. Cuauhtémoc Medina.

En 2020, Luisa Pastor es seleccionada para representar a España en "Paper Routes – Women to Watch 2020" en el National Museum of Women in the Art, en Washington D.C. Recientemente, acaba de ganar el Premio "Ciutat d'Alcoi LLançadora" de Creación e Investigación en Artes con el proyecto "Todo lo sólido se desvanece en el aire", que podrá verse en 2022 en el Museo IVAM-Cada, de Alcoi. A finales de este año, Pastor tendrá su segunda individual en la galería Nordés, de Santiago de Compostela, donde presentará una colección de obras en papel bajo el título "Escrituras ilegibles", que podrá verse en ARCO Madrid, en febrero de 2022.

Su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas, como es la Colección de Arte Contemporáneo de la Generalitat Valenciana o la Fundación Otazu entre otras.

 @luisapastor

 @ptebar1

- 2012 COROINFLABLES Juan Fuster / Natalia Molinos.
- 2012 ANATOMÍA DEL ALMA Orfeo Soler / Paco Linares.
- 2012 ANTE LOS ESPACIOS VACÍOS Jesús Rivera / Enric Mira.
- 2012 MAPAS INVISIBLES Antonio Barea / José Luis Martínez.
- 2012 HOMO LUDENS Rosana Antolí / Ana Alarcón.
- 2013 LA PINTURA COMO INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA Y TERAPÉUTICA Rafael Hernández / Isabel Tejeda.
- 2013 DESCANSA TODO LO QUE NECESITES, SIN PENA NI GLORIA Carlos García Peláez / Begoña Martínez.
- 2013 CÓDIGO COMPARTIDO Javier Romero / Jordi Navas.
- 2013 SINTITULO OCHO Ignacio Chillón / Christina Poveda.
- 2013 BIO-LOGICAL DEGROWTH Cristina Ferrández / Mamen Velasco.
- 2014 Y LA DEFINICIÓN Olga Diego / Teresa Lanceta.
- 2014 LO VEO TODO NEGRO Pablo Bellot / Irene Ballester.
- 2015 ARAÑAZOS Y DISSOLUTION Kribi Heral / Javier Marroquí.
- 2016 KALEIDOSCOPIO James Marr (Kaufman) / José Luis Martínez Meseguer.
- 2016 THE MEDUSA COLLECTIVE EXPERIMENT Cynthia Nudel / Diana Guijarro Carratalá.
- 2016 PROYECTO CMYK, CUATRICOMÍA EN PATCHWORK Elena Jiménez / Isabel Tejeda Martín.
- 2016 FABRICATION OF (non) sense Juan F. Navarro / Milagros Angelini.
- 2017 I WANT TO BELIEVE David Trujillo / José Manuel Álvarez Enjuto.
- 2017 LIBERACIONES DE REALIDAD // LIBERACIONES DE IDENTIDAD // LIBERACIONES DE ESPACIO Raquel Puerta-Varó / Rocío Guijarro.
- 2017 INERTE PERO VIVO Miriam Rincón Carrero / Bernabé Gómez Moreno.
- 2017 DE IDA Y VUELTA Juan Carlos Rosa Casasola / Andrea Pastor Brotons.
- 2017 BLUR Iván Albalate Gauchía / Tatiana Sentamans
- 2017 OFICIOS DEL DESENCANTO José Vicente Martín Martínez / Ivan Albalate Gauchía
- 2018 BUSTLER Xavi Carbonell / Mª José Gadea Capó
- 2018 PRINCIPIA Roberto López / Antonio Barroso

- 2018 LO VISUAL DE LA ESCUCHA Jorge Burillo / Juan F. Navarro
- 2018 FRIDONIA. CIUDAD FAKE BYE / Zanora Coperías
- 2018 INVERSIÓN MATRICIAL. Do it yourself Alberto V. Santonja / Gabriel Songel
- 2018 MI Lola Lorente / Gertrud Gómez
- 2019 DEL MISTERIO DE LA VIDA Y DE LO CREADO Mónica Jover / Isabel Tejeda
- 2019 LO INVISIBLE Rosell Meseguer / José Luis Martínez Meseguer.
- 2019 LANDSCAPES FROM NOWHERE José Antonio Hinojos / Iván Albalate
- 2019 TRUST ME (confía en mí) Cayetano Navarro / David Trujillo
- 2020 ANOTACIONES DE TIEMPO Jorge Llopis / Rebeca Padín
- 2020 EXTRACTOS DE UN DIARIO MÁGICO Miguel Sellers / Bernabé Gómez Moreno
- 2020 TIMING Perceval Graells / Lucia Romero
- 2021 BRI(C)KS Aurelio Ayela / Natalia Molinos
- 2021 EPIFANIA VEGETAL / Miriam Martínez Guirao / Álvaro Aroca Córdoba
- 2021 D-M-D // DINERO MERCANCÍA DINERO/ Luisa Pastor / Pilar Tébar
- 2021 PLURISENSORIAL DELICIOSO/ Aurora Domínguez / Virginia Hernández Cruz
- 2021 THE CLEANING PROJECT / David Gil Campesino / Esther García Guixot
- 2021 TO NAME A MOUNTAIN/ Alfonso Almendros / Mª Del Carmen Dalmau

INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT

CASA BARDÍN Calle San Fernando N° 44. 03001. Alicante. <http://www.iacjuangilalbert.com>

DIPUTACIÓN
DE ALICANTE