DICK VERDULT + FERNANDO LLANOS

Presentan:

CONTRA VERSUS ANTI

Instituto de México en España
Del 15 de diciembre 2016
al 10 de febrero del 2017





Fernando Llanos

“Es un chingón.”
Guillermo Arriaga, escritor

“Es un provocador Fernando Llanos sin duda, es una de las conciencias más inteligentes del arte contemporáneo en nuestro país.”
Nicolas Alvarado, escritor

“Llanos es autor de una obra visual, y táctil, estupenda.”
Jordi Soler, escritor

Ha expuesto en más de cincuenta ciudades, publicado casi dos decenas de libros, cinco DVDs y “Matria” es su primera película, y con ella ganó el Festival Internacional de Cine de Morelia como mejor largometraje documental en el 2014. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores desde el 2010.

www.fllanos.com

— — — — — — — — — — — —

Dick El Demasiado

“Verdult es un especialista en el mestizaje de la multiplicidad y la deformación...Basta con encerrar a Dick entre cuatro paredes, con pintura, archilla, cartones y maderas, para que él levante su carpa. Este es un artista de la proliferación, un productor que, como el habla y movimiento popular, está siempre en eclosión.”
Cuauhtémoc Medina, curador

Ha publicado 7 discos, hecho 5 películas (1974-1990) y su última exhibición individual fue en el Museo del Chopo de la Ciudad de México. En el 2016 Dick tiene exposiciones en Bogota (Plataforma), Lima (Galeria Revolver), Cuba (a definir) y Amsterdam (Annet Gelink Gallery).

www.dickeldemasiado.com



Diferir es ser.

Antonio Caso
Filósofo y rector de la UNAM
(1921)

Editado y diseñado por Ediciones Necias.
Impreso con el apoyo del Gobierno de Aragón
y la Embajada de México en España.
Morelia, Michoacán, invierno 2016.
www.edicionesnecias.com

INSTITUTO CULTURAL DE MÉXICO ESPAÑA

MÉXICO
EMBAJADA DE MÉXICO
INSTITUTO DE MÉXICO EN ESPAÑA

AMEXCID
AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

CIBC
CENTRO IBEROAMERICANO DE LA IMAGEN CALANDA

GOBIERNO DE ARAGON

CRÉDITOS

Idea original	Fernando Llanos y Dick Verdult
Invitación original	Javier Espada
Texto expo	Pablo Raphael de la Madrid
Producción	Ayuntamiento de Calanda y Embajada de México en España
Montaje	Mónica Sotos y su novio José Asensi Flavia Totoro y Javier Taboada Sonia Picorel y Patricia Escolar
Relación de piezas	Patricia Escolar y Sonia Picorel
DVD y USB	Miguel Orozco
Prensa	Lola Ferreira
Ayuda en sala	Luna Ruiz

Cortometraje:

Melocotoncito	Raul Pereira Simón Zoe Lahoz Palos Ruben Medina Ibañez
Marta	Elia Esteban Albacar
Padres	Ana Reyes Palos Cros Rosa Simón Mulet Dick Verdult
Padres Marta:	Ruben Medina Ibañez Isabel Barberán Barrero
Mecánico	Alberto Guillen Mateo
Recepcionista	Inés Arias Ferrer
Profesor	Manuel Herrero Poblador
Niños futbolistas	Alejandro Barberán Pérez Sergio Asensio Mateu Pedro Arostegui Boboc Kilian Plana Monterde Diego Segura Valimañas. Javier Adan Quintana Hugo Lamiel Alvarez Albert Caldú Rodriguez

Participación rodaje: Gael Plana Monterde, Pilar Lamiel (Lami), Raquel Palos Cros, Amalia Albacar Figueras. Gracias por su ayuda a Miguel Conesa Marguelí, Luz Maria Duran Bereijo, Taller Mecánico Guillen, Frutas Ismael, Colegio Público “Virgen del Pilar” y el Club Deportivo Calanda.

AGRADECIMIENTOS

Muchas gracias al Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento y pueblo de Calanda, y a la Embajada de México por su apoyo incondicional. Gracias a Pablo Raphael por recibirnos en el IME. A Mónica Sotos y a todo su profesional equipo. A Maria y Jessica por todo su apoyo. A la querida Angustias Freijo por las porras y a Felipe Ehrenberg por sumarse. Gracias a los mágicos melocotones y al Bar Tony por restaurarnos diariamente.

BONUS



CONTRA VERSUS ANTI

Felipe Ehrenberg
Avión de papel con crayola roja
Pliego completo dela cartulina
Madrid 2016

Felipe Ehrenberg tenía planeado tener una presencia más protagónica en la exposición, por lo menos habíamos planeado realizar dos piezas entre los tres. Por cuestiones de salud ya no pudo viajar a España ni jugar el juego con nosotros.

Este blanco avión nos lo mandó por correo-e desde el estado de Morelos, cruzando varias fronteras sin visa ni permisos aterrizó en nuestra sala como ave de buen agüero.

PRESENTACIÓN

En agosto de 2015 Fernando Llanos visitó Calanda. Ahí presentó su ya mítica película Matria, charros contra nazis. Teniendo a la tierra de Luis Buñuel como escenario y al prestigiado festival de cine como espacio para el arte, Llanos se encontró con Dick el demasiado. El artista holandés, que lleva algunos años viviendo en aquella tierra donde la aridez es capaz de producir melocotones, venía de presentar una retrospectiva en el Museo del Chopo en la Ciudad de México. El encuentro fue explosivo. Además del taller de cine que ahí se produjo, los artistas iniciaron un camino de colaboración que hoy se concreta.

CONTRA VERSUS ANTI es un proyecto hecho in situ producto a un tiempo de la improvisación y la planeación, del diálogo y de la soledad del artista, de las conversaciones que en el camino se produjeron con Felipe Ehrenberg y la correspondencia que desde el Instituto de México en España, el gobierno de Calanda y la oficina de cultura del gobierno de Aragón, sostuvimos con los artistas para concretar esta muestra.

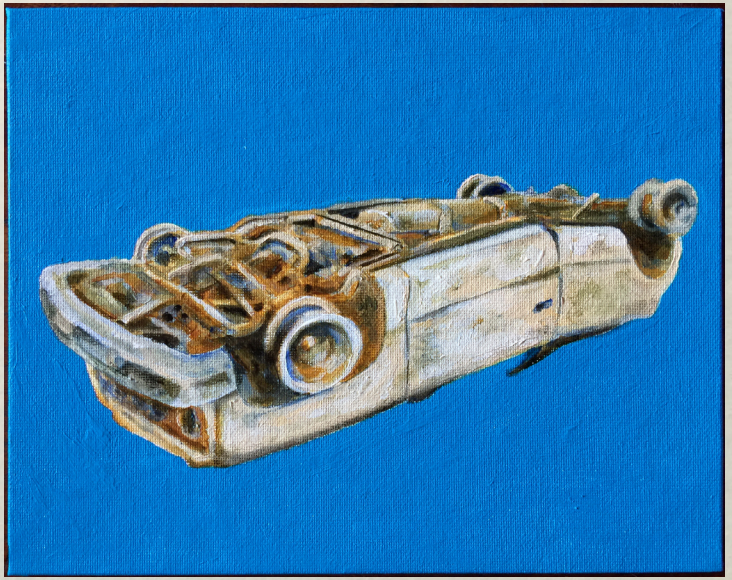
En tiempos donde la intransigencia inunda el ánimo y la construcción de muros aparece frente al proyecto de sociedades integradas, estos dos artistas presentan dos armas irremplazables: el diálogo y el sentido del humor. El primero puede ser contagioso, mientras que el segundo es capaz de romper el principal instrumento utilizado por aquellos que niegan el derecho a la diferencia: el miedo.

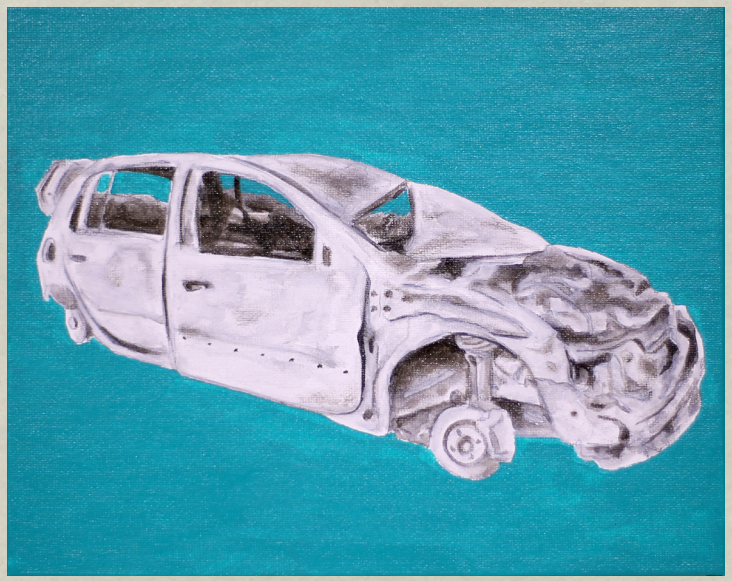
CONTRA VERSUS ANTI no se trata de una negación, sino un modo de enunciar los principios que se defienden: el derecho a disentir, el arte como antídoto y la creación como forma de imaginar el futuro.

Las piezas que aquí se presentan utilizan todos los lenguajes del arte contemporáneo. No se distingue entre lo digital y lo manual, ni se desdeña al texto, el dibujo, la música, la escultura, la fotografía o los materiales pictóricos. Se trata de someter la técnica al espíritu para plantear una serie de posiciones éticas y estéticas, capaces de despertar la reflexión. Quizá sólo sean el pensamiento lento de la reflexión y nuestra capacidad de reír, lo que salven mundo. También el amor. Con ustedes este diálogo entre un mexicano y un holandés, que sucede en el suelo mexicano de la embajada en Madrid y que nació en Aragón, para hablar de la idea del nosotros. Precisamente de eso, tan humano y simple, se tratan los verdaderos diálogos de la globalización.

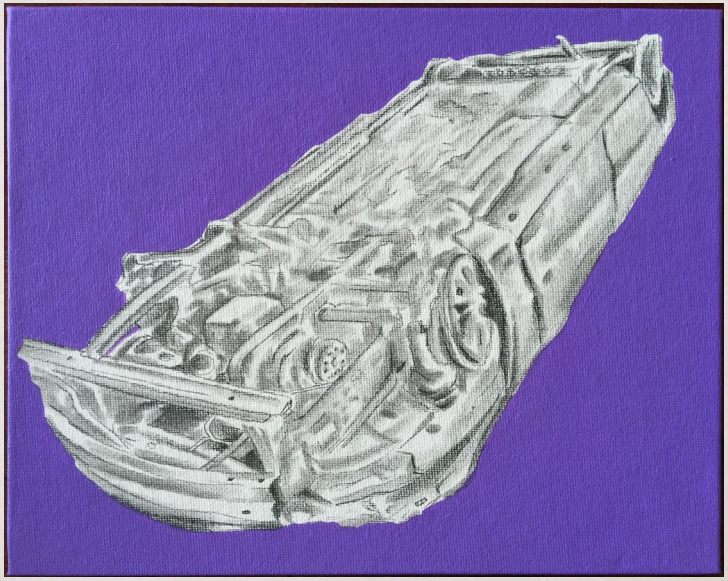
Pablo Raphael







En algunos pueblos de Michoacán han tenido que prenderle fuego a los coches para poder comenzar un diálogo con sus autoridades. Con todas las unidades calcinadas estamos preparando hacer una gran escultura para que jóvenes grafitien sobre ella la importancia del diálogo previo a una acción violenta. Esta es una visualización en pintura de dichos autos.





Monumentos al diálogo forzado

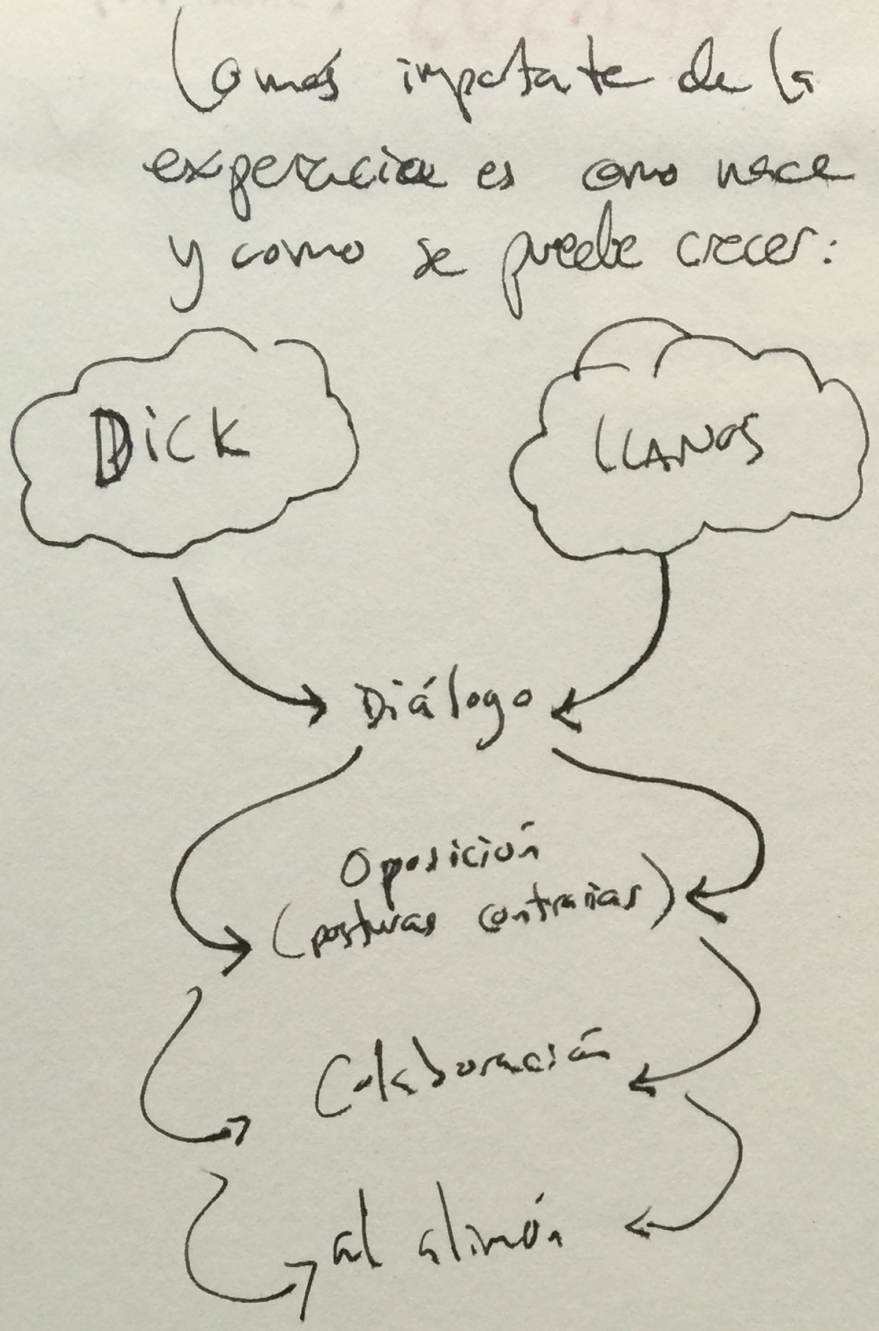
Fernando Llanos

Grafito, acrílico y óleo sobre tela

25 x 20 cm

Morelia 2016











Pues, hoy en día cualquier personaje publico se le puede escapar el lado oscuro en los media, y a candidatos se les puede escapar antes de las elecciones.

Lo escandalozo de candidatos es buen tema para grandes obras al oleo o acrílico.



Candidatos quemados antes de la elección

Dick Verdult

Acrílico y óleo sobre madera

50 x 70 cm

Calanda 2016



La defensa de lo inútil

Fernando Llanos y Dick Verdult

Madera y grafito

Tamaño: 54.5 x 54.5 x 19.5 cm

Calanda 2016

Lo bueno de la inutil llanta cuadrada es que cuando se pincha no es fuente de mal humor.

Verdult

La belleza no necesariamente es funcional, y el repensar los objetos funciona para valorar sus formas. Además, celebrar lo inútil es una manera de mostrar un desacuerdo al sistema del capitalismo salvaje.

Llanos



Ponte en mis pies

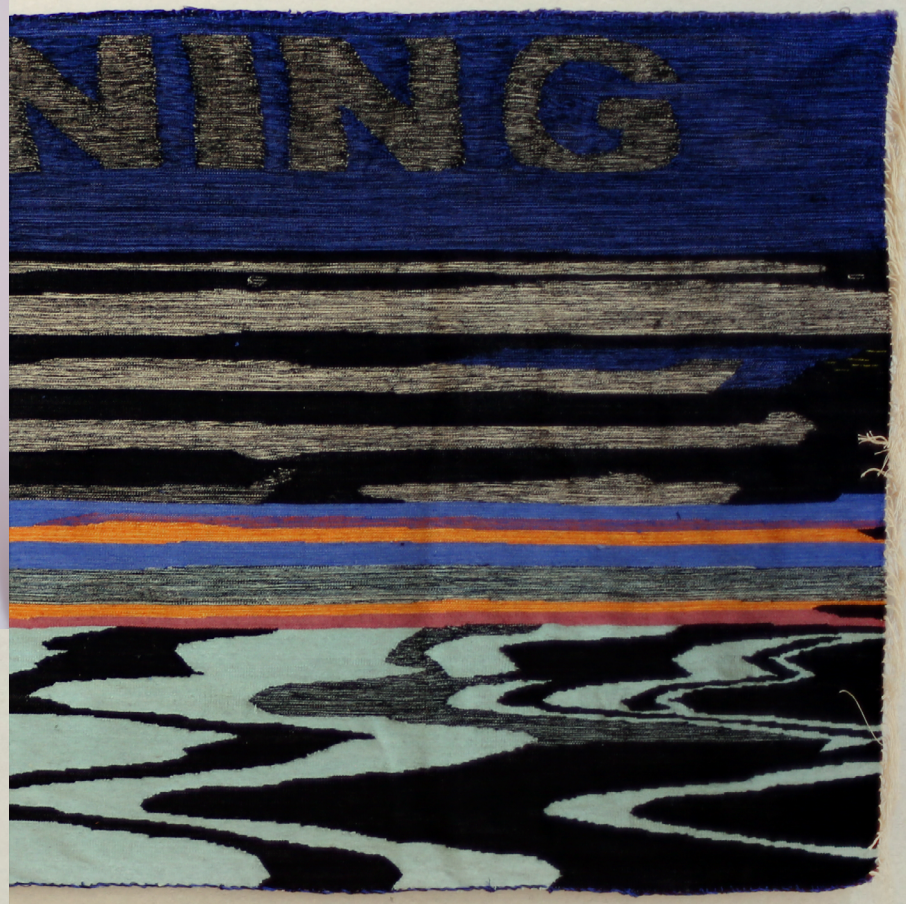
Fernando Llanos
Piso de barro esmaltado
100 x 200 cm
Capula 2016

Esta pieza está a la entrada, subraya lo más importante en el momento del choque de ideas: La empatía. La pieza la hizo una señora de un pueblo cercano a Morelia famoso por su cerámica, y esta decorada con flores de manera típica. Los pies del centro son suyos.

Mitad Thatcher y mitad Galtieri

Dick Verdult
Dibujo enmarcado con piernas
145 x 68 x 7 cm
Calanda 2016

A ambos les gustan las minas.



Los materiales audiovisuales de la industria del entretenimiento siempre comienzan con la advertencia anti-piratería del FBI. "No copiar porque es delito". Sin embargo los sarapes y jorongos son artesanías que se desarrollan mediante el copiado del aprendiz al maestro. La industria moderna sataniza el copiado para usufructuar la creación, y las artesanías promueven el copiado para mantener la tradición creativa. Estas diferentes acepciones de copiado entre una industria y un proceso artesanal, se ven reflejadas también en la tropicalización del ingles al español en el título de la pieza.

La pieza fue bordada en el Museo del Sarape en la ciudad de Saltillo, por manos del joven maestro Ruben Tamayo que busca preservar la tradición de dichas prendas.



Güarnin

Fernando Llanos
Jorongo hecho a mano
100 x 200 cm
Saltillo 2016



Li Arbey Oswal

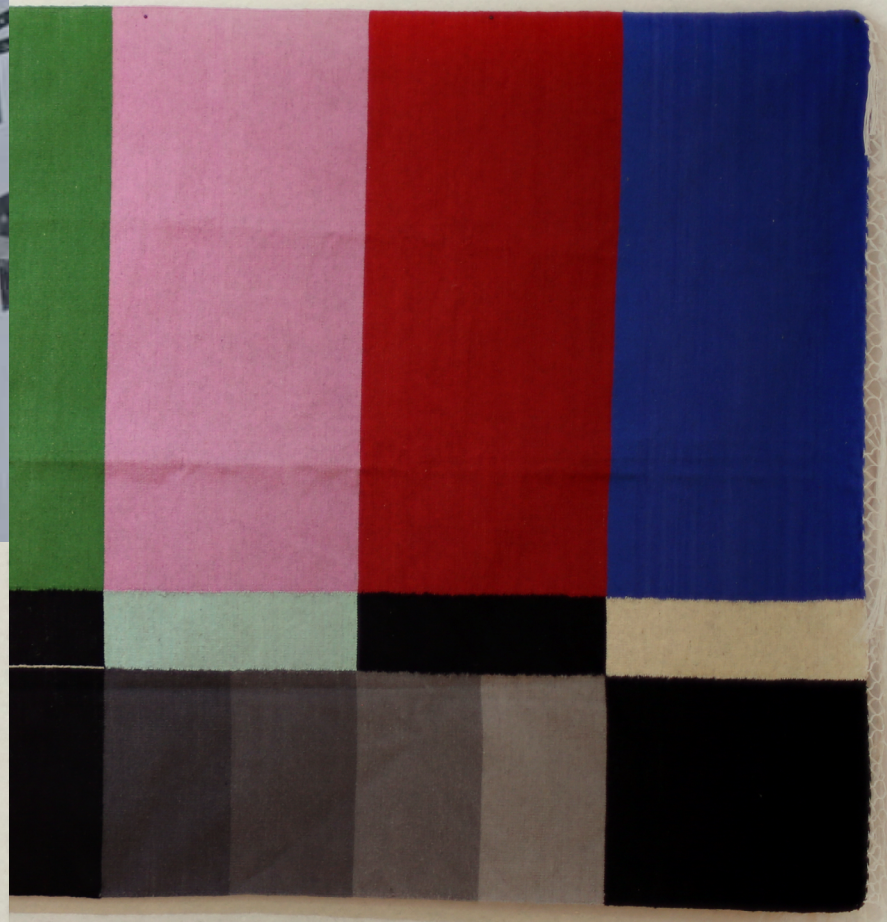
Dick Verdult

Caja lumínica. Aluminio y dos imágenes traslúcidas
100 x 100 cm
Calanda 2016

Me fascina siempre Lee Harvey Oswald, el asesino de Kennedy. A la vez, al otro lado, vemos una torre que retoma la forma de las torturas de la carcel de AL Graib.

Si uno balea el vientre, al otro le balea la vida.





Los sarapes de Saltillo fueron una prenda típica en la construcción de la identidad mexicana en la época post-revolucionaria, con la modernidad estos atuendos cayeron en desuso y su comercialización está a punto de colapsarse. El retomar la afinidad formal entre los colores que los construyen típicamente y las barras de video con las que se calibran los colores de los monitores, es un intento por hacer atractivo de nuevo este tipo de aditamentos y revivir esa tradición textil.

Modernidad vs tradición, un clásico choque del tercer mundo.



Tradición moderna

Fernando Llanos

Sarape hecho a mano
100 x 200 cm
Saltillo 2016





Platos Comprometedores

Dick Verdult

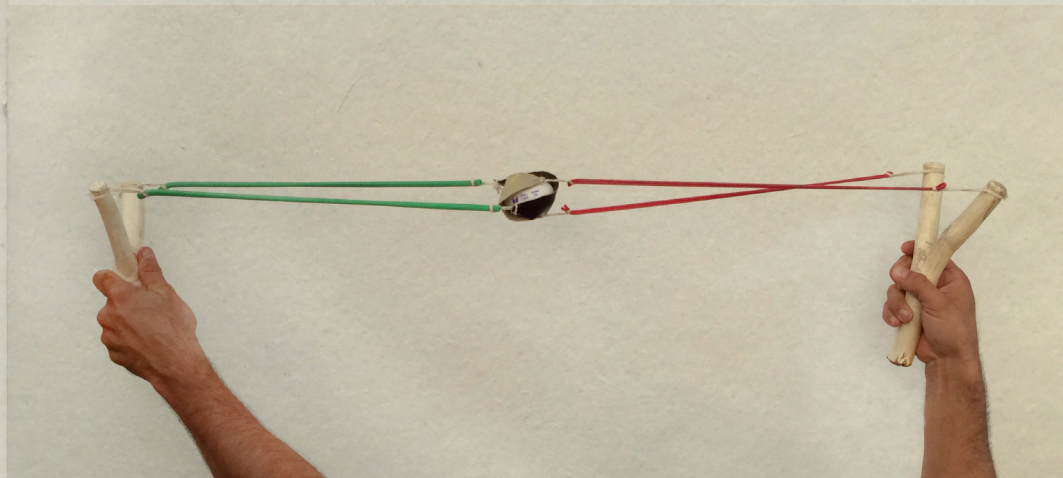
Seis platos con dibujos de línea en cerámica
+- 30 cm de ancho, a colgar en la pared
Calanda 2016

Tensiones

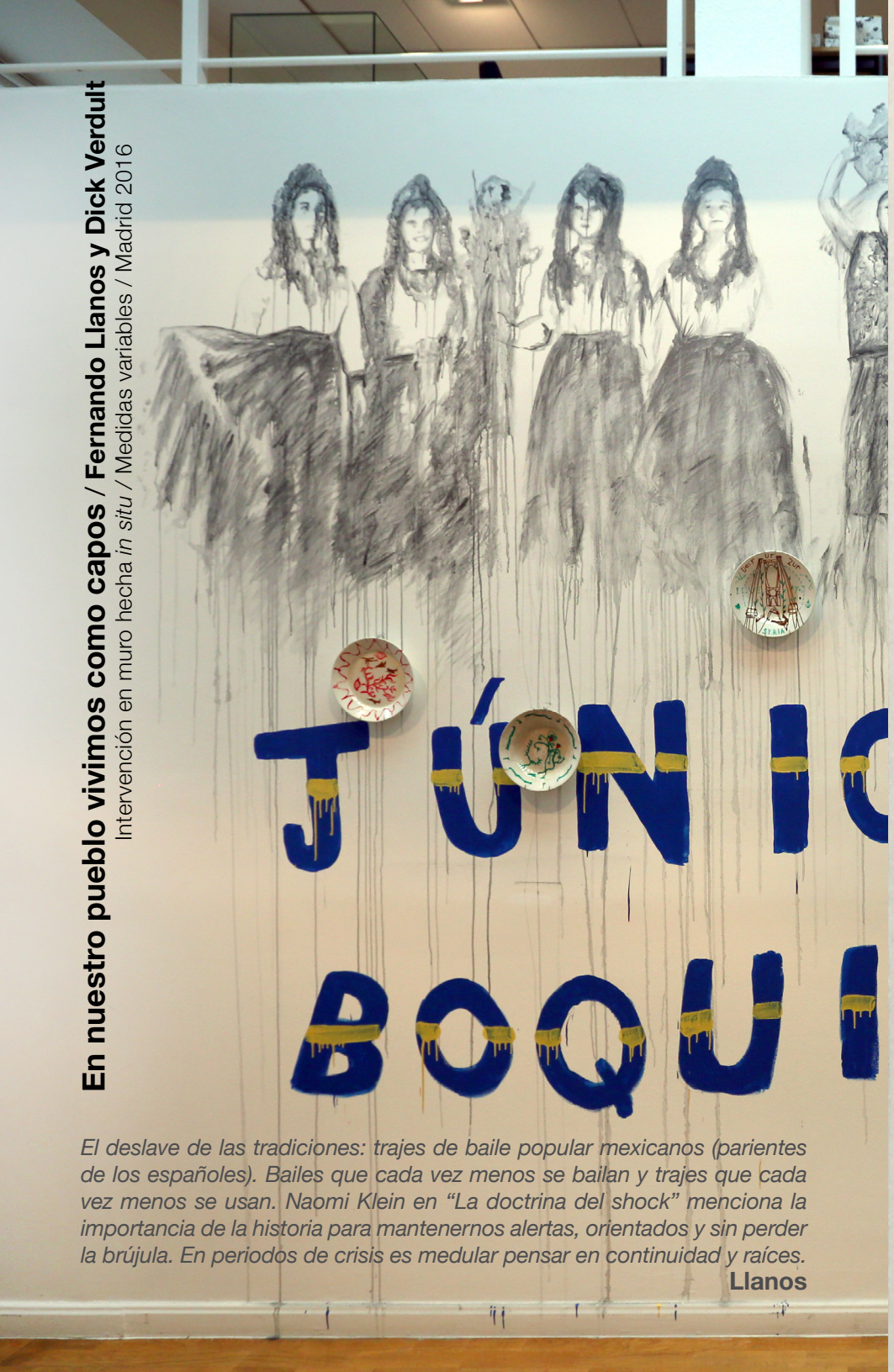
Fernando Llanos

Resorteras con huevo.
Medidas variables.
Morelia 2016

Tensiones tricolores con un producto aviar al centro en peligro de explosión, todo esto encima de la cabeza del que entra al espacio.



En nuestro pueblo vivimos como capos / Fernando Llanos y Dick Verdult
Intervención en muro hecha *in situ* / Medidas variables / Madrid 2016



El deslave de las tradiciones: trajes de baile popular mexicanos (parientes de los españoles). Bailes que cada vez menos se bailan y trajes que cada vez menos se usan. Naomi Klein en "La doctrina del shock" menciona la importancia de la historia para mantenernos alertas, orientados y sin perder la brújula. En periodos de crisis es medular pensar en continuidad y raíces.

Llanos

Hotel Couteau Suisse

Dick Verdult

Cuchillas hechas a mano con lo que se puede, en las cárceles.
100 x 60 cm
Calanda 2016

Antes de un concierto en el penitenciario de Eseiza tuvimos que esperar porque convictos se estaban atacando con cuchillos caseros. Esto es un recuerdo a eso.





Obra en conjunto en que intenté meter disonante de lenguaje pictorico. La idea es que no se sepa qué prioridad habia en el mensaje de esta pared. Que bonito cuando se es orgulloso de tanta inexactitud.

Verdult

Comité Anti-Rita Hayworth

Dick Verdult

Conjunto de collage
75 x 50 cm
Calanda 2016

A Rita Hayworth le levantaron el borde del cabello y le sacaron los pelos entre las cejas para que pudiera hacer carrera en Hollwood. Originalmente ella era latina.

El comité se esfuerza a convencer mujeres de dejarse los pelos entre las cejas y no dejarselas sacar como los padres de Rita lo dejaron a su hija.





Cartas postales del Padre Teresa

Dick Verdult

Conjunto de collage
75 x 50 cm
Calanda 2016

Padre Teresa es el fundador de las cúmbias lunáticas y el vidrio esta roto desde el mismísimo dia en que las compuso.

Puerta-muro
(o ideas bobas para iniciativas estúpidas)

Fernando Llanos y Dick Verdult

Madera pintada
228 x 153 x 100 cm
Calanda 2016

Chato la idea, chato el muro.

Verdult

Esta pieza nació mientras buscábamos cómo tocar el principal tema que teníamos que abordar si la expo se llama CONTRA VERSUS ANTI: la construcción del muro que pretende construir el presidente electo gringo Trump.

Una de las riquezas del arte es poder crear espacios para dialogar temas complicados como este. Para mi funciona como una caricatura política, busca ese humor con una lectura sencilla, clara y universal, que queda muy clara con el digerible título de la pieza.

Llanos



Si, señor

Dick Verdult
Cartón y madera
2020 x 1020 cm
Calanda 2016

Imitación seudo-antropológica de lo que es una banderola de procesión de sufrimientos. Tres años mas tarde le hice el otro lado.

Piloto Boliviano

Fernando Llanos y Dick Verdult
Video digital en memoria USB
2:29 min
Calanda 2016

Durante el proceso de la creación de las piezas en Calanda, se dio a conocer la tragedia del vuelo CP-2933 que se estrelló en Colombia con 77 personas abordo. El responsable era el piloto boliviano Miguel Quiroga que decidió volar por quinta ocasión con poco combustible. La critica es a los políticos y empresarios que de la misma manera deciden "jugársela" arriesgando a todos los pasajeros a bordo.

Llanos





San Jorge

Fernando Llanos

Mica de oro y petroleo sobre madera
21 x 28 cm
Ciudad de México 2015

La época de oro del cine nacional mexicano se hizo con el dinero del petróleo que le vendimos a los nazis.



Milagro purépecha

Fernando Llanos

Bandera hecha con tela, con bordados
272 x 170 cm
Morelia 2016

1.
Los rezos y las creencias como metodogía espiritual para contradecir o combatir el mal. Pieza participativa, la gente tiene que dejar sus buenos deseos enganchados a la bandera.

2.
La bandera fue bordada por mi madre, ella es una ferviente creyente del poder de la oración.

3.
En México legalmente esta prohibido utilizar la bandera nacional, por eso trabajé con la bandera purepecha (indigenas del estado de Michoacán).



Nazi contra Charro
Fernando Llanos
Grabado sobre metal
14 x 19.5 cm
Colima 2012



Ja!
Fernando Llanos
Grabado sobre metal
14 x 19.5 cm
Colima 2012





Charro vs Nazi

Fernando Llanos

Grabado sobre metal.
14 x 19.5 cm
Colima 2012

Estos grabados son de mi película Matria, la historia es de un ejercito de charros que quería combatir a los nazis en la II Guerra Mundial, así fue como surgió el título de esta exposición y la idea del CONTRA VERSUS ANTI.

Llanos

Cucacos contra Panzers

Fernando Llanos

Grabado sobre metal
14 x 19.5 cm
Colima 2012





Melocotoncito

Fernando Llanos y Dick Verdult

Video digital en DVD
3:52 min
Calanda 2016

Un divertido y trágico cuento infantil inspirado en el principal producto de exportación del pueblo de Calanda.

Llanos

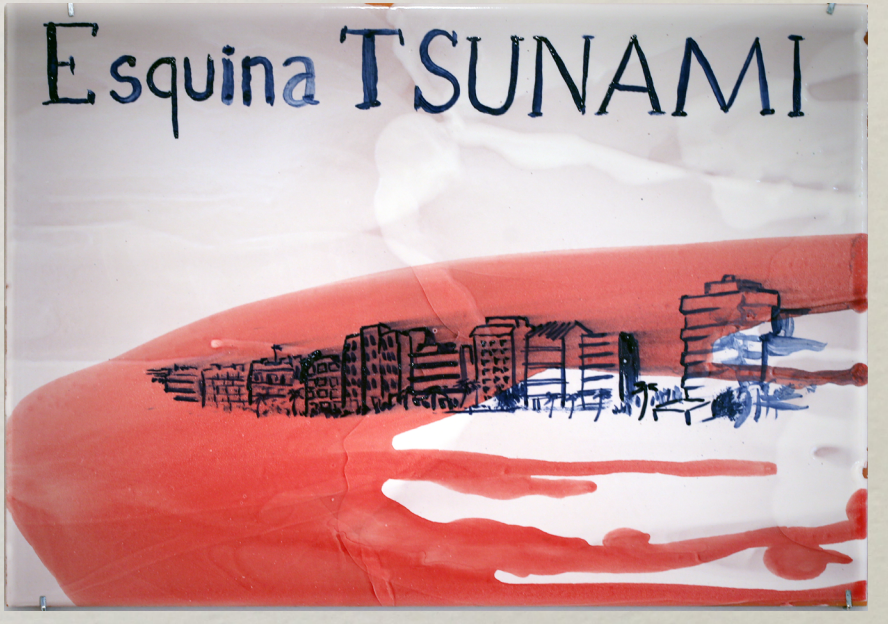
San Mireles

Fernando Llanos

Xilografía (Copia 1/50)
Tamaño: 60 x 90 cm.
Tres Marías, Morelia, 2016

La mitificación del héroe, la santificación del mortal, la construcción de nuestros mitos. Un giño a la gráfica popular que denunciaba injusticias, y un pequeño homenaje al líder de las auto-defensas en Michoacán.





5 Puros Hillary Clinton
+ 5 Puros Mónica Lewinsky
Dick Verdult
Cerámica
5 x 20 cm y 5 x 12 cm
Calanda 2015

En puros el tamaño cuenta.





Nana Mouskouri y Augusto Pinochet

Dick Verdult
Cerámica
+- 60 x 55 x 50 cm
Calanda 2014

Categorizar es una enfermedad. Se puede categorizar por muy diferentes rubros, por ejemplo: por gafas.



Callejón sequía

Esquina Tsunami

Plaza Inundada

Fernando Llanos y Dick Verdult
Cerámica con esmaltes vítreos
Tamaño: 32 x 45 cm
Calanda 2016

Retomando la estética de las señalizaciones de las calles españolas, proponemos una reflexión sobre el máximo CONTRA VERSUS ANTI que debemos de tener como especie: el calentamiento global.

Llanos



1 Escultura anguila

Dick Verdult

Plataformas de cartón que se cuelgan del techo.
Tamaño: 86 x 40 x 90 cm.
Calanda 2016

Si usted se pregunta: pero de que se trata esta escultura, pues de eso se trata. Es decir, la particularidad de una anguila es que es muy resbalosa.

¿Encontró todo lo que buscaba?

Fernando Llanos

Grafito líquido y tinta fosforescente
sobre papel con luz negra.
55 x 76 cm.
Morelia 2016

La unión hace la fuerza…o no

Fernando Llanos

Grafito líquido y tinta fosforescente
sobre papel con luz negra
50 x 70 cm
Morelia 2016

Destin-NO

Fernando Llanos

Resortera con hoja de oro
28.5 x 16.5 x 5 cm
Morelia 2016

La "Y" implica un decisión entre dos caminos. La violencia se hereda a temprana edad en el 3er mundo porque se vincula al fácil enriquecimiento. La historia se repite y cada vez se involucra gente más joven en este tipo de culto al oro en las herramientas de confrontación bélica.



Antidisturbios

Dick Verdult

Cerámica
20 x 12 cm y 3 pequeñas piezas de +- 2 ó 4 cm
Calanda 2015

Por suerte aun no esta prohibido hacer cerámica de disturbios y elementos policiales.



Bala de cruz

Dick Verdult

Madera

Tamaño: 65 x 45 x 35 cm.

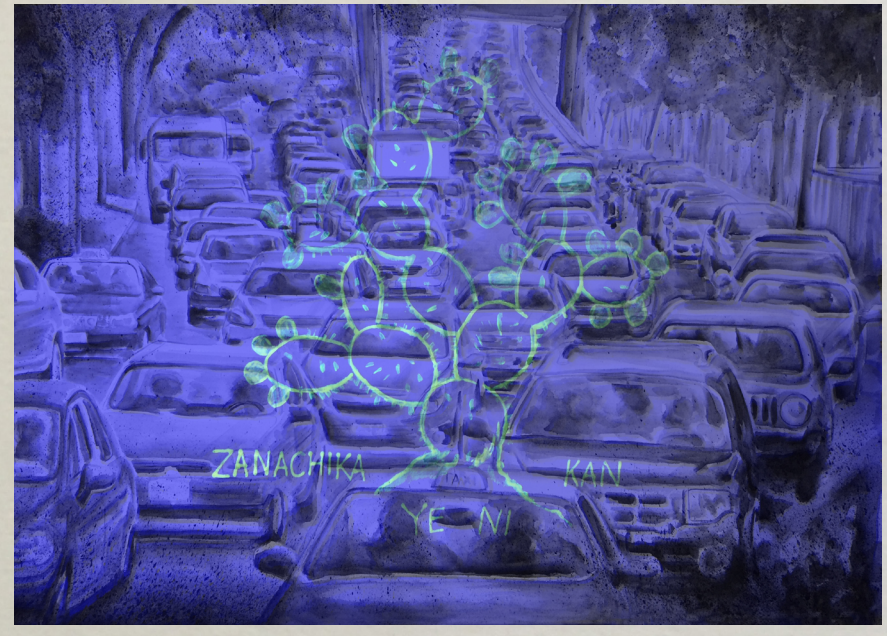
Calanda 2015

Elemento de una instalación del 2014 “Happy Thatchercide”.
Cuando cutre se junta con lo letal, se llama artillería.



Juchari Uinapikua =
“Nuestra Fuerza” en p’urepecha.

Zanachika ye ni kan =
“Un momento en la tierra” en nahuatl.





Nä mä tsi höihe Hin di pöhe =
“Nuestra venerable tierra, No la vendemos” en otomí.

Basura y Tepache

Fernando Llanos

Grafito líquido y tinta fosforescente
sobre papel papel con luz negra.
50 x 70 cm
Morelia 2016

Mundos que chocan, realidades que dialogan y esencias que subsisten en paralelo. En el caos que percibimos diariamente, podemos nosotros tomar decisiones cotidianas diferentes que hagan una diferencia.

Pieza gráfica con un juego óptico chillante: la elegancia del sobado blanco y negro CONTRA VERSUS ANTI el trazo brillante del fosforescente.



Tapiz: Pilotos Israelíes bien remunerados descubren nueva constelación: Madres de Palestina

Dick Verdult

Tapiz, metal y madera
Tamaño: 190 x 116 cm
Calanda 2013

Tapete que sirve para cambiarle (a veces) la palabra Israel y la palabra Palestina. El resto puede quedar así.



No-desamador, con no-tuerca y no-tornillo

Fernando Llanos y Dick Verdult

Madera y cerámica
Tamaño: 200 x 25 cm
Calanda 2016

Pensar solo en término de efectividad ha estresado mucho a nuestra sociedad. Herramientas que no funcionan para una vida disfuncional.





**Tsuariya mikayutua =*
"El llanto no se vende" en huichol.

¡Salud!

Fernando Llanos

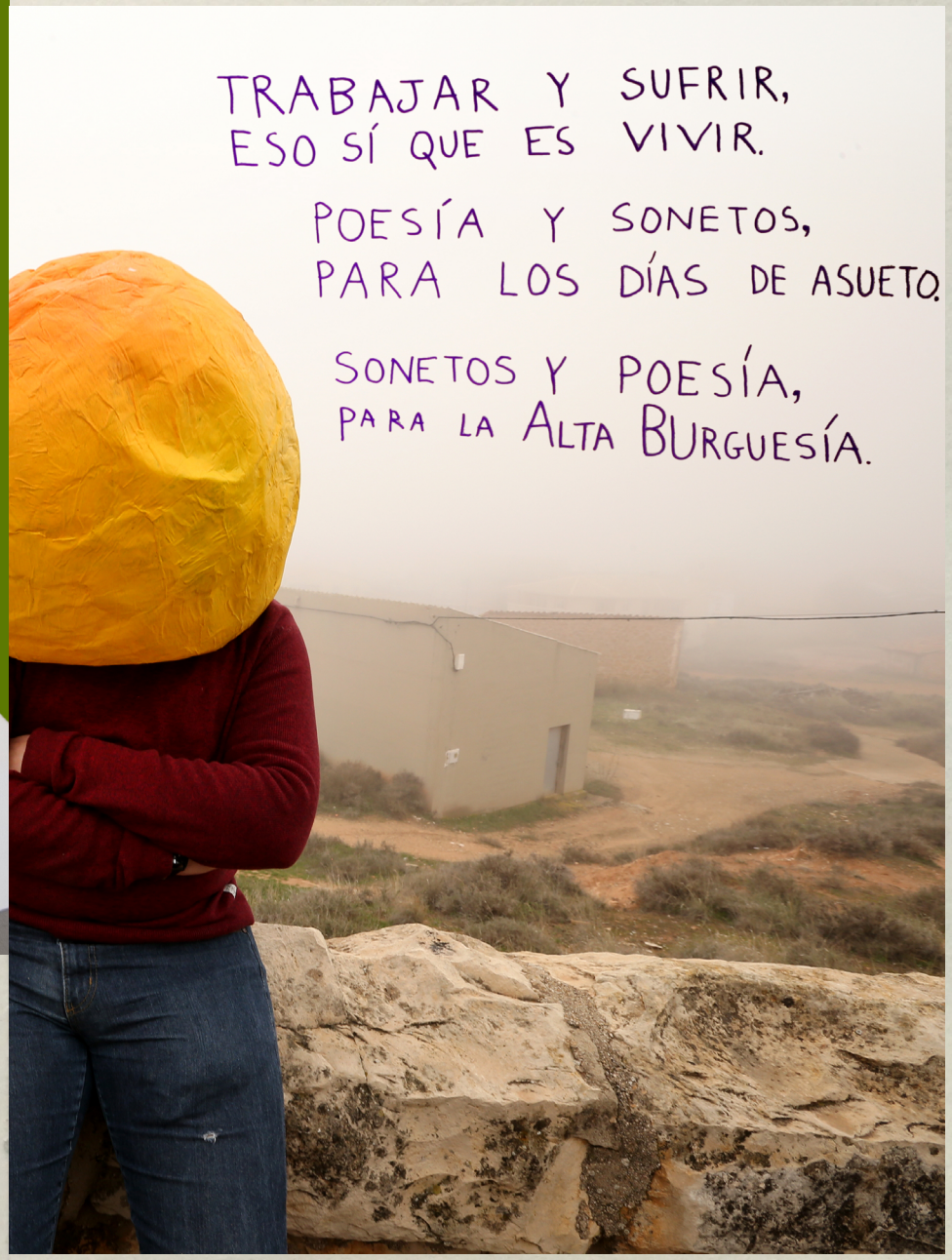
Grafito líquido y tinta fosforescente
sobre papel papel con luz negra
55 x 76 cm
Morelia 2016



Albert Hitler & Freddy Me' Curry
Dick Verdult
Cerámica, 60 x 45 x 35 cm
Calanda 2014

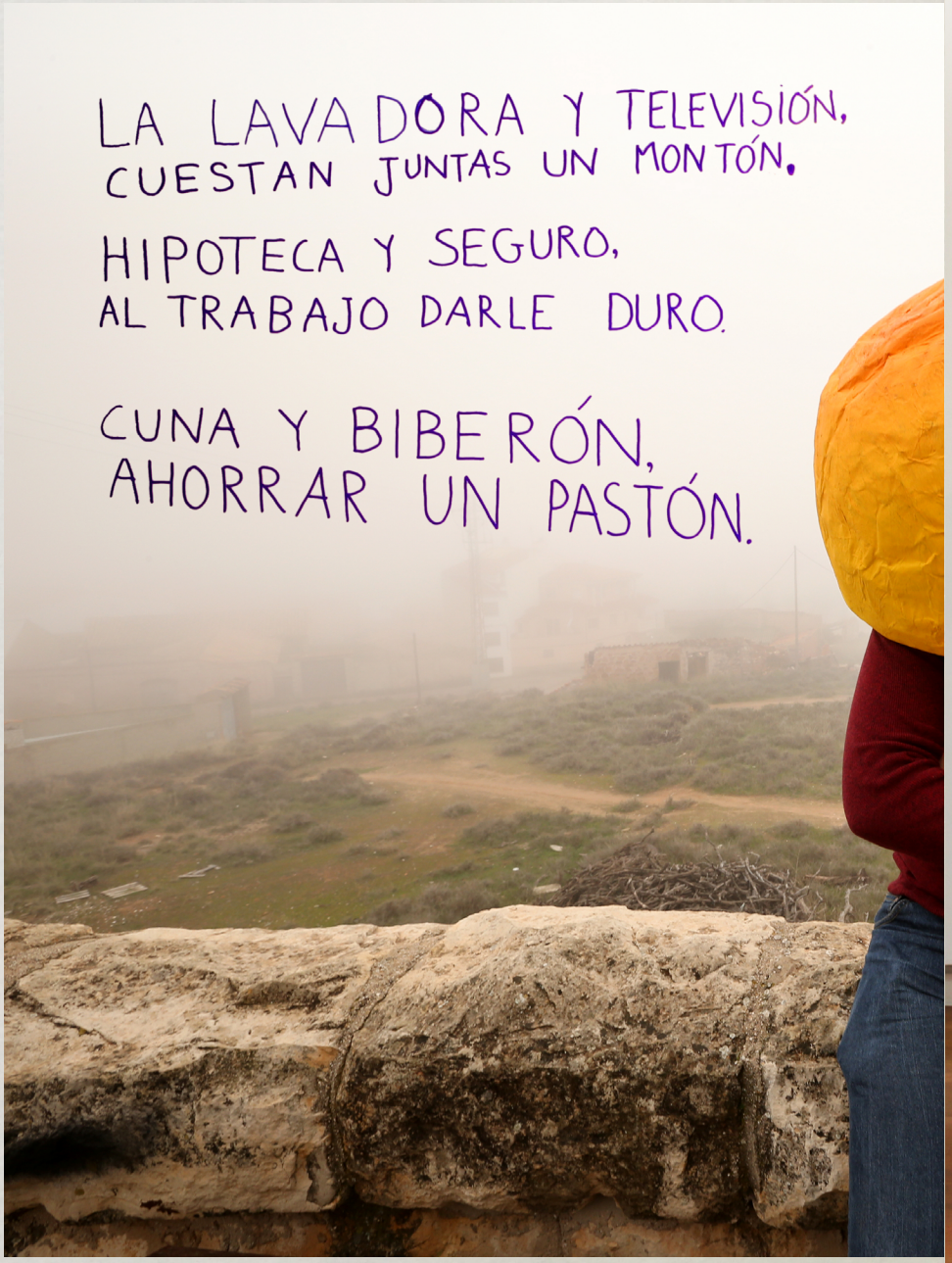
Categorizar es una enfermedad. Se puede categorizar por muy diferentes rubros, por ejemplo: por bigotes.

Mejor Tom, tu gran control
Fernando Llanos y Dick Verdult
Madera y metal, 50 x 90 x 180 cm
Calanda 2016



Las aspiraciones creativas y su choque con el pragmático mundo capitalista. Mi foto, su caligrafía, nuestro melocotón y su ciudad, nuestra poesía y el pueblo.

Llanos



Melocotoncito

Fernando Llanos y Dick Verdult

Fotografía digital impresa sobre papel

Tamaño: 195 x 130 cm, Calanda 2016



Escultural atravesable tratando sobre la coincidencia más que infeliz entre El Condor Pasa y el Plan Condor, ambos del 1970. O quizas no es una coincidencia.

Verdult

Los Inobedientes

Fernando Llanos

65 hojas tamaño carta impresas con los avances de la novela gráfica pegadas sobre un muro
Ciudad de México, 2016

Dibujos sobre mi siguiente película, ciencia ficción en Michoaxaca en el 2083. Historia apocalíptica, distópica que ejerce el arte especulativo.



Cabezudo fructuoso

Fernando Llanos y Dick Verdult

Papel maché, 48 x 40 x 47 cm
Calanda 2016

Retomando la tradición calandina de los cabezudos y la factura de las piñatas mexicanas.