

INTRODUCTION

The BBVA Foundation centers its activity on the promotion of frontier scientific knowledge and world-class

At its headquarters in the Marqués de Salamanca Palace in Madrid and Edificio San Nicolás in Bilbao, the BBVA Foundation organizes lecture series on science, history and music, as well as concert seasons featuring internationally renowned soloists and ensembles, and exhibitions that showcase innovative representations of the artistic language. One example is the present exhibition, curated by Fátima Bravo de Laguna, where Fernando Beltrán’s texts together with Rosa Juanco’s photographs take us on an exciting journey into beauty. The Foundation’s mission of making the best artistic and cultural creation, both classical and contemporary, available to all is completed by the exhibitions it organizes each year with the Museo Nacional del Prado, the Guggenheim Museum Bilbao, the Joan Miró Foundation and the Bilbao Fine Arts Museum: the ConectaThyssen project, a digital laboratory and incubator of ideas developed with the Museo Nacional Thyssen-Bornemisza; and its longstanding collaboration with the country’s principal music and opera institutions, including the Teatro Real in Madrid, the Gran Teatre del Liceu in Barcelona, ABAO Bilbao Opera and the Orquesta Sinfónica de Madrid.

El interés de la Fundación BBVA por poner al alcance de todos la mejor creación artística y cultural, clásica y contemporánea, se completa con las exposiciones que anualmente organiza con el Museo Nacional del Prado, el Museo Guggenheim Bilbao, la Fundación Joan Miró y el Museo de Bellas Artes de Bilbao: con el proyecto Conecta Thyssen, el laboratorio de proyectos digitales e incubadora de ideas que desarrolla con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza; y con su colaboración sostenida con las temporadas de las principales instituciones de música y ópera del país, como el Teatro Real de Madrid, el Gran Teatre del Liceu en Barcelona, ABAO Bilbao Opera y la Orquesta Sinfónica de Madrid.

Por otra parte, en sus sedes del Palacio del Marqués de Salamanca en Madrid y del Edificio San Nicolás en Bilbao, la Fundación BBVA organiza ciclos de conferencias sobre ciencia, historia o música, ciclos de conciertos protagonizados por *ensembles* y solistas de referencia internacional, y exposiciones que proporcionan al público un contacto directo con representaciones innovadoras del lenguaje artístico. En ese marco se inserta la presente muestra, comisariada por Fátima Bravo de Laguna, donde los textos de Fernando Beltrán y las fotografías de Rosa Juanco se mezclan en un viaje apasionante a la belleza.

La Fundación BBVA orienta su actividad al impulso del conocimiento científico de frontera y la creación cultural de excelencia, así como a su difusión a la sociedad. En el ámbito de la cultura y las humanidades, destacan los Premios Fronteras del Conocimiento, unos galardones de alcance global que tienen como objetivo reconocer contribuciones transformadoras y que dedican una categoría a Música y Ópera y otra a las Humanidades. Además, la Fundación BBVA orienta sus esfuerzos hacia la generación de conocimiento desplegado una amplia variedad de programas de apoyo al talento innovador, que incluyen las Becas Leonardo (entre cuyas áreas figuran Humanidades, Música y Ópera, y Creación Literaria y Artes Escénicas), las Ayudas a Equipos de Investigación Científica en su modalidad de

Humanidades Digitales y el Programa Logos de ayudas a la investigación en Estudios Clásicos.

INTRODUCCIÓN

La Fundación BBVA orienta su actividad al impulso del conocimiento científico de frontera y la creación cultural de

Fronteras del Conocimiento, unos galardones de alcance global que tienen como objetivo reconocer contribuciones transformadoras y que dedican una categoría a Música y Ópera y otra a las Humanidades. Además, la Fundación BBVA orienta sus esfuerzos hacia la generación de conocimiento desplegado una amplia variedad de programas de apoyo al talento innovador, que incluyen las Becas Leonardo (entre cuyas áreas figuran Humanidades, Música y Ópera, y Creación Literaria y Artes Escénicas), las Ayudas a Equipos de Investigación Científica en su modalidad de Opera, y Creación Literaria y Artes Escénicas), las Ayudas a Equipos de Investigación Científica en su modalidad de

Humanidades Digitales y el Programa Logos de ayudas a la investigación en Estudios Clásicos.

Por otra parte, en sus sedes del Palacio del Marqués de Salamanca en Madrid y del Edificio San Nicolás en

Bilbao, la Fundación BBVA organiza ciclos de conferencias sobre ciencia, historia o música, ciclos de conciertos protagonizados por *ensembles* y solistas de referencia internacional, y exposiciones que proporcionan al público un contacto directo con representaciones innovadoras del lenguaje artístico. En ese marco se inserta la presente muestra, comisariada por Fátima Bravo de Laguna, donde los textos de Fernando Beltrán y las fotografías de Rosa Juanco se mezclan en un viaje apasionante a la belleza.

CHARCOS Y BALLENAS

las palabras que quedan por decir

EXPOSICIÓN / **EXHIBITION**

ARTISTAS / **ARTISTS**
FERNANDO BELTRÁN Y ROSA JUANCO

COMISARIA / **CURATOR**
FÁTIMA BRAVO DE LAGUNA

ENTRADA LIBRE / **FREE ADMISSION**
AFORO LIMITADO / LIMITED CAPACITY

02 OCT - 31 OCT 2021

ROSA JUANCO

Rosa Juanco (Madrid, 1963) vive y trabaja entre Madrid y Bruselas. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y tras ampliar estudios en el Instituto Lorenzo de Medici en Florencia y en la School of Visual Arts (SVA) en Nueva York, obtuvo el Máster de Dirección de Proyectos culturales con La Fábrica en Madrid. Es socia de CUMEDIAE (Culture & Media Agency Europe), donde lleva a cabo labores de dirección artística de proyectos.

Ha expuesto en España, México, Jerusalén y particularmente en Bélgica tanto en exposiciones individuales como colectivas. Su trabajo oscila entre la pintura y la fotografía, manteniendo siempre un hilo conductor entre ambas disciplinas. Su obra está representada, entre otras, en las colecciones del Museo de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), Gpius (Londres), Fundación Caixa de Sabadell, Casa Sefarad-Israel, (Madrid).

Rosa Juanco (Madrid, 1963) lives and works between Madrid and Brussels. She holds a degree in Fine Arts from the Universidad Complutense de Madrid, and after further studies at the Lorenzo de Medici Institute in Florence and the School of Visual Arts (SVA) in New York, went on to earn a master’s degree in Cultural Project Management at CUMEDIAE (Culture & Media Agency Europe) where she leads the art direction of projects. She is a partner in CUMEDIAE (Culture & Media Agency Europe) where she leads the art direction of projects. Her work can be found in the collections of the Museo de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), Gpius (London), Fundación Caixa de Sabadell and Casa Sefarad-Israel (Madrid), among others.

A teacher in various academic institutions, creator of the branding studio El Nombre de las Cosas and founder of poetry library Aula de las Metáforas, he has been awarded the Asturias Prize for Literature and the European Forum Prize. He has published the poetry collections *Aquearre en Madrid*, *Ojos de agua*, *El gallo de Bagdad*, *Amor ciego*, *Bar adentro*, *La Semana Fantástica*, *El corazón no muere*, *Mujeres encontradas*, *Sólo el que ama está solo*, *Hotel Vivir* and *La curación del mundo* (Hiperión, 2020), among others.

Ha expuesto en España, México, Jerusalén y particularmente en Bélgica tanto en exposiciones individuales como colectivas. Su trabajo oscila entre la pintura y la fotografía, manteniendo siempre un hilo conductor entre ambas disciplinas. Su obra está representada, entre otras, en las colecciones del Museo de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), Gpius (Londres), Fundación Caixa de Sabadell, Casa Sefarad-Israel, (Madrid).

Rosa Juanco (Madrid, 1963) vive y trabaja entre Madrid y Bruselas. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y tras ampliar estudios en el Instituto Lorenzo de Medici en Florencia y en la School of Visual Arts (SVA) en Nueva York, obtuvo el Máster de Dirección de Proyectos culturales con La Fábrica en Madrid. Es socia de CUMEDIAE (Culture & Media Agency Europe), donde lleva a cabo labores de dirección artística de proyectos. Ha expuesto en España, México, Jerusalén y particularmente en Bélgica tanto en exposiciones individuales como colectivas. Su trabajo oscila entre la pintura y la fotografía, manteniendo siempre un hilo conductor entre ambas disciplinas. Su obra está representada, entre otras, en las colecciones del Museo de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), Gpius (Londres), Fundación Caixa de Sabadell, Casa Sefarad-Israel, (Madrid).

Author also of the manifestos “Perdimos la palabra” (*El País*, 1987) and “Hacia una poesía entrometida” (*Leer*, 1989), his writings are collected in *Donde nadie me llama* (Hiperión), and have been translated into more than twenty languages, with the complete works available in French. His articles and prose essays have been published by the University of Valladolid under the title *La vida en ello*.

Fernando Beltrán (Oviedo, 1956) has published the poetry collections *Aquearre en Madrid*, *Ojos de agua*, *El gallo de Bagdad*, *Amor ciego*, *Bar adentro*, *La Semana Fantástica*, *El corazón no muere*, *Mujeres encontradas*, *Sólo el que ama está solo*, *Hotel Vivir* y *La curación del mundo* (Hiperión, 2020).

Profesor en varias instituciones académicas, creador del estudio creativo *El Nombre de las Cosas* y fundador del *Aula de las Metáforas*, ha sido galardonado con el Premio Asturias de las Letras y el premio Foro Europeo. Acaba asimismo de obtener el Premio Francisco de Quevedo al mejor libro del año, concedido por el Ayuntamiento de Madrid a su poemario *La curación del mundo*.

Ha expuesto en España, México, Jerusalén y particularmente en Bélgica tanto en exposiciones individuales como colectivas. Su trabajo oscila entre la pintura y la fotografía, manteniendo siempre un hilo conductor entre ambas disciplinas. Su obra está representada, entre otras, en las colecciones del Museo de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), Gpius (Londres), Fundación Caixa de Sabadell, Casa Sefarad-Israel, (Madrid).

Rosa Juanco (Madrid, 1963) lives and works between Madrid and Brussels. She holds a degree in Fine Arts from the Universidad Complutense de Madrid, and after further studies at the Lorenzo de Medici Institute in Florence and the School of Visual Arts (SVA) in New York, went on to earn a master’s degree in Cultural Project Management at CUMEDIAE (Culture & Media Agency Europe) where she leads the art direction of projects. Her work can be found in the collections of the Museo de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), Gpius (London), Fundación Caixa de Sabadell and Casa Sefarad-Israel (Madrid), among others.

Fundación BBVA

CHARCOS Y BALLENAS

las palabras que quedan por decir

EXPOSICIÓN / EXHIBITION

CHARCOS Y BALLENAS

las palabras que quedan por decir

EXPOSICIÓN / **EXHIBITION**

ARTISTAS / **ARTISTS**
FERNANDO BELTRÁN Y ROSA JUANCO

COMISARIA / **CURATOR**
FÁTIMA BRAVO DE LAGUNA

ENTRADA LIBRE / **FREE ADMISSION**
AFORO LIMITADO / LIMITED CAPACITY

02 OCT - 31 OCT 2021

HORARIO **OPENING TIMES**
Lunes a domingo y festivos
10:00 - 21:00

Monday to Sunday and public holidays
10:00 - 21:00

LUGAR **VENUE**
Fundación BBVA
Palacio del Marqués de Salamanca
Paseo de Recoletos, 10
28001 Madrid

CÓMO LLEGAR **HOW TO GET THERE**
Autobuses: 5, 14, 27, 37, 45, 53 y 150
Metro: Línea 4 (Colón) y Línea 2 (Banco de España)
City bus lines: 5, 14, 27, 37, 45, 53 and 150
Metro: Line 4 (Colón) and Line 2 (Banco de España)

ENTRADA LIBRE / **FREE ADMISSION**
AFORO LIMITADO / LIMITED CAPACITY

02 OCT - 31 OCT 2021

*Esa última palabra
que a la lluvia tras irse
le queda siempre por decir*

© Juan Martínez

© Elena Duplá

CHARCOS Y BALLENAS

El hada de las aguas, guardiana del espejismo, tiene en su mano todos los pájaros del cielo. Un charco contiene un universo. Un instante de sueño contiene un alma entera.

Gaston Bachelard. *El agua y los sueños* (1942)

The water-sprite, guardian of the mirage, holds all the birds of heaven in her hand. A puddle contains a universe. A fragment of a dream contains a whole soul.

Gaston Bachelard. *Water and Dreams* (1942)

En esta exposición, *Charcos y Ballenas*, se despliegan y se entrelazan dos discursos: por un lado, la representación fotográfica de la naturaleza y, por otro, la enunciación escritural de la metáfora. El primer discurso está imbuido de un anhelo de estabilidad que es, en realidad, un instante del proceso de entropía que define a la propia naturaleza. El segundo discurso, el despliegue de la metáfora, emerge como desviación gozosa del lenguaje, que siempre hace resonar sentidos inesperados. Aquí, el tiempo es lo que tardan los charcos en secarse, pero también la dimensión dialógica de dos memorias en constante proceso de (re)construcción. Se trata de aprender, nos dice el poeta Fernando Beltrán, *Esa lección del charco / que en invierno se hiela / para vivir aún más*. Las imágenes de Rosa Juanco son el relato de un hallazgo externo bañado por la promesa de su deterioro. Los poemas de Beltrán implican la afloración de recuerdos e imaginarios personales y colectivos, modulados por distintos procesos de simbolización. A ambos autores les une la puesta en valor de una topología del saber difuso, posible a través de la evocación de superficies inestables, formas borrosas y hojas declinantes al amparo del agua, situadas en el filo del centelleo. Como ha señalado Leopoldo Sánchez Torre, «quizá no sea casualidad, entonces, que en las fotografías el agua se acueste hacia el blanco, como quizá no lo sea que los poemas concluyan sin punto final, con ese inmenso blanco abierto».¹

Resulta difícil imaginar en estos charcos lechosos y enturbiados, aquellos que fotografía Juanco, el goce y el furor de Venus, la diosa que brotó del agua cristalina del mar. Sin embargo, sus imágenes nunca se desligan de la Belleza: de ellas no emerge el mito, sino el goce estético ante una extraña materialidad donde apenas es posible separar el reflejo de la sustancia. Fotografías en primer plano del agua estancada, que disuelve los perfiles y que da lugar a imágenes que lindan con la abstracción. El efecto metonímico, es decir, la identificación referencial que late incluso en la abstracción más radical², queda en suspenso. Estos «archipiélagos de agua y lodo», como los ha denominado Francisco Carpio³, mantienen siempre su carácter inseguro y flotante. Por ello, cada charco retratado por Juanco conserva su unicidad, una trabazón única, algo imposible de repetir. Estamos ante un delicado inventario de espectros, depósitos y despojos. Una naturaleza distinta, que no marca una línea de horizonte pintoresca ni sublime, sino que invita a mirar al suelo, a lo que pasa desapercibido, a lo que esquivamos para no mojar nuestros pasos; o, por el contrario, activa un impulso que nos invita a *Pisar todos los charcos / Tener madre / Volver a ser feliz*.

En estos últimos versos de Fernando Beltrán, descubrimos que el lenguaje también quiere mojar. Y lo hace con el poder sinestésico de la palabra precisa: *La lluvia fue nuestro primer juguete. / Los charcos tenían nombre. / Y una madre al volver*. Evoca el poeta una raíz sentimental común, un espacio sentido y un cobijo sin techo. El agua de los charcos pertenece a esa categoría que Jorge Guillén denominó «maravillas concretas»⁴, que se traduce en una poética afirmativa de lo cotidiano, algo que no solo está definido por la repetición, sino también por la proximidad a las cosas y a los otros⁵. En uno de los poemas más contundentes y evocadores de este proyecto, Beltrán señala: *Un charco en cada ojo. / Las lágrimas que aún / vendrán un día. ¿Acaso nuestros ojos, se preguntaba Gaston Bachelard parafraseando a Paul Claudel, no son «ese charco inexplorado de luz líquida que Dios ha puesto en el fondo de nosotros»? Es entonces cuando el charco derrama su precaria circularidad, y la ballena, el animal más grande del océano, avanza sin estrecheces hacia nuestra imaginación.*

Carlos Delgado Mayordomo
Crítico de arte

Siempre llueve en la alta fantasía, sostenía Dante. Y este proyecto lo es: Alta y profunda fantasía, a ras de suelo. Alta sensibilidad también desde la *tierradentro* de los charcos, esa Alta intemperie en cuya travesía comprendimos ambos, tinta y color, por qué Melville en su apasionante *Moby Dick* nos advertía de que «*Siempre una ballena nos acompaña al acecho por los charcos del mundo. Una ballena que sabe nuestros nombres y los pronunciará un día de pronto con voz inapelable*». Melville decía caminos en vez de charcos, es cierto, pero los charcos se pisan también, como el andar, y con más consecuencias... *Charcos y Ballenas* es una de ellas...

It always rains in high fantasy, Dante affirmed. And this project is just that: High and deep fantasy, at ground level. High awareness too, around the *submergedness* of puddles, that space of High exposure during whose crossing we understood, ink and color both, why Melville warned us in the marvel that is *Moby Dick*: *A whale is always with us, stalking us through the puddles of the world. A whale that knows our names and will one day suddenly utter them with a voice that brooks no appeal*. Melville said roads not puddles, it is true, but puddles too are trodden, like pathways, and with greater consequences... *Charcos y Ballenas* is one of them...

Two discourses unfold and intertwine in *Charcos y Ballenas*: on the one hand, the photographic representation of nature and, on the other, the written enunciation of metaphor. The first discourse is imbued with a desire for stability, itself just an instant in the entropy inherent to nature. The second, the deployment of metaphor, emerges as a happy deviation of language, in which unexpected meanings invariably ring out. Here, time is the measure of how long the puddles take to dry, but also the dialogic dimension of two memories in a constant process of (re)construction. As poet Fernando Beltrán tells us, we need to learn *Esa lección del charco / que en invierno se hiela / para vivir aún más*. Rosa Juanco's images are the story of an external discovery basking in the promise of its own decay. Beltrán's poems bring to the surface personal and collective memories and imaginaries, modulated through diverse processes of symbolization. Both artists strive to present a topology of fuzzy knowledge, by means of the conjuring of unstable surfaces, blurred forms and leaves landing on the water, their edges gleaming bright. As Leopoldo Sánchez Torre remarked, "it may not be by chance, then, that water in photographs leans to white, just as poems end with no full stop, with that vast, open whiteness"¹.

Contemplating these clouded, milky puddles photographed by Juanco, it is hard to imagine the joy and fury of Venus, the goddess who rose from the sea's crystalline waters. Yet her images never disown Beauty: it is not the myth that emerges from them but rather aesthetic pleasure at a strange materiality in which we can barely discern what separates the reflection from the substance. Close-up photographs of the stagnant water, which dissolves the edges to create images bordering on abstraction. The metonymic effect, that is, the referential identification that inhabits even the most radical abstraction², is temporarily set aside. These "archipelagos of mud and water," as Francisco Carpio calls them³, never lose their unstable, fleeting nature. For this reason, each of Juanco's puddles conserves its uniqueness. It is a singular fabric immune to repetition. What we have here is a delicate inventory of specters, deposits and residues. A different nature; one which, rather than trace a picturesque, sublime horizon, invites us to look at the ground, at what goes unnoticed, at that thing we step around so as not to get wet; or, alternatively, unlocks an urge that impels us to *Pisar todos los charcos / Tener madre / Volver a ser feliz*.

In these verses by Fernando Beltrán, we discover that language too aspires to immerse us. And it does so with the synesthetic power of the precise word: *La lluvia fue nuestro primer juguete. / Los charcos tenían nombre. / Y una madre al volver*. The poet evokes a shared sentimental home, a felt space and a roofless shelter. The puddle water belongs to the category that Jorge Guillén called "concrete wonders"⁴, referring to a poetry that reclaims the everyday, characterized not just by repetitiveness, but also by closeness to objects and to other people⁵. In one of the most striking and stirring poems in this project, Beltrán writes: *Un charco en cada ojo. / Las lágrimas que aún / vendrán un día*. Are not our eyes, wonders Gaston Bachelard, paraphrasing Paul Claudel, "the unexplored puddle of liquid light that God put in the depths of our being?" It is then that the puddle overflows its precarious circularity, and the whale, the largest animal in the ocean, advances unhindered towards our imagination.

Carlos Delgado Mayordomo
Art critic

1. L. Sánchez Torre. «Arar los charcos», en *Charcos y Ballenas*, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2019, p. 7.

2. «Ni siquiera en las formas más extremas del plasticismo abstracto dejan de cumplir en algún grado –aunque sea mínimo– el fundamento inevitablemente simbólico de las artes visuales». A. García Berrio y T. Hernández. *Ut poesis pictura. Poética del arte visual*, Madrid, Tecnos, 1988, p. 84.

3. F. Carpio. «Charcos, poemas, hojas, reflejos, blancos y esqueleto de ballena», en *Charcos y Ballenas*, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2019, p. 9.

4. *El balcón, los cristales / Unos libros, la mesa / ¿Nada más esto? Sí, / Maravillas concretas* (Jorge Guillén).

5. «Nuestro existir es un permanecer en la proximidad, cuidando más que dominando. Acompañar y cuidar son expresiones de proximidad, y ésta, a su vez, resulta ser el carácter más distintivo de la cotidianidad». (J. M. Esquirol. *La resistencia íntima. Ensayo de una filosofía de la proximidad*, Barcelona, Acantilado, 2015, p. 62).

1. L. Sánchez Torre. «Arar los charcos», en *Charcos y Ballenas*, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2019, p. 7.

2. "Even in the most extreme forms of abstract plasticism, the inevitably symbolic foundation of the visual arts is fulfilled to some degree, however minimal." A. García Berrio and T. Hernández. *Ut poesis pictura. Poética del arte visual*, Madrid, Tecnos, 1988, p. 84.

3. F. Carpio. «Charcos, poemas, hojas, reflejos, blancos y esqueleto de ballena», in *Charcos y Ballenas*, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2019, p. 9.

4. *El balcón, los cristales / Unos libros, la mesa / ¿Nada más esto? Sí, / Maravillas concretas* (Jorge Guillén).

5. "Our existence is remaining close, caring rather than dominating. To accompany and to care for are expressions of closeness and this, in turn, is the most distinctive quality of everydayness." (J. M. Esquirol. *La resistencia íntima. Ensayo de una filosofía de la proximidad*, Barcelona, Acantilado, 2015, p. 62).