

Galería Elba Benítez

CARLOS BUNGA

Luces y sombras

Noviembre 2022 - Enero 2023

“La diferencia entre temporal y permanente no está clara”

Sol LeWitt

Un esqueje de un árbol trasplantado con éxito se convierte en otro árbol, en un árbol diferente, un árbol totalmente autónomo; y, sin embargo, sigue siendo esencialmente él mismo. Un caso especialmente conocido de este fenómeno es el del árbol sagrado Bodhi (*ficus religiosa*), bajo el cual estaba sentado Buda cuando alcanzó la iluminación hace casi 2.600 años en el norte de la India. Aunque ese árbol ya no está en pie ni existe como tal, se cortaron ramas y se trasplantaron a otro lugar, una de las cuales se convirtió en el árbol Sri Maha Bodi, que aún vive y crece en Sri Lanka. Pero, por más que esto sea maravillosamente simbólico en este contexto particular, no es exclusivo del budismo ni de los árboles bodhi: casi cualquier árbol puede propagarse de esta manera y, además, el proceso puede continuar indefinidamente. Cada nuevo árbol no es un "hijo", no nace de una nueva semilla germinada, no es el producto de una mezcla reproductiva. Pero, por otro lado, más allá de su ADN coincidente, tampoco es una réplica fiel del original: se adaptará a su nuevo emplazamiento y a su nuevo entorno, crecerá con formas y configuraciones diferentes, evolucionará y se propagará por sí mismo. Es el mismo árbol, y también no es el mismo. Es una paradoja, es también una especie de milagro, es la naturaleza.

Luces y sombras, la actual exposición de Carlos Bunga en la Galería Elba Benítez, sigue, metafóricamente, un patrón similar. La muestra es una consecuencia directa del reciente proyecto de Bunga en el Palacio de Cristal de Madrid, titulado *Contra la extravagancia del deseo*. Éste consistía en una instalación a gran escala, creada *in situ* con cartón y cinta de embalar en el recinto ferial de cristal y acero del siglo XIX. Aunque estaba muy anclada en la materialidad y la estética tan características de la práctica de Bunga, *Contra la extravagancia del deseo* también reunía numerosos hilos y referencias conceptuales: la historia colonial de España encarnada en el propio Palacio, que se construyó originalmente para exponer la flora y la fauna transportada (con pésimos resultados) desde Filipinas; la historia de la propia familia de Bunga como refugiados de la Angola poscolonial a Europa; así como las duras realidades de la actual migración mundial, en gran parte debida a los desplazamientos causados por los desastres del cambio climático.

Como suele ocurrir con las instalaciones de Bunga, *Contra la extravagancia del deseo* fue concebida para ser impermanente y, por tanto, fue desmontada cuando se clausuró la exposición en septiembre de este año. Pero, en lugar de dejarla en el fértil reino de la memoria y la experiencia, el artista la convirtió en un punto de partida para un nuevo cuerpo de trabajo basado en ella y que crece orgánicamente a partir de ella. Este nuevo cuerpo de trabajo incluye dibujos realizados *in situ* en el Palacio de Cristal por el artista; otros dibujos, más reflexivos e interpretativos, realizados después del desmontaje; fotografías; un vídeo de la *performance* llevada a cabo en el espacio de la exposición; y una publicación derivada de la investigación de Bunga sobre los aspectos menos conocidos de la Exposición de Filipinas. Este conjunto de obras (junto con los restos físicos de la instalación *Contra la extravagancia del deseo*) constituye el grueso de la actual exposición *Luces y sombras* en la Galería Elba Benítez.

Como resultado, la continuación de la exposición anterior a la actual tiene lugar en varios niveles al mismo tiempo. En el nivel literal, los elementos físicos han sido recuperados y recontextualizados. A nivel generativo, una obra en un formato ha dado lugar a otras muchas obras en otros formatos. A nivel conceptual, las ideas y referencias que impulsaron la obra anterior siguen desempeñando un papel activo en la formulación de las obras posteriores. Pero en otro nivel, el propio proceso de evolución que ha llevado a *Luces y sombras* ejemplifica un aspecto fundamental de toda la práctica artística de Bunga basada en el proceso. Su obra es impulsada en todas partes por la relación entre hacer, deshacer y rehacer y por las tensiones creativas entre la imaginación, la creación y la memoria. En *Luces y sombras*, las mismas preocupaciones son de nuevo las fuerzas motrices, en la obra concreta expuesta y también en un nivel más "meta", representando un aspecto esencial y continuado de la práctica de Bunga, algo que se arrastra como un árbol trasplantado que ha echado raíces y ha florecido, que existe en un contexto diferente y en una configuración distinta y que, sin embargo, sigue siendo completamente él mismo. Y, presumiblemente, no terminará aquí.

George Stolz

Carlos Bunga (Oporto, 1976; vive y trabaja en Barcelona) crea obras orientadas al proceso en diversos formatos: esculturas, pinturas, dibujos, *performances*, vídeos y, sobre todo, instalaciones *in situ* que hacen referencia a su entorno arquitectónico inmediato e intervienen en él. Aunque a menudo utiliza materiales cotidianos y sencillos, como cartón de embalaje y cinta adhesiva, la obra de Bunga se caracteriza por un intenso estudio del color y la materialidad y una sensibilidad estética altamente desarrollada. A caballo entre la escultura y la pintura, la práctica de Bunga entraña una gran complejidad conceptual, al tiempo que hace hincapié en el aspecto performativo del acto creativo.

Carlos Bunga ha expuesto individualmente en el Palacio de Cristal | Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, 2022), Schirn Kunsthalle (Frankfurt, 2022), Secession (Viena, 2021), Glynn Vivian Art Gallery (Swansea, 2021), MOCA Museum of Contemporary Art (Toronto, 2020), Whitechapel Gallery (Londres, 2020), MAAT - Museo de Arte, Arquitectura e Tecnología (Lisboa, 2019), Museum of Contemporary Art Detroit (MOCAD) (2018), La Capella dels Àngels | MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona (2015), el Museo de la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá, 2015), Museum Haus der Konstruktiv (Zúrich, 2015), Museo Amparo (Puebla, 2014), MUAC Museo Universitario de Arte Contemporáneo (Ciudad de México, 2013), la Pinacoteca do Estado de São Paulo (2012), Fundação Serralves (Oporto, 2012), Hammer Museum (Los Ángeles, 2011), Miami Art Museum (2009) y el MARCO Museo de Arte Contemporánea de Vigo (2009), entre otros. La obra de Bunga ha formado parte de importantes exposiciones internacionales de arte como en Chicago Architecture Biennial (2015), Artes Mundi 6 (Cardiff, 2014), 14ª Biennale Internazionale di Scultura di Cararra (2010), 29ª Bienal de São Paulo (2010), la Trienal de Arquitectura de Lisboa (2010) y Manifesta 5 (San Sebastián, 2004). Bunga fue galardonado con el International Art Prize en Grand Rapids (Michigan, 2013) y fue finalista del Artes Mundi 6 Prize (Cardiff, 2015). En 2023, Bunga presentará sendos proyectos en Bombas Gens Centre d'Art, Valencia (España), así como en el Sarasota Art Museum.

Luces y sombras es la sexta muestra individual de Carlos Bunga en la Galería Elba Benítez.

Con la colaboración de:

Embajada de Portugal en España/Camões, I.P.

Carlos Bunga, *Nómada Palacio de Cristal intentando escapar de su historia*, 2021 (detalle)

San Lorenzo, 11 - 28004 Madrid +34 91 308 0468 info@elbabenitez.com elbabenitez.com