

ALEGRÍA Y PIÑERO

DE IDA Y VUELTA

BACK AND FORTH

27 septiembre 2024 - 9 marzo 2025

27 September 2024 - 9 March 2025

Sala T2

Gallery T2

Desde hace más de una década, **Alegría & Piñero** (Alegría Castillo, Córdoba 1985 y José Antonio Sánchez Piñero, Chiclana de la Frontera 1975) desarrollan de forma conjunta proyectos de largo recorrido en los que el artificio óptico y sonoro juegan un papel central. El uso de la mecánica, elemental y precisa, condiciona sus procesos a una planificación rigurosamente racional; una estricta disciplina que sustenta el juego y les ofrece un contexto coherente donde desplegar con libertad la fantasía.

En la exposición *De ida y vuelta*, **Alegría & Piñero** muestran obras anteriores, como *Doner* (2016) y *Cabezas autoobturadas* I y II (2015), que manifiestan de manera contundente esta visión del aparato mecánico como un tropo cuyas limitaciones doblan a la representación, distorsionan la realidad percibida y generan duplicidades donde se revelan verdades ocultas.

Los artistas continúan profundizando en las posibilidades creativas de las constricciones de la retórica y comienzan para esta muestra una nueva exploración sobre la figuración del lenguaje. En esta ocasión, **Alegría & Piñero** colocan al material escultórico como centro, sometiéndolo a un elaborado ejercicio palindrómico para, una vez liberado de implicaciones afectivas, expresivas o simbólicas, redescubrirlo desde nuevas perspectivas. Como ellos mismos explican:

"Generamos una lista de materias primas, elementales de la escultura: hierro, cerámica, haya... y vamos detectando aquellos que tienen potencial palindrómico, es decir, que puedan leerse en ambos sentidos. Detectamos una exclamación en el 'hierro': '¡oh, rey!', y nos invade la necesidad de encontrar esas otras imágenes que se esconden en el cuerpo del lenguaje y que el tropo parece desvelar.

Como en una balanza, a un lado vamos colocando los elementos, por ejemplo, napa, hilo macramé, red, roble; y al otro surgen las escenas que serán creadas con estos mismos materiales: *el borde remarca, molía pan*.

En este juego de equilibrios, el lenguaje sometido al tropo busca contrapesos y conjura escenas; cada palabra está por ella y por otra al mismo tiempo; cada material es irremplazable y ocupa su lugar exacto."

Esta exploración de lo reversible y lo doble en el lenguaje recuerda a las palabras de **Julio Cortázar** (Bélgica, 1914 – París, 1984), quien señaló que "Un palíndromo es el infierno de la libertad porque es el lugar donde el sentido se somete a la tiranía de la simetría, pero al mismo tiempo, en ese rigor se desatan las más imprevisibles libertades". Esta idea subyace en la obra de **Alegría & Piñero**, donde la simetría del palíndromo no solo refleja, sino que también altera y multiplica los significados.

Uno de los aspectos más destacados de la exposición es la presentación del proyecto colaborativo "Panorama móvil". En esta obra confluyen el trabajo personal de **Alegría & Piñero** y su extensa colaboración artística con las personas con discapacidad intelectual del Centro Ocupacional de La Puebla de Cazalla (**Colectivo Ojo Pértico**). La exposición se inaugura con "Panorama en tren" (2021), una estructura giratoria que presenta un rollo de 60 metros de tela pintado por ambas caras. Sus escenas se muestran en las activaciones sincronizadas con efectos de luces, sombras chinescas y un archivo sonoro compuesto por narraciones y temas musicales propios. Sobre esta misma estructura, para culminar la exposición, se presentará "Panorama de ida y vuelta" (2024), un nuevo espectáculo creado exprofeso para esta exposición en cuya activación, al llegar al final, el rollo de tela continúa girando en sentido contrario dando lugar, en este camino de vuelta, a una nueva narración gracias al uso del diorama.

"Un palíndromo es una inversión donde el sentido retorna a su punto de partida, pero en el retorno, algo ha cambiado; no es solo un espejo, sino una alteración de la simetría que revela nuevas posibilidades dentro de lo repetido". En estas palabras de **Gilles Deleuze** (París 1925 – 1995) se define el interés de Alegría y Piñero por generar procesos circulares cuyas obras invitan al espectador a adentrarse en un particular universo, donde el principio y el fin se encuentran más cerca de lo que parece.

For more than a decade, Alegría & Piñero (Alegría Castillo, Córdoba 1985, and José Antonio Sánchez Piñero, Chiclana de la Frontera 1975) have jointly developed long-term projects in which optical and sound artifices play a central role. The use of mechanics, both elemental and precise, conditions their processes to a rigorously rational planning; a strict discipline that supports play and provides a coherent context where they can freely unleash fantasy.

In the exhibition *De ida y vuelta* ("Round Trip"), Alegría & Piñero present previous works such as *Doner* (2016) and *Cabezas autoobturadas I and II* (2015), which clearly manifest this vision of the mechanical apparatus as a trope whose limitations overpower representation, distort perceived reality, and generate duplicities where hidden truths are revealed.

The artists continue delving into the creative possibilities of rhetorical constraints and begin, for this exhibition, a new exploration of the figuration of language. This time, Alegría & Piñero place sculptural material at the center, subjecting it to an elaborate palindromic exercise in order to rediscover it from new perspectives, once freed from emotional, expressive, or symbolic implications. As they explain:

"We generate a list of raw materials, elemental to sculpture: iron, ceramics, beech... and we start identifying those that have palindromic potential, that is, that can be read in both directions. We detect an exclamation in the word 'iron' ('joh, rey!' – 'oh, king!'), and we are overcome by the need to find those other images hidden within the body of language that the trope seems to unveil.

Like on a scale, on one side we place the elements, for example, napa (cloth), macramé thread, net, oak; and on the other side, the scenes emerge, created with these same materials: the edge emphasizes, grinding bread.

In this balancing act, the language subjected to the trope seeks counterweights and conjures scenes; each word is for itself and for another at the same time; each material is irreplaceable and occupies its exact place."

This exploration of the reversible and the dual in language recalls the words of Julio Cortázar (Belgium, 1914 – Paris, 1984), who noted that "A palindrome is the hell of freedom because it is the place where meaning submits to the tyranny of symmetry, but at the same time, within that rigor, the most unpredictable freedoms are unleashed." This idea underlies the work of Alegría & Piñero, where the symmetry of the palindrome not only reflects but also alters and multiplies meanings.

One of the highlights of the exhibition is the presentation of the collaborative project *Panorama móvil* ("Mobile Panorama"). This piece merges Alegría & Piñero's personal work with their extensive artistic collaboration with people with intellectual disabilities from the Occupational Center of La Puebla de Cazalla (Ojo Pértico Collective). The exhibition opens with *Panorama en tren* (2021), a rotating structure displaying a 60-meter roll of fabric painted on both sides. Its scenes are revealed in synchronized activations with lighting effects, shadow plays, and a sound archive composed of narratives and original musical pieces. On this same structure, to conclude the exhibition, *Panorama de ida y vuelta* (2024) will be presented, a new spectacle created specifically for this exhibition. In its activation, as the roll reaches the end, it continues spinning in reverse, giving rise, on this return journey, to a new narration through the use of a diorama.

"A palindrome is an inversion where meaning returns to its starting point, but in the return, something has changed; it is not just a mirror but an alteration of symmetry that reveals new possibilities within the repeated." These words by Gilles Deleuze (Paris 1925 – 1995) define Alegría & Piñero's interest in generating circular processes whose works invite the viewer to immerse themselves in a unique universe, where the beginning and the end are closer than they seem.