

MERCEDAS AZPILICUETA

Las mesas danzantes

27 septiembre 2024 - 9 marzo 2025
Sala T3

*Ver un mundo en un grano de arena,
Y un cielo en una flor silvestre,
Sostener el infinito en la palma de la mano,
Y la eternidad en una hora.*

William Blake "El Augurio de la Inocencia" (1863)

Ir y venir en trance: una hipnosis que permite acceder a otras formas de comunicación, facilitando la disolución entre lo consciente y lo inconsciente, entre la vida y la muerte. En el siglo XIX, surge el espiritismo, situado entre el cristianismo y el psicoanálisis, como una posibilidad de reencuentro entre el mundo terrenal y el de los espíritus. Este movimiento no solo abrió nuevas puertas hacia lo imaginario, sino que también proporcionó a muchas mujeres escritoras y artistas un espacio de libertad para trascender las limitaciones impuestas por la sociedad tradicional. **Victor Hugo**, en su obra **Las Mesas Giratorias de Jersey** (1850), documentó sus experiencias espiritistas durante su exilio, describiendo cómo las mesas "danzaban" en sesiones mediúnicas, ofreciendo la posibilidad de contacto con seres de otros mundos. Esta práctica no solo le permitió explorar su propio inconsciente, sino que reflejó el poder emancipador del espiritismo, particularmente para las mujeres, quienes hallaron en estas experiencias una vía creativa y de comunicación más allá de las estructuras patriarcales.

En **Las Mesas Danzantes**, una exposición inédita para el C3A de Córdoba, **Mercedes Azpilicueta** (La Plata, Argentina, 1981) explora el espacio creativo que emerge a través del espiritismo, reconstruyendo la vida de **Amalia Domingo Soler** (Sevilla, 1835 - Barcelona, 1909), la divulgadora más carismática del movimiento espiritista en el mundo hispano y precursora de la igualdad de género. **Domingo Soler** dedicó su vida a la defensa de una sociedad más justa e igualitaria, expresando sus ideales a través de numerosas publicaciones. En esta exposición, algunos de sus escritos, presentes en sus primeras ediciones, son el punto de partida para deambular entre dos mundos, desvelando cómo el espiritismo se convirtió en un movimiento emancipador para mujeres artistas que se encontraban severamente limitadas por las normas patriarcales de la época. Como señala **Jennifer Higgie** en su libro **The Other Side: A Journey into Women, Art, and the Spirit World**, (2023) "el espiritismo ofreció a las mujeres un ámbito en el que podían explorar y expresar ideas más allá de las convenciones sociales, creando un arte que desafiaba las normas establecidas y canalizaba lo espiritual."

Azpilicueta encuentra en la singularidad de los textos de **Domingo Soler** un reflejo de sus propias inquietudes, y juntas establecen un baile cósmico de experiencias compartidas, que se resumen en la idea de migración: entre las artes y las letras, entre ciudades y

países, entre lo real y lo espiritista, entre la razón y el sueño místico y sanador, entre el entonces y el ahora, acercándonos a una nueva torre de conocimiento. Desde 2015, **Mercedes Azpilicueta** ha posicionado su práctica como una forma de intervención historiográfica, basada en la multidisciplinariedad. A través de conexiones fluidas y asociativas, contrarresta las narrativas rígidas de la historia, haciendo lugar al surgimiento de voces afectivas y disidentes, recuperando en los archivos resonancias latentes de un futuro posible. En esta ocasión, presenta una instalación performativa y escultórica envolvente y en constante transmutación. La sala de exhibición simula un espacio suspendido en el tiempo, inquietante, donde confluyen personajes entre los restos de un mobiliario disfuncional. Es un espacio que resuena con la interioridad de la mente, oscilando entre el refugio y la hostilidad. Como decía **Victor Hugo** en **Contemplaciones** (1856): "Lo visible está hecho de lo invisible."

En el universo creado por la artista argentina para la sala T3 del **C3A**, deambulan personajes espectrales inspirados en los protagonistas de los libros de **Amalia Domingo Soler**, seres transhumanos e inquietantes. El espectador se adentra en un mundo donde la frontera entre lo real y lo onírico, entre lo material y lo espiritual, se difumina a través de un juego de luces y sombras. Las mesas parecen danzar al compás de una instalación sonora que envuelve todo el espacio expositivo, sugiriendo gestos performativos que oscilan entre lo coreográfico de lo invisible y lo espontáneo. Esculturas tridimensionales, vestidas con indumentaria típica cordobesa, mesas suspendidas en el espacio, elementos textiles, y paredes decoradas con una serie de dibujos realizados por la artista específicamente para esta exposición, crean un ambiente donde las sombras se revelan gradualmente, haciendo que el espectador pierda la noción de la realidad y se sumerja bajo la influencia de fuerzas invisibles en un universo que trasciende lo tangible. Esta exposición se convierte en una experiencia inmersiva, donde la percepción no se limita a la vista, sino que involucra todos los sentidos, permitiendo visualizar lo etéreo y lo espiritual, recordándonos cómo el arte puede hacer visible lo invisible, tal como **Victor Hugo** intentó con sus mesas giratorias. **Azpilicueta** crea personajes imaginarios que deambulan en un ininterrumpido ir y venir, entre tiempos, entre sueños y pesadillas; entre los límites del lenguaje y la potencialidad expresiva de la imagen, en una sala fantasma que escapa a todo control ejercido por la razón. Sonidos cavernosos, que evocan comunicaciones con

MERCADAS AZPILICUETA

Las mesas danzantes

27 septiembre 2024 - 9 marzo 2025
Sala T3

personajes etéreos y fantasmales provenientes de los libros de **Amalia Domingo Soler**, sumergen al visitante en un espacio imaginado y de alteridad, donde confluyen historias que apelan al lugar político del movimiento espiritista. La labor de interpretación y predicción, llevada a cabo por mujeres, requería un fuerte grado de intuición y sensibilidad hacia todo aquello que permanece invisible a los ojos. En este caso, **Domingo Soler**, casi ciega al mundo terrenal, poseía una visión que trascendía la vida.

El entramado de obras de **Mercedes Azpilicueta** en **Las Mesas Danzantes** invita a un recorrido a través de texturas, imágenes, sonidos cavernosos y olores, donde lo real y lo espiritista colapsan sus fronteras. **Las Mesas Danzantes** desarmen la idea de la realidad como refugio de lo seguro y estable; y la razón, que migra por momentos hacia lo inexplicable, pierde su lugar de último bastión, dejándonos a la intemperie de un deambular errante.

CURADORAS:

Verónica Rossi & Jimena Blázquez Abascal

Verónica Rossi es curadora del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.

Dr. Jimena Blázquez Abascal es directora del CAAC / C3A

Esta exposición se ha realizado con la colaboración de la Fundación Mondriaan de Ámsterdam.

BIOGRAFÍA:

Mercedes Azpilicueta (La Plata, Argentina, 1981) es una artista visual y de performance de Buenos Aires que vive y trabaja en Ámsterdam. Su práctica artística reúne a diversos personajes del pasado y del presente, que se manifiestan como voces, formas, textos, rastros y recuerdos en sus obras de múltiples capas. Azpilicueta, que se define a sí misma como una “investigadora deshonesto”, navega por múltiples referencias y campos del conocimiento, desde la historia del arte a la música popular, desde la literatura a la cultura de la calle, enamorándose de figuras y trayectorias disidentes —feministas, queer, migrantes, exiliadxs— que rondan sus guiones, performances y vídeos. Sin embargo, su obra nunca se deja llevar por la fría reverencia o la fascinación archivística. Al abordar el cuerpo con todos sus defectos y potencialidades —su propio cuerpo, el de sus musas y colaboradorxs, el de lxs espectadorxs, pero también los fantaseados—, Azpilicueta abraza su fragilidad, así como su capacidad de cuidado y resistencia.

Fue artista residente en la Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Ámsterdam, en 2015-16, y recibió la Beca Pernod Ricard en 2017. Sus exposiciones individuales incluyen Kunstverein Göttingen (2023); Sammlung Philara, Düsseldorf (2022); Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz (2022); Gasworks, Londres (2021); CAC Brétigny, Brétigny-sur-Orge (2021); Museion, Bolzano/ Bozen (2020); Van Abbemuseum, Eindhoven (2019); Centro- Centro, Madrid (2019); Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (2018); y Móvil, Buenos Aires (2015).

Azpilicueta fue nominada al Prix de Rome 2021.

MERCEDES AZPILICUETA

The Dancing Tables

27 september 2024 - 9 march 2025
Room T3

*"To see a world in a grain of sand,
And a heaven in a wildflower,
Hold infinity in the palm of your hand,
And eternity in an hour."*

William Blake, *"The Auguries of Innocence"* (1863)

Going and coming in trance: a hypnosis that allows access to other forms of communication, facilitating the dissolution between the conscious and the unconscious, between life and death. In the 19th century, Spiritualism emerged, situated between Christianity and psychoanalysis, as a possibility for reconnection between the earthly realm and that of spirits. This movement not only opened new doors to the imaginary but also provided many women writers and artists with a space of freedom to transcend the limitations imposed by traditional society. Victor Hugo, in his work *The Jersey Turntables* (1850), documented his spiritualist experiences during his exile, describing how tables "danced" in mediumistic sessions, offering the possibility of contact with beings from other worlds. This practice allowed him to explore his own unconscious and reflected the emancipatory power of Spiritualism, particularly for women, who found in these experiences a creative and communicative avenue beyond patriarchal structures.

In *The Dancing Tables*, an unprecedented exhibition at C3A in Córdoba, Mercedes Azpilicueta (La Plata, Argentina, 1981) explores the creative space that emerges through Spiritualism, reconstructing the life of Amalia Domingo Soler (Sevilla, 1835 - Barcelona, 1909), the most charismatic promoter of the spiritualist movement in the Spanish-speaking world and a precursor of gender equality. Domingo Soler dedicated her life to advocating for a more just and equitable society, expressing her ideals through numerous publications. In this exhibition, some of her writings, present in their first editions, serve as a starting point to wander between two worlds, revealing how Spiritualism became an emancipatory movement for women artists who faced severe limitations due to the patriarchal norms of the time. As Jennifer Higgie notes in her book *The Other Side: A Journey into Women, Art, and the Spirit World* (2023), "Spiritualism offered women a space where they could explore and express ideas beyond social conventions, creating art that challenged established norms and channeled the spiritual."

Azpilicueta finds in the uniqueness of Domingo Soler's texts a reflection of her own concerns, establishing a cosmic dance of shared experiences that summarize the idea of migration: between arts and letters, between cities and countries, between the real and the spiritual, between reason and mystical, healing dreams, between then and now, bringing us closer to a new tower of knowledge.

Since 2015, Mercedes Azpilicueta has positioned her practice as a form of historiographic intervention, based on multidisciplinary connections, she counters the rigid narratives of history, making way for the emergence of affective and dissenting voices, recovering in the archives latent resonances of a possible future. On this occasion, she presents an enveloping and constantly transmuting performative and sculptural installation. The exhibition space simulates a time-suspended environment, unsettling, where characters converge among the remnants of dysfunctional furniture. It is a space that resonates with the interiority of the mind, oscillating between refuge and hostility. As Victor Hugo stated in *Contemplations* (1856): "The visible is made of the invisible."

In the universe created by the Argentine artist for the T3 room of the C3A, spectral characters inspired by the protagonists of Amalia Domingo Soler's books wander—inhuman and unsettling beings. The viewer enters a world where the boundary between the real and the dreamlike, between the material and the spiritual, blurs through a play of lights and shadows. The tables seem to dance to the rhythm of a sound installation that envelops the entire exhibition space, suggesting performative gestures oscillating between the choreography of the invisible and the spontaneous. Three-dimensional sculptures, dressed in typical Córdoba attire, tables suspended in space, textile elements, and walls adorned with a series of drawings made by the artist specifically for this exhibition create an atmosphere where shadows gradually reveal themselves, causing the viewer to lose the sense of reality and immerse under the influence of invisible forces in a universe that transcends the tangible. This exhibition becomes an immersive experience, where perception is not limited to sight but involves all the senses, allowing for a visualization of the ethereal and the spiritual, reminding us how art can make the invisible visible, just as Victor Hugo attempted with his turntables.

Azpilicueta creates imaginary characters that wander in an uninterrupted ebb and flow between times, between dreams and nightmares; between the limits of language and the expressive potential of the image, in a ghostly room that escapes all control exerted by reason. Cavernous sounds, evoking communications with ethereal and ghostly characters from the books of Amalia Domingo Soler, immerse the visitor in an

MERCEDES AZPILICUETA

The Dancing Tables

27 september 2024 - 9 march 2025
Room T3

imagined and otherworldly space, where stories converge that appeal to the political place of the spiritualist movement. The interpretive and predictive work carried out by women required a strong degree of intuition and sensitivity to everything that remains invisible to the eyes. In this case, Domingo Soler, nearly blind to the earthly world, possessed a vision that transcended life.

The web of works by Mercedes Azpilicueta in ***The Dancing Tables*** invites a journey through textures, images, cavernous sounds, and scents, where the real and the spiritualist collapse their boundaries. ***The Dancing Tables*** dismantle the idea of reality as a refuge of the secure and stable; and reason, which migrates at times to the inexplicable, loses its place as the final bastion, leaving us exposed to a wandering drift.

CURATORS:

Verónica Rossi & Jimena Blázquez Abascal

Verónica Rossi is a curator at the Museum of Latin American Art in Buenos Aires.

Dr. Jimena Blázquez Abascal is the director of CAAC / C3A.

This exhibition has been made possible with the collaboration of the Mondriaan Fund in Amsterdam.

BIOGRAPHY:

Mercedes Azpilicueta (La Plata, Argentina, 1981) is a visual and performance artist from Buenos Aires who lives and works in Amsterdam. Her artistic practice brings together various characters from the past and present, manifesting as voices, forms, texts, traces, and memories in her multilayered works. Azpilicueta, who defines herself as a “dishonest researcher,” navigates multiple references and fields of knowledge, from art history to popular music, from literature to street culture, falling in love with figures and trajectories that are dissenting—feminist, queer, migrant, exiled—that roam her scripts, performances, and videos. However, her work is never swayed by cold reverence or archival fascination. By addressing the body with all its flaws and potentials—her own body, that of her muses and collaborators, that of the viewers, but also those imagined—Azpilicueta embraces its fragility, as well as its capacity for care and resilience.

She was an artist-in-residence at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam, in 2015–16, and received the Pernod Ricard Fellowship in 2017. Her solo exhibitions include Kunstverein Göttingen (2023); Sammlung Philara, Düsseldorf (2022); Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz (2022); Gasworks, London (2021); CAC Brétigny, Brétigny-sur-Orge (2021); Museion, Bolzano/Bozen (2020); Van Abbemuseum, Eindhoven (2019); Centro-Centro, Madrid (2019); Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (2018); and Móvil, Buenos Aires (2015).

Azpilicueta was nominated for the Prix de Rome 2021.