

**Dossier:
Rafael Pérez Evans**

2017

Bio

Rafael es licenciado en Bellas Artes por la universidad de Goldsmiths en Londres. Sus obras han sido expuestas en México, Río de Janeiro, São Paulo, U.S.A, Londres, Berlín, Madrid y Barcelona. A través del uso de la etnografía y la investigación, está excavando y desenterrando historias perdidas, gestos, noticias, imágenes y rumores locales. Estos luego son reelaborados en instalaciones que utilizan performance, fotografías y objetos que van recapitulando narrativas de micro-resistencias dentro de una nueva historiografía ficticia.

Como "arqueólogo de Occidente", ha estado trabajando y viviendo en países como México, USA, Cuba y Brasil, donde ha excavado desde una nostalgia occidental por un pasado más crudo, extrayendo material para luego reconstruir en Europa, en este proceso encontrando una ansiedad postcolonial que ronda a través de su práctica. A veces su tipo de arqueología tiene como inquietud el desenterrar historias locales peculiares, donde los resultados de las excavaciones, pueden traer algún cuestionamiento más sobre cómo nos relacionamos con la jerarquía de la información, aquellas que recibimos en relatos, la historia y en los rumores.

Pérez Evans fue finalista en el premio Miquel Casablanca (modalidad proyecto) y el premio Art Nou 2017 (Barcelona). Sus exposiciones más recientes incluyen individual en Nogueras Blanchard (Barcelona), Despina (Río de Janeiro), Lekka & Perikleous (Atenas), Galería Yusto Giner (Marbella), Paratext - Hangar (Barcelona). Forma parte del Proyecto Gazua (Río de Janeiro) y es fundador del proyecto Romita 26 (Ciudad de México). Es residente en Hangar Barcelona, también completo residencias en Red Studios (São Paulo), Alto (Brasil) y Sassafrass (USA).

White Elephant and Castle

Video, monocanal, color, sonido, 5 mins.
Ritzy Cinema, Brixton, Londres 2011.

A 'white elephant' en inglés funciona como frase hecha para describir algo que costó mucho dinero pero que no sirve para nada, una gran inversión fallida.

Elephant & Castle es un gran centro comercial en el sur de Londres. El centro comercial fue votado como uno de mayores desastres de la arquitectura modernista en el Reino Unido. El artista sitúa en el video un proceso de gentrificación urbanista a gran escala, paralelamente con un evento de cambio estético-personal de una mujer de la zona.

El video documenta y traza el micro evento de una señora sudamericana en un peluquería dentro del centro comercial que decide cambiar el color de su pelo de moreno a rubio platino, mientras discute cirugía plástica con una amiga en su teléfono. Este evento está ocurriendo cuando están tratando de someter a profundos cambios arquitectónicos y de inversión en la zona. Creando un puente entre los deseos de cambio y anhelos de un individuo con aquellos de las ordenanzas locales y cuyos resultados son de dudosa efectividad.

La película se edita entrelazando el video del tinte dentro de la peluquería con imágenes históricas del centro comercial y de una escultura con estética colonial de un elefante muy peculiar del 1940 que existe como símbolo del centro comercial, un elefante indio que carga una torre medieval europea en su parte superior. La escultura se discute con el consejo y gerentes del ayuntamiento local para ser sacada de su sitio y reproducida en blanco, creando aun mas 'white elephants'.

Caldo de Cana

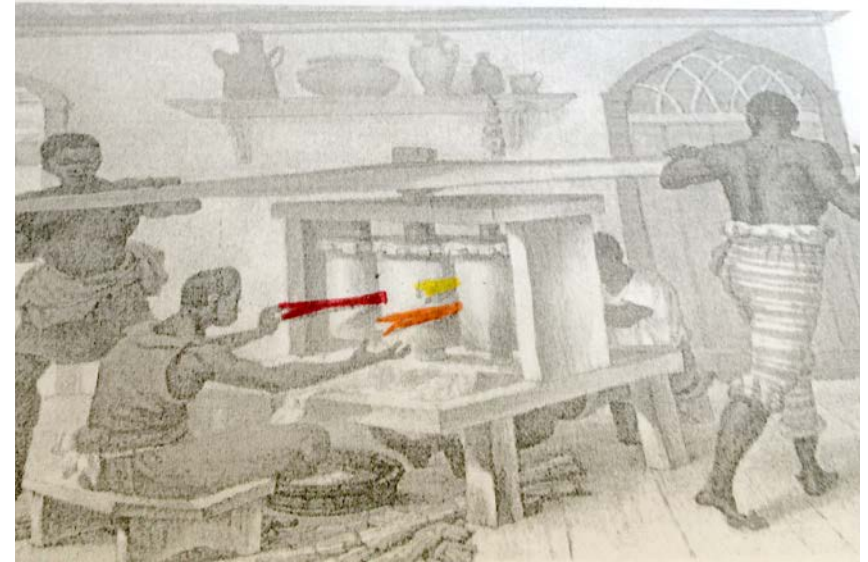
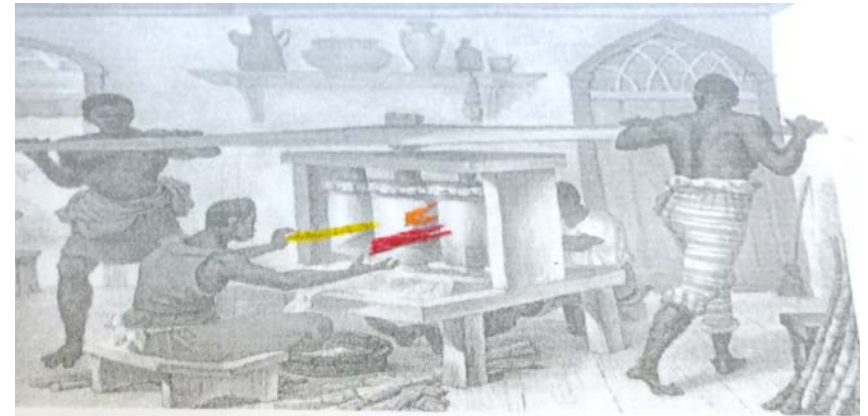
Instalación y performance.

Cañas de azúcar, cinta, fotografías, fotocopias, performance, carrito de transporte, soporte de metal.
Camelodromo, Red Studios, São Paulo 2014.

Un cubo se construye con pedazos de cinta y cañas de azúcar. Dentro del cubo hay una caja con una serie de imágenes fotocopias de plantaciones de caña de azúcar que arden. En el cubo hay un cartel que dice en portugués: 'trueco una historia trágica por un jugo de caña'

Persona desconocidas de la ciudad de São Paulo vienen y se sientan dentro del cubo donde ocurre el trueque.

Individuos del público me relatan uno a uno una historia personal trágica, tras hacer esto ingiere el líquido que les entregó, caldo de cana: ingrediente de toda una economía que afectó de manera central la construcción de colonias, la maquinaria esclavista, y todo un proceso histórico, social político. Al ingerir este líquido se 'incorpora' de manera simbólica esta historia, trayendo al presente un pasado borrado. En este intercambio, la voz se puede ver como método en el que un individuo puede encarnar una tragedia colectiva. Como antídoto se entrega un caldo de caña, zumo ultra dulce al paladar; en este caso el líquido funciona como ingrediente de todo un eje económico colonial pero a su vez, como antídoto dulce a su propia tragedia.

Imágenes instalación: fotocopias con dibujo.
izq. 30 x 40 cm (cada una) derecha: 11 x 15 cm
(cada una)

Imagen derecha: performance.

Queima

Instalación.

Madera de cedro, tinta, nylon y acrílico, caña de azúcar; aluminio.

Despina, Río de Janeiro. *Comisariado por Bernardo José de Sousa*. 2015.

Dimensiones varias.

La producción de caña de azúcar y su historia se sitúa como importante 'site' dentro de su práctica arqueología y etnográfica donde el excavar se entiende como analogía para la investigación. Lo excavado es después reconfigurado en objetos y velos de tela que apuntan hacia su sitio de origen. Algunos de estas esculturas juegan con una imagen de humo, sacada de la 'queima' momento en la producción de la azúcar donde se queman campos enteros de caña para facilitar la recolecta y limpiar el terreno de arañas y serpientes. Esta humareda se presenta en varias telas que citan al artista fallecido Brasileño Leonilson y objetos como un biombo colonial el cual ha sido desprovisto de sus paneles, desnudando su función puritana de esconder un cuerpo desnudo, revelando así parte de la posible agenda puritana colonial. Algunos objetos como una caña de azúcar también son 'travestidos' con franjas ornamentales que juegan a atraer nuestra atención, como ocurre en dos lugares: señales de tráfico y en el uso de la decoración indígena corporal.

Imagen arriba:

Circuito Cerrado,

Caña de azúcar; cobre, pigmento, limas secas.

120 x 14 cm

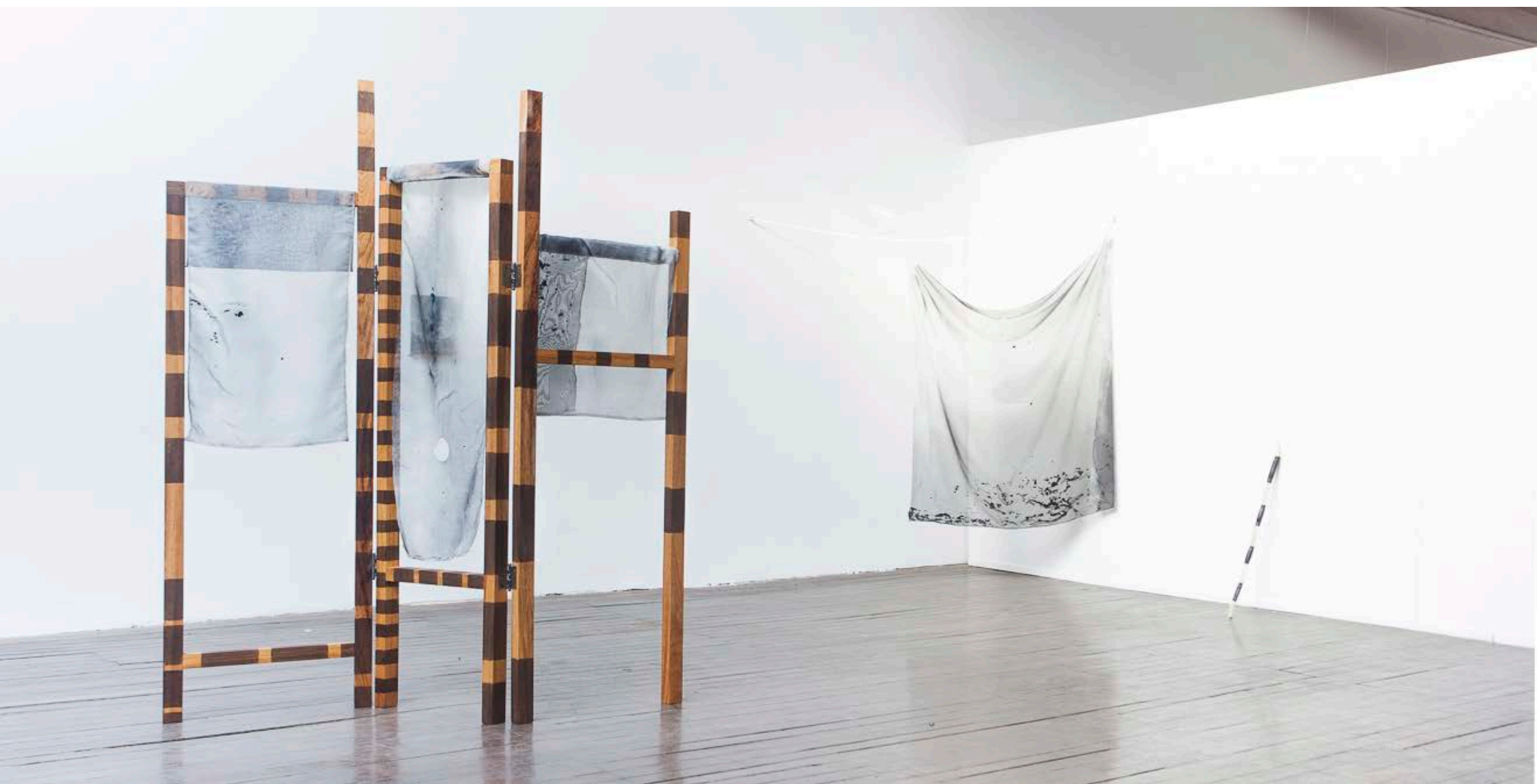
Imagen derecha:

Cana de açúcar com paralelos

Caña de azúcar; pintura acrílica.

98 cm x 3 cm

Acts of undress, Biombo
Madera de cedro, telas, tinta, nylon y acrílico.
220 cm x 250 cm

Cruising Tabernas

Video monocal, color, sonido, 22mins.

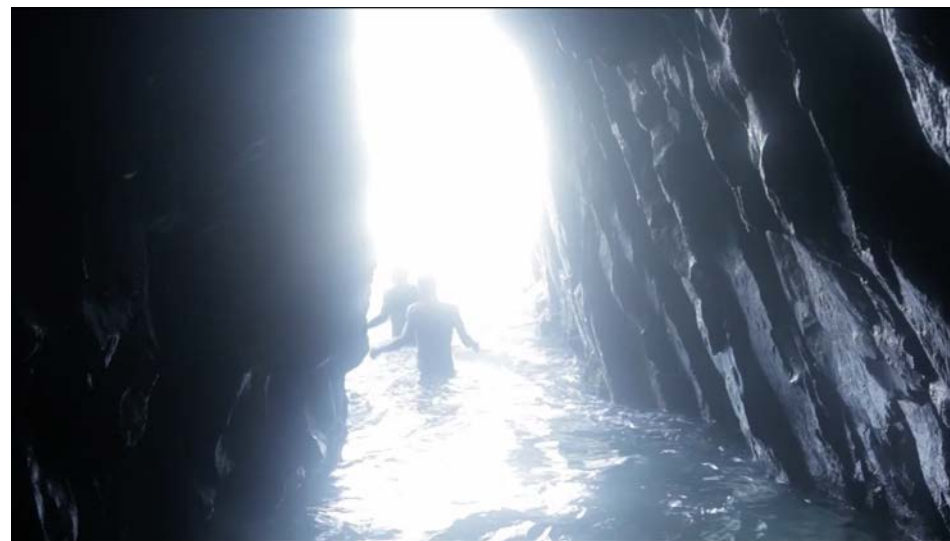
Official Selection: Lesgai Film Festival. Madrid. Spain. Cologne LGBT filmfest.
Skeivefilmer Oslo Film Festival. Norway. Cine Gay Lésbico Trans de Lima. 2013

La pieza sitúa el acto de caminar en el peregrinaje paralelamente con el acto de ir de cruising.
Cruising es la acción de salir a un entorno y buscar sexo anonimo en espacios públicos o naturales. Los actores se embarcan en una ruta de ficción, donde el caminar se hace libidinal, y donde los mecanismo de afectividad intensificada y posiblemente extática que se presentan en los peregrinajes, se transbordan a la experiencia contemporánea del caminar durante el cruising.

El film tiene como telón de fondo el desierto de Tabernas en Almería, allí donde se desarrolló el género del 'Spaghetti Western', género cargado de clichés y construcciones en torno a la masculinidad. En la pieza se sitúan varias escenas en lugares y paisajes reconocibles de algunas de esas películas y se tiñen con el lenguaje del cine erótico queer.

Fotogramas del video

Rum for ashes

Instalación y performance.

Máquina de cobre - alambique que produce ron, azúcar, agua, canela, clavo, calentador eléctrico y copas de caña.

Pantalla HD en caja de madera, mostrando película `Queima`. Película HD con sonido. Fotografía y pinturas.

Polivalentes N: 9, Hangar, Barcelona 2016.

12 m x 4.5 m x 5m

En "Rum for ashes" Rafael Pérez Evans presenta una instalación escultórica participativa.

Inspirado en los Indianos Catalanes, habitantes de Cataluña que navegaron al 'nuevo mundo' en busca de un nuevo 'porvenir', el artista ha construido una destilería dentro de un andamio que por encima de ella sostiene un cubo de cañas, la destilería funciona como máquina que procesa y cocina el azúcar hasta convertirla en ron. El azúcar es aquí vista como sujeto y materia central del progreso social - económico Europeo.

El artista utiliza el collage juntando diferentes partes de la historia: una foto de un prostituto cubano de nuestra época se junta con una destilería catalana del siglo XIX, también anima a los visitantes de la exposición a comprar un pasaje del artista y unirse a los indianos Catalanes SL, una empresa que se llevará a algunos 'aventureros' a Cuba a través de un barco trasatlántico, así como degustar un trago del ron de la empresa, que se produce en la instalación.

Esta instalación - sitio de interacción intenta mezclar espectros coloniales del pasado con narrativas presentes, destilando y trayendo algunos elementos a la superficie, también jugando con la idea de ingerir como un posible lugar de incorporación de la historia, como mecanismo que puede re - infectar el presente con algunos de aquellos elementos olvidados / borrados.

Operación Free Lemon

Performance, instalación.

Coche, limones, líquidos.

Paratext, Hangar: Barcelona 2017

Dimensiones variables

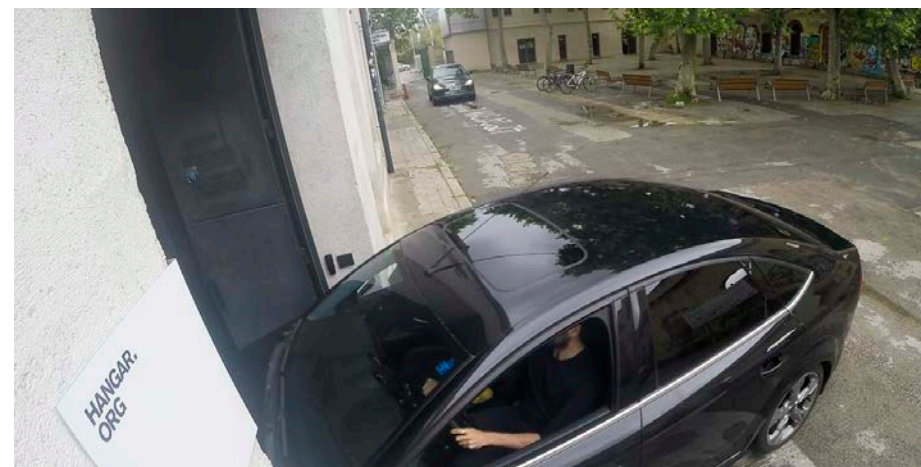
El artista continúa con su búsqueda, transformación y arqueología de relatos, rumores y noticias peculiares. El artista se centra en dos momentos en la historia de un limón en España, por un lado en los años 90 cuando agricultores de Málaga después de una grave devaluación del precio del limón, debido a la falta de subsidios gubernamentales para la producción, protestan y tiran toneladas del producto, transformando así una cultura y despojando a cientos de familias de sustento.

Por otro lado, en 2016 el precio del limón aumenta de manera absurda, y da lugar a la formación de un grupo de Rumanos en Murcia que crean una banda de ladrones, alquilando coches para robar toneladas de limón de los campos. La policía buscó durante mucho tiempo al grupo hasta que se apoderó de ellos, la policía dio el título de: 'operación lemon free' al evento.

El artista se apropia del robo y del título de la operación y la presenta como una instalación en movimiento, jugando con el peculiar hallazgo y observando cómo las oscilaciones de los subsidios estatales descarrían en gestos tan opuestos como el tirar toneladas de un ingrediente o de su contrario, robándola.

La pieza introduce pequeños gestos performativos tomados del género 'Kinki' del cine español, donde se daba gran fascinación y homo-erotización de muchos criminales. Esta fascinación crea una posible tensión entre el ataque que el pequeño delito genera a la tela del comportamiento burgués y a la vez la posible la romantización que muchos directores burgueses hacen de lo precario.

Finaliza la pieza con el público ingiriendo la narrativa a través de una limonada hecha 'onsite'.

Anticiclón

Instalación, telas sublimadas.

Plataforma de Arte Huber. Estepona, Málaga 2017.

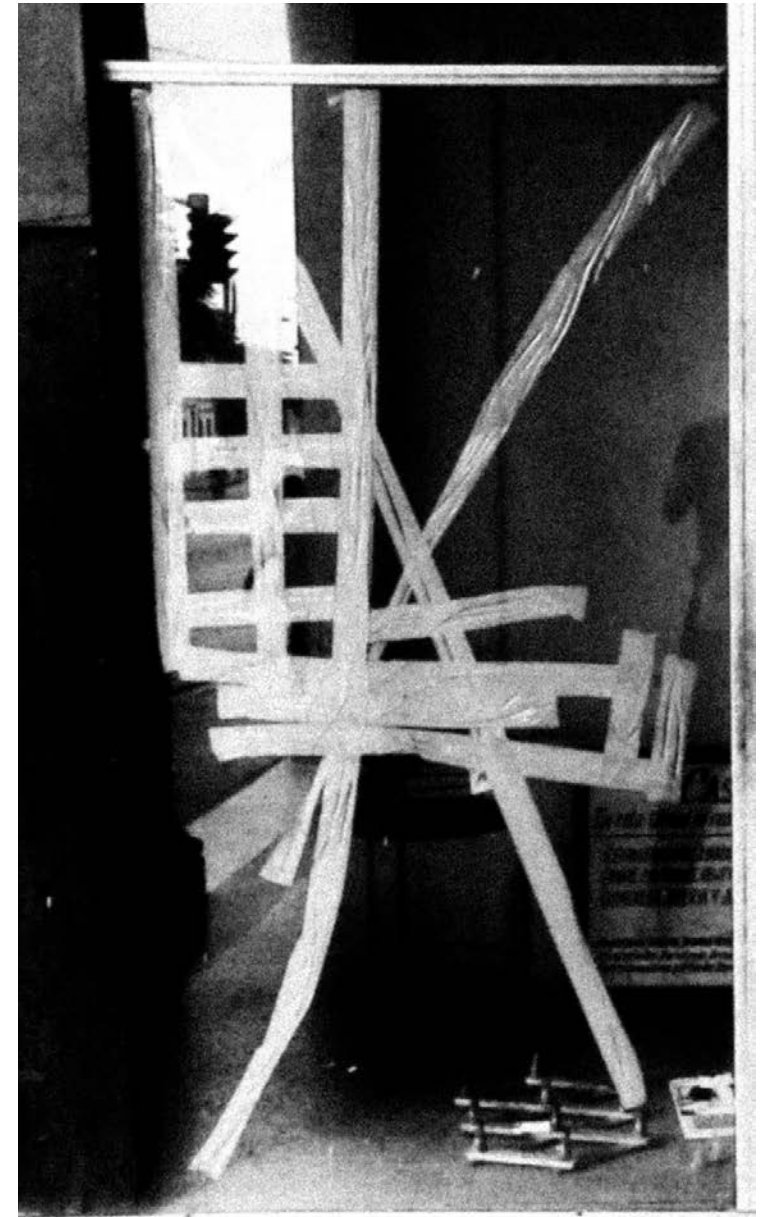
Dimensiones varias

En caso de un posible huracán, muchos cubanos colocan cintas adhesivas en sus ventanas como protección, para que el vidrio no se rompa cuando llegue el huracán. Esta cinta crea líneas sobre el vidrio que generan una imagen que se asemeja a un "posible" lenguaje escrito, estas líneas se extiende a través de muchos portales de vidrio de tiendas y casas en La Habana. Las líneas de cinta actúan como un signo para el artista, una premonición de algo posiblemente desastroso que está por venir.

En un viaje por Cuba, el artista documentó algunas de estas "líneas premonitorias de lenguaje" y las ha llevado ahora a una nueva superficie de telas, siguiendo los pasos del artista brasileño Leonilson quiere crear una supercie afectiva lejos del papel en el que reconstruir narrativas del sur global.

Varias de estas fotografías de cintas están entrelazadas con algunas tomadas de escenarios cotidianos de La Habana, algunas imágenes son apropiadas del canal meteorológico y algunas creadas a partir de sorprendentes prohibiciones para la población cubana como: la absoluta imposibilidad de matar a una vaca por cualquier ciudadano cubano, la prohibición de navegar cualquier barco con motor o la prohibición de que alguien traiga más de 25 uñas falsas al país.

Un clima político hipercargado con prohibiciones peculiares coexiste al lado de un tiempo tropical lleno de posibles ciclones y huracanes, ambas cosas creando respuestas y gestos sorprendentes en la población cubana. El artista crea una constelación de telas que se colocan sobre estas tensiones continuando su búsqueda del recapitular de gestos peculiares en resistencia, en su práctica arqueológica de apropiación e historiografías ficticias.

Fotografía, detalle.

Página anterior

Motor. 2017

Fotografías en blanco & negro y color sublimadas en telas. Pintura, tinta y resina en tela.

324 x 239 x 2 cm

Imagen arriba derecha.

Uñas. 2017

Fotografías en blanco & negro y color sublimadas en telas. Pintura, tinta y resina, en tela.

324 x 239 x 2 cm

Imagen encima izqu.

Barrera Anticiclón. 2017

Estructura metálica, telas, pintura, resina, tinta.

550 x 138 cm

Vaca. 2017

Fotografías en blanco & negro y color sublimadas en telas. Pintura y resina en tela.

320 x 229 x 2 cm

Orquidometer

Lekka & Perikleous/Stoa Zerbini, Atenas.

Comisariado por Maria Georgula. 'God & Sausages' 2017

Un orquidómetro, instrumento pediátrico que mide el tamaño de los testículos de bebés y niños es aumentado a proporciones ridículas. Ahora puede medir testículos gigantes a la vez que testículos diminutos. Tecnologías Occidentales de construcción de género son colocadas al lado de 'Group Shot' fotografía de la serie 'Escape from freedom' Serie fotográfica que el artista realizó con un grupo de 'Radical Fairies': comuna queer originada en los años 70 en Tennessee, U.S.A. Donde el artista se entrega y documenta a la creación espontánea de rituales, domesticidad y sexualidad a la luz del día.

Imagen arriba
Group shot. Short Mountain Sanctuary. 2012
Fotografía Color
26 x 40 cm

Imagen derecha
Orchidometer. 2017
Madera, cuerda, saco
300 x 27 cm

Pavo Realengo

Instalación.

Cañas, madera, pavo real albino macho vivo, valla metálica, comedero,

pigmento y ceniza

Galería Nogueras Blanchard, Barcelona 2017

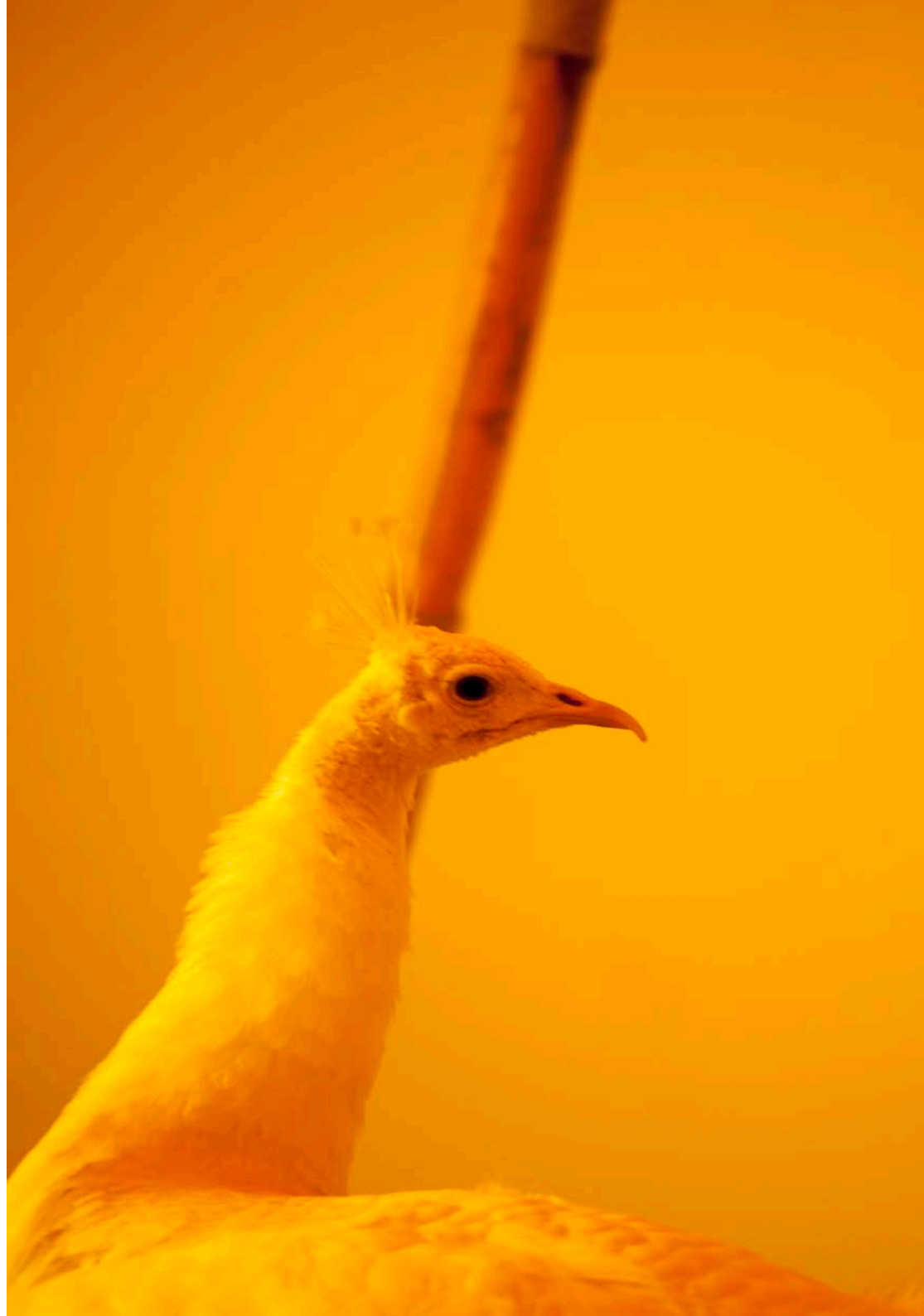
Dimensiones varias.

Durante el periodo colonial hasta poco antes del fin del Imperio, Brasil se caracterizó por un sistema de producción basado en el esclavismo que trabajaba, casi en su totalidad, en ingenios azucareros. Los lugares donde malvivían los esclavos se llamaban "senzalas", éstas eran construcciones muy simples hechas generalmente de madera y barro y no poseían divisorias, sólo paja en el suelo para dormir.

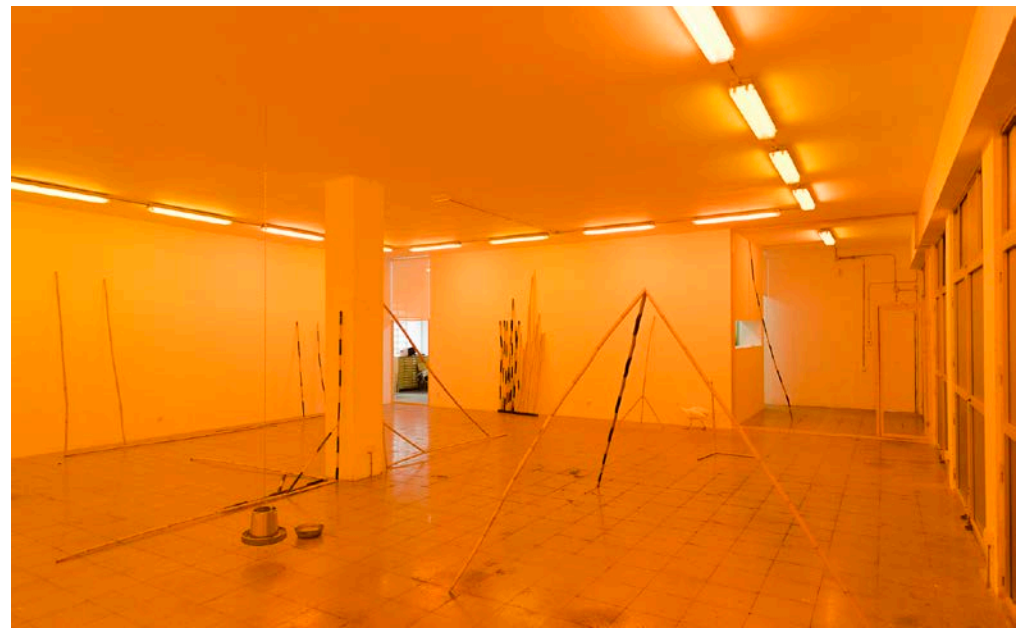
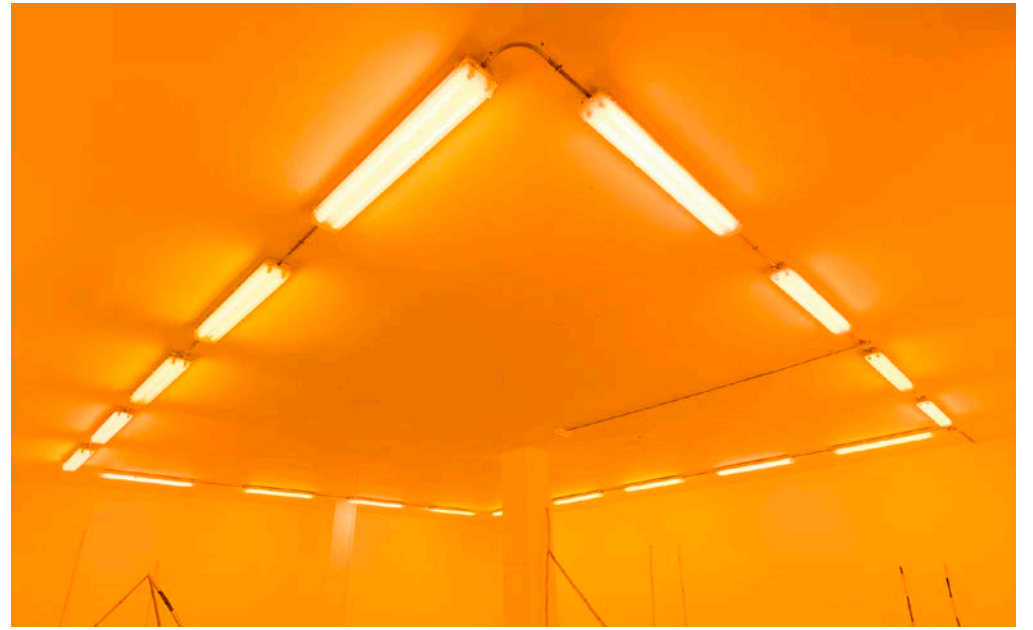
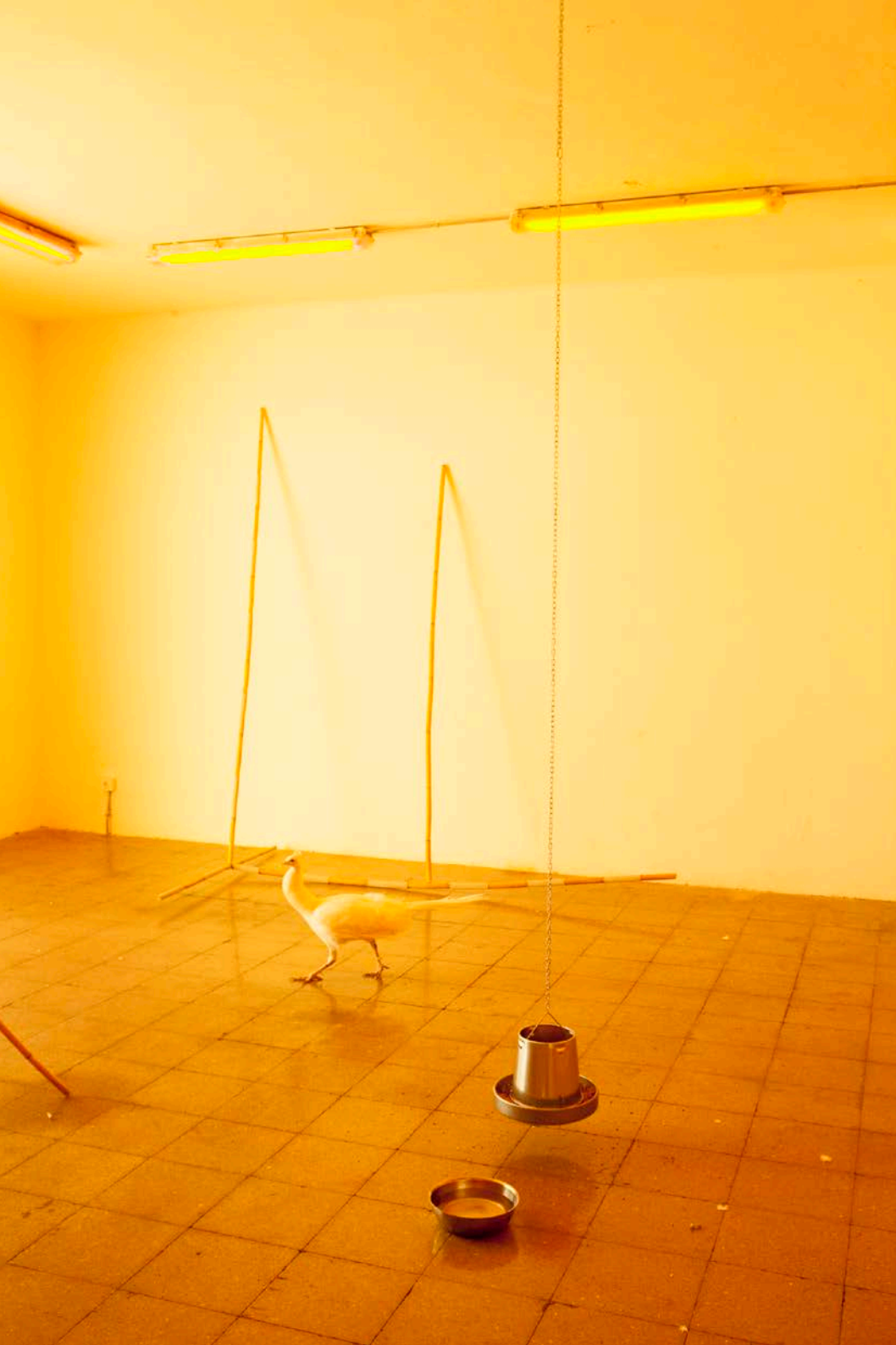
Cuenta la leyenda que en abril de 2004 en Río de Janeiro (Brasil) un pavo real albino fue brutalmente asesinado en el parque situado en el centro de la ciudad. El animal pertenecía a un grupo de transexuales que ejercían la prostitución en aquel lugar. Días después encontraron el cadáver del agresor crucificado en una de las vallas del parque.

Estos dos momentos distintos en el tiempo le sirven a Rafael Pérez Evans para construir una nueva narrativa. Pavo Realengo es una acción en la que el artista reactiva el rumor resucitando metafóricamente al pavo y lo coloca en la galería convertida en un "senzala" utilizando estructuras realizadas con cañas de azúcar que remiten a los ingenios. Durante unos días el pavo reside en el "senzala" transformando su vivencia en una acción performativa. Este gesto le permite al artista dar visibilidad a una historia que quedó fuera de circulación añadiendo así un nuevo capítulo a un relato oral de una ciudad en la cual lo crudo se entrelaza con lo mitológico. Brasil concentra uno de los mayores índices de muertes transfóbicas en el mundo, según el Grupo Gay de Bahía. Esta realidad macro, el odio y homicidio hacia mujeres trans, conecta con un hecho micro, la muerte del pavo albino macho asesinado. Las trans se identificaron con él por ser extraño pero de belleza exuberante. El animal funciona también como alegoría de una realidad social marginal donde estos grupos de mujeres sobreviven y luchan en un contexto de hostilidad.

El artista invita al público a transitar por el espacio y cohabitar con el pavo. Para acentuar la experiencia de extrañamiento, Evans coloca un efecto lumínico, inspirado en la película *Querelle* de Fassbinder, que baña de tonalidad naranja el lugar consiguiendo así una atmósfera artificial desde lo cromático. Si en un primer momento la luz cálida genera un imaginario tropical caracterizado por lo exótico y el placer, éste se torna, junto a la presencia majestuosa del pavo real, en una experiencia crepuscular donde el espectador queda atravesado por la brutalidad de la historia. Realengo en portugués significa marginal, aquello alejado de la realeza; el pavo a pesar de ser real queda relegado a la miseria, en palabras de Evans "cuando estás rodeado de fealdad la belleza es inapropiada".

CVI

1983 Málaga, España.

Educación:

2010 BA. Fine Art and Critical Contextual Studies. Goldsmiths University, London . UK

Exposiciones individuales:

2017

Nogueras Blanchard. Barcelona. Spain. "Pavo Realengo"

Huber Gallery. Málaga. Spain. "Anticiclón"

Paratext. Barcelona. "Operación Free Lemon"

2013

Huber Gallery. Málaga. Spain. "Cuspid River"

Exposiciones grupo:

2017

Lekka & Perikleous/Stoa Zerbini, Athens, Curated by Maria Georgula. "God & Sausages"

Encura II, Conference in Madrid Arco, Curated by Maykson Cardoso. "Hecha la ley hecha la trampa"

2016

Encura. Barcelona. Curated by Jaime González & Manuela Pedrón. "Chem Trails"

Comensais # I. Rio de Janeiro. Curated by Maykson Cardoso. "Caldo de Cana II"

Hangar. Barcelona. Polivalents N:9. "Rum for Ashes"

Sociedad Económica de amigos del Pais. Málaga. Cervantes, Shakespeare: Ilustrados "Agujero Tilaka"

2015

Despina, Rio de Janeiro. Two man show, curated by Bernardo Jose de Sousa. "Luz Negra"

Museo de Arte Contemporáneo Fernando Centeno López. Genalguacil. "Retratos íntimos"

2014

Les Urbaines. Lausanne. "Bubbles"

Red Studios. São Paulo. "Camelodromo"

Red Studios. São Paulo. "Saoobjects"

Vogue Fabrics. London. "Bubbles"

Nando Argüelles Gallery. Sotogrande. Cadiz. Spain. "Why Not"

Centro Coreográfico de Río. Rio de Janeiro. Brasil. "Cross Over"

Roodkapje. Rotterdam. Netherlands. "Sweat"

Colectivo Imagen. Fuengirola. Málaga. Spain. "Infinite Scroll"

Nando Argüelles Gallery. Sotogrande. Cadiz. Spain. "Futuribles"

2013

Yusto Giner Gallery Marbella. Spain. "Relocating Landscape"

Factoría de Arte y desarrollo. Madrid. "Cruce de Miradas"

2012

The catacombs. London. UK. "Modern Panic"

2011

New York. USA. "Petite Mort: Recollections of a Queer Public"

Dublin Ireland UK. "Artist"

2010

Sassafras, Tennessee USA. "Escape From Freedom"

Goldsmiths University. London UK. "Summer Graduates show"

Premios:

Finalista Premio Art Nou Barcelona, 2017

Finalista Premio Miquel Casablanas Prize, Sant Andreu Contemporani. 2017

Residencias:

Hangar, Barcelona. 2016-2017

Red Studios. São Paulo. 2014

Alto Residency. Alto Paraíso. 2013

Romita 26, Mexico City. 2011

Sassafras Arts Residency, Tennessee USA. 2010

Festivales de cine:

2014

Official Selection. Lesgai Film Festival. Madrid. Spain

Official Selection. Outfest 2014 . Perú.

Official Selection. VII Festival Internacional de la Diversidad Sexual (Cine Movilh). Chile.

Official Selection. Cine Gay Lésbico Trans de Lima.

Official Selection. El lugar sin Límites. Ecuador.

Official Selection. Cologne LGBT filmfest. Germany.

Official Selection. Skeivefilmer Oslo Film Festival. Norway.

Rafael Pérez Evans

info@rafaelperezevans.com

www.rafaelperezevans.com

0034 638 611 097