

FRANCESCA LLOPIS
VANESSA PEY

IMPLOSIONS

DEL 17 DE MARÇ AL 5 DE MAIG DE 2024

Ja fa uns anys, el 2016, Francesca Llopis va realitzar al Castell de Montjuïc una gran instal·lació objectual, escultòrica i lumínica amb el títol de *llum!* Amb el propòsit de reflexionar, conceptualment i simbòlicament, sobre la memòria, en un espai tan carregat d'història, l'artista va instal·lar una escultura lumínica de neons de grans dimensions, de 4 x10 m, amb la paraula *llum!* en una paret de l'interior del pati del castell. A més, al pati i en diferents zones del recinte va situar fins a setanta gotes d'aigua fetes de vidre, de diferents mides i colors, entre 20 i 30 cm de diàmetre. El contrast entre la llum vermellosa i poderosa de la paraula *llum!*, escrita amb neons, que s'escampava pel pati, i els reflexos diversos de colors que es podien veure en les gotes d'aigua, com si fossin de rosada, creava una atmosfera fascinant que transformava totalment la memòria fosca, mortal i marcial, que transmet l'edifici del Castell de Montjuïc. El somni i l'oblit, la il·luminació i la foscor, la vida i la mort apareixien i desapareixien de la memòria com la llum rosada del crepuscle que la paraula *llum!* potenciava i transformava amb la llum de neó.

En el marc de la instal·lació *llum!*, Francesca Llopis va imaginar juntament amb Vanessa Pey un projecte performàtic titulat *Rebel Wings*. Al pati del Castell de Montjuïc i en l'entorn, la Francesca va fer de performer tot transfigurant-se en un personatge singular, mentre que la Vanessa va enregistrar en vídeo, fotografiar i editar les imatges de la coreografia que van pensar les dues. En paraules de la Francesca, "el personatge performàtic interaccionava amb els elements de la instal·lació, amb el neó i amb les gotes, amb la llum i amb la nit, creant un ésser críptic, enigmàtic i feminista, com a metàfora de l'ésser col·lectiu humà, animal o vegetal, no-antropocèntric, que pot infiltrar-se en diversos espais per crear confusió, reivindicar, denunciar, mostrar altres visions, altres realitats des del punt de vista d'una alteritat indefinida".

L'experiència va resultar molt positiva per a la Francesca, que després va pensar una altra performance per a diversos personatges neutres en el vídeo i les imatges del projecte *Dins per dins* realitzat en un altre espai emblemàtic com és la casa Gomis, obra racionalista de l'arquitecte Antoni Bonet i Castellena, situada vora l'estany de la Ricarda, al Prat de Llobregat, que es va presentar al MNAC el 2021.

Passats una anys, Francesca Llopis i Vanessa Pey volien recuperar el projecte i l'esperit de *Rebel Wings* i donar-li nova vida a Can Manyé, a Alella. Va ser així com va néixer el projecte *Implosions* que suma, impacta i mostra, en un esclat de llum i d'imaginació, una instal·lació de Francesca Llopis, amb diversos elements recuperats, i les imatges fascinants, inquietants i magnètiques de Vanessa Pey, resultat de la col·laboració entre les dues artistes.

Francesca Llopis (Barcelona, 1956) i Vanessa Pey (Tarragona, 1973) són artistes de diferents generacions, amb una trajectòria consolidada, que provenen de tradicions diverses, però han trobat gust i una ambició renovada en una col·laboració en què el dibuix, la pintura i l'escultura, la fotografia i la imatge en moviment conflueixen i es complementen en un format híbrid com és el de la instal·lació i l'acció.

Organitza

CAN MANYÉ
ESPAI D'ART I CREATIÓ

#canmanyeyarts

Amb el suport de

Implosions de Francesca Llopis i Vanessa Pey és un crit de ràbia interior que s'expressa en una instal·lació enigmàtica i colpidora, visual i tàctil, que consta de dues parts principals: de primer, dues escultures bessones, *Petó 1* i *Petó 2*, realitzades amb xapa d'acer perforat, en forma de llavi, amb fragments de neó i quatre perruques de color rosa, un dibuix de paper japonès i tinta, fragments de neons distribuïts aleatòriament per l'espai i 52 gotes d'aigua, llàgrimes de vidre acolorides i escampades pel terra, sobre papers vegetals amb tinta xinesa, que conformen els elements creats per Francesca Llopis. I, alhora, 10 imatges en color de Vanessa Pey impreses sobre grans teles verticals de teixit polièster que ocupen tota la paret frontal de l'espai. Imatges espectrals de cossos sense definir, sense gènere, temps o espai. Cossos en moviment a la deriva que transmeten inquietud i alhora una passió i una energia que és desig i rebuig de l'altre, que expressen una fascinació i un malestar que és el nostre, el de la nostra societat.

Vivim temps foscos, com escrivia Hannah Arendt el segle passat. Tornen els totalitarismes i la guerra és ben a prop. L'auge de l'extrema dreta, les desigualtats socials i l'emergència climàtica no presagien bons temps per a la lírica ni per a les arts. És per això que Francesca Llopis i Vanessa Pey fan un crit d'alerta a *Implosions* i criden a la revolta interior dels cossos i a la revolta poètica general. Volen, desitgen, *Rebel Wings*, ales rebels. No podem mantenir el malestar dins dels nostres cossos, sinó que cal volar, expressar amb total llibertat les nostres emocions i desitjos, la necessitat d'una vida més digna, més justa i més lliure.

Manuel Guerrero Brullet