

Carla Cañellas

Goya vive, la lucha sigue

Edición

Fundación Caja Inmaculada

Coordina

Olga Julián

Textos

Mario Malo y Alejandra Rodríguez

Diseño y maquetación

Gráficas Vela

Goya vive, la lucha sigue. Carla Cañellas

虎穴に入らずんば虎子を得ず

Koketsu ni irazunba koji wo ezu

“No se consigue un cachorro de tigre sin entrar en su cueva”

Como se puede inferir de este proverbio japonés, en esta exposición la artista Carla Cañellas (Valencia, 1982), nos invita a reflexionar sobre los riesgos que siempre han afrontado aquellos que luchan por la defensa de la libertad de expresión.

Históricamente los artistas han buscado diferentes recursos para plantear temas de su contemporaneidad, pero si alguien fue el pionero en tratar aquellas situaciones que podían resultar incómodas y, sobre todo, aquellas que estaban sometidas a la censura fue Francisco de Goya (Fuendetodos, 1746–Burdeos, 1828). Éste, a través de sus trabajos, ejerció de cronista, analizando la situación del país. Una España, donde diferentes grupos culturales con necesidades de ascensión social, entraban en pugna con las estructuras más reaccionarias, artífices del estancamiento nacional. La actitud de Goya comportaba así ciertos riesgos, ya que estaba vigilado por la Inquisición, institución denostada por los ilustrados –circuito en el que estaba integrado el artista maño–, encargada de la represión social. La sátira, el carácter irónico del artista maño, fueron fundamentales para que, a modo de reportero de la época, denunciase las situaciones de injusticia y pauperización que vivía el país.

Cañellas, reinterpreta en clave de crítica sociopolítica contemporánea obras magnas de Goya como: “Los Caprichos” y “Los Desastres de la Guerra” o los “Cartones para tapices para las Estancias Reales”. No obstante, lo primero que advertimos al prestar atención a los trabajos de la artista, es una mezcla de los personajes de Goya con otros muy reconocidos del manga y de la animación nipona, concretamente de Dragon Ball.¹ Hablamos de una de las series más exitosas del País del Sol Naciente en el extranjero. Seguramente, en nuestro pensamiento, ya se ha manifestado una melodía: ¡luz, fuego, destrucción, el mundo puede ser una ruina...! Sin embargo, por catastrófica que pueda parecer esta estrofa, probablemente y de forma paralela, hayamos asociado este recuerdo a la fuerza, a la superación, a acontecimientos divertidos o a asumptos jocosos.² Concretamente la autora hace uso de los personajes de esta serie japonesa, diseñados por Toriyama Akira (Nagoya, 1955–2024), para de forma alegórica ver cómo se generan las ficciones.

Carla Cañellas fusiona en sus trabajos ambos referentes, a través de la técnica conocida como suibokuga (水墨画) o sumi-e (墨絵), el arte japonés de la pintura a la tinta. Las imágenes de la animación japonesa de las décadas de los ochenta y noventa suelen ocupar el plano principal. El trazo sublime a tinta china sobre papel washi (和紙) esconde diferentes capas de realidad en las que poco a poco vamos vislumbrando la influencia del pintor aragonés. Las ya mencionadas obras magnas de Goya son reinterpretadas por la artista en clave de crítica sociopolítica contemporánea, emulando la composición y las características formales de estos trabajos. Asimismo, la elección de los diferentes soportes no es baladí, dado que cada uno de ellos incrementa el concepto tratado en cada obra. Es por ello por lo que encontramos desde: periódicos, nuestros “cartones” o anuncios actuales; partes sanitarios de “quejas y reclamaciones” que han sido desechados para evitar la opinión

¹ Dragon Ball (ドラゴンボール) se publicó en la revista Shōnen Jump de la editorial japonesa Shūeisha, entre los años 1984 y 1995.

² “Asumptos jocosos” parte de la expresión “Asumptos de cosas campestres y jocosos” utilizada por Carlos IV (Portici, 1748–Nápoles, 1819) para solicitar obra para las estancias reales, concretamente un cargo de siete cartones para tapices realizados entre 1971 y 1972. Dicha información puede consultarse en la página web: <https://www.museodelprado.es>

pública; cartones de bingo y boletos de lotería, símbolo del azar y de las injusticias sociales; o telas para los cojines que amortiguan estos golpes.

Cabe decir que Goya, acompañó sus imágenes de textos cortos, coincidiendo con esa misma espontaneidad que caracteriza al proverbio japonés con el que dan comienzo estas líneas. La protagonista de esta muestra, hace uso de frases breves; tanto de aquellas que surgen de la reflexión sobre el trasfondo de la situación actual, como de aquellas directrices que daban a Goya para la confección de la obra o de las propias conclusiones que sacaba el maestro. Estas últimas aparecen en los grabados del autor maño que acompañan la muestra.³

El juicio pictórico realizado por el autor aragonés a la Inquisición, las formas en las que ejercían el poder las élites o la realeza, o las diferentes alusiones a diversas problemáticas sociales y al peso de la tradición, encuentran solución de continuidad en la interpretación de la artista sobre situaciones actuales en donde ponen de manifiesto las diferentes tensiones relacionales a la hora de ejercer el poder. Así pues, en la espiral del “eterno retorno” de la historia, se conectan las incongruencias e injusticias del pasado con su pervivencia en el presente, en la que los marcos jurídicos intentan reprimir la libertad de expresión individual. Casi doscientos años después de su muerte, Goya vive, la lucha sigue.

Comisarios de la exposición Mario Malo y Alejandra Rodríguez

Goya lives, the struggle continues. Carla Cañellas

虎穴に入らずんば虎子を得ず

Koketsu ni irazunba koji wo ezu

“One cannot catch a tiger cub without entering the tiger’s den”

As the Japanese proverb goes, from this saying, artist Carla Cañellas (Valencia, 1982) invites us to consider the risks always faced by those advocating for freedom of speech. Historically, artists have utilized various means to address contemporary issues, but Francisco de Goya (Fuendetodos, 1746 – Bordeaux, 1828) was a pioneer in tackling uncomfortable subjects, particularly those under censorship. Through his works, he chronicled the social conditions of Spain, where various cultural groups seeking social mobility clashed with reactionary forces, perpetuating national stagnation. Monitored by the Inquisition, which was criticized by the Enlightenment thinkers to whom Goya belonged, his satirical and ironic approach was vital for reporting injustices and the impoverishment of the country.

Cañellas reinterprets Goya’s major works like ‘The Caprichos’ and ‘The Disasters of War,’ or the ‘Tapestry Cartoons for the Royal Palaces,’ infusing them with contemporary socio-political critique. She melds characters from Goya’s repertoire with

³ Los grabados de las series de “Los Caprichos” (un total de ocho) y “Los Desastres de la Guerra” (un total de cinco) son facsímiles cedidos para esta exposición por la Colección de la Fundación Caja de la Inmaculada, quien atesora los originales.

those from Japanese manga and animation, specifically 'Dragon Ball'¹ (a highly successful series abroad from Japan). This blend may evoke the song 'light, fire, destruction, the world can be a ruin...' which, despite its catastrophic tone, often brings to mind strength, overcoming, and lighter, 'asumptos jocosos'.² Cañellas uses characters designed by Akira Toriyama (Nagoya, 1955 – 2024) allegorically to explore how fictions are generated.

In her works, Cañellas combines these references using the Japanese ink painting techniques of suibokuga or sumi-e. The dominant features of '80s and '90s Japanese animation in her works are meticulously executed with Chinese ink on washi paper, revealing layers of reality that gradually uncover Goya's influence. Furthermore, the choice of media enhances the concepts of each piece, ranging from newspapers and bingo cards, symbols of chance and social injustice, to discarded medical complaint forms meant to suppress public opinion.

Like Goya, who often accompanied his images with short texts, Cañellas employs succinct phrases derived from reflections on current societal issues, directions given to Goya for his works, or conclusions drawn by the master himself.³ These phrases accompany the engravings in the exhibition. Thus, in the historical 'eternal return,' the inconsistencies and injustices of the past are linked with their continuation in the present, where legal frameworks attempt to suppress individual expression. Nearly two hundred years after his death, "Goya's legacy persists; the struggle continues."

Curated by Mario Malo and Alejandra Rodríguez.

¹ Dragon Ball (ドラゴンボール) was published in Shueisha's Shōnen Jump magazine from 1984 to 1995.

² "The term 'asumptos jocosos' comes from the expression 'Asumptos de cosas campestres y jocosas' used by Carlos IV (Portici, 1748 – Naples, 1819) to request artwork for the royal residences, specifically a commission of seven tapestry cartoons created between 1771 and 1772 (the meaning is jocular matters). This information can be found on the website: <https://www.museodelprado.es>

³ The engravings from the series "Los Caprichos" (a total of eight) and "Los Desastres de la Guerra" (a total of five) are facsimiles provided for this exhibition by the Collection of the Fundación Caja de la Inmaculada, which holds the originals.

Carla Cañellas (Valencia, 1982)

Artista plástica y visual. Sitúa su trabajo en la construcción de la identidad en diferentes contextos sociales, reflexionando sobre los códigos culturales que definen al individuo. Su trabajo se interesa en el retrato identitario creado a través de un diálogo con el espectador, entendiendo la construcción final del relato por parte de este.

Su obra se desarrolla principalmente a través del dibujo y dibujo expandido, llevándolo a espacios instalativos e interactivos con el espectador, con una fuerte influencia japonesa gracias al uso de la tinta y su interés en la caligrafía oriental. Así mismo, también se apoya en otros medios como el vídeo, la fotografía para complementar sus proyectos.

Ha realizado diferentes proyectos artísticos y educativos en Japón en diferentes residencias artísticas en 2016 y 2019, así como diferentes muestras individuales y colectivas en Europa y Asia.

Actualmente produce y dirige junto al cinematógrafo Eugenio Tardón AEC el proyecto documental “The way of Shodō”, película documental que tiende un puente entre España y Japón a través de sus rutas de peregrinaje y el aprendizaje de la caligrafía japonesa. Vive y trabaja entre Asturias y Japón.

FORMACIÓN

- 2014 Licenciada en Bellas Artes, Universidad Politécnica de Valencia.
- 2021 «El arte contemporáneo en Asia (II): el caso Japón» Impartido por Alejandra Rodríguez Cunchillos, Casa Asia. 2018 “Programa A. Taller de diseño de proyectos artísticos en contextos socioeducativos” impartido por Plataforma Indómita y Daniel Silvo. Sala de Arte Joven de Comunidad de Madrid.
- 2017 Taller “El rayo que no cesa” Cristina Lucas, Madrid45/linea 3.Madrid. Taller “Paisaje visual.Territorio de Resistencia” Daniel G. Andújar, Madrid45/linea 3.Madrid. Video Mapping y programación creativa, Lab Libertario, Hangar, Barcelona.
- 2016 Taller “Aire y Tiempo: La danza de las multiplicidades” Injuve Madrid.
- 2015 Talleres de dibujo del natural , Museum of American Illustration, Nueva York.
- 2012 Taller “ El espacio a medida del cuerpo” impartido por Miguel Mont, UPV, Valencia.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 2024 “Goya vive, la lucha sigue” Sala Joaquín Roncal, Fundación Caja Inmaculada, Zaragoza.
- 2022 “Goya vive, la lucha sigue” Galería de Arte A Ciegas, Madrid.
- 2019 “Otras Marchas Reales” Galería de Arte A Ciegas, Madrid.
- 2017 “(DECODING) Material games from the data base world”, Dentro del circuito Arte y Tecnología, ArtMadrid'17, The Makers, Madrid.
- 2017 “Detenidos” Centro Cultural Villa de Móstoles, Madrid.
- 2016 “(DECODING) Material games from the data base world, Studio Kura, Fukuoka,Japón.
- 2015 “Detenidos” Iglesia de San Antonio , dentro del marco del festival Embarrat, Tárrega, Lleida.
- 2014 “Insurgentes y desertores”. Artimaña, Madrid.
- 2011 “Estratos de la Emoción”. Instituto Cervantes Palermo.
- 2011 “Geografía del Abrazo” . Instituto Cervantes Roma.
- 2011 “Estratos de la Emoción”. Instituto Cervantes Nápoles.
- 2010 “Geografía del Abrazo”. Instituto Cervantes Milán. 2008 “Visceras y Flores”. Instituto Cervantes Moscú.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 2023 “Kawaii, Pasado, presente y Futuro.Ira Torres” Museo Pablo Gargallo, Zaragoza.
- 2023 Arte y Zen – Reflexiones desde una óptica española, Embajada de España en Japón, Tokio.
- 2022 Pure Art Circle, colectiva artistas residentes, Milán, Italia.
- 2021 Emergencia (Precariedad), Hybrid Festival 2021, Edición On line.
- 2021 HYBRID Fair , Hotel Riu Plaza de España, A ciegas Galería, Madrid.
- 2021 JustMad Art Fair,Palacio Neptuno , Stand V18, Galería de Arte A Ciegas, Madrid.
- 2021 Arts Libris, Ed. La Mirada Creadora, Mercado de Sant Antoni, Barcelona.
- 2021 “La noche de los libros” Galería de Arte A Ciegas, Madrid.
- 2021 FIG Bilbao, Feria de arte sobre papel, Stand 37, Galería de Arte A Ciegas, Bilbao.
- 2020 JustMad Art Fair, Galería de Arte A Ciegas, Madrid.
- 2019 OPEN STUDIO 2019, U- ESTUDIO. Madrid.
- 2019 “Usera no invita a la lógica”. Radio Cobra. U-Estudio, ArtBanchel3. Madrid.
- 2019 “Followers” Airy Gallery, Kofu, Yamanashi, Japón.

- 2018 "Gekreuzte Identitäten", Studio 113, Art Spring 2018, Berlín.
- 2018 "46020-10439", Valeska Devonish Studio, Berlín.
- 2017 "Art Banchel" Encuentro de estudios abiertos del barrio de Carabanchel, Puerto21, Madrid.
- 2017 "El mundo que nos habita" Comisariada por José Raúl Camacho, Espacio Enclave, Madrid.
- 2016 "Habitar la Intimidad- II" Espacio Nigredo, Madrid.
- 2016 "Derechos de Imagen" The Makers Gallery, Madrid.
- 2016 "Cien x Cien" The Makers Gallery, Madrid.
- 2016 "Itoshima International Art Festival", StudioKura, Itoshima, Japón.
- 2015 "Materia Oscura" Colectiva comisariada por Lucas Agudelo, Intransit, Centro de Arte Complutense, Madrid. 2015 "Esta es una plaza" Colectiva Dibujo Madrid. Plaza autogestionada Dr.Fourquet, Madrid.
- 2015 "Ier Concurso Pintura Lenta" Dibujo Madrid, Voix Vives, Toledo.
- 2014 "Mudas Sistemáticas- Nada se crea ni se destruye, todo se transforma" dentro del circuito ArteOpenView2# Cazador, Madrid.
- 2014 "Haciendo Barrio" Colectiva comisariada por Plataforma Maravillas. Museo Conde Duque, Madrid.
- 2013 "Yo expongo" Proyección colectiva de obras sobre la fachada del MNCARS, Madrid.
- 2012 "Monotipos" Galería Kessler- Battaglia, Valencia.
- 2012 V festival Incubarte, Galería "La Mutante", Valencia.
- 2008 I Bienal Internacional de Arte Jóven "Alto! Quién va?". Centro Nacional de Arte Contemporáneo y Museo de Arte Moderno Ruso, Moscú.

PREMIOS / BECAS

- 2024 Seleccionada certamen Arte Aparte XVI, La Carolina, Jaén.
- 2023 Seleccionada XXIII Encuentros de Arte Contemporáneo, Museo Universidad de Alicante.
- 2020 Finalista Premio Internacional de Carteles Makma, Muvim, Valencia.
- 2018 Finalista "La Vietnamita", X Bienal de Riudebitlles, Catalunya.
- 2015 Seleccionada Premios "La gran Máquina II", Embarrat, Tárrega, Lleida.
- 2014 Seleccionada en "Galerías", Centro de creación La Cárcel, Segovia.
- 2013 I premio Club Diario Levante, Valencia.
- 2012 V Festival Internacional de arte independiente Incubarte, Valencia.
- 2012 Poliniza 2012, grupo pintura y entorno, UPV, Valencia.
- 2012 Seleccionada premio de pintura XXII Edición Premio Otoño Villa De Chiva, Valencia.

TALLERES

- 2022 "La censura y libertad de expresión en procesos de investigación artística" Ponencia, Facultad de Educación, Universidad de Zaragoza.
- 2019 "La pintura en la fotografía/ Resonancias Emocionales de los materiales pictóricos" Espacio Theman, Madrid. 2019 "Procesos de investigación artística en contextos político/sociales" International College of Liberal Arts, Yamanashi University, Kofu, Japón.
- 2019 "Superheroes" Kofu-Shiritsu Higashi Junior High School, Kofu, Japón.
- 2019 "Taste painting" conexiones entre el arte contemporáneo y gastronomía española. Art in residence Yamanshi, Kofu, Japón.

- 2018 "La imagen íntima en el espacio público", Ponencia, Máster de Fototerapia/Más allá de la imagen estética, Universidad de Málaga.
 - 2017 Decoding/ Identidad y redes sociales/ La súbita estudio, Galapagar, Madrid.
 - 2016 "Heroes y proyecciones históricas", Creative People Villalba, Madrid.
 - 2016 Coordinación y docente en "Taller de la Tierra"/ Ciclo Historias de Luz y energía/ Fotografía y Medicina china. Taller en tránsito: Almería Y Granada.
 - 2016 Coordinación "Taller del Metal"/ Ciclo Historias de Luz y energía/ Fotografía y Medicina china. Sorabille, Intza, Navarra.
 - 2016 "Identity like superheroes" / Sanno Hinatta Art School/ Fukuoka, Japón.
 - 2015 Coordinación "Taller del Fuego"/ Ciclo Historias de Luz y energía/ Fotografía y Medicina china. Sorabille, Intza, Navarra.
 - 2015 "La creación individual a través de la participación colectiva", Ponencia, Máster de Fototerapia/ Más allá de la imagen estética, Universidad de Málaga.
 - 2014 Coordinación "Taller de la Madera"/ Ciclo Historias de Luz y energía/ Fotografía y Medicina china. Sorabille, Intza, Navarra.
 - 2013 Coordinación "Taller del Agua"/ Ciclo Historias de Luz y energía/ Fotografía y Medicina china. Sorabille, Intza, Navarra.
 - 2012 Subdirección y comisariado II Encuentros Internacionales de arte en la naturaleza "Espir@larte 2012". Utiel, Requena, Venta del Moro y Chera, Valencia.
 - 2012 Coordinación "Taller de los elementos" / Ciclo Historias de Luz y energía/ Fotografía y Medicina china. La Gasona, Garganta la Olla, Cáceres.
- Desde 2006 Docente y coordinadora en Fotoeduterapia.

PUBLICACIONES

- 2018 "Detenidos" Carla Cañellas M-3682-2018 / ISBN 978-84-608-6313-7. Madrid.
- 2010 "Estratos de la Emoción" Carla Cañellas. Milán: Instituto Cervantes, 2010, 57 p. Edición en español e italiano. NIPO: 503-10-062-5

"Goya vive, la lucha sigue"

Pieza formada por vídeo 1920x1080 de 4'04" + dibujo de tinta japonesa sobre papel washi de 300 cm x 400 cm. 2021.

"Goya vive, la lucha sigue"

Dibujo de lápiz y tinta sobre papel de 240gr. 70 cm x 70 cm. 2021.

"Por mover la lengua de otro modo"

Dibujo de lápiz y tinta sobre papel de 240gr. 50 cm x 70 cm. 2021.
Pertenece a colección privada.

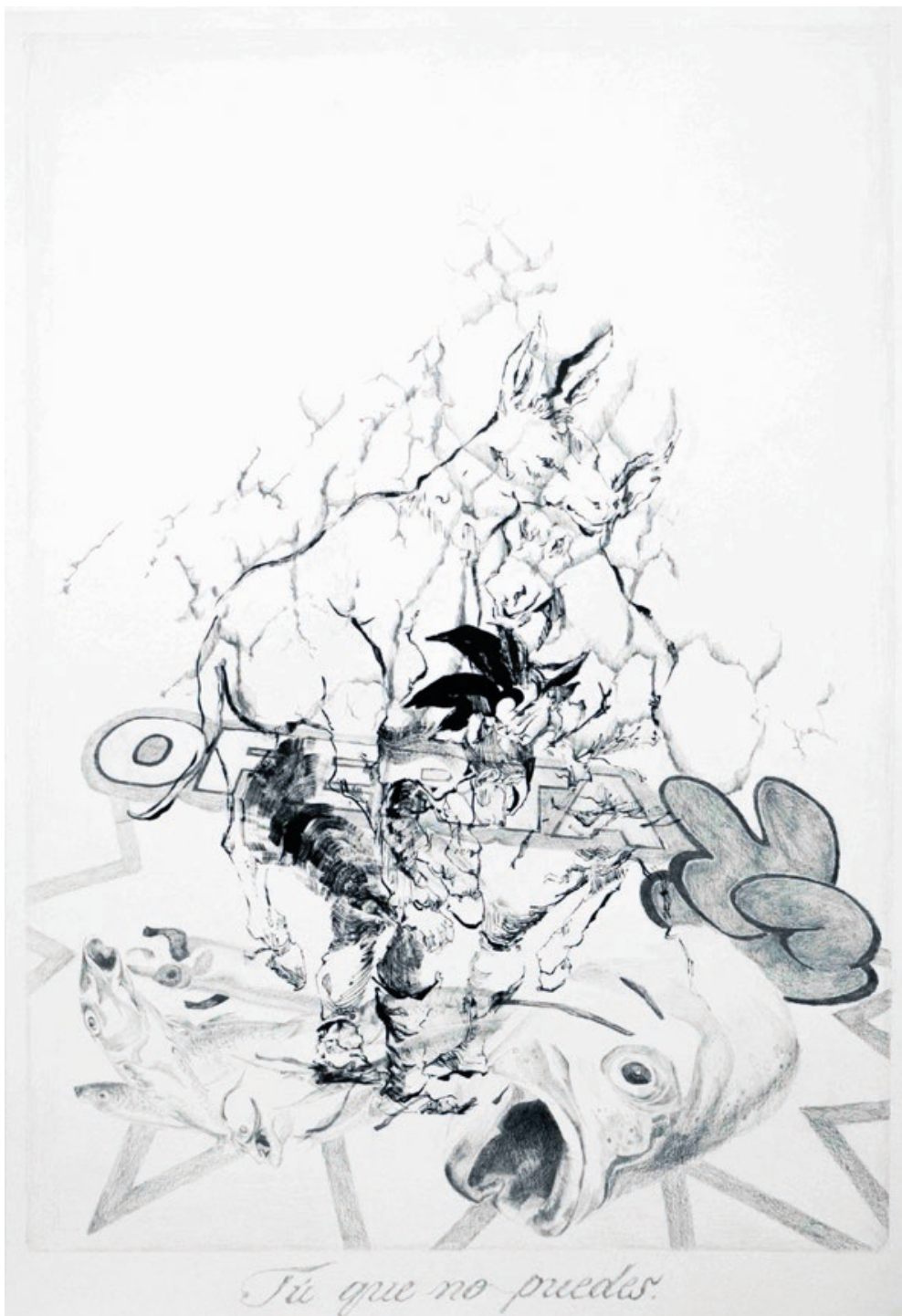
"Por haber nacido en otra parte"

Dibujo de lápiz y tinta sobre papel de 240gr. 50 cm x 70 cm. 2021.
Pertenece a colección privada.

"Hasta la Muerte"

Dibujo de lápiz y tinta sobre papel de 240gr. 50 cm x 70 cm. 2021.

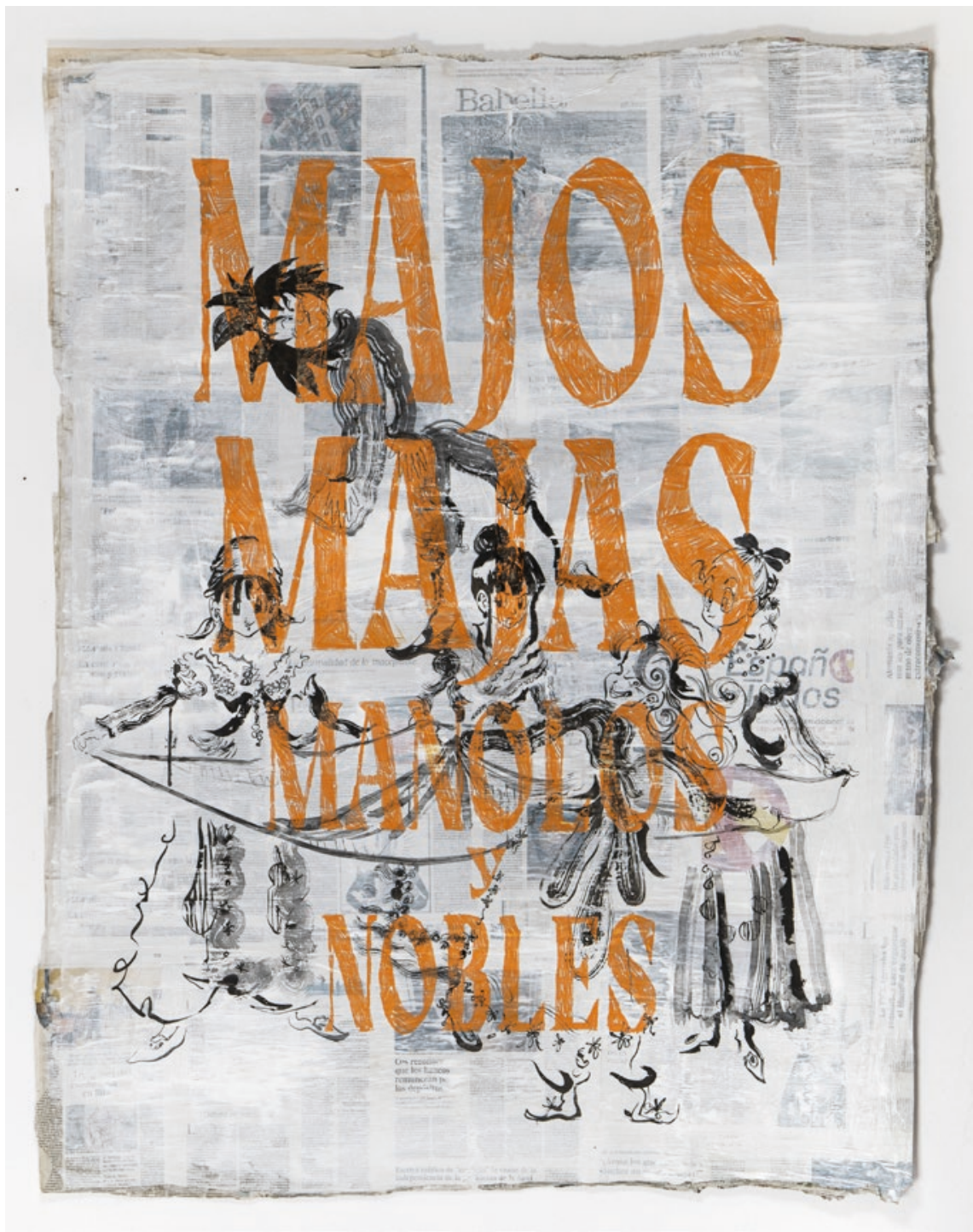
"Y tú que no puedes"

Dibujo de lápiz y tinta sobre papel de 240gr. 85 cm x 70 cm. 2022.

"Muchachos trepando a un árbol"

Tinta y lápiz sobre preparado de papeles de periódico imprimados. 150 cm x 110 cm. 2021.

"El Pelele"

Tinta y lápiz sobre preparado de papeles de periódico imprimados. 150 cm x 110 cm. 2023.

"Las Gigantillas"

Tinta y lápiz sobre preparado de papeles de periódico imprimados. 150 cm x 110 cm. 2021.

"Los zancos"

Tinta y lápiz sobre preparado de papeles de periódico impresos. 150 cm x 110 cm. 2021.
Pertenece a colección privada.

"El Balancín"

Tinta y lápiz sobre preparado de papeles de periódico impresos. 150 cm x 110 cm. 2021.
Pertenece a colección privada.

"El Albañil Herido/Borracho (Salud Madrid)"

Lápiz y tinta japonesa sobre partes de gerencia asistencial de Atención Primaria. 140 cm x 104 cm. 2022.

"Azar Transgeneracional"

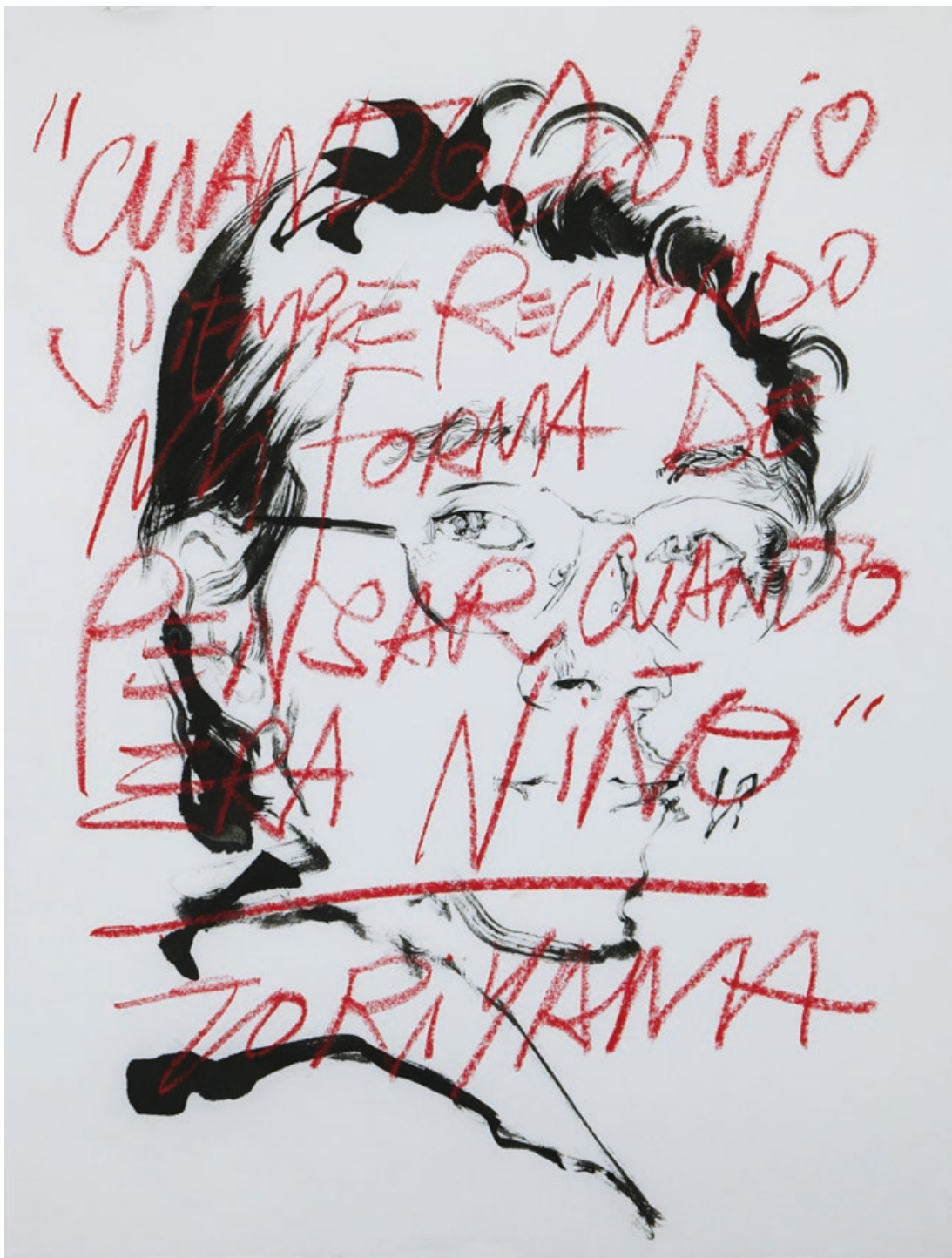
Lápiz y tinta japonesa sobre boletos de lotería y cartones de bingo. 145 cm x 105 cm. 2024.

"Primera idea del comienzo/De Goya a Goku"

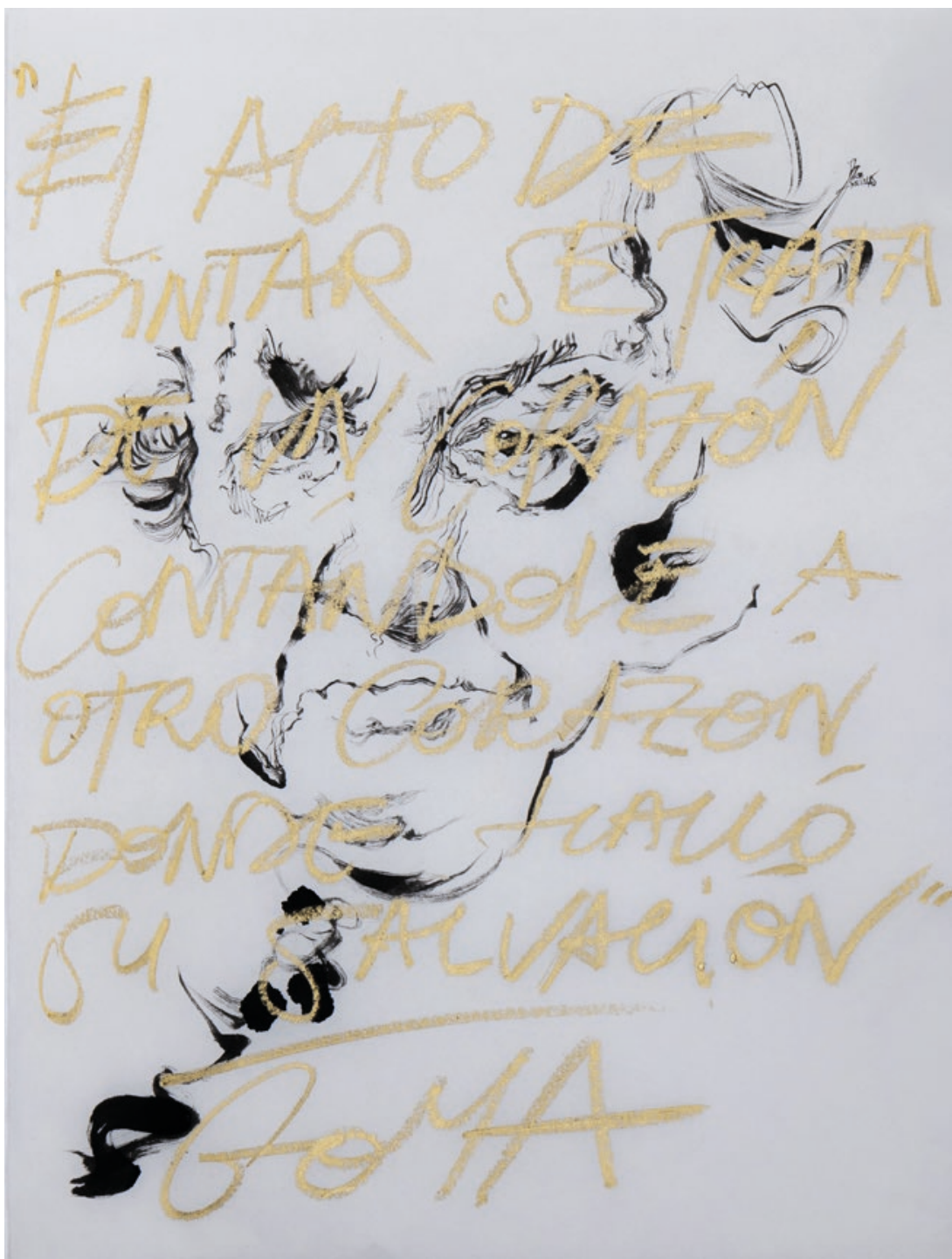

Instalación de 144 piezas de dibujo, tinta sobre papel washi Tosashi de 26 x 18 cm c/ u + vídeo de 34'. 2022.

"Toriyama"

Tinta y pastel sobre papel washi. 64 cm x 48 cm. 2024.

"Goya"

Tinta y pastel sobre papel washi. 64 cm x 48 cm. 2023.

Letargo (Indiferentes sobre los desastres)

Instalación / Medidas variables / Dibujo sublimado en tela de sarga de algodón de 300 gr.

Cojines con medidas de 140 x 90 cm a 100 x 45 cm, 8 piezas.

Tirada de 5 piezas de cada diseño.

PROYECTO
SALAI-10

Centro Joaquín Roncal CAI

C/ San Braulio, 5-7. Zaragoza

Horario: de lunes a viernes de 17 a 20 h.

Sábados de 11 a 13:30 h. y de 17 a 20 h.

Domingos y festivos, cerrado