

CAST

Esto es un antes.

Seguro que siempre que piensas en un yacimiento arqueológico tu mente viaja deprisa a ese lugar denso en el que se construyen los relatos, ese lugar llamado historia. Ese lugar, desde donde muchas veces el presente construye sus estructuras, está hecho de grandes verdades de yeso y de piedra. Nunca se nos ocurre imaginar un *antes* de agua, un antes ficticio, un antes nuevo. *Andromedan Sad Girl (La chica triste de Andrómeda)* quiere habitar ese *antes*, ese en el que la historia construye su narración, esa historia que siempre nos alcanza, la misma que siempre nos convierte en relato; esa de toda la vida. Pero este antes donde este proyecto existe tiene truco; es un antes ficticio en el que Florence Peake y Tai Shani colaboran para crear un escenario que se convierte en el primer episodio de un relato más grande llamado *Absolute Beginners (Principiantes)*. Es en esa ficción, desde donde ellas imaginan otra vida inteligente, desde donde juegan con el *antes*, y es precisamente aquí, donde está la magia.

Andromedan Sad Girl tiene su origen en las investigaciones de las dos artistas en torno a ciertas estructuras que operan dentro de los discursos feministas y fue concebido y presentado por

Drawing on her performance practice, Peake has worked with dance artist Eve Stainton to generate the base for the wall painting/trieze. By drawing around each other's bodies on the horizontal surface, before painting on the panels vertically, the work suggests a plurality of abstract embodiment and vibrating temporality.

Originally commissioned by Wysing Arts Centre and supported using public funding by Arts Council England, with additional support from the Henry Moore Foundation and The Elephant Trust.

Eve Stainton y Maxwell Sterling
Nuria Enguita, Sonia Fernández Pan,
Eva Fabregas, Laura Vallés,

Acknowledgements

Salas AV
Audiovisuals

Togar
Paint

Intervento
Lighting

Palgraphic
Print

Judit Musachs
Graphic design

Maddaber
Production

Arteria
Museography

Maxwell Sterling in collaboration
with Florence Peake

Soundtrack
Rafa Barber Correll

Curator

CentroCentro
Coordination and production

Tai Shani & Florence Peake
Andromedan Sad Girl

primera vez en Wysing Arts Centre en 2017. Este proyecto se amplía en CentroCentro para presentar una instalación inmersiva que te invita a navegar por un yacimiento arqueológico imaginado por las dos artistas. El fenómeno online de las Chicas tristes (#sadgirls) es también un punto crucial para entender esta configuración. Este fenómeno que tiene su origen en la cultura pop de los años noventa ha ido evolucionando hasta hoy para ser reconvertido en viral por la cultura online. La teoría de la chica triste defiende que la tristeza de la mujer puede ser utilizada como una herramienta política y contestataria, la chica triste decide mostrar sus emociones en público o tal vez hacer un post mostrando su vulnerabilidad. Estados de depresión, tristeza o fragilidad abandonan el campo de lo privado como una forma de oponerse a los modos en los que la cultura patriarcal construye la feminidad, la intimidad y la subjetividad.

Es desde estos puntos de partida desde donde las artistas te invitan a imaginar una especie de reliquia del futuro, una civilización sin tiempo y sin espacio que se construye desde lo vulnerable y lo frágil, contradiciendo así la estética visual que siempre

and paused installation that lacks facts, but that is filled with sensations. That stone before upon which all history is built becomes soft in *Andromedan Sad Girl*, and it invites you to make it your own, to travel with it to other galactic and fantastic places in which you decide what the structure can be, or in which you can simply be, without taking sides. A fantastic archaeology that invites you, from the before, to think in all directions, with fiction as a weapon with which to build stories of freedom.

se utiliza para dar cuerpo al discurso histórico. *Andromedan Sad Girl* no abandona esa idea de representar desde lo épico, sin embargo, lo que ves ante tus ojos es una épica frágil, gestual, una épica sin héroes, en la que los cuerpos y sus rastros son protagonistas. Por ejemplo, en el mural que ocupa la sala central de la instalación Florence Peake colabora con la artista y bailarina Eve Stainton para realizar un friso, uno de esos frisos que normalmente puedes ver en museos nacionales o grandes templos y que narran con imágenes los mitos fundacionales de una nación o cultura. En este friso lo que ves son los vestigios de unos gestos y unos cuerpos que se entrelazan y que nacen de una acción performativa llevada a cabo por Peake y Stainton en la que la una dibuja el contorno del cuerpo de la otra sobre los paneles de madera del friso cuando están en posición horizontal, justo antes de ser colgados y pintados por Peake. La fundación de la civilización Andrómeda se cuenta con cuerpos colectivos que se comunican usando la tierra como material de difusión y el gesto como expresión para inventar una épica delicada no hecha para perdurar; una historia de barro que se

somewhere between human and animal, that meanders between the two rooms, without ever reaching the centre. Two monumental doors modified by Tai Shani for this exhibition blend with the mist and give an idea of what is to come and what is left behind. With organic and curved shapes, coloured lights and textures that create a monumentality far removed from cold marble, both are perfect examples of the fantastic architecture of Andromeda, an architecture that is soft, that wants to be caressed.

The sensory experience is the key to this journey in which Florence Peake, Tai Shani and their collaborators invite you to navigate a new way of understanding the historical narrative, in which you are in charge of carefully thinking about the facts that contribute to the creation of such a narrative. Here the historical narrative that is normally closed and supported by anecdotes and characters, turns into a fluid and malleable thing, capable of imagining other worlds. This vulnerability, which draws inspiration from the theory of the sad girl, becomes radical and political the moment it invites you to sit and feel with this immersive

narra a la vez que se moldea. Las texturas son blandas y la monumentalidad que identifica a esta civilización carece deliberadamente de acabados impolutos, de líneas puras, de género o de estructura.

Posiblemente otros elementos llamarán tu atención cuando intentes imaginar la vida de esta civilización. Te recomiendo que te sientes en el banco cerca del friso y trates de imaginar a esta civilización vulnerable a través de los objetos que nos quedan de ella. El altar central y las esculturas colgantes creadas por Tai Shani invitan a fabular con una mitología misteriosa, pre-simbólica y sin una función clara, como una especie de panteón en el que ni los dioses ni sus historias existen. Los ojos llorosos de una chica triste se asoman a través de una de las esculturas colgantes, tal vez un monumento a la fragilidad, a la radicalidad que supone el mostrarse vulnerable. En el centro una especie de altar en el que las formas se diluyen continúa imaginando los sistemas simbólicos de una galaxia extraterrestre, repensando que es lo sagrado para una vida inteligente que existe en la ficción y que, por tanto, nos permite prescindir de los andamios que construyen

they have gone beyond our language and that is something you can hear through the polyphonic sounds that contaminate this exhibition, created by Maxwell Sterling with the voice of Florence Peake, sounds that do not form words, but rather work as spaces of correspondence between subjects. Do you remember the ceramic head at the entrance? It probably attracted your attention, and it will do so once again when you leave; both heads act as something akin to guardians of this galactic cave, and give way to two access/exit areas that have been created for this exhibition for the first time. Both can be understood as places of cognitive transition for the central space, a place that wants to communicate with you with other forms of perception, with other signs. Behind these guardian heads, a space in the shape of a narrow grotto is presented as that place you need to cross to reach the heart of an imaginary temple. The nebulous environment is reinforced through smoke sculptures taken from Peake and Sainton's performative art piece *Apparition Apparition*. Inside this nebula, a marine creature created by Florence Peake appears, a many-limbed ceramic creature

nuestra existencia y usar la imaginación y la fantasía como herramientas capaces de revolucionar lo establecido. Estas formas de comunicación se alejan de la gramática y de la sintaxis que ordena nuestra realidad, están más allá de nuestro lenguaje y eso es algo que puedes escuchar a través de los sonidos polifónicos que contaminan esta exposición creados por Maxwell Sterling con la voz de Florence Peake, sonidos que no llegan a ser palabra pero que funcionan como espacios de correspondencia entre sujetos.

¿Recuerdas la cabeza de cerámica de la entrada? Probablemente ha llamado tu atención y volverá a hacerlo a la salida, ambas cabezas actúan como una especie de guardianes de esta cueva galáctica y dan paso a dos áreas de acceso/salida que han sido creadas por primera vez para esta exposición. Ambas se entienden como lugares de transición cognitiva para el espacio central, un lugar que quiere comunicarse contigo a través de diferentes formas de percepción, con otros signos. Tras estas cabezas guardianas un espacio con aspecto de gruta angosta se presenta como ese lugar que necesitas cruzar para llegar al corazón de un templo imaginario.

intentionally lacks flaws finishes, pure lines, gender or structure. Other elements will perhaps catch your eye when you try to imagine the life of this civilization. I recommend that you sit on the bench near the frieze and try to imagine this vulnerable civilization through the few objects we have left of it. The central altar and the hanging sculptures created by Tai Shani create a mysterious pre-symbolic mythology that has no clear purpose, like a sort of panteon in which neither gods nor their stories exist. The watery eyes of a sad girl peek through one of the hanging sculptures, perhaps a monument to fragility, to the radicalism of showing oneself to be vulnerable. In the middle, some sort of altar in which shapes are diluted continues to imagine the symbolic systems of an extra-terrestrial galaxy, rethinking what is sacred for an intelligent life form that exists in fiction and that, therefore, allows us to abandon the scaffolding that holds together our existence and to use imagination and fantasy as tools capable of revolutionising the establishment. These communication methods move away from the grammar and syntax that shape our world,

El ambiente nebuloso se refuerza gracias a las esculturas de humo tomadas de la pieza performativa *Apparition Apparition* de Peake y Stainton. Dentro de esta nebulosa aparece una criatura marina creada por Florence Peake, una criatura de cerámica hecha de muchos miembros que está entre lo animal y lo humano, que serpentea entre las dos salas sin llegar a acceder al centro. Dos puertas monumentales modificadas por Tai Shani para esta exposición se confunden con la bruma y dan idea de lo que está por venir y de lo que dejas atrás. Ambas son perfecto ejemplo de la arquitectura fantástica de Andrómeda con formas orgánicas y curvilíneas, con luces de colores y texturas que crean una monumentalidad que se aleja del mármol frío, que es suave, quiere ser acariciada.

La experiencia sensorial es la clave de este viaje en el que Florence Peake, Tai Shani y sus colaboradores te invitan a navegar una nueva forma de entender el relato histórico, en el que tú eres el encargado de pensar con cuidado los hechos que contribuyen a construir una narración. El discurso histórico normalmente cerrado y apuntalado de anécdotas y personajes se vuelve aquí bastardo y maleable,

before you is a fragile, gestural type of epic, an epic without heroes, in which bodies and the traces they leave behind are the main characters. For example, in the mural painting that occupies the central room of the installation, Florence Peake collaborates with dancer Eve Stainton to create a frieze, one of those friezes you can normally see in national museums or great temples, whose images narrate the foundation myths of a nation or a culture. In this frieze, what you see are the remains of gestures and bodies that intertwine, originating from a performative action carried out by Peake and Stainton, in which the former draws the outline of the body of the latter on the wooden panels of the frieze when they are placed in a horizontal position, just before they are hung and painted by Peake. The foundation of the Andromedan civilization is told through collective bodies that communicate with each other using earth as a material of dis-semination, and gesture as an expression with which to invent a delicate epic that is not made to last; a story of clay that is narrated at the same time that it is being shaped. The textures are soft, and the monumental-ly that identifies this civilization

capaz de imaginar otros mundos. Esta vulnerabilidad que toma inspiración de la teoría de la chica triste se vuelve radical y política en el momento en el que te invita sentarte y sentir con esta instalación inmersiva y pausada carente de hechos, pero llena de sensaciones. Ese antes de piedra en el que toda historia se construye se vuelve blando en *Andromedan Sad Girl (La chica triste de Andrómeda)* y te invita a que lo hagas tuyo, a que viajes con él a otros lugares galácticos y fantásticos en los que decidir una estructura o jerarquía queda en tus manos o en los que simplemente puedes estar sin tomar posición. Una arqueología fantástica que te invita a pensar hacia todas las direcciones, con la ficción como un arma para construir historias de libertad.

has now been expanded in CentroCentro, in order to present an immersive installation that invites visitors to navigate through an archaeological site that the two artists have imagined. The online phenomenon of the Sad Girls is also a key point to understand this configuration. This phenomenon, which has its origins in the pop culture of the nineties, has been evolving until today when online culture has finally made it viral. The sad girl theory argues that a woman's sadness can be used as an act of resistance and political protest: a sad girl chooses to show her emotions in public, or she may write a post showing her vulnerability. States of depression, sadness or fragility abandon the sphere of private life as a way of opposing how patriarchal culture constructs femininity, intimacy and subjectivity. It is from these starting points that the artists invite you to imagine a kind of relic of the future, a civilization without time and space that is built from the vulnerable and the fragile, thus contradicting the visual aesthetic that is always used to shape historical discourse. *Andromedan Sad Girl* does not abandon that idea of representing from the epic. However, what you see

Andromedan Sad Girl
Tai Shani & Florence Peake

Coordinación y producción
CentroCentro

Comisario
Rafa Barber Cortell

Banda Sonora
Maxwell Sterling en colaboración
con Florence Peake

Montaje
Arteria

Producción
Madfaber

Diseño gráfico
Judit Musachs

Imprenta
Palgraphic

Iluminación
Intervento

Pintura
Togar

Montaje audiovisual
Salas AV

Agradecimientos
Eva Fábregas, Laura Vallés,
Nuria Enguita, Sonia Fernández Pan,
Eve Stainton y Maxwell Sterling

Este proyecto que se expande para CentroCentro fue originalmente encargado por Wysing Arts Centre con el apoyo del Arts Council England, Henry Moore Foundation y The Elephant Trust.

Florence Peake ha colaborado para este proyecto con la artista y bailarina Eve Stainton en la creación de la base de las pinturas que ocupan la sala central de la exposición. Las dos artistas han realizado una acción performativa en los paneles del muro cuando todavía están en posición horizontal justo antes de ser colgados y pintados por Peake dibujando los contornos de sus cuerpos.

First conceived and presented at Wysing Arts Centre in 2017, *Andromedan Sad Girl* originates from the research of the two artists into certain structures that operate within feminist discourses. This project

I'm sure that whenever you think of an archaeological site, your mind travels swiftly to that dense place where narratives are built, that place called history. That place, from which our present so often builds its structures, is made with great truths made of stone. It never occurs to us to imagine a *before* made of water, a fictitious *before*, a new *before*. *Andromedan Sad Girl* wants to inhabit that *before*, in which history builds its narration, that history that always catches up with us, that always turns us into a narrative; one that's been around forever. But there is a trick to this *before* in which this project exists; it is a fictitious *before* in which Florence Peake and Tai Shani collaborate to create a scenario that becomes the first episode of a larger narrative called *Absolute Beginners*. It is in this fiction from whence they imagine another intelligent life form and from whence they play with the *before*, and it is precisely here where the magic lies.

This is a before.

EN

Andromedan Sad Girl

Comisariado por / Curated by Rafa Barber Cortell

Tai Shani & Peake Florence

07.II.2019 — 02.02.2020 CentroCentro

Andromedan Sad Girl