

A strange form of communication between two entities takes place within an artificial aquatic realm. Unintelligible energies are exchanged, conveying possible metamorphosis and alchemical processes. A visitor from a fictional world drops an uncanny clue that speaks of distant travels into *circular spaces*.

Gonçalo Sena's visual and tactile experimentation is inscribed within a wide enquiry into the poetics brought about by our perception's paradoxical and limited grasp of non-human temporalities. Raw construction materials, structures from mainstream industrial manufacture, cast metals, and natural elements, build a dystopian narrative of urban experience, sparking an existential question regarding our situation within a rapidly shifting material world. The exhibition *circular spaces* suggests a sort of fragmented garden of encoded meanings, where proportion and serenity are achieved through a subtle sculptural elaboration, a complex layering of rough and soft elements that generate a theatrical aura of mystery.

A personal meditation around landscape, débris, functionality, design, and the irreversibility of physical mutations in the life of objects as well as in the natural world, brings together a series of sculptures, drawings and objects into this large installation. Sena's interest towards the liminal spaces between built environments, industrial production, function and form, and entropic processes found in nature, denotes a keen curiosity towards organic developments, a heightened appreciation for the beauty found in decay, and the persistent consciousness of material impermanence.

Fragility, contemplation and absorption are important elements as we enter this scenography of sorts. Two totem-like sculptures create a silent dialogue, mirroring over a pool of water, in what might seem like a dystopian movie set.

Fonte Fóssil leans on the wall. The irregular marble slab is an industrial leftover recovered by the artist in Lisbon, whose surface's erosion is a testimony to its former life. This discarded aspect confers to it a sort of melancholic dignity. At the center of the sculpture is a hollow bronze cast resembling an unknown torso, like the frozen palpitation of an absent lover. It is a convex universe of tenuous metallic shades, with irregular perforations allowing for the water to drip, igniting possibilities of renewal and life-giving force. These and other similar shapes are important in Sena's research, as they refer to another place of liminality in matter found in nature: when an organic form is halfway between inert and still infused with life, between being a natural architectural remnant and a vessel for the next cycle. Sharing the same dark pool, *Fonte Fóssil* dialogues with the uncanny *To intrude in Nature's way*, breathing the same water. Otherworldly in its lilac shine and complex patterned surface, the free standing metal and stone body holds at its center the bronze cast of a tree branch that was violently extruded by Filomena storm in Madrid in early 2021, and found by the artist at Parque Casa de Campo during a spring excursion. As such, the original marker of a traumatic physical event is evoked, its catastrophic meaning transmutes, displacing itself into a new ecosystem, where its inherent fragility and unpredictability settles an aesthetic balance. Like possible entities or geological clocks, these sculptures are witnesses to the exhibition's timekeeping, taking part in our collective ritual. As an invocation of a good omen, one could throw a coin into the fountain's water, speaking to the fortuitous encounters that may happen in the space, and posing a facetious approach towards economic volatility, possible values of transaction, systems of belief, and chance.

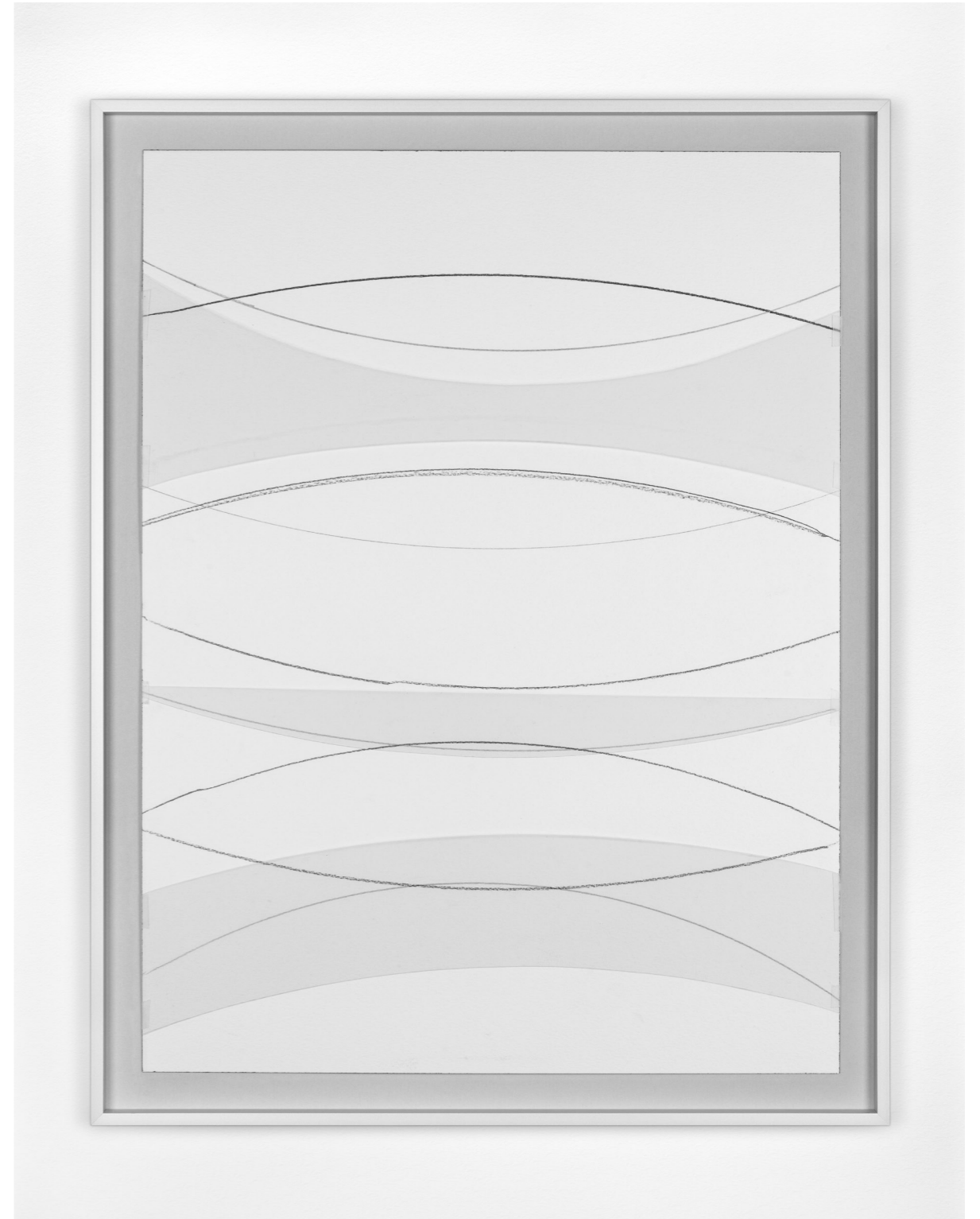
This sculptural scenography is punctuated by a constellation of ethereal drawings where sections of circles are traced in graphite and acetate, reverberating through the walls and echoing the water's repetitive frequency in a precarious, trance-inducing unadorned simple expression. Haptic and soothing, the physical sensation of a receding oceanic tide is strongly conveyed in the hypnotic canvas *Maré vazia*; its surface bears the marks of a laborious, meditative and somewhat rough material treatment in the studio, generating an artificial feeling of immersion. A stiff yet extremely lightweight cuttlefish bone constitutes the work's axis. Its worn out quality calls forth a notion of immensity inscribed in the geometric beauty it has acquired by the passage of time – bringing the perfection of ancient natural life forms to the current moment, and releasing the possibility of coexistence. Candidly titled (—), its twin canvas brings another layer of seriality to the whole, in a composition where we read a mixture of round black strokes spread out over a sharply textured canvas, cut by a strip of black painted acetate – like a hiccup or a punctuation mark – evoking a foggy fall afternoon or the delicate membranes of underwater living forms.

circular spaces's visual integration of form in space works with proportions to accentuate the body's receptivity towards the sensorial stimuli brought by a wide spectrum of textures – from the capricious stones and the rugous canvases to the water's aural compass and the aseptic, cold white light reflections upon it. It is a spatial disposition that dissolves the limits between the art object, sculptural expression and performatic possibilities. Heavy yet fluid, sombre and luminous, this composition weaves an entanglement of sound and rhythm, a stark but calm environment expands to the outside of the main exhibition room, where two sculpture-benches can be used.

With tops manufactured in pigmented concrete, reproducing the textures of construction wood planks, and an extremely light, demountable aluminium structure, the benches invite the visitor to a moment of introspection, idleness, or social encounter.

Emitting a serene whisper, the dark pool's volumetric density hosts the water's cycle, whose soft echoes are graphically identified in the drawing's lines. Holding the elements in this expanded drawing, an intangible grid acts as an organizational principle through the whole installation. This graphic intention is remarkable and speaks of the artist's detailed attention to line, measurement and distance, and how these are felt in each piece's morphology. An atmospheric feeling is strongly emphasized by the fountains' acoustics, as they incite moments of stillness and a quiet awareness of our bodily presence, bringing the exterior world into a temporary halt. Punctuating the main room's composition, a concrete rock rests on an incomplete chair, like a strange fossil, maybe a remnant from a distant chaotic scenario. With a low voice, *Rocha Rouca* mumbles tales through its porosity. *circular spaces* poses a calm inquiry into duration, the fleeting quality of human life, the clash between the organic, the industrial, and the natural universe's fragmented beauty and meandering complexity.

—Natalia Valencia Arango

Una extraña forma de comunicación entre dos entidades se entabla al interior de un reino acuático artificial. Se intercambian energías ininteligibles, se transmiten posibilidades de metamorfosis y procesos alquímicos. Un visitante de un mundo ficticio deja atrás una pista extraña que habla de viajes lejanos hacia *circular spaces* [espacios circulares].

La experimentación visual y táctil de Gonçalo Sena se inscribe en una investigación sobre las poéticas de nuestra paradójica y limitada percepción de las temporalidades no humanas. Materiales burdos de construcción, estructuras de fabricación industrial, metales fundidos y elementos naturales construyen una narrativa en cierta forma distópica de la experiencia urbana, evocando una pregunta existencial sobre nuestra situación ante un mundo material en constante transformación. La exposición *circular spaces* sugiere una especie de jardín fragmentado lleno de significados codificados, en donde la proporción y la serenidad se alcanzan a través de una sutil elaboración escultórica y de una compleja estratificación de elementos duros y suaves que generan un aura teatral de misterio.

Una meditación personal en torno al paisaje, los escombros, la funcionalidad, el diseño y la irreversibilidad de las mutaciones físicas en la vida de los objetos y en el mundo natural reúne una serie de esculturas, dibujos y objetos en esta instalación de gran formato. El interés de Sena por los espacios liminales entre entornos contruidos, la producción industrial, la función y la forma y los procesos entrópicos que se encuentran en la naturaleza demuestra una aguda curiosidad por los procesos orgánicos y una fuerte apreciación de la belleza que surge en el deterioro y en la persistente conciencia de la transitoriedad material.

La fragilidad, la contemplación y la absorción son elementos importantes al entrar en esta escenografía. Dos esculturas con apariencia de tótem crean un diálogo silencioso, reflejándose sobre un charco de agua en lo que podría parecer un escenario de película distópica. *Fonte Fossil* se apoya en la pared. La losa irregular de mármol es un vestigio industrial recuperado por el artista en Lisboa, cuya erosión superficial da testimonio de su vida anterior. Este aspecto de deshecho le confiere una especie de dignidad melancólica. En el centro de la escultura se halla un molde de bronce hueco que se asemeja a un torso desconocido, como la palpación helada de un amante ausente. Es un universo convexo de tenues tonalidades metálicas, a través de cuyas perforaciones irregulares se permite el flujo del agua, instigando posibilidades de renovación y de fuerza vital. Estas y otras formas similares son importantes en la investigación de Sena, ya que se refieren a otro espacio de liminalidad material que se encuentra en la naturaleza: cuando una forma orgánica se encuentra a medio camino entre inerte y aún impregnada de vida, entre ser un remanente arquitectónico natural y un recipiente para el próximo ciclo. A medida que se nutre de la misma agua en el estanque oscuro, *Fonte Fossil* dialoga con *To intrude on Nature's way*. Con tintes de otro mundo en su brillo lila y su compleja superficie con patrones, este cuerpo independiente de metal y piedra sostiene en su centro el molde de bronce de una rama de árbol que fue violentamente arrancada por la tormenta Filomena en Madrid a principios de 2021 y encontrada por el artista en el parque de Casa de Campo durante una excursión de primavera. A manera de invocación de un buen augurio, se podrían arrojar monedas al agua de la fuente, señalando encuentros fortuitos que pueden ocurrir en el espacio, planteando un enfoque jocoso hacia la

volatilidad económica, los posibles valores de transacción, los sistemas de creencias y el azar.

Esta escenografía escultural está puntuada por una constelación de dibujos etéreos en los que secciones de círculos trazados en grafito y acetato reverberan por las paredes, haciendo eco de la frecuencia repetitiva en una precaria y simple expresión sin adornos. Háptica y calmante, la sensación física de una ola oceánica que se recoge es transmitida fuertemente en la hipnótica pintura *Maré vazia*; su superficie lleva la marca de un laborioso, fuerte y meditativo tratamiento material en el estudio, generando una sensación de inmersión.

Un rígido pero extremadamente ligero hueso de sepia constituye el eje de la obra. Su calidad desgastada evoca una noción de inmensidad inscrita en la belleza geométrica que ha adquirido con el paso del tiempo, llevando la perfección de las formas de vida naturales ancestrales al momento actual y liberando la posibilidad de coexistencia. Con el cándido título (—), su lienzo gemelo aporta otra capa de serialidad al conjunto, en una composición en la que leemos una mezcla de trazos negros redondos extendidos sobre un lienzo de nítidas texturas, recortado por una tira de acetato pintado de negro — como un hipo o un signo de puntuación — evocando una tarde brumosa de otoño o las delicadas membranas de una forma de vida submarina.

La integración visual de la forma en el espacio en *circular spaces* trabaja con la proporción para acentuar la receptividad del cuerpo hacia los estímulos sensoriales generados por un amplio espectro de texturas — desde las piedras caprichosas y los lienzos rugosos hasta el compás auditivo y la aséptica luz blanca reflejada en ella. Es una disposición espacial que disuelve los límites entre el objeto de arte, la expresión

escultural y las posibilidades performáticas. Duro y fluido, sombrío y luminoso, un ambiente escueto y calmado se expande hacia el exterior del espacio de exposición, en donde dos esculturas en forma de silla se prestan para ser usadas. Con sus planchas de madera manufacturadas en concreto pigmentado que reproducen texturas de construcción sobre una estructura de aluminio desmontable, las bancas invitan al visitante a un momento de introspección, calma o encuentro social.

Emitiendo un silbido sereno, la densidad volumétrica del negro estanque recoge el agua del ciclo, cuyos ecos suaves se identifican gráficamente en las líneas de los dibujos. Sosteniendo los elementos en este dibujo expandido, una retícula intangible funciona como principio organizativo a través de toda la instalación. Esta intención gráfica es notoria y habla de la atención detallada del artista hacia la línea, la distancia y la medición y cómo estas se sienten en la morfología de cada pieza. La sensación atmosférica es fuertemente enfatizada por la acústica de la fuente, incitando un momento de calma y una conciencia silenciosa de nuestra presencia corporal, poniendo el mundo exterior en un alto temporal. Puntuando el ámbito principal, una roca de concreto descansa sobre una silla incompleta, como un fósil extraño, tal vez un remanente de un escenario caótico y distante. Con una voz baja, *Rocha Rouca* murmura historias a través de su porosidad. El proyecto *circular spaces* plantea una pregunta sobre la duración, la cualidad flagrante de la vida humana, el contraste entre lo orgánico, lo industrial, la belleza fragmentada y la complejidad serpenteante del universo natural.

—Natalia Valencia Arango

