

simbiose

O ESPAÇO DA PEGADA
DO ÚNICO AO DUAL

EL ESPACIO DE LA HUELLA
DE LO ÚNICO A LO DUAL

Victor Solanas

Out of Neither, 2024
Instalación site específico.
Medidas variables.

El proyecto "Out of Neither" consiste en una investigación sobre los patrones compositivos que se pueden realizar con la cinta señalizadora adhesiva de diagonales amarillas y negras. Estos patrones son posteriormente utilizados en diferentes intervenciones artísticas realizadas en espacios y arquitecturas cuyo objetivo final es la transformación del espacio mediante efectos ópticos de distorsión y cinetismo. Las franjas diagonales amarillas y negras son los elementos básicos de la obra: generan la forma, el color y la textura y son tomados como píxeles que se combinan mediante un sistema binario sencillo que se torna complejo desde el momento en que se aplican direccionamientos vectoriales y distintas fórmulas matemáticas para crear efectos de torsión y movimiento. Este efecto pixelado origina formas cercanas al Op-art que obligan al espectador a releer el espacio continuamente y cuestionarse la realidad física de su entorno y su relación con ella. Volviendo a las consideraciones puramente plásticas, es necesario explicar que para crear un espacio "plastificado" que invite al espectador a la reflexión sobre la interrelación entre el individuo y el medio físico artificial en el que se encuentra son necesarios dos puntos de referencia: el visual y el arquitectónico.

El aspecto visual es relevante en su consideración más elemental puesto que se trata de una obra planificada y realizada en el campo de las artes visuales y está emparentada con el arte óptico y cinético; pero además, la intervención está pensada para ser visualizada desde distintos puntos de vista, obligando al espectador a transitar por el espacio siguiendo la arquitectura modificada. El espacio arquitectónico intervenido es cambiante en todo momento al ser observado desde cualquier perspectiva ya que los efectos ópticos se van transformando en un juego de formas en movimiento que se aprecian desde los múltiples puntos de vista generados al circular en torno al espacio.

Pablo Barreiro

S/T, de la serie «La condición de la forma», 2021
Escayola, engobe cerámico.
60 x 51 x 9 cm.

Esta obra pertenece a la serie "La condición de la forma" que nace de la investigación de los procesos y técnicas de reproducción cerámica. Trabajo con formas cotidianas, arquetípicas y tradicionales e investigo la poética de su reproducibilidad.

En este caso particular, esta pieza representa los moldes de un elemento arquitectónico; fuste estriado de una columna compostelana. Se muestra de forma dislocada, donde se perciben las formas cóncava y convexa de la reproducción

Soliman López

Vertex3 repetition, 2016
Video extracto obra generativa. 5'25".

Como parte de la serie "High Meshes", proyecto en el que el artista crea una micro comunidad de cuerpos digitalizados mediante fotogrametría con la intención de, a través de una inteligencia artificial creada para la ocasión, y que combina y genera uniones entre los participantes a través de los datos de sus vértices, el proyecto nos muestra cómo la tecnología puede establecer nuevas relaciones humanas sin precedentes y sin atender a los parámetros tradicionales de generación de comunidades, como son la raza, el estatus económico, la religión, la geografía o la política.

En este proceso, la propia tecnología nos muestra sus patrones de aprendizaje en el que la combinación de líneas y puntos en un espacio tridimensional, repetidos millones de veces, generar un cuerpo, una red de conexiones que definen lo que podemos denominar como el humano digital, un tratamiento que nos recuerda a la propia naturaleza celular, que en sus conexiones y variaciones, su ADN, generar la biodiversidad del mundo conocido.

Antía Iglesias

The In-Between [El medio en el medio], 2024
Impresión inkjet iluminada, instalación eléctrica, marcos de madera y papel.
Medidas variables.

La instalación "The In-between [El medio en el medio]" es una pieza compuesta por diversos módulos interconectados y que se distribuyen en el espacio. De esta manera, a través de un metalenguaje que enfrenta la imagen impresa con su proceso de creación, la instalación busca generar un discurso entorno a las diferentes técnicas gráficas múltiples. De forma que, a través de imágenes ampliadas con tecnología SEM, Microscopía Electrónica de Barrido, se presenta el mundo interior del papel y las tintas grasas de origen vegetal.

De este modo, diversos papeles estampados (con grabado calcográfico y xilografía) fueron preparados y micro-observados a fin de comprender cómo interacciona el binomio tinta-papel para conformar una imagen compleja. En las piezas propuestas, que generan un nuevo ecosistema y medio para lo micro, podemos observar de manera retroiluminada, fragmentos de fibras y partículas de tinta que se entrelazan en un paisaje de ciencia ficción (SF de Donna Haraway).

La obra que parte, a la vez de la literalidad de la realidad y de la descontextualización de la imagen, pretende evidenciar las relaciones y puntos de contacto entre los lenguajes y medios artísticos y científicos. Mediante la integración de ambas disciplinas, se propone un acercamiento poético a otras realidades ocultas a simple vista, como es la organicidad del papel y su origen vegetal.

Patricia Gómez
y Mª Jesús González

Galería IV.I. Proyecto para cárcel abandonada, 2008
Arranque mural sobre tela negra.
280 x 900 cm.

Desde el año 2002 trabajamos desarrollando una serie de proyectos que tratan de rescatar la memoria de lugares inmersos en procesos de desaparición o abandono.

A través de la intervención en el interior de edificios deshabitados llevamos a cabo un trabajo de estampación por arranque de grandes superficies murales, con el objetivo de extraer un registro material de su estado, y generar, en último término, un archivo físico y documental que permita conservar la memoria y la historia de lugares que van a dejar de existir. La estampación por arranque es el procedimiento que nos permite transferir la materia de la que está hecha la superficie mural a un nuevo soporte de tela, con lo cual, se obtiene un registro visual y físico del estado actual de los muros, convirtiéndose en un testimonio arqueológico y un documento directo a escala real.

"Proyecto para cárcel abandonada" se llevó a cabo entre 2008 y 2010, en la antigua cárcel Modelo de Valencia, una prisión histórica con más de un siglo de existencia y deshabitada desde el año 1993, que se encontraba en proceso de remodelación para ser convertida en un centro administrativo. El proyecto proponía la intervención en el interior del edificio antes de su desaparición, para recuperar las huellas del lugar a través del registro físico de sus paredes y celdas, y de los rastros de vida conservados en ellas.

Altea Grau

Claros del Bosque, 2024
Instalación. Políptico, grabado calco gráfico sobre cobre. Tríptico, grabado calcográfico sobre cobre y grafito. Planchas de cobre y aluminio.
Veredas, 2024
Grabado calcográfico sobre cinc. 20 x 45 cm.

"Claros del Bosque" es un proyecto en desarrollo que abre un diálogo con la obra y pensamiento de la filósofa María Zambrano.

Esta instalación reflexiona sobre el concepto de «claro», en contraste con aquello que está oculto. Para Zambrano, «aquello oculto se hace ver en imágenes y destellos, que han de ser recogidos en unidad por la huella originaria». El claro del bosque es un centro en el que no siempre es posible entrar, y esta obra propone conectar ideas, maneras de interpretar aquello que vemos. El claro no debe ser entendido como espacio despejado sino que ha de ser puesto en conexión con el bosque espeso e impenetrable en el que se produce un espacio abierto. Este espacio claro, donde entra la luz no debe confundirse en modo alguno con lo simplemente abierto, porque está inmerso en lo profundo. En la espesura del bosque la luz del claro es opaca, la luz no llega nunca a des-velar el claro.

Esta idea se materializa en forma de instalación, a través de grabados de gran formato que utilizan la repetición, el eco y el pliegue; así como con el uso de luz directa y matrices calcográficas. Estas últimas han sido alteradas y trabajadas con electrólisis, para permitir el traspaso de metales entre aluminio y cobre, que reflejan lo claro y espeso y las conexiones que existen entre los elementos del bosque.

simbiose

EXPANDINDO O ESPAZO
DA GRÁFICA
DO DUAL AO MÚLTIPLE

EXPANDIENDO EL ESPACIO
DE LA GRÁFICA
DE LO DUAL A LO MÚLTIPLE

Anne Heyvaert //

_Pasajes desplegados, 2024
Impresión risográfica a partir de dibujo, acabado a lápiz, pegado sobre aluminio, doblado. Instalación mural. 15 piezas de 26 x 33 cm.
_Passages (Libro), 2022. Edición: Fund. DIDAC/DARDO, Santiago de Compostela Risografía. 26 x 17,5 cm.

La instalación "Pasajes desplegados" presenta una serie de piezas con imágenes de espacios arquitectónicos vacíos, abiertos o cerrados sobre otros lugares. Son 5 pasajes diferentes, cada uno enfocado en 3 composiciones que se despliegan a lo largo de 15 vistas. La desmultiplicación y la repetición de elementos sostiene la serie. Las composiciones están definidas por un eje central que permiten el doblado de la imagen (del soporte de aluminio o entre las páginas del libro) coincidiendo con pliegos arquitectónicos, esquinas, muros, puertas, escaleras... El plegado crea efecto de profundidad y tridimensionalidad. La palabra "pasaje" alude tanto al entre espacial como al entre temporal; se pasa de un lugar a otro, de delante a detrás, de antes a después. Se implica al espectador en la secuenciación, orientándolo (con recursos gráficos y lumínicos) en una dirección u otra, en unas idas y vueltas entre los espacios. En la exposición, se presenta un libro y una instalación mural: El libro "Plis-Pages-Passages", cuyas imágenes están realizadas a partir de dibujos, impresas por risografía en color azul, color del aire/espacio. Para la instalación, se han sacado los pliegos-páginas al muro, de manera a apreciar el recorrido en su conjunto.

Juan M. Moro //

_Locus Mental III, 2004
53 x 87 x 10 cm
_Panóptico IV, 2011
110 x 110 x 12 cm
Impresión digital de dos copias idénticas sobre papel, montadas sobre aluminio doblado, cortado y horadado.

En la obra de Juan M. Moro, la copia no cumple un convencional y previsible papel reproductivo de la imagen, sino que levanta un hecho creativo inédito, una dinámica autogenerativa, que permite superar las dos dimensiones del plano revolucionándolo hacia la tercera dimensión. El proceso de multiplicación permanece, pero su intención y significado cambia radicalmente. La idea de serie no sirve para la difusión espacio-temporal de la imagen, sino para trascender los propios límites bidimensionales y de lectura plana de la misma, construyendo desde la misma serie una obra susceptible de ser contemplada e interpretada desde múltiples puntos de vista. Estas obras (2004-2010) ostentan una fuerte deuda arquitectónica: puertas, ventanas, escaleras, pasillos, balcones y miradores... que aluden a una dialéctica interior-exterior, abierto-cerrado, arriba-abajo... y, dentro de estas dualidades, se relacionan con la idea de recorrido, aireación, respiración, iluminación, observación... Sensaciones relacionadas con el laberinto de la psique, en las que la repetición de la misma imagen construye su propia fatalidad, una prisión de la que se hace preciso escapar. Como escribía en 2006 el historiador italiano Maurizio Vitta: La obra de Juan M. Moro está encaminada a despertar interrogantes más que a procurar respuestas, a suscitar inquietud más que a amansar el ánimo con su intrínseca belleza (...) Ello da lugar a estas imágenes tortuosas y laberínticas, en las cuales la realidad se despliega no como un artificio de difracción, lo que las reduciría a ser un mero juego de perspectiva, sino, más bien, como un lúcido reflejo de lo que es su íntima multiplicidad (...) En este sentido, la reflexión artística se vuelca en filosófica, y el mundo del arte se torna una vez más como el "mundo de la vida", en el que el pensamiento fenomenológico nos revela su elocuente indeterminación...

Elena Jiménez //

_Me das tus manos, 2022-2024
Work in progress. Piezas de escayolas, sobre baldas de aluminio. Medidas variables.

Estos procesos del múltiple integran en este proyecto al cuerpo como matriz a través del cual desarrollar esculturas seriadas únicas, a la vez que hermanadas a través de ese cuerpo que las conforman y las forma, el material contra la piel, el modelo humano como recipiente de escayola. Este es proyecto escultórico del molde y de lo múltiple mediante lo único, la huella y la representación del cuerpo. La obra está realizada con las manos de mujeres artistas que durante tres años en este "work in progress" se reúnen con la autora para hacer esta entrega simbólica de sus manos, el proyecto no está finalizado y se muestra la parte del proyecto realizado hasta ahora. Otros caminos que presento a este proyecto se materializan a través de los recortes de imágenes fotográficas. Imágenes que parten de otra obra ya realizada de carácter tridimensional que al ser documentadas e impresas recuperan su carácter escultórico a través de las incisiones en el cuerpo del papel y de esos otros cuerpos más rígidos. Mediante estas reproducciones de las manos, se ha seleccionado un sistema expositivo cercano al archivo de ciencias naturales o volviendo a la idea de lo arqueológico a través de las frías baldas metálicas que contrasta con el acabado orgánico del material de las piezas.

Rita de Sousa Gaspar //

_Em branco, 2022
Papel de algodón manufacturado sobre el suelo del estudio de la artista, objetos de algodón, cuerdas de algodón y barras metálicas. 1000 x 150 cm.

La obra "Em Branco" reproduce las medidas de un rollo de papel de dibujo de producción industrial: 1000 x 150 cm. Este papel es generalmente blanco para permitir una gran amplitud discursiva e ideológica, pero en este caso integra colores, texturas, líneas, puntos e incluso objetos que reconfiguran un recorrido en el tiempo y el espacio. El título de la obra enfatiza la ironía de esta condición de soporte papel del dibujo, para hacer presente la existencia de dibujos que, en el espacio del estudio del artista, el algodón y el agua rescataron al plano de visibilidad. En el estudio estos dibujos yacían y con la realización de esta obra se convirtieron en material visible. Del mismo modo, los objetos evocan la importancia y la irónica invisibilidad de la repetición de las acciones cotidianas. Aquí, el título "Em Branco" refuerza la ironía de la condición de múltiples elementos que componen esta obra, ya sea el del dibujo (que fue grabado e impreso por el contacto entre el papel y el suelo), o el de los objetos que fueron replicados, en papel de algodón para acompañarlo en este camino...

José Andrés Santiago Iglesias ///////

_A la deriva, de la serie «Mi Kioto privado», 2024
1.596 post-it de papel washi de 7 x 7 cm, serigrafiados con tinta blanca; telas de PVC blanco de 7 x 7 cm, grabadas con láser. Medidas variables.

Instalación gráfica compuesta de dos partes; (1) un póptico mural formado por 1.596 post-it de papel japonés washi con fragmentos de mapa serigrafiados en tinta blanca, dispuestos a modo de retícula. En diálogo con el mural, (2) se disponen en el suelo pequeños subconjuntos de módulos blancos de PVC, de 7 x 7 cm, coronados por un fragmento de mapa grabado en láser. Esta propuesta se inscribe dentro de la serie "Mi Kioto privado", un conjunto de obras de gráfica expandida que surgen de diferentes experiencias de derivas urbanas dentro de la ciudad de Kyoto. "A la deriva" es una instalación gráfica que bebe del imaginario visual de los cuadernos de viaje, del cómic y la ilustración, o de guías turísticas. Al igual que otras piezas de esta serie, "A la deriva" incide en el descubrimiento y la vivencia de un espacio como mecanismo para la construcción de mapas mentales, que no coinciden con la realidad geográfica.

Almudena Fernández Fariña //////////

_Pincelada múltiple. Mural monocromo, 2024
Impresión digital sobre tejido de poliéster, 450 cm x 600 cm.

"Pincelada múltiple. Mural monocromo" reflexiona sobre las convenciones asentadas en la tradición pictórica, ironizando sobre el significado y valor intrínseco de la pincelada. Una pincelada es un signo índice que establece una continuidad física con una mano que ha extendido materia pictórica sobre una superficie, dejando una impronta singular en la que subyace la huella y la subjetividad del artista. En este mural, la pincelada única, original e irrepetible se convierte en una matriz digital que permite al signo pictórico multiplicarse como los motivos de un empapelado. El cambio de escala sobredimensiona el gesto, enfatizando la acción de pintar, la presión del pincel y la presencia untuosa de la materia pictórica. Esta pintura monocroma contradice la aspiración suprematista de crear un lenguaje plástico puro, universal y liberado de la representación, devolviéndonos a la realidad objetiva de un gesto que se repite en una acción mecánica y desprovista de toda espontaneidad. La pincelada, ahora signo icónico, congela la subjetividad, renovando su significación, valor intrínseco y potencial expresivo, situándose en la frontera entre la pintura y el arte múltiple.

simbiose

A CONQUISTA DO ESPAZO
DO MULTIPLE
AO COMPLEXO

LA CONQUISTA DEL ESPACIO
DE LO MULTIPLE
A LO COMPLEJO

Ángel Massip //

_Capas aleatorias de memoria, 2014
Serigrafía sobre película traslúcida de látex, película de protección solar de espejo 20R, tejido de malla de poliéster recubierto de PVC translúcido y tubos de aluminio. con base de hormigón. 250 x 200 x 20 cm.
Cesión de obra Centro Torrente Ballester. A Coruña.

Frecuentemente almacenamos en nuestra memoria reminiscencias del pasado. Estas imágenes son el testimonio de algo que reconocemos como recuerdos y que el transcurso del tiempo se ha empeñado en ordenar a su antojo, generando así una amalgama de experiencias con las que nos sentimos identificados y a las que recurrimos para construir nuestra identidad, sin que lleguemos a albergar la certeza de su linealidad y precisión. Con el devenir natural de las cosas, estas experiencias quedan difuminadas por las capas de polvo que el tránsito va depositando sobre ellas, y se superponen unas sobre otras de forma libre y aleatoria ofreciendo la posibilidad de construir otro tipo de historia.

Este trabajo escenifica una teatralización más o menos poética de estos procesos, mecanismos selectivos que realiza nuestra memoria mediante un juego de jerarquías no arbitrarias pero que suponen una incógnita en lo que refiere a su organización. Unos retazos de algo que podemos reconocer o intuir como recuerdos pero que desaparecen tímidamente tras una nebulosa de nuevos acontecimientos.

En ese territorio de tinieblas se mueven los pensamientos que se materializan en elementos como otro modo de atesorar aquello que una vez fue un recuerdo. "Capas Aleatorias de Memoria" viene a ser una manifestación de estos procesos de percepción, decadentes y tal vez melancólicos que nos condicionan y evidencian la fragilidad a la que involuntariamente estamos sujetos por nuestra propia naturaleza.

Esther Pizarro //

_ [MAFD] :: MOD14A1_M_FIRE_2008_01, 2018
_ [MAFD] :: MOD14A1_M_FIRE_2009_02, 2018
_ [MAFD] :: MOD14A1_M_FIRE_2010_03, 2018
_ [MAFD] :: MOD14A1_M_FIRE_2011_04, 2018
_ [MAFD] :: MOD14A1_M_FIRE_2012_05, 2018
_ [MAFD] :: MOD14A1_M_FIRE_2013_06, 2018
_ [MAFD] :: MOD14A1_M_FIRE_2014_07, 2018
_ [MAFD] :: MOD14A1_M_FIRE_2015_08, 2018
_ [MAFD] :: MOD14A1_M_FIRE_2016_09, 2018
_ [MAFD] :: MOD14A1_M_FIRE_2017_10, 2018

Fibra de madera, aluminio anodizado, impresión digital montada sobre dibond 100 x 60 x 6 cm.

_ [MAFD]:: Gráfico de columnas múltiples I, 2018

Fibra de madera, metacrilato, varilla de borosilicato, leds, arduino, transformador 99 x 29 x 45 cm.

"[MAFD] :: Gráfico de Columnas Múltiples I" explora la visualización de datos tomando como punto de partida los gráficos de barras múltiples, un mecanismo visual que nos permite representar conjuntos de datos agrupados en categorías y en un mismo eje.

Un historiograma tridimensional lumínico, realizado en varilla de vidrio de borosilicato que describe en su planta una abstracción de la franja geográfica de África Central más afectada por incendios forestales. En contraste, su alzado nos informa sobre los patrones de emisiones de CO², número de fuegos y área quemada, como componentes narrativos diagramáticos. Un paisaje transparente y dinámico, donde la luz fluctúa en su intensidad con una secuenciación progresiva desde una luz tenue, hasta alcanzar la máxima intensidad, gracias a una programación interna de tecnología arduino.

Una cartografía fragmentada y descontextualizada de su marco espacial, que parte de una narrativa concreta para proponer al espectador una lectura abstracta, unos patrones de luz y un skyline de datos, de una problemática medioambiental que nos afecta globalmente.

Vanessa Gallardo //

_Escrituras de lo intangible, 2024
Registros xerográficos sobre tela y metal.
Instalación, medidas variables.

"Escrituras de lo intangible" es una pieza interdisciplinar que emerge desde los impulsos electrostáticos de la máquina, en este caso de la fotocopiadora, registrando en un soporte temporal todas aquellas grafías ausentes y aleatorias que se producen del fantasma de cada una las copias impresas en ella.

Una suerte de ruido mecánico que genera un código abstracto de las huellas intangibles del tóner, una piel de estratos xerográficos – escrituras grasas y rizomáticas, que se materializan en una pieza colectiva, (individuo-artista) mutable y expandida.

Carlos Fer //

_Pliegue tectónico (Pintura Paisaje), 2024
Videoinstalación pictórica. 4'00".
200 x 95 cm.

En esta instalación video-pictórica, 78 azulejos compuestos por diferentes orografías del terreno se multiplican para crear una gran Pangea sobre la que se proyectan diferentes interpretaciones del paisaje. Dicho concepto de paisaje es concebido desde su nacimiento dentro de la disciplina pictórica. Nace en ella. Por eso esta pieza parte de la concepción pictórica plana del paisaje y del azulejo para volverse tridimensional, como las placas tectónicas que chocan y forman las montañas. Estas piezas que estructuran la pantalla sobre la que se proyecta el vídeo están impresas en 3D, un procedimiento que aporta a cada azulejo la textura similar a la de los mapas de las líneas de nivel. Capas que se superponen para formar una figura tridimensional. Planos que se pliegan y dibujan una composición que parte del formato cuadrado rectángulo del azulejo para multiplicarlo y formar una retícula de diferentes accidentes y colinas.

Una de las montañas escaneadas no se renderizó completamente y quedó con un patrón poligonal característico de la lectura 3D del programa utilizado. Este patrón, que aporta una cualidad plástica única, es una de las imágenes que se proyectan sobre el mismo render impreso, creando así un pliegue nuevo entre lo proyectado y sobre lo que se proyecta. La multiplicidad es el tema central en esta instalación.

La multiplicación de los azulejos, lo múltiple de interpretaciones del espacio, la multiplicidad del terreno creado a través de la técnica de impresión en 3D y las proyecciones de vídeo contribuyen a transmitir el mensaje central de la obra. El espacio que ocupa el múltiple. Espacio múltiple. Matriz digital que se transforma en terreno físico. Múltiple que se multiplica.

Mario Santamaría //

_Itinerario III, Balalink, 2022
Video Mov Full HD, 7'00".
Medidas variables.

Balalink es un cable de telecomunicaciones que conecta la península ibérica con las Islas Baleares. Su conexión principal aterriza a las afueras de la ciudad de Palma. Al llegar a la costa estos cables se soterran hasta conectar con alguna central de telecomunicaciones.

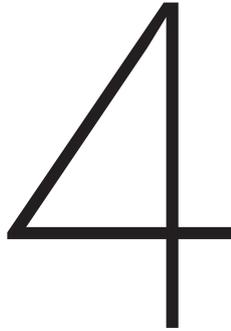
El proyecto consiste en una visita virtual del cable, donde podemos caminar por él click a click durante varios kilómetros, como un funambulista que tarda que recorre lentamente el espacio. El medio que nos permite navegar este simulacro es la plataforma Google Street View, en principio diseñada para proponer una imagen oficial del mundo es posible incrustar imágenes de otro tipo durante un periodo de tiempo limitado, hasta que la plataforma detecte incoherencias en esas imágenes.

Las imágenes esféricas por las que navegamos repiten el trazado real del cable. Las imágenes del cable han sido tomadas en mi estudio con una maqueta desarrollada ex proeso y se han subido más de 500 fotografías en 360º para ello.

simbiose

CONEXIÓNS MUTANTES
OUTROS TECIDOS
MULTIDIMENSIONAIS

CONEXIONES MUTANTES
OTROS TEJIDOS
MULTIDIMENSIONALES

Rubén Tortosa

_The Fligh of the image, 2024

Varillas de acero, motores, RaspberryPi, pantalla táctil, electrónica, arduino, papel. 90 x 130 cm.

Obra realizada en el Laboratorio de Recursos Media de la Universitat Politècnica de València. Colabora Carlos Gago, Director de Proyectos de la ONG Xaloc.

La obra compuesta por una máquina de dibujar a partir de un sistema cartesiano de tres ejes (X,Y,Z), está conectada a una fuente de datos que envía la geolocalización de un ave rapaz protegida. Los datos son procesados y dibujados por este sistema. El resultado son líneas aleatorias que nos muestran el trayecto diario del ave. Al igual que el viaje, la obra es proceso y constantemente se está realizando. La información datos (bits), se transforma en información física (átomos), dando lugar al paso de un signo a otro. La visualización es la metáfora del viaje de la imagen

Sara Coleman

_Pulsión, 2016

Tejeduría manual en máquina tricotosa. 200 x 200 x 200 cm.

"Pulsión" indaga en las relaciones existentes entre cuerpo y espacio a través de la idea de membrana, entendida ésta como elemento simbólico de conexión, pero también como soporte. Pues, como señala J.L. Moraza: "la membrana se genera por la intensidad y el grado de complejidad de las interacciones que efectúa y es síntoma de lo abierto en un sistema, por lo que podemos entenderla como espacio intermedio y no como espacio del límite, que sin ser ni exterior ni interior, permite la interconectividad". Partiendo de este enfoque, Sara Coleman nos sitúa ante una obra que destaca por su monumentalidad y nos habla del cuerpo como espacio pulsional, presentándonos una topografía sensorial que se conforma de manera estratificada a través de la gravedad.

La obra parte de la estructura de un cuadrado de 2 x 2 metros y se desarrolla tridimensionalmente a través de la tejeduría manual en máquina tricotosa mediante catenarias que caen a diferentes alturas. Un proceso que parte de una metodología de trabajo que podríamos denominar como morfogenética y se inspira en los desarrollos arquitectónicos de Antoni Gaudí y Frei Otto, al mismo tiempo que en las investigaciones espaciales de Naum Gabo, pero que Coleman trabaja desde la propia especificidad textil. De esta forma, como indica la comisaria y crítica de arte María Marco: "Coleman transfiere al espacio de exhibición una metodología orgánica que parte del respeto por las texturas y las telas, trabajando de acuerdo a su naturaleza. Donde el hilo se convierte en una herramienta conceptual para crear universos complejos que evocan topografías, estratos geológicos de eras digitales".

"Pulsión" se nos presenta así, como una especie de arquitectura corporal blanda que nos habla de flujos, vacío, deseo... En definitiva, de cómo nuestros cuerpos funcionan como membranas espaciales sensibles, permeables y pulsionales. Una obra que cobrará todo su sentido cuando el propio cuerpo del visitante se confronte con ella, verdadero activador de esta escultura instalativa.

Maidier López

_Playa, de la serie «Desde la Playa», 2005

Acción 18 agosto, 2005. Playa Zumaia, Gipuzkoa. Fotografías de 46 x 26,50 cm/und.

Un domingo de agosto se ofrece a todas las personas que llegan a la playa de Itzurun, en Zumaia, una toalla roja para que la usen ese día. Con esta acción, la aparente normalidad veraniega de la playa se ve interrumpida al presentar un elemento uniforme y homogeneizador que modifica tanto nuestra lectura de esta práctica cotidiana como la percepción del paisaje.

La acción se documenta mediante una serie de fotografías tomadas tanto desde la playa como desde la distancia y montes circundantes.

Inma Femenía

_Free Fall, 2023

Impresión UV sobre PVC y motor rotatorio. 366 x 50 x 50 cm.

Esta propuesta deriva de una línea de investigación centrada en el estudio de la relación entre la materia y el ámbito digital, en la reflexión acerca de cómo los avances tecnológicos van determinando continuamente nuestra concepción de la realidad. En este sentido, podemos considerar nuestra percepción de las imágenes como un ámbito cada vez más condicionado por procesos comunicativos de subida, descarga, edición y formateo. Estos factores, que tienden a convertir la imagen en abstracción, son el punto de partida de este proyecto. "Free Fall" comienza con una captura de pantalla seleccionada aleatoriamente de una cámara de seguridad pública. Estos videos transmiten a tiempo real desde distintas partes del mundo a través de un lenguaje caracterizado por un punto de vista vertical y una escasa resolución. El fotograma escogido es sometido a un nuevo cambio de escala, se amplía, lo que continúa desmaterializando la composición digital, provocando todo un sistema de formas traducidas.

La evocación formal de la gravedad congelada en el tiempo por la materialidad de la pieza, hace referencia al artículo «En Caída Libre. Un experimento mental sobre la perspectiva vertical» de Hito Steyerl, donde se apunta hacia una ausencia de fundamentos del futuro vivida a través de las pantallas. "Free Fall" visibiliza este concepto mediante la materialización de la imagen sobre un film de PVC. Este material transparente remite a la tecnología industrial de los grandes almacenes. La obra dialoga con el espacio a través de sus proporciones y un lento movimiento sobre sí misma que sugiere una contemplación reflexiva, necesaria para reconfigurar la imagen actual. Trascendiendo la forma y el significado de los objetos a través de su representación en los medios digitales, "Free Fall" evidencia el encuentro entre la óptica de la tecnología y la visión perceptiva de la realidad, simboliza el diálogo del lenguaje digital y el matérico.

De esta dicotomía surgen las mutaciones propias del lenguaje visual que condicionan nuestra manera de experimentar el mundo.

Javier Pividal

_Suite R. B. 2021/2024

Estampación calcográfica sobre papel 300 g y tarlatana. Dimensiones variables.

A partir de un módulo (estampación calcográfica en papel de 300 g.) que recoge todas las geometrías/letras que integran mi proyecto in progress. Ecrire en blanc, se plantea una reconstrucción de estas piezas textuales que ahora se pliegan y expanden, se transforman desde las dos dimensiones hasta la tridimensionalidad en un acto de reescritura que dialoga con las teorías sobre texto y lenguaje de Roland Barthes.

Así, cada módulo recoge una parte de un abecedario completo que a su vez se relaciona con otros módulos que contiene la misma u otras partes. Estos módulos, unidos por una pieza de tarlatana ("El texto es un tejido") se configuran como formas geométricas que recuerdan a una nueva gama de signos de puntuación. A su vez y como parte definitiva de este sistema de superposición de significantes de origen textual, estas piezas se pliegan y repliegan adoptando posiciones que multiplican los posibles simbolismos.

"Partiendo de algunas nociones de Jean-Luc Nancy y Roland Barthes acerca de la corporalidad de la escritura, Javier Pividal reflexiona en torno a la consecución de una escritura en la imagen y en el cuerpo que emerge a través de lo sustractivo, del corte o de la incisión. El texto como herida en la imagen, como erosión corporal. Este juego de espejos y de significantes hace que obra de Pividal necesite un tiempo de lectura, un tiempo de demora para hacerse cargo del modo en el que el recorte -del texto, del cuerpo o del texto-cuerpo- adquiere o pierde significado. Igual que ante un texto, ante esta obra el espectador ha de demorarse, pero no buscando una linealidad o una narrativa establecida, sino experimentarlo como si se tratase de eso que Barthes llamó un "texto de placer", un texto cuya experiencia de lectura está más allá del mero contenido y se halla más bien en la sugerencia y en lo evocador." Miguel Angel Hernández-Navarro.

Ana Soler Baena

_Red de localizadores. Impermanencia, interdependencia y vacuidad, 2024

Elástico, metacrilato y vinilo.

Instalación site specific. Medidas variables.

_Cursor, de la serie «Meta_Muros», 2023

Azulejos 10 X 10 cm. 210 x 130 cm.

La obra está formada por una doble intervención que conecta el exterior con el interior, el espacio físico y el espacio virtual, la ciudad con la sala de exposiciones.

A nivel visual podría ser entendida como una metáfora del pensamiento complejo y las relaciones sistémicas en red que se dan en la contemporaneidad.

A nivel técnico, la instalación en sala consiste en multitud de elásticos blancos entrecruzados de pared a pared que reflejan la idea del dibujo de múltiples cruces y conexiones: encuentros de impermanencia, interdependencia y vacuidad. Sobre dichos trayectos y recorridos, se hayan marcados algunos puntos de intersección con localizadores de posición de Google rojos suspendidos en el aire. Todos somos lo mismo, todo es efímero, todo es lleno y vacío, todos estamos interconectados, todos tejemos el espacio en el que habitamos y lo modificamos a través de nuestras interrelaciones. Todos somos esa red elástica de encuentros y desencuentros.

Paralelamente a esta pieza realizada en el museo, se interviene el espacio público con la colocación de un localizador grande de Google en un muro físico en la ciudad de Pontevedra. Este marcador está compuesto por azulejos rojos y negros que dibuja, cual mosaico, la silueta del localizador virtual. Esta intervención física local se acompaña de una actuación digital, geolocalizando en Google Maps el lugar de la intervención artística. De este modo, se contribuye aportando fotografías de la obra, a aumentar el patrimonio de imágenes digitales que Google tiene de determinado espacio urbano: el plano físico se conecta con el plano virtual. Así, se propone utilizar el lenguaje digital como medio de expresión, con elementos por todos conocidos que vinculan lo grande con lo pequeño y lo local con lo global, bajo una cierta estética geométrica. Gracias a la retícula de los azulejos y las estructuras autogenerativas de las líneas de los trayectos elásticos, las intervenciones adquieren, por un lado, cierta abstracción, y por otro, una simplificación en la forma de un icono altamente reconocido visualmente. Lo complejo se vuelve simple y viceversa.