

Silencios. Una exposición itinerante

texto comisario

Esta exposición colectiva de arte contemporáneo reúne voces y lenguajes diferentes para romper silencios en unos casos y devolvernos a la fertilidad del silencio en otros. Muestra propuestas artísticas ajenas, para motivar preguntas y respuestas propias. Lenguajes artísticos ajenos y propios buscan dar qué pensar y qué sentir, como la poesía de J. A Valente “tengo ahora el silencio/ las ajenas palabras y las propias palabras”.

Silencios cuestiona el modo de mirar e interactuar con la realidad visible e invisible, con la trama de lo cotidiano donde se decide lo fundamental. En un tiempo indolente, cuando muchos reducen la cultura a espectáculo, se pervierten palabras y mensajes al servicio de intereses que reniegan de la veracidad, no queremos espectadores pasivos, sino favorecer búsquedas por las verdades, por lo auténtico.

Entendemos el arte conectado a la sociedad del momento para desnudarla o mostrarla con su luz y su oscuridad. Cada creación artística de Silencios susurra: “Óyeme con los ojos / ya que están tan distantes los oídos.../ Y ya que a ti no llega mi voz ruda / óyeme sordo, pues me quejo muda” (Sor Juana Inés de la Cruz).

Silencios está dedicada a lo que reclama ser oído, escuchado con los ojos, la palabra o los gestos. Las creaciones de los artistas en su diversidad, quieren ser contempladas pero sobre todo, incidir en las conciencias, ser debatidas, profundizadas y prolongadas en ecos de cada visitante. El arte contrastando la denominada “cultura del descarte”.

Dentro y fuera de este espacio, ¿nos hablan las injusticias silenciadas, las heridas del planeta y la llamada urgente a su custodia?, ¿prestamos voz a los que viven bajo silencios impuestos?

Desde el silenciamiento interior podemos escuchar el latir de la vida alimentando luchas que sostienen en la cotidianidad, lo más auténtica y bellamente humano. El silencio puede ser una nave con todas las vela llenas, naveguemos con ellas desplegadas, más allá de palabras y conceptos, a donde el viento de la creatividad y la complicidad con las y los silenciados nos lleven.

Injusticias silenciadas

siro lópez

Nadamos en un mar de información, de impactos visuales y de múltiples ruidos de sirenas consumistas. Parte de una sociedad que nos arrastra a gran velocidad para distanciarse del presente y que es capaz de alimentar audiencias del dolor ajeno.

Mi obra pretende sumergirse en el silencio para facilitar la escucha y la contemplación de las “injusticias silenciadas”. Rostros de miradas intensas que te acompañan en un encuentro de complicidad. Pupilas que interpelan y que te invitan a nadar contra corriente. Somos muchos, que desde el silencio activo y participativo, deseamos otro mundo más justo, más humano, más de corazón.

**Hay silencios que te besan, que te acompañan,
que te susurran...** **siro lópez**

En ocasiones, mi proceso de creación es arduo en la búsqueda y en otros, es descarga de adrenalina, chispas de luciérnaga en medio de la noche. La pasión y el placer me viene dado en el proceso de búsqueda y no tanto en la ejecución de la obra final. Lo que en realidad me enamora es la escucha, la interpelación por lo que sucede a mi alrededor, la pausa del silencio, las miradas, las preguntas sin respuesta, las lágrimas y las risas... La ejecución final del cuadro, la técnica, la paciencia laboriosa, si he de ser sincero, me aburre. Sólo el mirar a los ojos del rostro que estoy pintando me anima e impulsa a finalizar el cuadro. Pinturas que tratan de denunciar injusticias silenciadas. Otras obras, intentan alimentar la ternura de la belleza no siempre contemplada.

detalles proceso creativo **1984 - 2984**

detalles proceso creativo **Un pueblo llamado sisifo**

un pueblo llamado sisifo
siro lópez

técnica óleo sobre madera

102 x 99cm

Madrid ///2013_2015

1984 - 2984
siro lopez

técnica lápiz sobre metal (antena parabólica)
63,5 x 58,8 cm
Madrid, 2015

ubuntu.5 lucía rueda

“El naranja es casi tan llamativo como el amarillo. De entre todos los colores posee el mayor efecto de “adelantamiento” visual. Cuando se le sitúa a partes iguales con el verde el resultado es agradable para la vista, mucho más que con cualquier otro color.

El azul es el color que no tiene en su mezcla el naranja (que es rojo más amarillo). Es el color que más profundidad visual produce y el tono menos luminoso. Llama muy poco la atención comparado con el resto de los colores. Se necesitan seis partes de azul por una de amarillo para que este último no gane en atracción al espectador.

El rojo, cuando está junto al azul, es cuando más vivo se percibe, lo mismo le pasa al amarillo con el violeta y al naranja con el verde y...

Podría seguir hablando de cada color y describir todas las características y efectos particularísimos de cada uno de ellos. Y al mismo tiempo no podría explicar ni uno solo sin hacer referencia a los otros.

Creo que así está hecha la vida. Y así con ella, nosotros/as, tan especiales y únicos/as cada uno/a, tan opuestos y diferentes a veces, y tan complementarios y dependientes (en el más sano sentido del término) todos/as de todos/as.

¿Podemos hacer que todos/as mostremos nuestras particularidades y podamos trabajar por nuestras vocaciones y autorrealizaciones, sin que nadie haya de pisar a nadie?

¿No es el estado sano, “vivo”, de con quienes convivo el que puede provocar que el mío se perciba tan “vivo” como puede llegar a ser?

¿No será que hasta que no andemos tratando de reanimar aquella persona que está “jodida” aquí y allí, tampoco los demás podemos vivirnos libres y felices, perdiéndonos así nuestra riqueza y nuestra profunda identidad?

¿No será como pasa con los colores, que necesitamos todos/as de todos/as para estar realmente enteros, “despiertos” y vivos?

el valor de la espera

lucía rueda

Parto de un conocimiento exhaustivo de cada color. Observo, estudio y conozco bien cada una de sus capacidades: su capacidad de movimiento visual, la de complementariedad con los otros colores y la de su nivel de transparencia y luminosidad. Disfruto y aprecio cada una de sus cualidades aún cuando son radicalmente distintas unas de otras. Al final, trasciendo la idea del color como tono, en la idea del color como un conjunto de posibilidades visuales, y decido poner éstas en juego en el difícil reto de generar nuevas formas de combinación, que al final, antes o después de varios o muchos intentos y de muchas emociones y sentimientos encontrados, consigo resolver satisfactoriamente. Cuando la imagen creada me transmite una grata armonía entonces...ahí está, la pintura está acabada, ya no hay que hacer más. Es como si me descubriera ella a mí y yo a ella. Hay una comunicación, y un “algo” que ocurre... es misterioso y bueno.

Más allá del proceso de silenciamiento que demandan las obras de la serie Ubuntu, presento una subserie de cuadros de contenido más explícitamente íntimo y espiritual: Introspecciones. Los presupuestos plásticos son los mismos que los de los cuadros anteriores, pero aquí se introduce un elemento más a nivel de contenido. Introspecciones nace de la voluntad de evocar sentimientos interiores concretos y “humanizadores”. Se tratan de estados emocionales que se anuncian como una especie de interpelación a la maduración personal y al “cambio”. De esta serie son las obras Espera, Perdón fase I y Perdón fase II.

ubuntu.5
lucía rueda

Azules y verdes

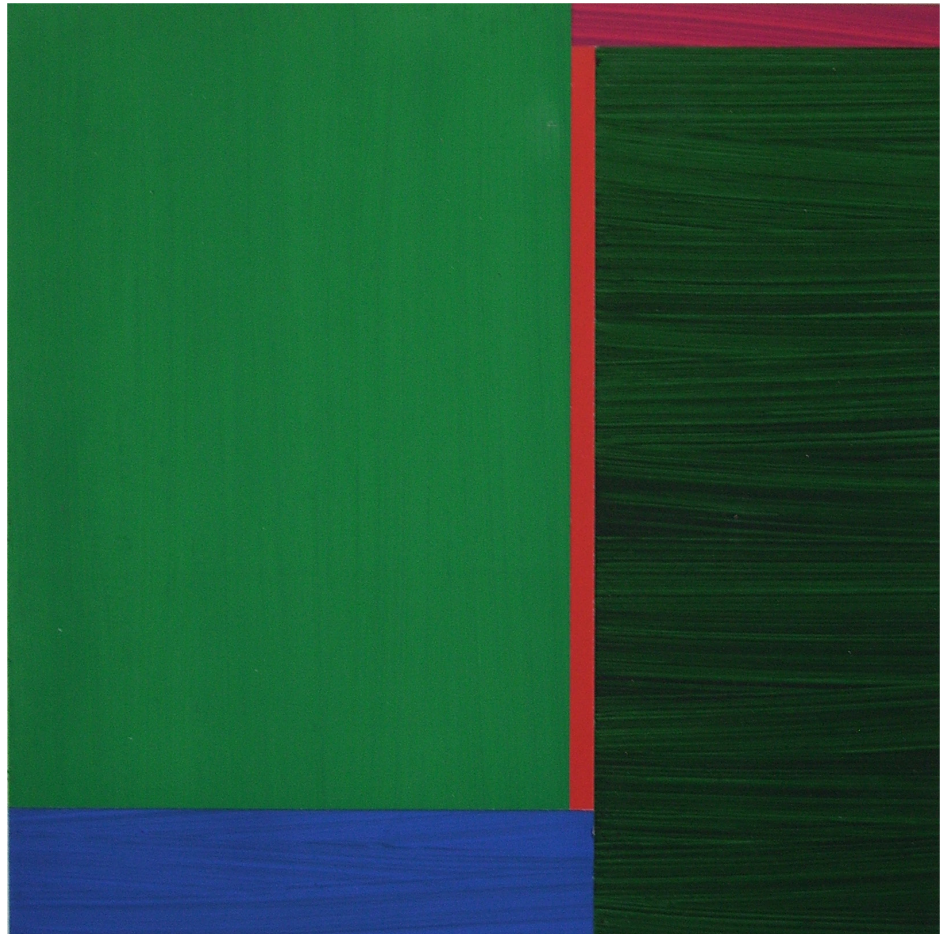
Técnica mixta sobre tela

150 x150 cm

ubuntu 5
lucía rueda

Verdes, rojos y azul
Técnica mixta sobre tela
150 x150 cm

Silencio secreto cotidiano

felix hernandez

La hierba -como todas las cosas grandes e importantes del mundo- crece de noche, en silencio, sin que nadie la vea crecer, porque bondad y bien empalman con silencio, así como la estupidez va siempre acompañada del brillo y del estrépito. Mis ojos -cuando están claros- saben, aunque no vean, que en la negrura del mundo hay millones de almas creciendo en la noche, silenciosas y humildes, constructoras y ardientes. No gritan, pero aman. No son ilustres, pero están vivas. No salen en los periódicos, pero ellas sostienen el mundo. Hay en todo lo ancho del planeta millones de flores que nunca verá nadie, que crecerán y morirán sin haber «servido» para nada, pero que estarán orgullosas por el simple hecho de vivir y de haber sido hermosas. Porque, como dijo -hablado de las rosas- un poeta, «qué importa morir, cuando se ha sido ¡y tanto!». (J.L.M.D)

silencios felix hernández

Parece que el silencio es olvido, vacío, nos asusta, lo evitamos; sin embargo es justamente así como ocurren los acontecimientos más importantes de la vida: sin fuegos artificiales ni telediarios. Nuestro mundo subsiste gracias a todo lo que, cotidianamente, parece estar callado. Pero el silencio, cuando se impone, es también una condena que amordaza y oculta lo que resulta incómodo a quienes tienen poder.

En el centro de todo ello estamos nosotros, cada uno de nosotros: el ser humano.

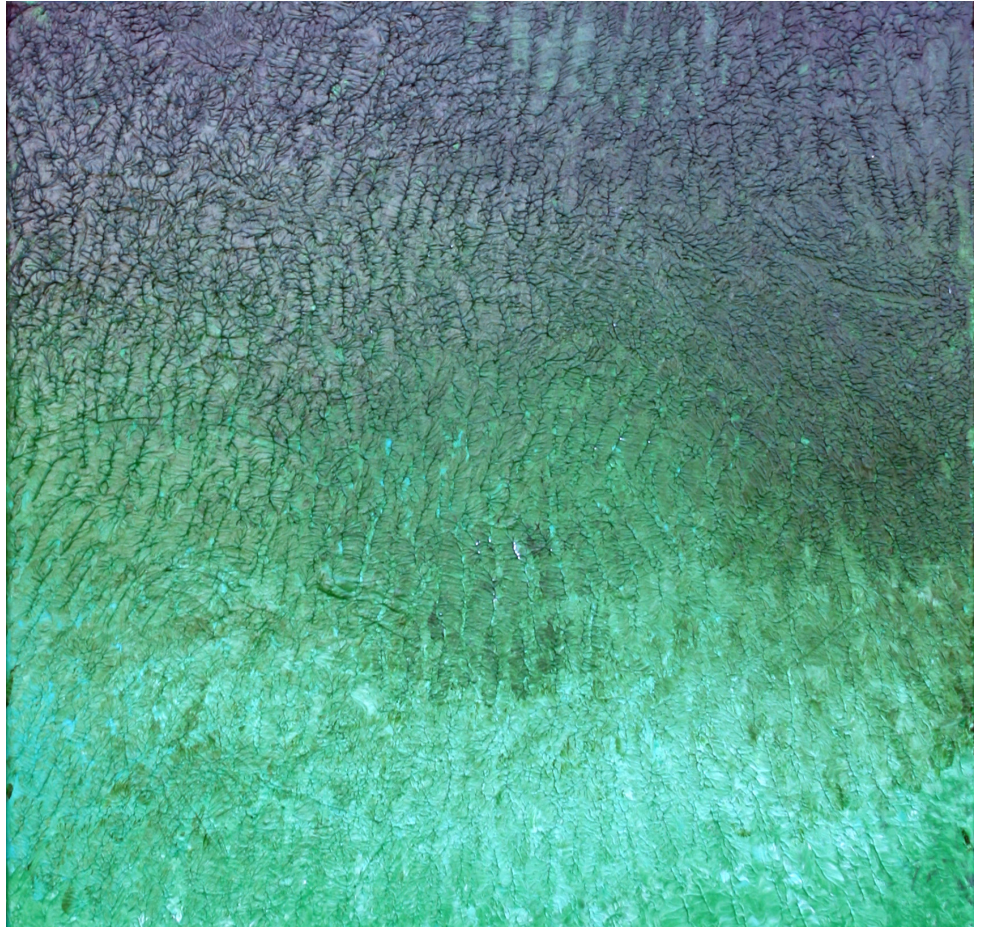
Por esta razón he querido que esa humanidad, la persona, sea el centro de todas mis obras en esta exposición: he prescindido de los pinceles, las espátulas y cualquier otra herramienta que no sea el cuerpo humano. Carne que se plasma sobre el lienzo y el color, a veces como un sello; en otras obras para llevarse la pintura superficial y permitir que aflore lo oculto. Dedos, manos, el cuerpo entero que juega e investiga con el color y las texturas. Colores empastados, con peso, cargados de la densidad de lo humano, que registran las texturas de la piel y la carne. Silencio interior, silencio lleno de magia y vida, silencio y soledad, silencio sufriente, denunciado... silencios.

detalles proceso creativo **Sarkòomai**

por la noche
félix hernández

Técnica acrílico sobre lienzo,
65 x 54 cm

sarkòomai
fèlix hernández

Técnica acrílico sobre lienzo,
130 x 97 cm

la catedral del silencio

jesus gazol

SILENCIO

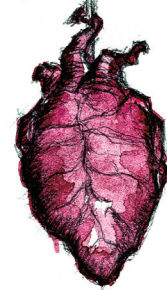
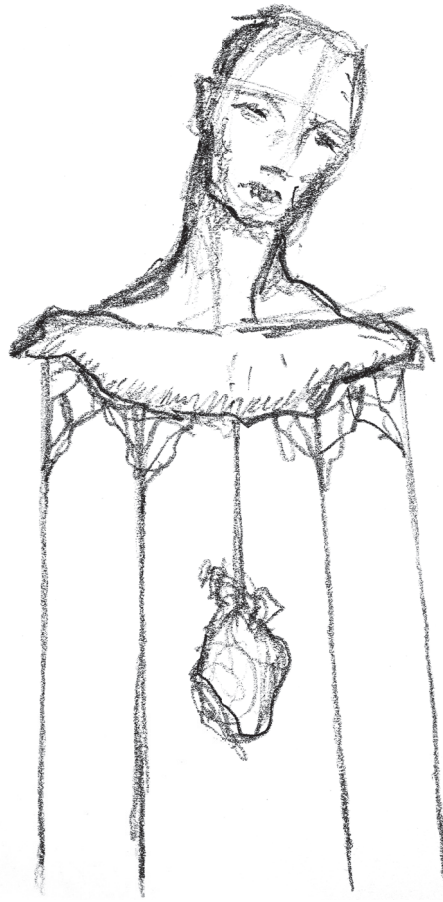
aun durmiendo no hay silencio
suena el despertador
todo está en calma, pero no hay silencio
el silencio no existe
ruido
todo a nuestro alrededor es ruido
el silencio no existe
pienso en un día cualquiera de mí vida
todo lo que oigo
el silencio no existe
aun cuando no hablamos, cuando no nos hablan
el silencio no existe

Creo no oír nada, ni un ruido y ahí está, en la catedral del silencio; el sonido profundo y calmado del corazón. No existe el silencio porque siempre escuchare mi esencia, lo que soy. El silencio habla de mí. Quizás no estoy preparado para oírme. Quizás el ruido del día a día es la excusa perfecta para no escucharme. ¿Porque buscar el silencio si es lo que soy yo? Cuando el silencio exista, seré nada.

la catedral del silencio //cuando el silencio duele jesus gazol

Está exposición me duele. Quizas este grito de dolor que nace de la palabra silencio es una paradoja más de mi condición humana. Silencio que grita en el estudio buscando el volumen que hable de silencio. No he querido caer en el recurso del silencio de los que no se oyen, de los silenciados, de la manipulación de los medios que no deja de ser una forma de silencio, del silencio injusto.....quería y necesitaba plasmar mi experiencia del silencio. He destruido piezas ya terminadas porque en el fondo sentía no ser honesto con mi obra. Necesitaba hablar del silencio que hay en mi. En el estudio, ese proceso de trabajo en silencio se hacía dolor. Vuelta a empezar.

Entre mis manos barro
búsqueda
y en el silencio
el latir de la vida.

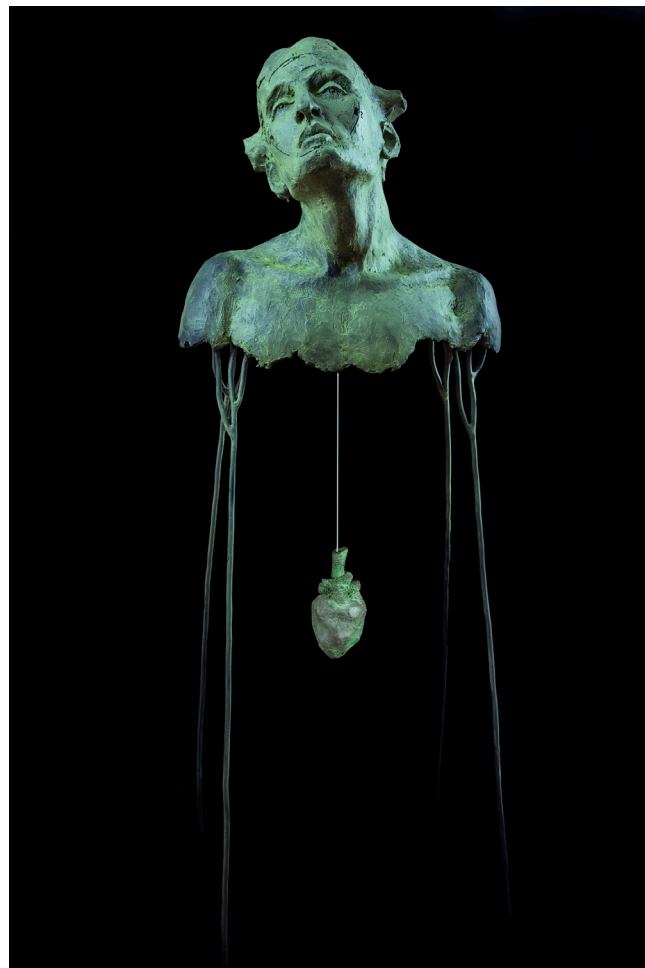
"EL EJE ES LA CATEDRAL
DEL SILENCIO."

G.J.L.

detalles proceso creativo de la obra **El eje de la catedral**

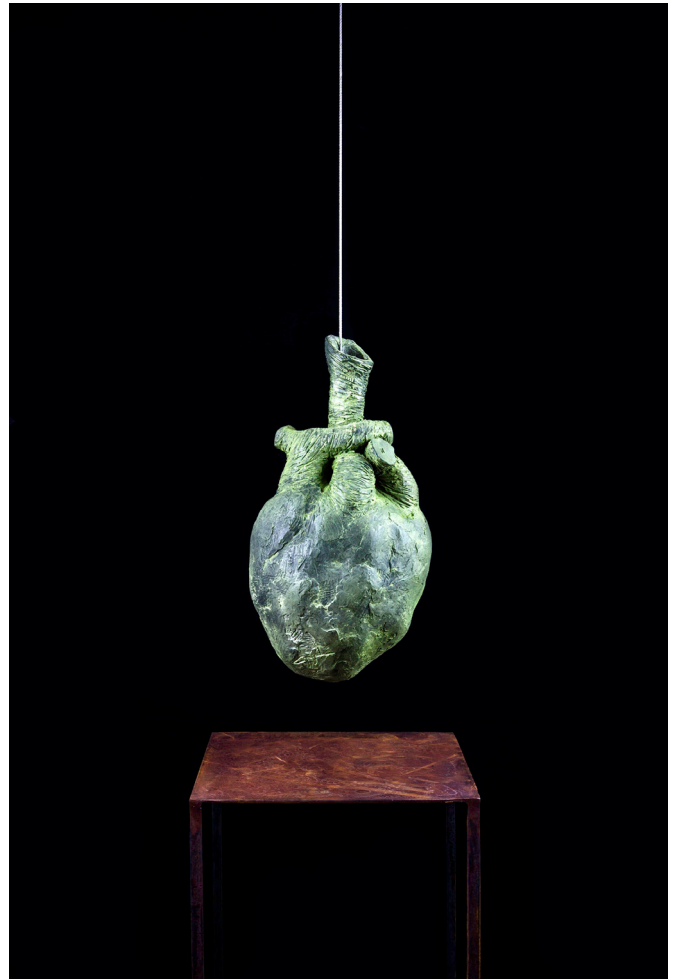
la catedral del silencio I

Barro cocido y acero patinado
32 x 27 x 92 cm

eje de la catedral del silencio

Jesus gazol
Barro cocido y acero patinado
17 x 12 x 33 cm

silence carlos mate

No se bien como definir el tipo de violencia callada que condena a una persona al silencio, a la sombra. Es la intrahistoria que sigue a la violencia impuesta que priva de libertad. Nuestro tiempo no es heroico, no hay gloria ni lucha que valga, no puede ser revolucionario porque no se enfrenta a lo que es, sino al vacío de lo que debería haber sido. Es el tiempo de la hiperrealidad y el de la realidad hecha una con el capital : Capital-estado que no piensa, organiza el no-pensamiento, el vacío, el consenso. Violencia callada y legal, monopolio del vacío que no se estructura de una forma concreta, sino que es “la estructura” misma. No es un pensamiento sino más bien la ausencia de el, no habla, no es un lenguaje y sin embargo, se comunica donde el lenguaje fracasa, desde el silencio impuesto, el fuego lento que queda una vez ha ardido el libro y que sigue quemandomucho mas doloroso que el primero porque es lento, minucioso, quema poco a poco lo que queda de lo que se ha escrito, lo que debía haberse escrito y sobretodo a su autor. Fuego que hacer callar imponiendo el silencio, la oscuridad..la nada.. .

Silencio es una instalación un espacio como memoria estancada de lo que nunca fue, un ilusorio juego de espejos en el que se difuminan los límites entre realidad y ficción, una historia hecha de nubes de historias. Un personaje ausente, un fantasma, nos habla del silencio impuesto, del fuego interior al que se condena al que no se le ha permitido expresarse. Una serie de elementos vagabundos regresan en diferentes formas a través de una narrativa fragmentada, no es que no puedan sobrevivir a su representación, es más que simplemente no quieren que se vaya , sufren de una falta de finalidad... están dejando algo incompleto.

performatividad como herramienta

carlos mate

Este proyecto debe entenderse como una continuidad de diferentes proyectos desarrollados en colaboración entre Carlos Maté y Elena Urucatu desde el año 2014, siendo todos ellos un ejercicio de exploración de las implicaciones de una posición teórica sobre la documentación de la performance: como esta puede incluirse dentro del cuerpo de la obra o incluso trabajar a través de ella para crear obra y que esta adquiera esa “performatividad”. Nótese que cuando usamos “documentación” estamos utilizando un concepto muy amplio de esta palabra, ya sea en fotografía, audio, video, palabra escrita o en el caso de la tesis de este proyecto, en el espacio donde se realiza la instalación, y los objetos y obra creados a través de ella.

“Silence” será pues, más que una exposición cerrada, un trabajo en proceso, un laboratorio abierto donde trabajar con el objetivo de explorar esa “performatividad”: preguntarnos como un artefacto (entendido como un espacio, instalación, obra u objeto) adquieren esa performatividad, o de otra manera, si esa característica, ese material bruto que es la performatividad, puede ser modulada de alguna manera o introducida en una obra más compleja.

silence carlos mate

El montaje de la instalación fué ultimado en el mismo día de la inauguración a través de una acción performativa. En la sala totalmente a oscuras, un personaje, fue mostrando su presencia a través de sonido y destellos de luz procedente de cerillas. Luego, situado en la mesa y a la luz de un libro ardiendo fue escribiendo con tinta negra sobre una hoja del mismo color, y quemara una foto y unas paginas.. quedando ahí sus cenizas...

Escritorio quemado, resina epoxi, estructura metálica, composición de encajes antiguos con otros creados por el artista
140 x 110 x 160 cm

de tu mano hacia la montaña pablo soraluze

De tu mano hacia la montaña

Montaña cercana a la luz, el fuego y el calor.

Lugar y espacio de silencio sobrecogedor.

Paisaje que responde con un eco misterioso a nuestra búsqueda de lo sagrado.

De tu mano hacia la montaña

A veces por caminos estrechos, marcados desniveles y vertiginosas bajadas que nos conducen a tránsitos entre sombras, miedos y lamentos.

de tu mano hacia la montaña pablo soraluze

De tu mano hacia la montaña

Es una instalación realizada para ser expuesta en la Universidad de Deusto en Bilbao dentro del proyecto Silencios. El núcleo central de la instalación está basado en el diálogo establecido entre unos versos de San Juan de la Cruz, estudiante en un colegio jesuita en su juventud, extraídos de una adaptación a la música Indie por el grupo granadino Los Planetas y una obra en madera que realicé en el año 2013.

La instalación expuesta quiere ser una muestra de la utilización de los medios y estilos artísticos actuales en pos de un arte que va más allá de sí mismo. Un arte en busca de aquello que trasciende.

De tu mano hacia la montaña

Pretende ser también un pequeño homenaje al sacerdote ya fallecido Aitor Emazabel.
Aitor Emazabeli eskainitako omenaldi xume bat ere izan nahi du.

de tu mano hacia la montaña
pablo soraluze

Instalación compuesta por unos versos de San Juan de la Cruz impresos en papel A4, una obra en tres dimensiones realizada en madera y un foco de luz.

