

CIRCUITOS

La exposición de **Circuitos '06** no es un discurso cerrado sobre el arte de nuestros días, sino más bien un campo de prácticas en donde se puede realizar el deseo de intercambiar experiencias, ideas, reflexiones, y también provocarlas. Desde el Jurado hemos querido que su recorrido se viviese no como una historia acabada sino como un proceso definido en términos de relaciones entre diversos sujetos, diversas formas, diversas ideas, diversos espacios y nuestra intención ha sido que se pareciese más a un núcleo de experimentación que a un cúmulo de certezas.

En este sentido la exposición habla de intensidades y muestra la relación que existe entre los artistas de una generación al debatir y trabajar ideas específicas sobre el arte y la vida actual; enlazando actitudes comparables en intensidad y calidad. La idea principal de **Circuitos '06** es mostrar los temas que inquietan y preocupan a la sociedad actual y que las obras de los artistas expresan de una forma real, poética y en muchos casos visionaria.

La selección de las obras de ésta convocatoria hace posible que el espectador pueda recrear su propia experiencia estética. Los artistas con su trabajo son capaces de renovar nuestra facultad de imaginar diversos modos de habitar el mundo y hacer posibles las emociones, mostrando obras que no se decantan solo hacia el concepto o hacia una visualización gratificante, sino que están llenas de reflexión y emoción.

Los artistas actuales no comparten un estilo, sino **más** bien un intento de construir mundos estéticos personales, de plantearse sus propias necesidades formales, de fabricarse una nueva realidad; respondiendo al reto de hacer un arte que tenga sentido en el nuevo contexto creado tras los acontecimientos ocurridos a lo largo de los últimos seis años.

En el arte de esta última década es muy difícil encontrar una doctrina artística o un estilo formal dominante y único, en franca contradicción con nuestra obsesión sobre las consecuencias de la globalización o el multiculturalismo. Los artistas se plantean el sentido y la utilidad de su propia razón de ser y la supervivencia del hecho artístico en un mundo dominado por los “media”, en donde la realidad parece no existir fuera de la representación.

Al titular la exposición “Diálogos” he querido hacer partícipes a los visitantes de algunos de los temas que a diario confrontan los artistas en sus obras; como son la nostalgia; el cuerpo y su redefinición; el poder; la dominación; la violencia cotidiana; la crítica sociopolítica y la utilización de las imágenes. Al abordar todas estas cuestiones que plantea el hecho de la creación y que desbordan lo estrictamente artístico, pretendo mostrar lo común dentro de la diversidad, intentando que el espectador dialogue y disfrute con el arte más joven de nuestra comunidad.

Seleccionar es tomar partido, aceptar los riesgos que conlleva el tratar de mostrar una particular visión de un tiempo y ofrecer esa visión a un público para ser interpretada. Es una incesante escritura, lectura y relectura de una historia, es un deseo de comprometerse con el arte y una posibilidad de ofrecer un panorama del mundo que sólo los artistas nos pueden dar. Las decisiones de éste tipo tienen sus virtudes y sus defectos, están llenas de caminos experimentales, de intentos y de aciertos, de propuestas diversas, tanto en sus lenguajes como en sus contenidos y respiran y transmiten las dificultades de algo que está viviendo con nosotros. En ellas conviven obras emocionantes cargadas de tensión artística, junto a otras cuyo valor consistirá en haber sido testigos de un tiempo para el arte. Seleccionar y elegir conlleva siempre una dosis de aventura, pues no existe una fórmula para determinar cuando algo continuará teniendo valor dentro de muchos años, salvo quizás la pasión por el arte y el rigor conceptual de sus autores.

El encargo recibido de seleccionar a los artistas para Circuitos 06, es uno de los trabajos, por un lado más gratificantes y por otro más difícil que me ha tocado realizar en mi vida profesional. Gratificante por el elevado número de obras de calidad que he encontrado y difícil porque cada vez que he seleccionado un artista significaba decir no a otros, tan interesantes como los elegidos. En toda elección hay un pretendido equilibrio entre las motivaciones racionales, el análisis intelectual, el despliegue de la emoción y de la pasión.

En el interior de la exposición he generado numerosos discursos, que pretendo sean capaces de contribuir al esclarecimiento de las diferentes formas de la existencia presentes en el arte de los últimos años. He tratado de dar al público elementos para crear su propia historia, ya que pienso que lo importante es que el visitante salga de la exposición abriendo puertas a su imaginación, haciéndose nuevas preguntas, más que encontrando respuestas.

No he querido en ningún momento utilizar las obras de arte para corroborar una tesis, o demostrar algo, sino que he intentado tener una mirada abierta, que me permitiese colocar al artista y sus obras en el centro de la atención. Tampoco he pretendido elaborar un discurso cerrado, sino tender hilos que puedan ser tramados y entrelazados de diversas maneras, una y otra vez, también por otros, ya que el arte es asimismo el espacio de la duda, de la pregunta, de la falta de necesidad de códigos claros y finalidades concretas. Por eso he querido abrir mi pensamiento en éste catálogo para compartir las estimulantes sensaciones que he tenido al trabajar en éste proyecto y por éste **motivo querría** agradecer a los artistas seleccionados en esta convocatoria de **Circuitos '06** su generosidad y profesionalidad al permitirme entrar en su estudio, en la intimidad de su pasado, en el presente creador y en sus proyectos futuros y compartir todo esto conmigo.

Miriam Arroyo Olarte
“Campo de batalla” 2006-11-14

La obra de Miriam se propone la construcción de la fotografía como una reflexión sobre la representación pero también sobre la percepción de la realidad a través de la tensión que se establece entre realidad y ficción. Sus fotografías no sólo hacen al espectador partícipe de un diálogo, sino que también tienen que estudiarse como un diálogo entre obras. Arroyo deliberadamente ha realizado series en las que diferentes obras revelan distintos aspectos de lo mismo. Además, las distintas series se entrelazan en diálogos y reflejan situaciones que ocurren cotidianamente.

Las fotografías y las colecciones de imágenes que constituyen el trabajo de Miriam derivan de la cultura popular y muestran de manera repetitiva una imaginería popular compuesta por figuras estereotipadas, surgidas de un imaginario infantil, soldaditos y aviones de guerra en este caso. Miriam Arroyo representa estas efigies en su obra de forma esquemática, casi logotípica e ingenua, y les da vida con la simplicidad de las simulaciones infantiles, consiguiendo crear una historia que refleja la situación que viven en este momento multitud de lugares del planeta. Narra de manera ingenua y familiar graves conflictos y suscita en el espectador un sentimiento de empatía y de malestar.

Ángela Cuadra/Fernando Arrocha

El método con el que trabajan Ángela y Fernando es la imagen apresada. El tipo de imagen que procesan revela su manera de pensar y trabajar; captar un único suceso como objeto de observación. Vivimos constantemente rodeados de imágenes y somos sensibles a sus efectos. Cuadra y Arrocha prestan atención tanto al efecto de la situación como a la posibilidad de reaccionar ante él. Es importante parar el flujo de imágenes y centrarse en las posibilidades de una única imagen. En la forma de trabajar de Arrocha y Cuadra es interesante ver cómo la imagen se vuelve a poner en movimiento: cómo se hace que las cosas ocurran. El cuadro captado no es tan sólo un segmento estrecho; crean círculos y cadenas de sucesos en torno a él. Abren un nuevo horizonte a su alrededor; adoptan el papel de inventores creando sus propias soluciones adecuadas; se interesan por los diferentes métodos y medios de construir una imagen. En su trabajo es fundamental el estudio y la reflexión acerca de la utilización de las imágenes, las películas y los relatos precedentes como un inmenso archivo sobre el que realizar múltiples operaciones de redefinición y apropiación.

Ángela y Fernando perciben la imagen como parte de un plan, una matriz, consiguen que la densidad de información de las imágenes capturadas se quiebre y se recomponga formando nuevos horizontes de significado. A la vez, a medida que el espectador empieza a percibir el todo o los sucesos que conducen a la imagen, ellos nos hacen prestar atención a los métodos de la presentación visual y a los significados que subyacen previamente a los métodos. Utilizan la naturaleza narrativa de las imágenes despertando en el espectador la habilidad de la imaginación

Marlon de Azambuja

Línea Imaginaria

En la obra de Marlon se aprecia una gran facultad de análisis y capacidad de cambio en los diversos medios que utiliza como son tela, papel, fósforos, perlas y madera, recurriendo a la vez a dos referentes formales muy distintos: formas de la arquitectura y formas del objeto artesanal, así como naturaleza y construcción, movimiento y equilibrio. Los registros sobre los que ahora trabaja son el interés por la representación y una cierta intención de paisaje. Con la harina construye piezas que desbordan los límites del espacio tradicional de la escultura (el tridimensional), para tratar simultáneamente del espacio abierto y del espacio cerrado, del interior y el exterior. “Representa” en sus construcciones paisajes a medio camino entre el dibujo y la fotografía. Se trata de un proceso muy personal, que explora diferentes intervenciones en la búsqueda de una nueva interpretación de la arquitectura.

Existe un efecto óptico en sus obras, una forma de actuar sobre la materia y en las que los límites son consecuencia de las elecciones plásticas. Sus fotografías son siempre composiciones llenas de movimiento, donde elimina la gravedad específica de los materiales, produciendo una tensión, una alternancia entre lo que vemos y lo que se oculta: superficies, márgenes, fusiones, separaciones, modulaciones que constituyen sus intervenciones.

El resultado final es a la vez metafórico y literal. Marlon muestra claramente su interés por la relación entre la percepción y la idea, entre lo anecdótico y lo extraordinario, entre lo artesanal y lo moderno, entre el lenguaje habitual y nuevos medios de representación.

Maite Camacho

Deshabitados

La nostalgia como sentimiento de pérdida de un pasado reciente e irrecuperable, expresada con un lenguaje metafórico es la característica principal de la serie presentada por la artista para esta edición de Circuitos '06.

En las fotografías de Maite Camacho existe una extraña tensión, es el descubrimiento fortuito de una representación que corresponde a una poética de la destrucción, del paso del tiempo, de lo inesperado quizás. Es una acción sobre la memoria ligada al espacio de lo imaginario. En sus obras no aparecen nunca personas; los espacios son fotografiados vacíos, ofreciendo toda la fuerza del espacio, dejando de lado lo anecdótico de un instante fugaz, invitando a pensar en lo que ha ocurrido o va a ocurrir. Sus fotografías “atrapan” la pintura, superan los límites establecidos y hay momentos en los que son objetos táctiles. Decía Duchamp que “el espectador hace pintura” y en este caso observar las fotografías de Maite nos permiten crearla; de hecho volvemos a la idea del cuadro como ventana, como representación de otro espacio, pero esta vez a través de la fotografía.

Sus fotografías son un encuentro con una realidad mediata a la que impone una particular teatralidad, donde existe también un lado abstracto en estas obras cargadas de significados, de denuncias. Explorar las dimensiones espaciales y temporales de las superficies que fotografía son algunos de los objetivos de sus trabajos, como ella misma indica “me interesa el carácter documental, lo impactante de la arquitectura en desuso, el proceso de transformación que se produce al intervenir el hombre”. Nos ofrece una visión, mas que simplemente un punto de vista; su obra renueva nuestra habilidad para imaginar diferentes modos de habitar el mundo y crear emociones.

Oscar Castellanos

El trabajo de Oscar Castellanos conecta al espectador con el mundo real a través de las cuestiones que se plantean en su obra, tales como la crítica sociopolítica del momento presente. Este artista trabaja en la exploración de las fronteras entre pintura, escultura e instalación. Presenta una serie de propuestas mediante las que busca transformar las nociones convencionales de la realidad apelando a la atención y a la imaginación del espectador. A menudo crea instalaciones en donde los objetos y la escultura se intercomunican y confrontan para crear un juego de simulacros en torno a la realidad y su representación o en metáforas de otras tantas formas y posibilidades de experimentar el mundo. Su obra se caracteriza por un lenguaje subversivo e irónico, lleno de ingenio, a través del cual incide sobre situaciones políticas que están ocurriendo, estructuras de poder que se tambalean y cuyo radio de acción varía constantemente.

Maribel Castro Díaz

Una habitación con vistas

Basa su trabajo en una observación directa y meticulosa de aspectos de la realidad que conviven en nuestra compleja sociedad urbana contemporánea. Sus fotografías se caracterizan por una profunda reflexión acerca del individuo y su pérdida de identidad en las grandes urbes.

En su obra explora las posibilidades de la narración, la metáfora y la ironía. Sus imágenes representan la vulnerabilidad a los ojos del mundo y hablan de un vacío que no podemos llenar: retrata y rescata escenas urbanas a las que dota de una gran teatralidad. Escenas cotidianas y callejeras que yuxtaponen realidad y ficción y donde enfatiza la exploración de la insatisfacción, del aburrimiento, la violencia y otras tensiones contemporáneas. En sus obras, la artista escoge por tema las relaciones humanas representadas en diferentes actitudes y con intensos estados emocionales, tales como la puesta en escena del vacío existencial. Maribel Castro capta, aísla y recrea imágenes y situaciones que lleva hasta extremos reales y ficticios para que podamos comprenderlas.

María García Ibáñez

La pintura de María García Ibáñez se desarrolla en el terreno entre lo referencial y lo poético; entre alusiones directas y observaciones ambiguas. Su obra evoca un espacio de tensiones y densidad críptica, invitando a los espectadores a dar una vuelta por su microcosmos privado, íntimo y personal. Existe en sus obras una seducción que resulta de la sensibilidad con la que la artista utiliza el material, el color, la pincelada y el matiz.

El trabajo presentado en esta edición de Circuitos es parte de una historia que no puede cerrarse en una sola exposición, en donde los acontecimientos y las ideas no se expresan explícitamente, sino a través de imágenes indirectas y sutiles. Sus cuadros son fragmentos de ideas, apuntes sobre la vida, la realidad y los sueños que sugieren un mundo de sensaciones frágiles y fugaces. Fascinada por el lenguaje de la pintura, esta artista nos descubre otras formas de mirar, afirmando con su trabajo la actualidad de la pintura en nuestros días.

Lorena Gómez Rubio

Cuerpos Manipulados

En su trabajo presentado en Circuitos '06 la artista ha querido “expresar la sensación de que en realidad nada de lo que vemos, creemos o sentimos es en verdad realidad, todo está transformado, desde los alimentos hasta los pensamientos, ya que la propia información está manipulada, y lo peor es que los sabemos y no hacemos nada, nos dejamos llevar”. Confronta temas que están presentes en nuestra cotidianeidad como son el cuerpo y su redefinición, la introducción de la fragmentación, de la disolución, e incluso de la muerte. Sus asociaciones están llenas de una memoria autobiográfica de experiencias y sensaciones que intentan siempre reconciliar el arte con lo cotidiano. Su obra nos cautiva, nos llena de una fascinación surgida de una inmersión en las cosas, de una contaminación de experiencias íntimas que siempre conlleva su trabajo.

Pero para Lorena es importante la implicación del espectador como una parte más de su obra y por ello más que transmitirle lo que ella ha descubierto, pretende que sea el espectador quien lo descubra con su propia experiencia. Mezcla en su obra ficción y realidad, nunca descriptiva sino representativa, creando tensiones entre lo maleable y lo sólido, entre lo que se ha de cortar mecánicamente y lo que puede ser moldeado. En esta obra la artista consigue implicar al espectador visualmente y le obliga a incorporarse al espacio, forzando a que lo real y lo imaginario se confundan en su mente. Esta sensación se produce por el carácter escultórico de los personajes que aparecen, una mujer y un hombre repitiendo gestos mecánicos, repetitivos, que aportan además una sensación temporal, una experiencia de tiempo producida a través de la idea de una secuencia repetida. Lorena crea un acto que se repite hasta el infinito en un espacio de alta densidad, investigando en su vídeo sobre las relaciones entre superficie y volumen, atrapando la mirada del espectador desde diversos ángulos y produciendo imágenes envolventes.

Ángel Hernández Tuset

Los personajes que aparecen en los diarios y tableros de Ángel son anónimos pero identificables y nos hablan de experiencias cotidianas, de identidad, de relaciones, amistades, familia, lo sano y lo insano, en un deseo de comunicarse y de añadir una dimensión humana a esa nueva realidad que representa en sus obras.

Ángel ha elegido el pequeño tablero con collage como forma de expresión. Presenta sus dibujos sobre diversos formatos y con un gran abanico de materiales, confrontando su universo privado con el espacio público del arte. En estas instalaciones constituidas por 44 y 30 tableros, el artista convierte sus memorias, obsesiones, confesiones, denuncias y emociones en una experiencia visual. Palabras, cosidos, dibujos y objetos expresan un mensaje acerca de la identidad y los hábitos del artista, con la intención de dejar aflorar plásticamente una intimidad difícilmente traducible en palabras.

Fernando Martín Godoy

La reducida escala de las obras de Fernando, su limpieza formal y el cuidado de su presentación como pequeños objetos, refuerzan sus valores más próximos a una pintura del pasado. Sus trabajos presentan una predilección por las formas y los espacios congelados, deshumanizados. Representa la realidad visible en el panorama de la vida en la ciudad, deteniendo su mirada en los objetos que nos rodean. Sus retratos, arquitecturas y elementos urbanos permiten una lectura crítica de nuestro entorno llena de intencionalidad.

Las calles vacías de una ciudad –esa imagen tan inquietante- reflejadas en imágenes condensadas, intensas, que se parecen a las fotografías, pero que, al contrario que éstas, tienen un ritmo intemporal. Se produce en sus obras un fenómeno de paralización total del movimiento, se congela la imagen y permanece en nuestra retina una visión casi melancólica de los espacios.

Natalia Martínez Herrero

Perfecta boca manchada

Natalia construye sus fotografías y sus vídeos. Desarrolla escenas de ficción para grabarlas con la cámara. Representa los papeles de los individuos en sus obras como un medio para hablar de las emociones y situaciones a las que las mujeres del siglo XXI nos enfrentamos a diario. Aborda en sus obras temas como el poder, la dominación y la violencia en la cotidianidad de cada individuo, haciendo una crítica sociopolítica del momento presente, a través de la ironía.

Natalia recrea en su obra todos los roles que las mujeres han venido jugando durante generaciones en los cuentos de hadas, en la historia del arte, en las películas, televisión, anuncios y vida real. Se interesa por cómo el lenguaje visual manufacturado por los medios de comunicación, crea una falsa pero provocativa imagen de quienes somos y qué necesitamos, parodiando los roles estereotipados de la mujer, utilizándose como modelo. Son obras que han nacido de la teoría feminista, en su trabajo siempre está presente la ironía y la crítica hacia la sociedad patriarcal. Crea escenas que hemos visto en el cine y en la televisión, incluyéndose como personaje para comentar los temas principales que le interesan del mundo contemporáneo: el papel de la mujer en la sociedad, la violencia, el sexo, el consumismo, etc.

Elena de la Rúa
Serie Casa Encerrada

Siempre en el contexto de las construcciones en desacuerdo con el paisaje, de la Rúa nos muestra los diferentes lenguajes arquitectónicos que se producen en nuestra sociedad. Aparentemente descolocadas en el espacio y en el tiempo, construídas con fuertes resonancias de otra tradición constructiva y que se imponen como obstáculos al paisaje de la región donde se ubican, esas son las casas soñadas por gran parte de la población de nuestro país. Casi creando un inventario de casas encerradas, una guía que permita visitarlas, la artista nos invita a adentrarnos en la contemplación del paisaje que conforma y rodea nuestras ciudades.

Crear tipologías, señalando el elemento que tienen de particular cada una de ellas, ésa es la característica más importante de éste trabajo. En estas fotografías Elena no quiere hablar sobre la belleza y la funcionalidad, sino que se encuentra dirigida a cuestionar una serie de mecanismos culturales contemporáneos. Es un proyecto en el que trata de reflexionar sobre la definición, la visibilidad y la viabilidad de los espacios habitados. La imagen es, en la sociedad actual, la forma de representación de toda identidad y la fotografía posee esa capacidad esencial para describir y presentar una historia de hábitos, costumbres, creencias, formas de vida y de pensar que constituyen nuestra sociedad.

De la Rúa nos implica en su obra mostrándonos la notable persistencia de determinados códigos existentes en la representación de identidades particulares, en la forma de captar o revelar la personalidad, el carácter de los habitantes de las casas fotografiadas y todo ello nos habla de la complejidad de la condición humana contemporánea.