

NON STOP

**Cassio Markowski
Celia Eslava
Colectivo In to your Mind
Cristian Villavicencio
Elena Fernández Rico
Lara Montoya
Pau Figueres**

Comisaría: Itxaso Mendiluze

**Proyectos seleccionados en la convocatoria
MONTEHERMOSO - UPV/EHU 2013**

**Inauguración: 12 julio, 20:00
Fechas Exposición: 12 julio a 6 octubre 2013**

CONTACTO PRENSA

+34 945 161 830

e-mail: info.montehermoso@vitoria-gasteiz.org

Un nuevo sentimiento se está adueñando del alma de los hombres: el individualismo.
Alexis de Tocqueville

La llegada de la democracia, trajo como consecuencia el inicio real de la era del individualismo en el sentido político; la categorización de la figura del ciudadano, libre y en igualdad de derechos y deberes que el resto de ciudadanos. Esta modificación del estatus político hacia las primeras democracias, trajo la posibilidad de considerar al individuo por primera vez, como un ser plenamente autónomo. Sin embargo, desde el momento en el que se afirma el principio individualista de la libertad de la posesión de uno mismo, la ideología moderna prescribió la primacía relacionada con el otro, la obligación ilimitada de olvidarse de uno mismo. El individualismo posesivo consagra la preponderancia de la relación con las cosas sobre la relación con los hombres¹. Este individualismo, prima la relación del sujeto con las cosas frente a la relación con los semejantes. La economía, la posesión, lo material, el acceso libre al mercado, la posibilidad del sujeto de consumir, se convierte así en la perfecta aliada del individualismo.

Nos hemos introducido en un NON STOP de posibilidades infinitas. Somos individualistas y podemos acceder a todo tipo de información, es más, es nuestra obligación acceder a todo tipo de información. No sólo podemos ver cientos de canales de televisión, sino que hemos de verlos. Tenemos que escuchar música constantemente, ya que está a nuestra disposición a tan sólo un clic de distancia. Podemos comprar ropa en todos los lugares del mundo y nos traen la bolsa de la compra a casa sin tener que salir de ella. Tenemos esa posibilidad, y por lo tanto nos corroe la necesidad de individualización constante. Recordemos que Bauman denomina ésta situación como vida líquida.²

Si trasladamos esta situación social a la situación concreta del artista emergente, nos encontramos ante un individuo que termina sus estudios preliminares y se encuentra totalmente abrumado por la amplitud de posibilidades, de opciones, de poder estar aquí y allí al mismo tiempo. Sin embargo, los estímulos son tantos que ha dejado de verlos, y se deja llevar por el último vídeo encontrado en la red. Ya no hay espacio para la búsqueda constante de uno mismo dentro de la sociedad. Todos somos todo o nada, y el Yo se desvanece. Entiendo en éste punto el individualismo del artista emergente en paralelismo a un proceso de diferenciación, de búsqueda de un lenguaje propio. Si hemos de ser individuales, partamos de una premisa que no es otra sino la de diferenciación. Quizás ésta es una buena ocasión para ello.

¹ Lipovetsky, G. *Le crépuscule du devoir*.

² La vida líquida es una vida devoradora. Asigna al mundo y a todos sus fragmentos animados e inanimados el papel de objetos de consumo: es decir, de objetos que pierden su utilidad (y por consiguiente su lustre, su atracción, su poder seductivo y su valor) en el transcurso mismo del acto de ser usados. Bauman, Z., *Vida líquida*.

Nos encontramos ante artistas noveles. Su trayectoria comienza en esa constante necesidad de ser individuales. En ese NON STOP de tener que actuar constantemente, como si tuvieran que hacer una misma función diaria que va a ser analizada por la crítica más dura. Si es así, veámoslo así, e intentemos que el guión que nos han asignado cambie un poco cada día; un gesto, una palabra, una pieza nueva. Que los personajes aún estando dentro de una función adquieran su propia personalidad o lenguaje. Y si es eso posible, veamos ésta exposición como una función en la cual cada artista o personaje se aferra a un proceso de individualismo, entendiendo éste como un proceso de diferenciación y búsqueda de un lenguaje propio.

Siete artistas diferentes con sus respectivos guiones. Una puesta en escena donde el guión global se sustituye en favor del guión individual. Pero un individual consciente de lo que le rodea. Un NON STOP por y para seducir al arte y a la sociedad. Eso es lo que debemos ver en ésta exposición, no una colectividad bajo una temática concreta sino un colectivo que ha sido seleccionado para representar a ese "gremio novel". Una ocasión para poder ver como los nuevos artistas representan ya un movimiento, una puesta en escena donde el guión se reescribe a cada momento.

Itxaso Mendiluze

Cassio Markowski (Sao Paulo, Brasil 1972)
Porque se vuelve blanca una liebre

Entiendo mi trabajo como una constante negociación entre diferentes medios de expresión, donde mi propia hibridez cultural casi siempre surge cómo cuestión alegórica. Al trasladarme a Polonia sentí la sensación de no pertenecer a este lugar, teniendo que adaptarme a este nuevo contexto y enfrentándome a los rigores del clima, me han surgido cuestiones sobre el cambio y la adaptación.

Estas liebres con cuerpo humano o seres humanos con cabeza de liebre reflejan una búsqueda por la supervivencia, un acondicionamiento a las complejidades del medio ambiente y como acaban por transmutarse para mejor adecuarse a su nuevo entorno.

Formalmente es un registro fotográfico de una acción, o una puesta en escena en el medio camino entre el teatro y la performance. Se ha elegido la liebre, por el carácter que tiene en algunas culturas, incluso la polaca, de ser un animal con poderes mágicos, para el artista Joseph Beuys la liebre es un signo de lo femenino, de lo lunar, lo intuitivo, pero también de la velocidad y el cambio.

Actualmente me interesan las relaciones entre la memoria y sus diferentes implicaciones con el cuerpo, el objeto y el espacio de acción escénica, donde a menudo me siento motivado por una re interpretación de los acontecimientos y situaciones del cotidiano.

Celia Eslava (Pamplona, 1955)
Terreno de Juego

Este proyecto artístico es una instalación basada en el juego – tan presente en la infancia, como medio natural, que pone al niño en contacto con el entorno y le enseña a relacionarse con los demás – y la ocupación del propio espacio.

Los juegos son individuales y en grupo, así, a menudo, los patrones de juego imitan comportamientos adultos; las niñas juegan con muñecas y sus vestiditos y los niños compiten entre ellos.

Este espacio de juego está compuesto por niños-vestido y objetos-juego. En él hay cinco figuras a escala real, construidas en pletina de acero y agujas de telar, representando vestuario infantil. Formalmente las he tratado como dibujo de línea para sugerir estructura, base sobre la que crecerá el adulto.

Los objetos-juego están contruidos en porcelana, el propio material nos aporta conceptos como son: página en blanco, inocencia, fragilidad y a la vez resistencia, tan presentes en la infancia. Estas piezas son de mayor escala que la real para poner énfasis en lo que significa el juego. Los juegos representados son: tabas, peonzas, saltadores y bolos.

Por último tenemos una pieza que se presenta suspendida, realizada en porcelana y tejido, y que formalmente corresponde al atuendo de una bailarina. Para mí significa la idea de infancia ideal, de princesita, tan presente en los deseos de los adultos y a veces tan distante de la realidad, ya que la infancia, como el resto de las etapas de la vida, está sujeta a tantas variantes.

En el espacio expositivo su colocación nos dará la idea de un lugar donde los niños juegan y se relacionan. La instalación contará con un paisaje sonoro que nos ayude a reforzar la idea de juego infantil.

Colectivo In To Your MInd (Leyre Perrino, Vitoria-Gasteiz 1990 y Saray Pérez Castilla, Burgos 1987)

"120"

Simulacro aproximativo del Proyecto

"120" se trata de una instalación escultórica-sonora, que se constituye de 120 piezas de porcelana, 120 botellas, 120 días de reflexión y retiro hasta que se escucha la voz, la palabra.

Hace participe al espectador de dicha escucha, aquel mensaje que quedó perdido en una botella, que vaga por el mar y solo nos queda ver como se aleja formando esa línea del horizonte, del recuerdo, del olvido.

Dichas botellas inundan el espacio, formando una línea infinita, el horizonte. Una bruma de sonido, de murmullo, que se define en el momento en el que espectador se aproxima a cada una de esas botellas y puede escuchar con claridad el mensaje de palabras, de expresión, de liberación.

¡Y qué mejor forma que una botella! Ese gran inspirador de los escritores románticos y de aquellos que anhelaban, que imaginaban, que dejaban a merced su vida en una botella y el mar.

Realizado en porcelana; en otras palabras, en sabiduría, en historia, en este singular material, que polvo a polvo, grano a grano, registra maravillosos momentos que al ser humano le cuesta detenerse y vislumbrar.

Acceder al individuo y a su ser más íntimo. Un mensaje en una botella, la liberación del alma y al fin y al cabo transmitir un mensaje.

Puede ser que este llegue, o no llegue, que se quede en el camino, o que por el contrario quede en la conciencia del que lo expresa.

Pero siempre quedará el recuerdo y una perdurabilidad en el tiempo.

Cristian Villavicencio (Quito, Ecuador 1984)
Rotación / Traslación CMK

Rotación / Traslación CMK (Centro Cultural Montehermoso Kulturunea) se plantea como un proyecto artístico que parte del análisis y reflexión sobre las características espaciales de lo *Real* en la imagen en movimiento. La relación entre el *observador*, su *mirada* y el espacio circundante se sintetiza en varios planos secuencia que combinan las técnicas de registro de *360°*, *Tilt / Pan / Travelling* (movimiento Horizontal / Vertical / Desplazamiento).

El volumen, la escala y la perspectiva del observador se constituyen en la imagen como el material constructivo de la obra. La continua modificación temporal del punto de vista genera una representación fuera del sistema lineal perspectivo de fuga central. En esta búsqueda, dentro de la imagen en movimiento, se evidencia una relación con la astronomía y el movimiento terrestre (traslación, rotación, precesión y nutación) que se reflejan las leyes físicas en las que basamos nuestro conocimiento del *espacio - tiempo*.

El proyecto **Rotación / Traslación CMK** está compuesto de dos partes que se activan en su relación. Por un lado se proponen la serie de **Ejercicios de filmación CMK** que parten desde una línea de trabajo *site-specific* en la que el material estructural de la pieza es la imagen en vídeo del Centro Cultural Montehermoso Kulturunea, de manera que sean los propios símbolos de la arquitectura del edificio en relación a sus funciones artísticas las que activen la obra.

Por otro lado se propone la proyección de los vídeos "**Telescopio - Observatorio - Panorámica Quito 360°**" y "**Carretera**" realizados en 2013 en Quito - Ecuador.

Tanto los **Ejercicios de filmación CMK** como los vídeos "**Telescopio - Observatorio - Panorámica Quito 360°**" y "**Carretera**" indagan en la relación *mirada - observador* y cómo esta afecta al sentido de la representación audiovisual. Los signos que están presentes en los vídeos (Centro Montehermoso, Observatorio astronómico de Quito y el paisaje montañoso andino) están formalizados y estructurados de manera que su representación adquiera un carácter volumétrico que confronte la percepción escalar y corporal del espectador con lo representado

Elena Fernández Rico (Bilbao, 1989)
Adriano Ser dos

Acciones e instantes documentados por una antigua cámara fotográfica se convierten en el residuo que llega a manos del espectador, el resultado físico de la obra. Imágenes un proceso que reflejan una experiencia auto-vivencial e indagatoria personal. Muestra de un espíritu que busca liberarse de las ataduras impuestas por la sociedad, que pretende descubrirse a si mismo mediante *su ser en el mundo cotidiano*; reexplorar lo conocido para encontrar lo desconocido.

Un cúmulo de sensaciones y reflexiones que hablan acerca de las obsesiones y los deseos, acerca de las ficciones y los recuerdos.

Una llamada hacia un vivir pasional que reclama la búsqueda de un ser humano imaginativo y juguetón. Un explorador/exploradora con ganas de construir nuevos espacios, trastocar el equilibrio establecido como norma y desajustar el orden impuesto.

LARA MONTROYA (Logroño, 1990)

Por naturaleza (Las obras pertenecen a las disciplinas de pintura, fotografía y serigrafía. Esta formado por una serie de collages, serigrafías, manchas pictóricas y fotografías realizadas durante 2013)

Este proyecto consiste de alguna manera en recuperar el vínculo con la naturaleza de una manera contemplativa a través de la estética. Debemos llegar a darnos cuenta de que vivimos en el paisaje. El paisaje no es el conjunto de accidentes geográficos, construcciones geológicas y sucesivos mantos de vegetación que nos rodean, sino la interpretación sensible, la interiorización personal que hacemos de lo que vemos.

La invasión de lo audiovisual, la aceleración de las velocidades, las conquistas espaciales y abisales nos han enseñado y obligado a vivir en nuevos paisajes, subterráneos, submarinos, aéreos. Es por eso que creo que tenemos que volver a aprender a valorar lo cercano, lugares menos excelentes, quizás menos pintorescos pero que son más próximos a nuestra naturaleza cotidiana y con los que debemos desarrollar un vínculo. Es por eso que he elegido paisajes que se encuentren en mi entorno, pequeñas plantas que crecen en el asfalto o vegetación que encontramos dentro de la ciudad. En definitiva, vegetación de lugares que forman parte de mi cotidianidad.

Mediante la técnica del collage intento recomponer lo que estamos rompiendo, unir los fragmentos de un mundo que se despedaza. Volver a unir al hombre con la naturaleza.

Pau Figueres (Alicante, 1976)
Rude But Nude

El proyecto Rude But Nude es una reflexión sobre los problemas de identidad, los sentimientos por la patria, por la nación, las raíces y en definitiva una serie de conceptos que nos empujan a creer una vez más en algo no tangible. Este proyecto intenta ser una mirada ecuánime y a la vez irónica de los conflictos que surgen de la convivencia de culturas distintas dentro de una misma sociedad, que a través de la apropiación y descontextualización de la simbología, la iconografía y en general de los tópicos de la cultura popular vasca, trata de generar una serie de obras que llevan a la reflexión.

Destacando sobre todo el papel importante de la estética de los textos reivindicativos, ya sean pancartas, slogans o pintadas de las que recogemos bien su parte visual o su contenido, Rude but Nude se centra en el uso de cualquier tipo de material vinculado a la cultura popular vasca; desde material relacionado con el deporte a lo más estrictamente político, para crear distintas relaciones visuales desde lo pictórico a lo tecnológico pasando por guiños a lo performativo.

A pesar de centrarse en un contexto local, este proyecto refleja un gran interés por todos los cambios sociales y culturales que giran a nuestro alrededor. El interés por indagar en el concepto de patria y patriotismo nos ha acercado ha referentes y fuentes muy dispares: desde el texto legal estadounidense Ley Patriota USA Patriot act hasta la serie Black Mirror. Desde el texto biográfico Sexual Herria de Itziar Ziga hasta Ni ez naiz hemengoa de Joseba Sarrionandia.

