

M O N O C R O M O

L'art n'est jamais une fin, il n'est qu'un instrument pour tracer des lignes de vie.
Gilles Deleuze.

La singularidad del arte desde lo monocromo siempre me ha resultado fascinante, tal vez por la niebla matutina de mi infancia que convertía el entorno en un apacible gris, silencioso, acogedor o así lo recuerdo, antes del renacer de la luz intensa que convertía todo en "ruido". Posiblemente por esa razón buscaba artistas silenciosos, parcos en color, que apaciguaran el entorno... Podríamos remontarnos siglos atrás para poder reforzar estos supuestos con intencionalidad los cuales quedaron plasmados en la exposición "*Monochrome: Painting in Black and White*" National Gallery de Londres en 2018.

Artistas como Malevich, Rotko, Serra, Soulages, Gao Xingjian han desarrollado parte de su trabajo desde una visión monocroma, desde la pureza del color "solo", desnudo, ante el espectador el cual se enfrenta sin barreras a un hecho ineludible, la absorción de la mirada. Y tal vez esta exposición no sea más que una muestra de respeto hacia estos artistas, que a la vez lo hicieron con quienes les precedieron, siendo sin duda referentes universales y como no parte del conocimiento propio del trabajo de cada uno de los creadores participantes en esta propuesta, los cuales desde la singularidad su trabajo abordan este nuevo reto expositivo.

En este proyecto, siete artistas presentan sus propuestas cuyo único punto de conexión es una intención monocromática, una minimización del color, en la búsqueda de la esencia del lenguaje desnudo de artificios más allá de la propia cuestión técnica, los cuales aborda cada uno desde su saber hacer.

Celia Bragança, invita a reflexionar sobre el viaje de ida y vuelta, de norte a sur, de sur a norte, las colonias y descolonización, el lugar no lugar, la búsqueda incesante de un lugar de permanencia, sin raíces y con anhelos de recuerdos de la tradición oral familiar, que no olvida, pero a la que solo le quedan leves recuerdos del Sur al Norte.

Manuela Cristóvão, muestra parte de su paraíso, de su jardín del edén, ese lugar idílico de nuestra tradición judeo-cristiana, dónde todo debía ser perfecto. Manuela recuerda su infancia en Angola, la vegetación propia de la región y crea o recrea recuerdos de infancia que han ido acariciando su piel, dejando huellas, que desde la distancia son sin duda las marcas de una vida, con recuerdos de ausencias presentes.

Lluís Masià, reflexiona sobre la sociedad contemporánea, los derechos humanos o tal vez la deshumanización de una población occidental, que observa a través de un plasma; migraciones, hambrunas, exilios y guerras que nos parecen ajenas, pero están a escasos kilómetros de nuestros “apacibles” hogares. Mantas térmicas que los protegen, aíslan y a nosotros nos preservan de ellos en un juego macabro de que oro parecen, plata no es... en el momento que llegan a las costas europeas.

Antonio Navarro, afronta la propuesta desde la singularidad, la nobleza del material puro, desnudo, sin mayor pretensión que dejar que el observador, perciba sensaciones táctiles a través de lo visual. Trayendo a la contemporaneidad, los elementos primigenios con los que nuestros ancestros inundaron las cuevas de Tito Bustillo, Lascaux.

Concha Sáez, aborda desde el grabado una sinfonía en blanco y negro, caligrafías rítmicas con concentran la mirada hacia los aspectos esenciales de la imagen, invitando a recorrer los gestos trazados sobre la matriz, tal vez sin más intención que retener nuestra atención tras unos signos que se marcan entre la figura y el fondo.

PEPesART, se sumerge en las aguas del mediterráneo y captura la belleza (tal vez macabra de sus aguas repletas de micropartículas de residuos plásticos, invitando a reflexionar en el hecho de que no todo es lo que parece. La profunda belleza de sus fotografías atrae nuestra atención trasladándonos a la cálida brisa del mar, la cual se rompe en la lenta descomposición de una bolsa extraída del agua.

David Segarra, reconstruye la pintura en base a la ruptura de la misma. Sus obras son un cúmulo de fragmentos rescatados del olvido, una acumulación de materia inerte a primera vista, pero, que entre sus manos se convierte en piezas llenas de matices que se presentan tras una nueva reconstrucción de la materia. La belleza por la belleza. Y como él nos recuerda: La Belleza es indestructible | El alma es irrompible | La nobleza es eterna.

En definitiva, les mostramos un mundo monocromo lleno de matices, autorretratos de cada uno de los creadores que aquí participamos, de los cuales tengo el privilegio de aunar en este proyecto itinerante por la península ibérica. Dado que el tiempo es un bien valioso, espero que, en este caso su tiempo sea compensado en el recorrido de esta exposición.

Antonio Navarro Fernández
Artista, Investigador y Profesor.

ANTONIO NAVARRO

Francia, 1966

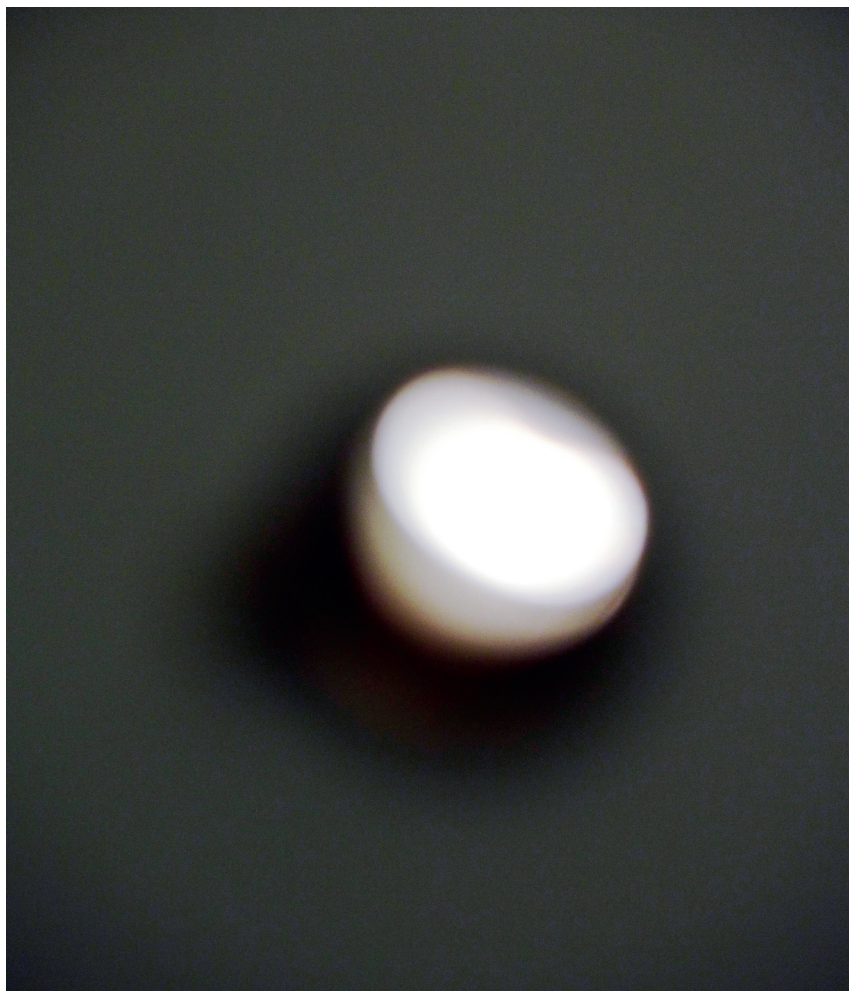
CELIA BRAGANÇA

Mozambique, 1965

CONCHA SÁEZ

Burgos, 1960

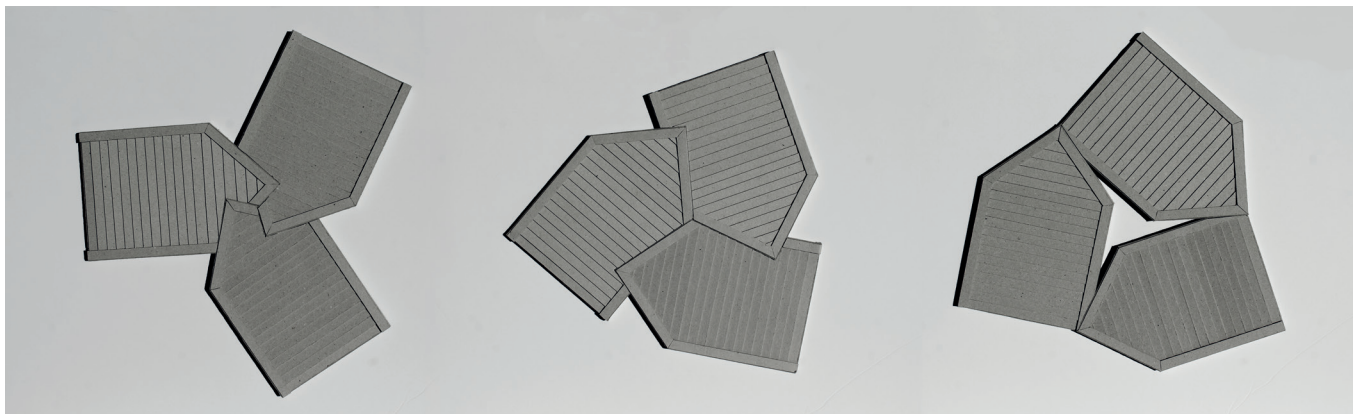
DAVID SEGARRA

Jávea, 1980

FEDERICO TOMÁS

Elche, 1982

LUIS MASIÁ

Valencia, 1985

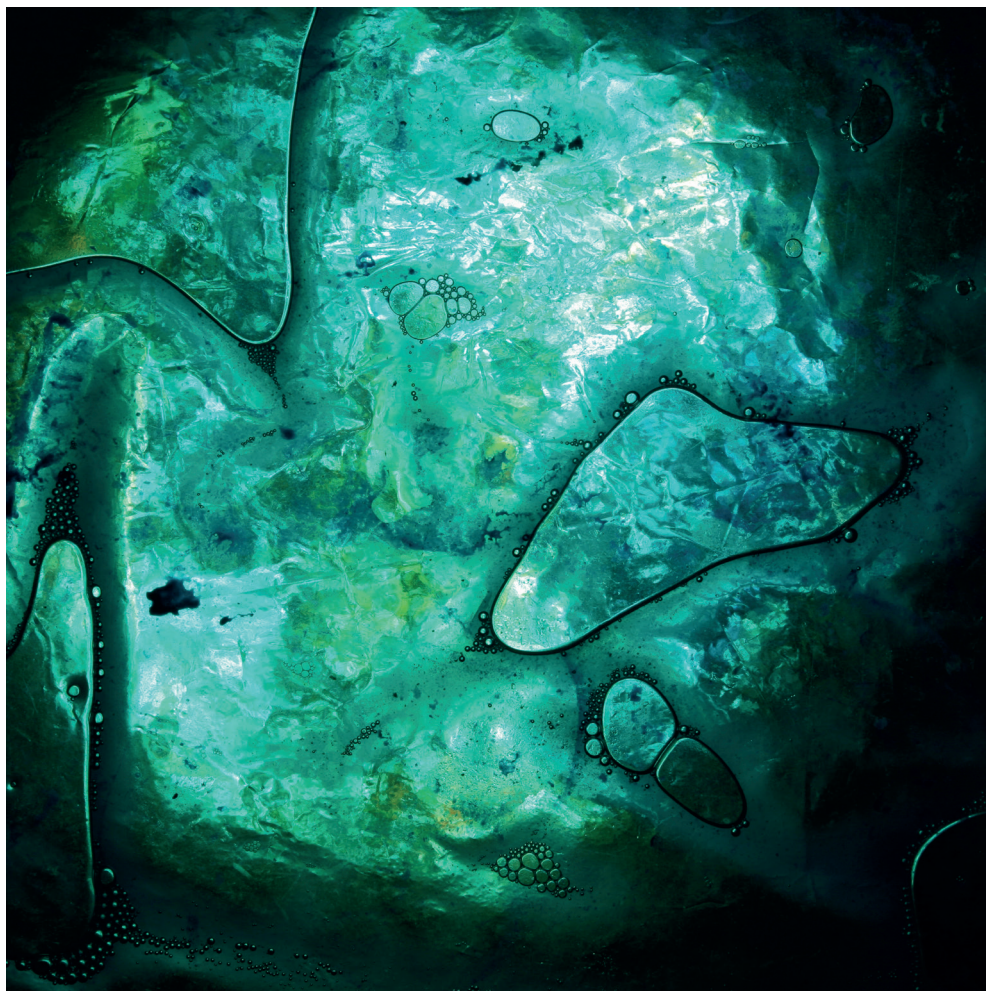
MANUELA CRISTOVÃO

Angola, 1957

PEPE SART

Jávea, 196

Antonio Navarro. Francia. 1966. Doctor en Bellas Artes. www.antonionavarrofernandez.com

KOMOREBI

Entre el Silencio y lo Fugaz, entre el grabado, la estampa digital y la instalación. Entre los matices tonales de un universo lleno de tintas que convierten cada pieza en autónoma, silenciosa y fugaz, aunque en ellas aparezca el ruido atronador de una mirada perdida en busca de un elemento que me mantenga vivo (anclado a una existencia fugaz). *MA 間*, hace referencia a un espacio, al vacío, al todo, a la nada, donde ando sumido en estos términos desde hace tiempo, en paisajes espiritualistas de la tradición pictórica oriental, donde el referente es el espíritu, el Ser, alejado de una representación figurativa. El espacio se presenta y me represento habitándolo desde el recorrido que permite el propio espacio.

Así cayó en mis manos *Wabi-Sabi* hablando de la nobleza del material, alejado del artificio del brillo. Dónde materiales como el carbón, el negro de humo, el papel, el sedal han formado parte de nuestra historia, para dar calor, manchar paredes, aliviar la mente, proporcionar alimento que vuelven a confluir en una acción eminentemente práctica uniendo retazos de carbón en un acto de meditación, un "Ora et labora" que no deja de ser un elemento para mantenerse al margen, y desaparecer de sí o tal vez debería decir: desaparecer de mí.

Celia Bragança. Mozambique. 1965. Licenciada por la Facultad de Bellas Artes. Universidad de Lisboa.
Doctorada en Grabado y Estampación. Facultad Bellas Artes de la U P Valencia. celia.mbraganca@hotmail.com

DE OTRO LADO DE LA CALLE

La casa es como una metáfora de la construcción fenomenológica de la identidad nómada, muestra la enorme complejidad en su planificación, que parte del análisis del Ser/Hábitat, conversando simbólicamente con la geometría: la espiral, dibuja todo el discurso poético, es decir, desde la construcción de las matrices, registro para profundizar mis preocupaciones, relaciones y referencias, que surgen como consecuencia directa del problema de la identidad nómada, debido a sus características geográficas especiales (un viaje desde el hemisferio sur hasta el hemisferio norte), habitante de varias culturas, varios países y varias direcciones/casas se mezclan ... en una sola idea de viaje, (de Sur a Norte), como un sistema cartográfico para mi pensamiento visual, que fluctúa biunívocamente entre la micro poética y la micro política de arte, dentro de una relación libre con la literatura (Almeida Garrett y Pessoa), con la filosofía (Husserl - Fenomenología, y Merleau- Ponty - Percepción), y con la historia del grabado (Aby Warburg-Atlas Mnemosyne-) en busca de su propio idioma.

"El lenguaje es la casa del ser. En su vivienda mora el hombre. Los pensadores y los poetas son los vigilantes ..."
Heidegger, Martin.1970: 7

Concha Sáez. Burgos. 1960. Catedrática de Dibujo. Universidad de Salamanca.
www.adacyl.org/category/concha-saez/

BIG_DAT@

Se licencia en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Se doctora en la Universidad de Salamanca, donde es Catedrática en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca.

Para el proyecto Monocromo presento Sinfonía en blanco y negro, una selección de grabados resueltos a base de caligrafías rítmicas en blanco y negro que concentran la mirada hacia aspectos esenciales de una imagen como el simbolismo de las formas representadas, la espacialidad compositiva, el dinamismo gráfico o las paradójicas relaciones entre fondo y forma.

Completa mi propuesta la instalación titulada Puzle, la mirada atenta, que ofrece al espectador el juego con un rompecabezas como otra forma de lectura y relación a la hora de contemplar una obra de arte. Las piezas del puzle componen una estructura fragmentada a modo de píxeles que emplazan al espectador a ir escaneando toda la obra. El puzle ofrece una estructura narrativa propia, una retícula que dirige y controla el modo de ver la obra original e invita al esfuerzo de su reconstrucción. A través de la experiencia con el rompecabezas, el observador irá desvelando y construyendo pieza a pieza la obra de arte oculta, un enigma que una vez resuelto, le habrá prestado una intensa atención, conociendo sus más recónditos detalles.

La propuesta reivindica el tiempo lento y la contemplación reflexiva ante las obras mostradas en una exposición.

David Segarra. Jávea, 1980. El origen: Grado en Bellas Artes. UMH. El detonante: 2015 Poéticas, La casa Negra Oviedo. 2017. La fuerza: Pulse, Acts of Love and Kindness. Fort Mason Center for Arts and Culture. San Francisco.
www.davidsegarra.net

PATHWAY TO YOURSELF

Entiendo toda manifestación artística como la materialización de la conciencia individual y colectiva del ser humano. Así, sea cual sea esta manifestación, la concibo como un retrato más o menos fidedigno de nuestros miedos, obsesiones, deseos...

La importancia de la huella como el testigo más creíble de todos estos factores, modula mis retratos conceptuales donde la narradora de la historia es la materia y su alteración en cualquier método posible. Teniendo en cuenta estos principios, trato de aislar la conciencia en el momento de la creación, dejando que el instinto me guíe en la búsqueda del relato, para cuyo referente encuentro inspiración en las miradas de mis contemporáneos.

No me interesa la forma, sino el camino para llegar a ella: El constante proceso de la vida traducido a formas visuales y tangibles según podemos experimentarlo cada uno de nosotros.

La Belleza es indestructible | El alma es irrompible | La nobleza es eterna.

Federico Tomás. Elche, España. 1982. Licenciado en Arquitectura por la Escuela Politécnica Superior de Alicante (2015).

KALEIDOS

Ensamblajes de cartón cortado y encolado a mano. Parten de una forma definida a partir del arquetipo de cabaña, con proporciones y reglas geométricas concretas, sometida a variaciones mediante giros y simetrías apoyados en cortes característicos como si de un juego de espejos se tratase.

Una suerte de presencias que acaban diluyendo el concepto original de casa, transformándolo hasta el punto de hacerla prácticamente irreconocible... Las fachadas se multiplican o fragmentan perdiendo la consistencia formal de la casa y presentándose como algo distinto.

Luís Masià. Valencia 1985. Licenciado en Bellas Artes. Universidad Miguel Hernández de Elche.
www.lluismasia.com

REFLEXES. IN ITINERE

Lluís Masià escoge para realizar su obra "Refusés" un material impermeable al agua, que protege y puede salvar vidas, unas mantas isotérmicas de emergencia y supervivencia, hechos de plástico de aluminio plateado por un lado, que en contacto con el cuerpo evita la hipotermia, y por el otro lado de un dorado deslumbrante que evita el sobrecalentamiento.

Oro parece, plata no es: un juego visual, textual y metafórico sobre los intereses políticos y económicos subyacentes bajo el rechazo más brutal hacia los extranjeros. La excusa perfecta para aplicar las políticas mundiales que los condenan al gueto o al campo de concentración, el exilio, a la diáspora, a la muerte y el olvido.

Hoy en día miles de seres humanos se amontonan en campos de refugiados dispersos por Europa. Simbolizan la abolición del pensamiento, de la crítica y la negación de los Derechos Humanos. El racismo, la xenofobia, el odio y los intereses económicos y geoestratégicos prevalecen frente a los Derechos Humanos, especialmente:

Núm. 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad.

Núm. 9: Nadie será detenido, desterrado ni tomado arbitrariamente.

Núm. 13: Toda persona tiene derecho a la libre circulación y a elegir libremente la residencia.

Se trata de hacer reflexionar al espectador sobre el drama social cercano de los refugiados, denunciando las injerencias políticas e intereses de la UE a estas crisis humanitarias, que condenan al refugiado al rechazo y a la miseria, destacando la complicidad de los medios de comunicación.

Manuela Cristovão. Angola. 1957. Doctor en Artes Plásticas. Universidad de Évora. Graduado en Artes Plásticas/-Pintura. Facultad de Bellas Artes de Lisboa. manuelacristovao3@gmail.com

MOVIDO POR EL VIENTO

Entre el Océano y la Tierra - que es el mundo donde vivimos - los jardines son la idealización de un mundo perfecto. Bajo sus verdes colores se acumulan sus restos, los cuales producen nuevas vidas. Lo mismo ocurre bajo la superficie azul de océanos, lugares llenos de misterio, que nos llenan de curiosidad. Sentir la naturaleza simbólica del Jardín del Edén es siempre buscar lo perfecto y lo bello, es tener la sensación de buscar un jardín prohibido inalcanzable. A través del monocromo, un solo color une las imágenes y la idea simbólica del jardín que sufre transformaciones como la vida y sus ciclos en el proceso de nacer, vivir y morir. Nuestra vida está llena de huellas, las cuales quedan grabadas en la piel, como las marcas dejadas por los caminos en las arenas del desierto o en las incisiones creadas en la superficie de la madera.

En este proyecto, el grabado es el medio utilizado para la realización de imágenes y la madera es el soporte de incisiones y texturas, donde la realización tradicional se confronta con lo digital, donde lo efímero se confronta con lo definitivo.

La poética de las imágenes nos sumerge en un proceso de representación o abstracción, buscando un desarrollo simbólico del lenguaje de su universo creativo.

PEPesART. José Sart Vallés. Jávea, 1969. Graduado en Bellas Artes. Universidad Miguel Hernández de Elche.

“La fotografía es un residuo del pasado”, dice Boris Kossoy en su libro titulado “Lo efímero y lo perpetuo en la imagen fotográfica”.

PEPesART inmortaliza el residuo plástico y después deja que siga su camino hacia el reciclaje. Hace un llamamiento a la concienciación social para que el destino de la materia plástica acabe siempre reciclada.

En esta colección, con el tratamiento anterior al reciclaje dando forma al plástico, es capaz de ahondar en las formas, colores, matices y composiciones para conseguir transformar el residuo de uso efímero en obras perpetuas como testimonio visual.

Es lo que se pretende conseguir, que el material plástico residual que se genera a diario en nuestros hogares, en el trabajo, en celebraciones... sea un residuo del pasado, sin que quede rastro en el presente y mucho menos en el futuro.

PEPesART invita a reflexionar y actuar de forma coherente sobre el tratamiento particular del residuo cotidiano generado.

Del 21 d'octubre al 27 de novembre de 2022

Horari: dimarts a dissabte de 10:00 a 13:00 h.
i de 17:00 a 20:00 h.

Diumenge i festius de 10:00 a 13:00 h. (dilluns tancat)
La Casa del Cable - Duanes de la Mar · Xàbia

LA CASA DEL CABLE
ESPAI D'ART

ISBN 978-84-09-44679-7