

PROMUEVE
Museo del Mar de Santa Pola
(Ayuntamiento de Santa Pola) Alicante

CONCEJAL DE CULTURA
Sr. Jorge Antonio Díez

DIRECTORA DE LA SALA
María José Cerdá

COMISARIO DE LA EXPOSICIÓN
Antonio Navarro

EDITA
Ayuntamiento de Santa Pola
(Museo del Mar)

MONTAJE EXPOSICIÓN
Juan Bautista Piedecausa

PERSONAL SALA
Gabriel Irlés y Celia García

© Copyright imágenes y textos:
Autores de las obras

ISBN 978-84-09-16273-4
DL S 492-2019

MONOCROMO

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

Gilles Deleuze.

LA INVESTIGACIÓN CREADORA EN LA PRÁCTICA ARTÍSTICA.

Monocromo

La investigación creadora indaga en los mecanismos de la concepción de la propia obra. Por ello ha de ir asociada a una práctica artística reflexiva y muy bien documentada. Idear, elaborar y finalmente ejecutar algo novedoso o exquisito en cualquier medio de expresión, implica un proceso de reflexión crítica, paralelamente a la experimentación gráfica que nos propongamos acometer.

Interesarnos por un determinado tema, formular un objetivo, acariciar una idea

poco verosímil, original o seductora, implica un método y una actitud. Implica buscar nuestras fuentes, documentar aquello que incluso ha podido ser producto de una ocurrencia; también implica tomar conciencia crítica para poder asociar, deducir, tomar elecciones, aprovechar enfoques imprevistos, escudriñar otras perspectivas. Improvisar, readaptarse, analizar, poner a prueba, en definitiva, encontrar sentido a aquello que nos proponemos.

Al mismo tiempo, la investigación artística hay que entenderla como espacio de juego y de libre asociación. ¿Qué implica esta afirmación? Como he dicho, los creadores debemos aspirar a ser rigurosos, con espíritu crítico, documentados, pero eminentemente somos creativos y curiosos: la exploración intuitiva forma parte de nuestra formación y bajo esta actitud interrogamos la realidad, nos inspiramos en los hechos o circunstancias que nos rodean.

En nuestro campo nos creamos espacios de juego, que no son otra cosa que espacios de libertad, una libertad necesaria para pensar todo aquello que nos alumbre nuevos caminos de creación. A esto me refiero con espacio de juego

y de libre asociación. Comprobamos que relacionando ideas, hechos, análisis, pensamientos o lenguajes, encontramos nuevos caminos, proyectamos nuevas obras, profundizamos en el sentido de lo que hacemos y creamos un relato propio que ofrecer a los demás. Nos hacemos preguntas interesantes que trasladamos a otros, y a nuestro modo, agitamos las conciencias y movilizamos las emociones, si bien es cierto que no nos es posible dar respuestas a los múltiples interrogantes que mueven el mundo. Porque también sabemos que nuestras búsquedas, como proceso creativo, siempre tendrán un componente lúdico, un sentido poético que ahonda en lo imprevisible, en lo insólito, en lo no totalmente racional. El objetivo podría residir en crear pura magia y para ello, el taller de trabajo y nuestras propuestas se convierten en espacios de juego y asociación libre. Quizá por eso el ser humano necesita del Arte.

Hacernos buenas preguntas. Qué difícil resulta siempre. Y hay que sacar tiempo para ver más allá; y hay que tener ganas; y hay que ser capaz de emocionarse.

Porque ello significa abrir posibilidades, experimentar otros caminos, plantear hipótesis sobre la complejidad de la historia

o sobre aspectos existenciales presentes en los tiempos que nos ha tocado vivir.

Yo creo que nosotros no describimos ni representamos la realidad común de las cosas, sino que intentamos inspirarnos analizando aspectos de la realidad que pongan de manifiesto otras visiones. Deseamos ofrecer otros discursos, profundizar en enfoques significativos, como modo de conocimiento y de contacto con la vida.

Y todo ello es materia prima para adentrarnos en la creación con valentía y coraje, animados por la carga emocional y experiencial que nace de nuestro interior. En muchas ocasiones, parecerá que no hemos llegado a ninguna parte y sin embargo, el proceso de discusión interno mantenido en nosotros, siempre habrá merecido la pena. Más allá de desanimarnos, debemos pensar que, si no ahora, más adelante esas búsquedas tendrán sus consecuencias.

Por tanto, la investigación creadora no trata del conocimiento necesario y exacto, que pertenece propiamente a las ciencias, sino que se mueve en el espacio de lo que es solo probable, plausible, y que por tanto, puede ser objetivamente de un modo o de otro. Este ejercicio creador nos otorga una

perspectiva desde la que construir historias sobre el mundo, nos permite volcar nuestra energía hacia otras realidades.

En definitiva, la investigación creadora trata del conocimiento hipotético. Esto es lo que yo creo que todo creador se propone y ha de hacer valer sus mejores opciones, sus mejores ficciones, a través de su obra.

La exposición que hemos titulado Monocromo pretende ofrecer al público diversas ficciones acometidas por ocho creadores interesados por un mundo complejo, resumido a través de una visión monocroma que aporta propuestas expresivas muy peculiares, con gran variedad de técnicas y planteamientos conceptuales.

Esperamos que estas creaciones puedan interesar a ese público curioso y atento a las prácticas artísticas actuales y agradecemos la oportunidad que nos ofrece el Museo del Mar para poder exhibir esta propuesta.

Concha Sáez

Artista e investigadora

*Catedrática en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Salamanca*

ANTONIO NAVARRO

Burdeos, Francia.

Doctor en Bellas Artes.

www.antonionavarrofernandez.com

Entre el Silencio y lo Fugaz, entre el grabado al carborundo, la gráfica expandida y la impresión digital podría enmarcarse su trabajo. 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 nos mantenga vivos (anclado a una existencia fugaz) y/o permanente en cada una de las obras que se presentan.

MA 間, hace referencia a un espacio, al vacío, al todo, a la nada, ando sumido en estos términos desde hace tiempo, en paisajes espiritualistas¹ 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, medir sus pasos, observar sus luces, sus sombras, sus ángulos, comulgar con él y en él, hasta ese preciso momento... *cuando, de repente, estalla*².

*En el fondo puede que el arte no sea siquiera invención nuestra. Quizá apareció en la historia de la misma manera que aparece en la vida personal de muchos artistas: como una llamada, un inesperado relámpago de inspiración, una pasión interior tan arrebatadora que, en última instancia, tendríamos que decir que Picasso se equivocaba: los primeros humanos no inventaron el arte. Fue el arte el que inventó al ser humano*³.

Así cayó en mis manos Wabi-Sabi⁴ 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 unir 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*.

Con esta instalación multidisciplinar donde se conjuga grabado, gráfica expandida y una pieza de escultura en proceso, habito el espacio.

Entiendo la abstracción como el mejor elemento para llegar a mostrar al espectador los paisajes que se van erigiendo en su interior, con la superposición de capas veladas, que se sincretizan en una imagen total.

¹Cheng, François. Cinco meditaciones sobre la belleza. Siruela.

²Barrico, Alessandro. Océano Mar.

³Martel. J. F. La vindicación del arte en la era del artificio.

⁴Koren, Leonard. Wabi-Sabi, nuevas consideraciones. Sd.edions.

CELIA BRAGANÇA

Mozambique. 1965

“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)

1992 – Bachillerato en Escultura, Facultad de Bellas Artes. Universidad de Lisboa

1995 – Licenciatura en Pintura, Facultad de Bellas Artes. Universidad de Lisboa

1998 – Profesora adjunta en la ESAD.CR – IPLeiria

2002 – Título propio de Especialista Universitario - Grabado y Estampación. Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia

A Casa é como uma metáfora para a construção fenomenológica da identidade nómada, mostra a enorme complexidade no seu planeamento, que parte de análises do Ser/Habitat, -conversa simbolicamente com a geometria: a Espiral, desenha todo o discurso poético, ou seja, desde da construção das matrizes, grava e desenha para aprofundar as minhas inquietudes, relações e referencias, que surgem como consequência directa do problema da identidade nómada, devido às suas especiais características geográficas (uma viagem desde o Hemisfério sul até

2005 – Reconocimiento del Grau de Mestre por la Facultad de Bellas Artes de Lisboa. Universidad de Lisboa

2014 – Doctor en Grabado y Estampación. Facultad Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia

2016 – Pos-Graduación - Curaduría y Programación de las Artes - 3ª Edición - FCH-UCP- Lisboa.

ao Hemisfério norte), donde se misturam varias culturas, vários países e várias moradas/casas... numa só ideia de viaje, (do Sul para o Norte), como um sistema cartográfico para o meu pensamento visual, que flutua biunivocamente entre as micro poéticas e as micro políticas da arte, dentro de uma relação livre com a literatura (Almeida Garrett e Pessoa), com a filosofia (Husserl - Fenomenologia, e Merleau-Ponty - Percepção), e com a historia da Gravura (Aby Warburg-Atlas Mnemosyne-) em busca de uma linguagem própria.

PEPE SART

José Sart Vallés (PEPesART)
Jávea (Alicante) 1969.

Grado Bellas Artes en la Universidad
Miguel Hernández de Altea.

www.pepesart.com

La trayectoria de PEPesART se centra principalmente en el campo de la fotografía, si bien ha indagado en otros territorios de creación contemporánea, propios de la formación en el Grado de Bellas Artes.

Sus proyectos han sido seleccionados en distintas convocatorias, acercando su visión cosmogónica del mundo y hacía dónde deriva el quehacer humano.

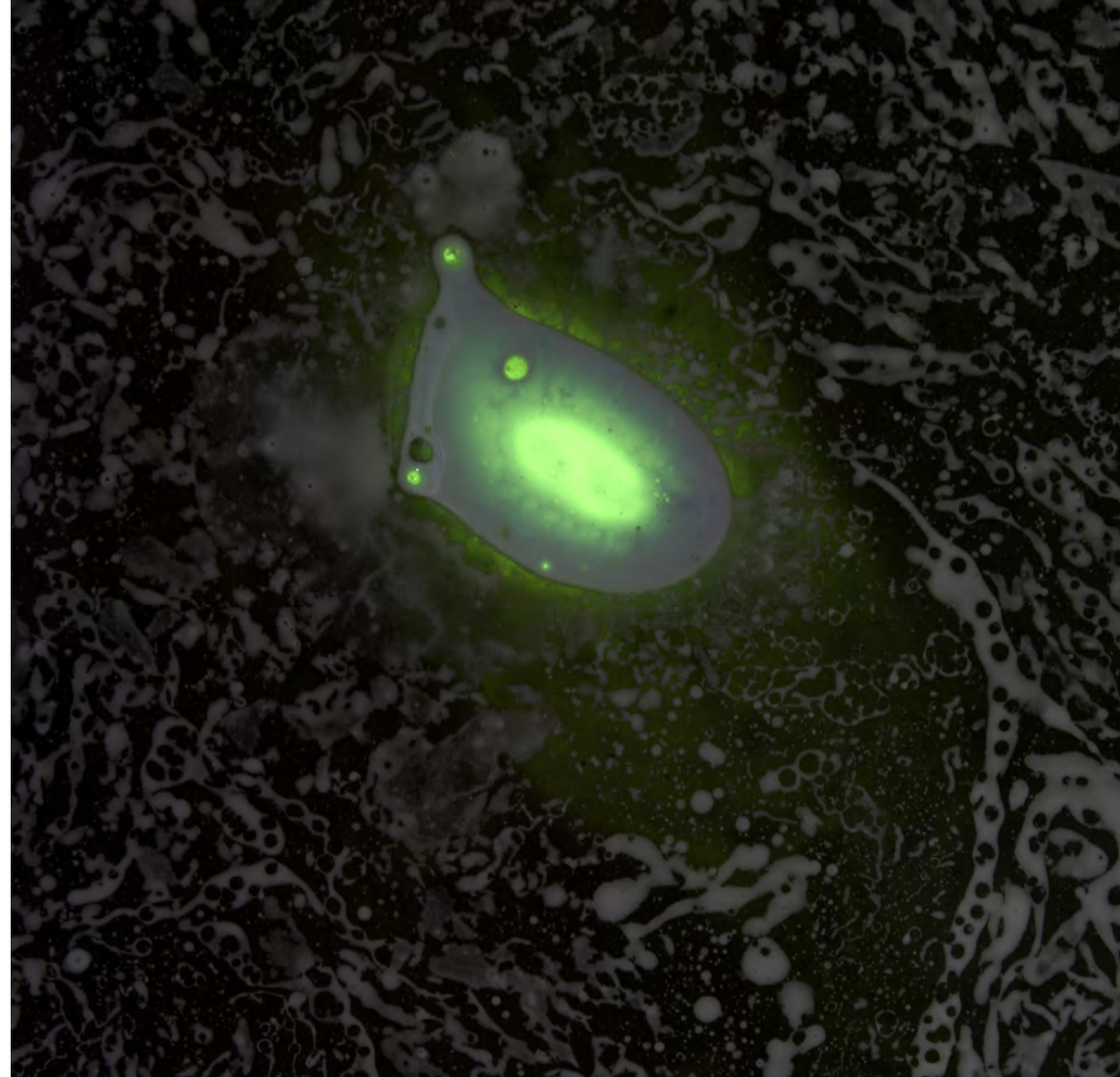
"La fotografía es un residuo del pasado", dice Boris Kossoy en su libro titulado "Lo efímero y lo perpetuo en la imagen fotográfica".

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

MANUELA CRISTÓVÃO

Angola. 1957

Manuela Cristóvão, desarrolla actividad artística, investigación y ha organizado exposiciones y coloquios y talleres/workshops.

En los últimos años ha desarrollado su trabajo principalmente en el área del dibujo y grabado.

Doctor en Artes Plásticas por la Universidad de Évora, Máster en Comunicación Educacional Multimedia por la Universidad Abierta, graduado en Artes Plásticas/Pintura por la Facultad de Bellas Artes de Lisboa.

Es profesora auxiliar en el Departamento de Artes Visuales y Diseño de la Escuela de Artes de la Universidad de Évora, donde ha enseñado disciplinas de Artes Visuales, Pintura, Dibujo, Fotografía y Grabado.

Miembro integrado del CHAIA – Centro de Historia del Arte e Investigación Artística, línea de artes visuales.

Cuenta con talleres coordinados y orientados en el área de grabado tradicional y de procesos no tóxicos.

Ha organizado coloquios en las áreas de dibujo, técnicas de impresión e artes visuales.

Coloquio más reciente celebrado durante 3 ediciones tiene el título: "Cartografías (re) inventadas", cubriendo las diferentes áreas artísticas.

"Jardín Prohibido"

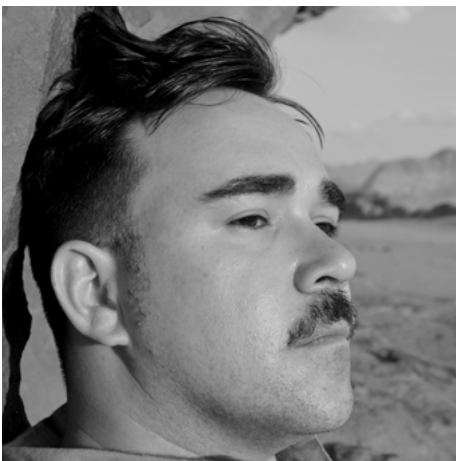
"Entre el Océano y la Tierra - que es el mundo donde vivimos - los jardines son la idealización de un mundo perfecto.

Bajo sus colores de verde viven sus restos, sus esqueletos producen nuevas vidas.

Bajo la superficie azul de los vastos océanos se repite esta idea, además de una infinita falta de conocimiento y 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."

LLUÍS MASIA

Valencia, 1985.

Licenciado en Bellas Artes por la
Universidad Miguel Hernández (2013)
www.luismasia.com

Ha realizado diversas publicaciones desde 2011 y exposiciones entre las que destacan a nivel internacional "Video Escultura", Atelier Montez, Roma (2013), "Factory in The Margin" Jordan National Gallery of fine Arts en Amán Jordania en (2018).

y a nivel nacional "Iconografías de la Desobediencia", Galería Punto, Valencia (2014) e "In Itenerne", Galería La Mercería, Valencia (2019).

Ganador de convocatorias de arte público tales como Puente de Deusto upv Bilbao (2018) e International Photography Festival Alicante (2019).

Acreeador de becas tales como la American Space Valencia y la Mustang Art Gallery

y con experiencia en el ámbito de la producción cultural como coordinador de proyectos y exposiciones (Festival Intramurs, Valencia desde 2016).

Más allá de la dimensión puramente artística del monocromatismo como uso de un único color en la ejecución de una obra, esta pieza pretende una aproximación al concepto físico del término. Ninguna fuente de radiación electromagnética es, por definición, puramente monocromática ya que supondría una onda de duración infinita. Esta obra de videoarte en bucle interminable refleja el carácter imperturbable de un color, el oro, reflejo del precioso metal que evoca, eterno, cuyo inagotable valor prevalece en el tiempo.

FEDERICO TOMÁS

Elche, 1982

Licenciado en Arquitectura por la
EPSA de la UA (2015)

al 30 de enero de 2018. Comisariada por
Klauss Van Dame.

"KALEIDOS · El origen de la forma"
Exp. individual. En la sala "LANART" de
L'ESCORXADOR de Elche. Desde el 22
Septiembre al 15 Octubre de 2017.

CONCURSOS RECONOCIDOS

00 Homenaje a Albert Agulló (1 certamen de
pintura rápida Albert Agulló 2018) 1º Premio.

Un lugar y un momento (Hoguera
Experimental Alicante 2016) 1º Premio
(coautor Rafael M.)

L'espardenyer Prodigios (elxconidea2013
Elche) 1º premio (coautor Jose Juan F.)

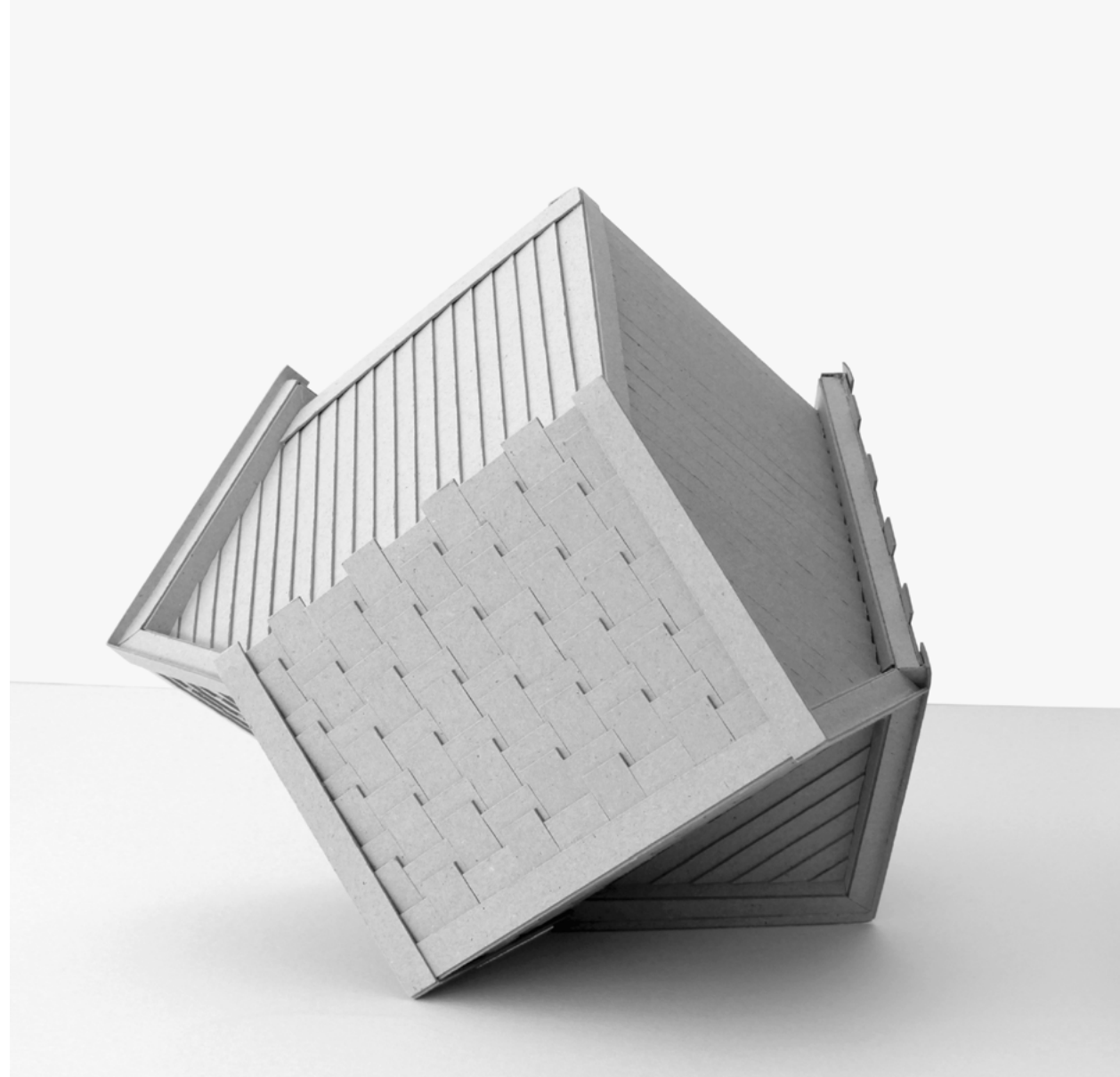
EXPOSICIONES

"Residencias a Quemarropa" Exp. Colectiva
y Residencia Artística. En C.C. Las
Cigarreras de Alicante. Desde el 15 al 29 de
julio de 2018.

"RAPSODIAS2" Exp. Individual. En "Sala LAi"
de Gijón. Desde el 15 de diciembre de 2017

KALEIDOS

Ensamblajes de cartón, cortado y encolado
a mano. Selección de piezas de las series
Kaleidos. La forma inicial definida a partir
del arquetipo de cabaña, con proporciones y
reglas geométricas concretas, es sometida
a variaciones en dos y tres dimensiones
mediante giros y simetrías apoyados en
cortes característicos, como si de un juego de
espejos se tratase. Una suerte de presencias
acaban diluyendo el concepto original de casa
y transformándolo en algo que va más allá de
lo conocido.

CONCHA SÁEZ

Burgos, España. 1960.

Archivo Documental de Artistas,
ADACYL:

[http://www.adacyl.org/category/
concha_saez/](http://www.adacyl.org/category/concha_saez/)

Contacto: consaez@usal.es

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

Su ejercicio creador se desarrolla en diversos formatos y técnicas que en ocasiones se entrecruzan, como pintura, dibujo, grabado o estampa digital. Destaca el carácter instalativo de sus últimos proyectos donde fusiona espacio, imagen y pensamiento para crear en la sala climas activos en el espectador. Sus obras reflejan ficciones derivadas de los efectos que nos producen las cosas, investigando en temáticas relacionadas con la identidad, los procesos de percepción, la construcción de las emociones o la compleja naturaleza humana. Sus proyectos reflexionan

sobre cómo percibimos el mundo, siendo interés de la artista que el placer de la contemplación estética y el discurso ficcional deriven hacia otros modos de conocimiento y de contacto con la vida.

SINFONÍA EN BLANCO Y NEGRO

Para el proyecto Monocromo presento 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 fondo-forma. Completa la muestra la instalación 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.

DAVID SEGARRA

Jávea, 1980.

El Origen: Grado bellas artes en la UMH
El detonante: 2015 Poética . s, 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

“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

MUSEU del Mar
Castell Fortalesa

SANTA POLA

MONOCROMO

DEL 23 DE NOVIEMBRE 2019 AL 18 DE ENERO 2020

sala de exposiciones | museo del mar
castillo fortaleza | santa pola

correo: infomuseo@santapola.es

SANTA POLA CULTURA

