

AUDIOVISIONES

Sala de Armas de la Ciudadela. Octubre 2021 – febrero 2022.

Este proyecto refleja el interés de los coleccionistas de la Asociación 9915 y del Ayuntamiento de Pamplona por los nuevos lenguajes artísticos. Lo hace además en un marco como la Sala de Armas de la Ciudadela de Pamplona, que contempla y practica valores fundamentales para la asociación: la educación, la investigación como actividad generadora de conocimiento y la difusión en tanto que búsqueda de nuevos públicos para el arte contemporáneo.

El foco de interés de esta exposición lo conforma la confluencia entre las dimensiones visual y sonora, los dos grandes vectores que condicionan nuestra percepción del mundo. El conjunto de prácticas artísticas que aquí se presentan (en ocasiones tan diversas entre sí) exploran las posibilidades que ofrece esta intersección y participan de una cualidad esencial del arte de nuestro tiempo: la interdisciplinariedad y la hibridación entre técnicas, formatos y lenguajes expresivos.

La atención a la riqueza de las relaciones paradójicas, poéticas, siempre fructíferas, que se puedan establecer entre el sonido, la imagen, el espacio o el lenguaje, determinan la selección de obra para la muestra.

El discurso comisarial se fija así en las posibilidades de la creación audiovisual contemporánea para generar nuevos discursos y nuevas formas de ver (y de relacionarse con) el mundo.

El arte supone una línea de fuga, un espacio abierto a otras lógicas, a otras temporalidades, a una vinculación con lo real que reivindica lo sensorial frente a la mediación del lenguaje y la palabra. Por ello, el discurso de la exposición atiende también de manera especial a obras que permiten al espectador reflexionar (de manera experiencial, intuitiva, lúdica también) sobre el espacio, sobre su propio cuerpo, sobre el entorno expositivo que lo rodea. Espacio y tiempo físico, pero también espacio y tiempo vividos: sensación, movimiento, recuerdo, experiencia, memoria.

Alicia Ventura

Comisaria de la exposición

LOS AUTORES

Alegría y Piñero

Alegría Castillo (Córdoba, 1985) y J. Antonio Sánchez Piñero (Chiclana, 1975)

Rugidos volcánicos, 2017

Instalación: arena, cerámicas, muelles y piel

Colección DKV - Asociación 9915

Desde que comenzaron a trabajar como pareja artística en el 2009, toda la obra de Alegría y Piñero se ha ido definiendo bajo el concepto *Encicloscopio*: un ejercicio de mirada cíclica alrededor de la imagen, la palabra, la forma, para mostrar puntos de vista múltiples que revelen presencias desdobladas, escurridizas, balbuceadas.

Enciclolalia abarca una serie de obras generadas a partir de un nuevo centro: la creación de un *habla artificial* que extrapola el uso del signo a una fenomenología del habla, como manifestación independiente, física, corporal y que se da en un terreno común con la plástica.

Cada obra de esta serie es un ejercicio que sonsaca una *voz* en el objeto.

Esculturas/artefactos, concebidas como máquinas de interpretar, que nos sitúan en el punto de vista exacto donde se manifiesta un *habla* encontrada, descubierta en la materia en su estado más arcaico.

Todas estas obras contienen dos tiempos. Por un lado, se accionan como performance de forma puntual, y por otro, tienen un estado de reposo que reivindica su presencia escultórica. Sin embargo, incluso en su silencio, su mera contemplación nos desvela un sonido latente, contenido pero intuido.

Rugidos Volcánicos redimensiona las formas que modulan los sonidos “a,e,i,o,u”, anteriormente concretadas y experimentadas en obras como “Espectro vocálico” o “Coro vocálico”, trasladándolas a una escala mucho mayor y sustituyendo la vibración del pito de caña por un parche de piel con un muelle y un hilo resinado que al ser frotados emiten un sonido grave y profundo.

Eugenio Ampudia (Melgar, Valladolid, 1958)

Concierto para el bioceno, 2020

Vídeo monocanal - 7'30''

Colección DKV - Asociación 9915

El *Concierto para el Bioceno* fue llevado a cabo por el artista Eugenio Ampudia el 22 de junio de 2020 en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, con motivo de la reapertura de su programación tras el fin del estado de alarma en España.

Ampudia idea un concierto para plantas como acto simbólico de un cambio de paradigma. Así, un total de 2.292 plantas, el aforo total del teatro, disfrutaron de la interpretación de la pieza "Crisantemi" de Giacomo Puccini por el cuarteto de cuerda Ucili Quartet. Esta acción se completa con una serie de fotografías y un vídeo.

El concepto Bioceno, sugerido por Blanca de la Torre, comisaria de la acción, reemplaza al término conocido como Antropoceno, que define la más reciente historia de deterioro de nuestro planeta por el impacto del hombre. El Bioceno apela en definitiva al comienzo de una nueva era que sitúe, finalmente, la vida en el centro.

Eugenio Ampudia (Melgar, Valladolid, 1958)

Prado GP, 2008

Vídeo monocanal - 2' 50"

Colección Francisco Cantos - Asociación 9915

Prado GP es una vertiginosa carrera de motos que atraviesa el Museo madrileño y vincula su velocidad con la que habitualmente visitamos esas venerables instituciones abarrotadas de obras maestras a las que dedicamos unos pocos segundos.

Se relaciona directamente con *Fuego frío I*, y su cumplimiento futurista de incendiar las salas. Allí desaparecen consumidas por el fuego, aquí resultan invisibles bajo el trepidante paso de las máquinas. Sólo el vacío de las paredes nos consolaba allí, sólo el tropezón o el accidente detiene aquí a los veloces visitantes.

Texto: Mariano Navarro

Manu Arregui (Santander, 1970)

Un impulso lírico del alma, 2007

Vídeo monocanal - 8'

Colección Los Bragales - Asociación 9915

A través de un vídeo que integra imágenes reales y virtuales de una coreografía en un austero paisaje onírico, descubrimos el virtuosismo del joven Rubén Orihuela, el primer deportista profesional varón de gimnasia rítmica, una especialidad fundamentalmente reservada a las mujeres.

Arregui presenta un andrógino campeón que contrasta con el estereotipo hipermasculino de los deportistas de élite.

Manu Arregui (Santander, 1970)

Sed de infinito, 2005

Vídeo monocanal - 5'18''

Colección Los Bragales - Asociación 9915

En esta línea de sus trabajos, el artista se apropia de elementos formales herederos del melodrama cinematográfico en blanco y negro de los años cuarenta y cincuenta con sus elaboradas bandas sonoras, tergiversándolos para actualizar tópicos románticos como la libertad o la crisis existencial.

En *Sed de infinito*, vemos cómo lo que parece una mujer embozada habla al supuesto bebé que lleva en brazos mientras camina bajo la nieve por un paisaje natural (bosque, nubes y monte) como inspirado en el pintor romántico Caspar David Friedrich.

La secuencia es una habilidosa pero no perfecta mezcla de animación digital infográfica y fotografía y vídeo. A ello se une una triste música orquestal y la voz (humanísima) de Elsa Fábregas.

Una construcción simbólico-estética que remite al melodrama (no es casual que la veterana actriz doblara a Scarlet en *Lo que el viento se llevó*) de la edad de oro de Hollywood y al tratamiento del Romanticismo para abundar en esa reflexión sobre el simulacro en el arte, los tópicos y la vacuidad de la expresión en los tiempos que corren. Frente a ello la madre inexistente augura al recién nacido una sed de infinito ambiguamente descifrable como remedio existencial.

Jaime de la Jara (Madrid, 1972)

III Acto, 2005

Video - 4'17''

Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona

Sus piezas, casi siempre interiores fragmentados en los que parece codificar de forma simbólica la realidad, nos invitan a reflexionar en torno a los límites, tanto físicos como conceptuales, de la obra de arte en sí misma. Para ello, se vale de recursos como la simulación o la manipulación, desdibujando el límite entre lo real y lo ficticio y engañándonos porque, a fin de cuentas, resulta muy difícil distinguir dónde empieza la mentira y acaba la imagen real.

Crítica, reflexión, cuestionamiento... son algunos de los elementos con los que nos vamos a encontrar al observar las obras de este artista que, a partir de fotografías, vídeos e instalaciones, se replantea nuestra identidad personal y cultural. De la Jara pretende además que traslademos esta reflexión al mundo real, a nuestro día a día cotidiano, ya que nos encontramos en un universo regido por la imagen y la simulación, en el que la manipulación está al orden del día y en el que tiene lugar una constante lucha entre el plano intelectual y el plástico.

Juan del Junco (Jerez de la Frontera, 1972)

El rebaño, 2013

Impresión de pigmentos sobre papel. 70 x 50 cm c/u.

El lenguaje, 2010/2013

Vídeo HD - 9'30"

Colección DKV - Asociación 9915

El Lenguaje.

Era obvio que al final aparecería el paisaje. Lo preveía. La deriva clásica del que juega con la ciencia y la recorre. En este caso el paisaje se afrontó de la forma menos cierta: una de sus partes, la menos visible, como siempre la metáfora estaba servida.

En un principio existían agricultores y pastores. El agricultor trabajaba duramente, de sol a sol. Sedentario, estaba inexorablemente unido al territorio circundante a su tierra; el pastor también trabajaba duro, también de sol a sol, pero en su recorrido nómada podía permitirse el lujo de recrearse en el placer de la visión y el descubrimiento. El apego al espacio era una necesidad más cercana a su ganado que a sí mismo, por ello recorría el mundo sin lugar propio.

El cabrero y su rebaño se comunican constantemente, su lenguaje, críptico es apto únicamente para los iniciados. Ininteligible para el resto, al no iniciado sólo le puede producir asombro y excitación. La cabra, al igual que un *connoisseur*, no sólo lo entiende, sino que lo acata y lo hace suyo como parte de su existencia.

El lenguaje reflexiona sobre el propio Arte. Cómo se entiende éste y cómo se establecen las relaciones entre sus agentes. Un artista, como un pastor, acarrea su trabajo, pero también tiene, como un pastor, momentos de plácida soledad sentado en una piedra observando lo que le rodea.
Juan del Junco. 2013

Karin Dolk (Suecia, 1976)

Foreignness, 2003

Video - 40 ''

Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona

En *Foreignness* (¿extrañeza?) dos manos tocan el teclado de un piano con letras escritas en el mismo.

Al principio, la corta melodía repetida una y otra vez, no parece tener sentido alguno, pero pronto comenzarán a aparecer palabras surgidas de las notas inscritas en las teclas.

Las manos intentan comunicar algo.

Nezaket Ekizi (Turquía, 1979)

Atropos, 2006

Video - 5'50''

Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona

La artista turca que vive y trabaja en Alemania realiza una performance en el espacio de una galería de arte.

Vestida de rojo, tiene los mechones de su pelo atados por cordones al techo de la sala blanca donde se encuentra. Tiene las manos libres y en su pecho guarda unas tijeras.

Súbitamente se revuelve. Parece sufrir descargas eléctricas que le hacen retorcerse de dolor.

Pasa así algún tiempo hasta que coge las tijeras y poco a poco se va liberando de su tortura...

Pep Fajardo (Barcelona, 1961)

Ogive Satie, 2011

Madera, teclas de piano e hilo de tanza

Colección DKV - Asociación 9915

Ogive Satie es una escultura basada en la deconstrucción del piano como instrumento inspirada en las cuatro “Ogives” de Erik Satie, publicadas en 1889 y concebidas por el músico tras contemplar durante horas las bóvedas ojivales de la iglesia de Notre Dame en París. Constituyen un ejemplo en cuanto a su carácter místico de inspiración en el canto llano. Satie fue un personaje visionario, irreverente y adelantado a su época. Colaboró con él Pablo Picasso y Francis Picabia en el plano escenográfico, y Jean Cocteau como guionista de sus exposiciones públicas. Excéntrico y de actitud dadaísta, precursor del “serialismo” y del “minimalismo” se autodefinía como “fonometrógrafo”, como alguien que mide y escribe los sonidos, dando suma importancia a los silencios y a las armonías repetitivas.

Argumento básico que forma parte de la escultura en su vertiente sonora mediante un mínimo fragmento de su composición “Ogive 4 ème”, repetido en forma de bucle con adición de la grabación real de las campanas de la iglesia de Notre Dame, constituyendo el loop que forma parte de la instalación.

La “mandorla” es la forma de la base de la escultura sobre la que se desarrolla toda la composición de la pieza. Según Juan Eduardo Cirlot en su “Diccionario de Símbolos” el significado de “mandorla” es el siguiente:

“Aun cuando el símbolo geométrico de la tierra es el cuadrado (y el cubo) y el del cielo el círculo, a veces se utilizan dos círculos para simbolizar el mundo superior y el inferior, es decir, el cielo y la tierra. Su unión, la zona de intersección e interpretación (aparición) es la mandorla, figura almendrada obtenida por los dos círculos que se cortan. Los dos círculos pasan a ser el de la izquierda materia y el de la derecha espíritu. Esta región, como la montaña doble de Marte, comprende las antípodas de todo dualismo. Por ello simboliza también el sacrificio perpetuo que renueva la fuerza creadora por la doble corriente de ascenso y descenso... aparición, vida y muerte, evolución e involución”.

FIUMFOTO

Cristina De Silva (Gijón, 1972) y Nacho De La Vega (Luanco, 1968)

Homovidens - Las gemelas, 2007

Vídeoinstalación

Colección Alicia Aza - Asociación 9915

Homovidens es un trabajo en proceso con diferentes versiones: *Homovidens, la familia; La familia se va de vacaciones; Homovidens, la vuelta al cole...*

Recreamos situaciones cotidianas y generamos, a partir de material audiovisual descontextualizado, secuencias de conversación entre los distintos personajes que se van cuestionando temas básicos como es la relación hombre-máquina, el bombardeo informativo diario ...

Homovidens-Las gemelas es la última versión del proyecto. Es la primera vez que prescindimos del sonido para hacer hincapié en el cambio de punto de vista que la pieza propone donde el espectador es quien pasa a ser observado.

Paco Guillén (Las Palmas de Gran Canaria, 1974)

Draw the curtain, 2014

Dibujos sobre papel 21 x 29,7 cm. c.u. + Videoanimación - 4'36"

Colección Navacerrada - Asociación 9915

La pieza está conformada por una videoanimación que se muestra en loop y una selección de los dibujos utilizados para la animación, a modo de fotogramas del video.

Como acostumbra a trabajar en sus obras, Guillén triangula aquí su producción en dos piezas independientes que dialogan internamente entre sí, amplificando sus capacidades conceptuales y poéticas a la vez que hace un guiño al propio medio y su tradición.

Draw de curtain (dibujar la cortina) formó parte de su segunda exposición individual: "Asuntos domésticos: ensayo/error". Con ella podemos inmiscuirnos dentro del universo particular y emocional de un artista que elige el dibujo como campo de experimentación y como base de su creación.

La ironía o la amargura son algunos de los recursos utilizados en sus dibujos para aludir a la existencia humana.

Cao Guimarães (Belo Horizonte, Brasil, 1965)

Concerto para clorofila, 2004

Video, 7'44''

Colección particular. Depósito en la Fundación RAC - Asociación 9915

La obra de Cao Guimarães captura fenómenos cotidianos que pueden pasar desapercibidos frente al ritmo acelerado de la sociedad contemporánea.

A través de una mirada atenta y poética, el artista transforma la percepción temporal, generando en el espectador una especie de pausa, una contemplación dilatada de la realidad.

Su relación con el medio audiovisual viene definida por un intento de exceder los parámetros narrativos y representacionales espurios procedentes de otras tradiciones artísticas, como la literatura o el teatro, mediante una indagación en las que considera propiedades ontológicas del medio, las propias de la imagen y el sonido.

El propio artista define *Concerto para Clorofila* como una conjunción de luz y sombra, formas, colores y texturas que denuncian la interrelación necesaria de todo lo que es vivo y vibra.

Fermín Jiménez Landa (Pamplona, 1979)

Todo es imposible 43, 2007

Vídeo loop - 4'09"

Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona

La sucesiva caída de objetos cotidianos diversos y el ruido que provocan en su abatimiento parecen querer explicar, desde la genuina mirada humorística de Fermín Jiménez Landa, las diversas posibilidades que nos ofrece la ley de la gravedad.

Se parte de la fenomenología de la física para llegar al triunfo y al fracaso. Oscilando entre las ideas abstractas de la ciencia y la concreción de los objetos y entornos domésticos, el vídeo consiste en una secuencia de desplomes de objetos desde el instante en que pierden el equilibrio; siguiendo una lógica procesual y acumulativa, en cada presentación se añaden nuevos registros al vídeo y el número de desplomes queda cifrado en el título.

Glenda León (La Habana, Cuba, 1976)

Dirigir las nubes, 2008

Vídeo monocal - 1'05''

Colección José María Lafuente Balle - Asociación 9915

Según un reconocido científico de física cuántica, está comprobado que, habiendo logrado el grado de concentración y voluntad necesarios, cualquier individuo puede llegar a dirigir las nubes. El evento ha ocurrido en distintos lugares del planeta, pero ha sido pocas veces avistado, ya que hoy día casi nadie mira con detenimiento al cielo.

No obstante, muchas personas han identificado formas bastante precisas en las nubes, pero permanecen ignorando su peculiar procedencia.

Ignacio Llamas (Toledo, 1970)

Ausente presencia, 2006

Madera y luz - 50x110x63 cm.

Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona

Esta escultura-mueble perteneciente a la serie *Contornos del silencio II*, forma parte del proceso de simplificación en el que constantemente camina este artista, en el que la sombra es la esencia del ser y la luz se ha convertido en presencia, en el espíritu que anima el silencio y define sus contornos. en la que la luz cobra una especial relevancia sobre la superficie de madera.

Llamas construye sus metáforas proponiéndonos imágenes de lugares físicos. Construcciones mediante las que se alude al interior del ser humano. Al adentrarnos en estas imágenes descubrimos espacios limpios, dominados por una luz transformadora, que sólo son alterados por algunos elementos cotidianos que contienen una fuerte carga simbólica, generando a la vez un universo silencioso y elocuente.

Sus obras, tanto en su vertiente volumétrica, fotográfica o instalativa, proponen al espectador silenciar sus ruidos, adentrarse en estos espacios simbólicos y comenzar un viaje hacia su propia interioridad. Transformar la mirada exterior en una mirada dirigida al interior de uno mismo, hacia lo más profundo del ser. Al realizar este viaje se percibe la luz que emana de nuestro interior junto con las penumbras y oscuridades que todos arrastramos.

Límites, angustias, traumas, dolores y la posibilidad de concebirlos como elementos que, asumidos, nos pueden construir como personas, se convierten en el núcleo de la propuesta del artística.

La luz, junto con el espacio, es el elemento protagonista de estas obras. Esta luz nos hace atisbar, al menos, una doble lectura. Por un lado, el espectador la percibe como reflejo de su propio interior. Y, por otro, la percibe como un elemento transformador de las realidades dolorosas.

La clave para recorrer este camino es el vacío. Soledad en la contemplación de la obra y vacío de uno mismo. Soledad, mirada interior y dolor transformado son las propuestas que se lanzan para emprender una senda en busca del conocimiento.

Ignacio Llamas (Toledo, 1970)

Arañar el silencio, 2011

Impresión digital de tintas pigmentadas sobre papel de algodón. Madera y pintura
Colección Particular - Asociación 9915

... la obra de arte es el lugar donde el tiempo y la eternidad se cruzan. Donde la vida y la muerte se tocan.

La instalación *Arañar el silencio* aborda el concepto de viaje bajo dos vertientes: la primera es la de proponer al espectador un viaje interior, a lo más íntimo de su ser. Y la segunda es la de plantear el viaje de la vida, es decir de la vida a la muerte y de la muerte a la vida.

Llamas construye sus metáforas proponiéndonos imágenes de lugares físicos. Construcciones arquitectónicas o paisajísticas mediante las que se alude al interior del ser humano. Al adentrarnos en estas imágenes descubrimos espacios limpios, dominados por una luz transformadora, que sólo son alterados por algunos elementos cotidianos que contienen una fuerte carga simbólica: maletas, escaleras, sillas, puertas o árboles. De este modo se genera un universo silencioso y elocuente.

Las obras, tanto en su vertiente volumétrica, fotográfica o instalativa, proponen al espectador silenciar sus ruidos, adentrarse en estos espacios simbólicos y comenzar un viaje hacia su propia interioridad. Transformar la mirada exterior en una mirada dirigida al interior de uno mismo, hacia lo más profundo del ser. Al realizar este viaje se percibe la luz que emana de nuestro interior junto con las penumbras y oscuridades que todos arrastramos.

Límites, angustias, traumas, dolores y la posibilidad de concebirlos como elementos que, asumidos, nos pueden construir cómo personas, se convierten en el núcleo de la propuesta del artística.

La luz, junto con el espacio, es el elemento protagonista de estas obras. Esta luz nos hace atisbar, al menos, una doble lectura. Por un lado, el espectador la percibe como reflejo de su propio interior. Y, por otro, la percibe como un elemento transformador de las realidades dolorosas.

La clave para recorrer este camino es el vacío. Soledad en la contemplación de la obra y vacío de uno mismo. Soledad, mirada interior y dolor transformado son las propuestas que se lanzan para emprender una senda en busca del conocimiento.

Mario M. Martínez (Gijón, 1988)

Ctrl.+Alt.+Del.[fuera de], 2007

Instalación audiovisual

Colección Los Bragales - Asociación 9915

Ctrl.+Alt.+Del.[fuera de] plantea cómo los estímulos provenientes del mundo digital, alteran nuestros parámetros biométricos en el mundo real: la luz de notificación de nuestro móvil modifica nuestro pulso, un determinado sonido consigue que se nos corte la respiración, o una sutil vibración es capaz de desatar una crisis de ansiedad.

Para el artista, la sobreexposición a interfaces de comunicación multiplica los estímulos recibidos y nos sitúa en un estado permanente de alerta.

La instalación presenta dos elementos escultóricos, varios vídeos y una composición sonora específica que conforman una instalación audiovisual en la que los objetos se afectan y producen reacciones entre sí, simulando la respuesta desencadenada que todas estas señales provocan en las personas.

Ctrl.+Alt.+Del. [fuera de] es un ejercicio para señalar la importancia de estos dispositivos como elemento mediador de nuestras relaciones humanas.

Begoña Montalbán (Bilbao, 1958)

Voces en off, 1998 - 2000

Vídeo instalación sonora, loop

Colección Alicia Aza - Asociación 9915

La voz como material escultórico

Desde el año 1998 he ido incorporando en mi trabajo el sonido y particularmente la voz como material escultórico. En las obras realizadas en los últimos años, el material sonoro que se incorpora a los audios consiste en voces que leen citas, apropiadas de la literatura o la poesía de mujeres contemporáneas. Las citas revelan las preocupaciones e intereses de quien los compila. Para mí, tienen un interés especial, ya que cualquier cita hace referencia a algo que pudiera decir con mis propias palabras. Toda cita es una apropiación creativa de lo que está ahí para que lo hagamos nuestro. Utilizo las voces de otras mujeres para hablar desde mí misma, pasando así de la palabra pública a la privada y de ésta nuevamente a la pública.

De esta manera creo un texto fragmentado, formado por todas las citas leídas por mí misma o por otras voces que selecciono. Las lecturas al ser reproducidas de manera aleatoria en el reproductor de audio, forman secuencias distintas en cada audición y el resultado de cada escucha es una narración diferente. La voz es el canal del deseo más puro que nos constituye. Podría decir que la voz es la expresión del deseo o vehículo del deseo del Otro, transporte de la pulsión. Se le podría hacer enmudecer en su fonación, pero nadie deja de oír sus voces interiores. La voz vale por sí misma, porque es escuchada, y por lo que dice. Me interesa sobre todo esa otra voz, esa voz construida por una multiplicidad de acontecimientos que han operado como impactos psíquicos. Esa voz fragmentaria, hecha de sollozos y risas, gritos y susurros, que se ha grabado en el inconsciente a lo largo de toda la vida del ser; es una voz inmaterial, incorpórea que, para hacerse oír, deberá recubrirse de la voz sonora. Y me interesa muy particularmente ese objeto-instrumento que es la voz fonada, porque a ella, la escuchamos con/en nuestro inconsciente. Así como la imagen se proyecta, la voz se introyecta.

En *voces en off* he recopilado el trabajo de mujeres suicidas de la poesía contemporánea. Pretendo investigar en sus escritos para saber qué sentían, qué pensaban, y qué les empujó al suicidio. Este trabajo es la base - podría llamarlo guión- de la vídeo instalación sonora que presento, siguiendo con mi línea de trabajo actual.

La relación de poetas que he seleccionado es la siguiente:

Carolina Günderode (1780-1806)

Florbelá Espanca (1895-1930)

Sara Teasdale (1884-1933)

Alfonsina Storni (1892-1938)

Antonia Pozzi (1912-1938)

Marina Tsvetaeva (1892-1941)

Silvia Plath (1932-1963)

Alejandra Pizarnik (1939-1972)

Anne Sexton (1928-1974)

Una vez recopilados los escritos, realicé una selección de citas. Estas citas- fragmentos fueron a su vez seleccionadas y leídas por 29 mujeres. Las imágenes que aparecen en el vídeo, son grabaciones de las bocas de las mismas mujeres que leen los fragmentos seleccionados, el vídeo es mudo y se proyecta a 4x3 m. aproximadamente dependiendo del lugar de exposición. Todas las lecturas se grabaron directamente en el ordenador, el resultado fueron 5 CD audio, utilizando los dos canales de cada audio con diferentes grabaciones. De esta manera se consiguen 10 canales

diferentes. Los cinco reproductores emiten a la vez y de manera continua y aleatoria. El espectador puede escuchar perfectamente lo que se dice, si se acerca a cada uno de los altavoces.

Coco Moya (Gijón, 1982) e **Iván Cebrián** (Cuenca, 1980)

Menhir Instalación 0, 2015

Instalación audiovisual, piedras de carbón

Colección Los Bragales. Asociación 9915

Menhir Instalación 0 es una exploración del paisaje de Asturias y León a través de una instalación - instrumento que se puede tocar. La obra busca la cohesión táctil de la música imaginada superpuesta al paisaje; donde sucede la presencia de lo corporal, lo colectivo y lo ritual. Es un proceso de relación con la montaña, que profundiza en el movimiento interno que se siente al recorrerla.

La obra con la que Coco Moya e Iván Cebrián ganaron el Premio LABjoven Los Bragales 17, convocado por la Colección Los Bragales y LABoral, trata de sentir el paisaje como partitura, abriendo la experiencia a un espectador que se convierte en intérprete de la pieza. En la sala, las piedras de carbón se expanden para formar un entorno que se puede recorrer y tocar. Estos fragmentos sirven de controladores de sonido de tal manera que, al tocarlos, los espectadores - intérpretes componen in situ un espacio sonoro.

El carbón funciona aquí como un doble conductor. Por un lado, lleva la carga eléctrica de la persona a una placa de Arduino, que recibe la señal y lanza el sonido. Por otro, conecta el paisaje con los aspectos sociales, económicos y ecológicos que lo construyen. El vídeo que completa la instalación nos muestra una montaña que amplía la visión más allá de las paredes, abriendo el espacio a la alucinación visual y sonora que produce el paisaje.

Ángel Núñez Pombo (Ponferrada, León, 1969)

Sin título, 2010

Instalación

Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona

El trabajo de Ángel Núñez ha sido relacionado con la estética relacional, la arquitectura líquida, *lounges* psicodélicos y propuestas de diseño y arquitectura de los años 60, según reseñaban en su exposición desde la Real Academia de España en Roma.

En esta instalación, un artefacto robótico construido por motores y leds conforma una escultura cinética, expandida, cuyo dispositivo genera una experiencia óptica y sensorial en el espectador.

La pieza se relaciona con el espectador, busca su participación física, su posición en el espacio, juega con su percepción visual para leer las letras generadas por el movimiento de los diodos emisores de luz (LED), haciéndonos conscientes de nuestra propia presencia como elemento fundamental en la formalización de la pieza, verdaderos activadores de esta escultura en movimiento.

Jacco Olivier (Países Bajos, 1972)

Return, 2007

Animación en DVD - 1'13''

Colección Victoriano Rosón - Asociación 9915

Return (Regreso) es una animación pintada basada en un recuerdo:

Hace muchos años, cuando supe que mi padre murió, conducía a casa en un estado bastante normal.

Sin embargo, cuando estaba esperando a un semáforo en rojo, de repente tuve un destello de comprensión.

Sentí que el suelo cedía debajo de mí y me caía.

El tiempo se expandió.

Flotaba entre sentimientos.

Luego, un tren que pasaba me devolvió a la realidad.

Sergio Prego (San Sebastián, 1969)

Sunoise, 2006

Vídeo

Colección Francisco Cantos - Asociación 9915

Sergio Prego construyó *Sunoise* en homenaje al artista norteamericano Bruce Naumann. Se trataba de un artefacto mecánico de cuatro metros de longitud compuesto por dos brazos articulados formados por dos tubos de luz fluorescente, en un movimiento continuo e independiente entre ellos, rotando en un baile a través de la galería.

En el vídeo *Sunoise*, el autómata electrónico describe trayectorias imprevisibles al dictado de un programa computerizado aleatorio, explorando torpemente los límites del espacio, en su particular desafío a la fuerza de la gravedad.

Transfiere la apropiación del espacio por parte del dispositivo, ambientado dramáticamente en la nocturnidad de una sala de archivos vacíos donde los espectadores se convierten en intrusos sorprendidos (y quizá algo atemorizados) ante el terreno del *alien*.

Samuel Ortí (La Coruña, 1977) y **Nelo Vinuesa** (Valencia, 1980)

Headline edition, 2011

Madera, altavoces, circuito electrónico y cable coaxial

Colección DKV - Asociación 9915

Artefactos voladores y todoterreno, máquinas juguete, una instalación mural y una proyección audiovisual, trazan un itinerario donde se introducen aspectos como el movimiento o el sonido, con la intención de establecer equivalencias abstractas y plásticas que representen emociones o sentimientos.

A su vez, el desenfadado cromatismo, la síntesis de las estructuras a través de la geometría, la reinterpretación del objeto encontrado y la relación entre lo primitivo y lo mecánico, completan la imagen de una escultura híbrida donde se desdibujan las jerarquías entre lo “noble” y lo “innoble”. Madera, piedra y metal, materiales tradicionalmente relacionados con la escultura, se conjugan con otros como plástico, metacrilato, vinilo adhesivo y pinturas industriales, materiales cercanos a la estética de consumo y de lo efímero.

La activación de las piezas sucede a través de la acción (al igual que el juguete es activado por el juego), mediante pulsadores, interruptores y potenciómetros, el público acciona libremente los diferentes dispositivos (mecanismos, circuitos sonoros, leds...), de este modo se pretende generar un espacio interactivo en el que la participación e intuición del espectador juegan un papel fundamental para completar la narración.

En dichas obras, esencialmente cinéticas, conviven referencias al futurismo o la patafísica, pasando del *readymade* al objeto surrealista, del pop al ensamblaje.

Este *collage* multirreferencial permite a Ortí y a Vinuesa construir un universo mágico en el que revalorizar la actividad lúdica como fuente creativa del arte, un espacio repleto de máquinas imposibles, vehículos que con cierta ironía evocan la superación de las barreras de lo lógico y lo humano.

Eder Santos (Belo Horizonte, Brasil, 1960)

Call waiting, 2005

Video instalación (jaula, vídeo y plexiglás) 45x45x25cm.

Colección Alicia Aza - Asociación 9915

"Santos crea obras vibrantes y poéticas que se fusionan elementos personales, culturales y tecnológicos, reinterpretan temas relacionados con el patrimonio cultural brasileño y evocan los ritmos y texturas de la memoria y la historia, creando una reflexión sobre la sociedad contemporánea", relata el presidente de la Asociación Videobrasil Cultural y curador del Museo de Arte Moderno de Bahía.

La dicotomía entre el cielo y el espacio cerrado, la libertad y la prisión, está también presente en la obra *Call waiting* (Esperando llamada).

Una vez más la transposición de una imagen poética nos coloca frente a una experiencia: Aves proyectadas / prisioneros en jaulas.

Escapar de un hábitat que no es en sí mismo, este parece ser el sentido de todas las bandadas de aves proyectados en las jaulas. La imagen escapa del recinto de las aves para tomar el espacio expositivo, creando una atmósfera de sombras en la que hace partícipe al espectador.

Karina Skvirsky (Nueva York, USA, 1969)

El peligroso viaje de María Rosa Palacios, 2016

Vídeo - 30´

Colección Valzuela - Asociación 9915

El Peligroso Viaje de María Rosa Palacios es un proyecto seminal en la obra de Skvirsky y ha sido expuesto previamente en la Bienal de Cuenca, Smack Mellon Gallery (Brooklyn) y el Museo Amparo de Puebla (México).

El Peligroso Viaje de María Rosa Palacios propone recrear el viaje que hizo la bisabuela de Skvirsky para llegar a la ciudad desde la Sierra del Ecuador antes de que existiera el ferrocarril y menos aún formas más modernas de viajar.

La fragmentación no sólo es provocada por los Andes, sino por demás factores sociopolíticos que parecen seguir vigentes a pesar de la distancia en el tiempo entre el viaje original y la recreación performática de Karina.

Tim White-Sobieski (Varsovia, Polonia, 1961)

Terminal (V) at last, 2003

Video - 17'

Música de Brian Eno y J.Peter Schwalm

Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona

Esta pieza forma parte de *Terminals and Airports*, proyecto de videoarte de Tim White-Sobieski consistente en una serie de cinco vídeos de un solo canal que exploran varios temas relacionados con la historia, los eventos actuales, las transiciones emocionales y físicas, así como los estados psicológicos de la vida humana desarrollados durante cinco años.

Propone una mezcla experimental de video analógico y video digital, producido en colaboración con diversos investigadores, creadores y músicos.

Los vídeos que conforman este proyecto son:

Terminal I (Día en el aeropuerto), 2001-02

Terminal II (Terminal At Night , también conocido como Flight In The Night), 2002-03

Terminal III (Terminal Dream), 2003

Terminal IV (en el ala), 2003

Terminal V (Terminal At Last también conocido como Terminal Heart), 2003

Terminal trata sobre la experiencia personal del artista como consecuencia del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, cuando su estudio cercano fue destruido, y fue desarrollado como homenaje a las víctimas de aquel atentado terrorista.

