

PABLO BELLOT

ACTOS DE COMUNICACIÓN es un proyecto que llevo desarrollando desde hace 9 años. En Actos de Comunicación recapitulo y reflexiono sobre la incapacidad de comunicación del individuo contemporáneo. Todo gira alrededor del estado de imposibilidad, un estado causado por la imposibilidad de ser, de queja, de desahogo, de grito, de deseo, de esperanza y de futuro. El individuo contemporáneo a pesar de estar inmerso en la era de la comunicación y la información, paradójicamente es incapaz de comunicar.

Actos de Comunicación tiene como detonante la frase de Paul Virilio “El puñetazo es el principio de la comunicación cuando ya no se tienen palabras” a partir de ella realizo un análisis relacionando el proceso de comunicación, la utilización del medio como mensaje y el momento actual, ofreciendo diversas formas de plasmar ese acto de comunicación que son el puñetazo en la mesa. Acciones como actos de comunicación que dan forma al grito de desasosiego y al puñetazo en la mesa. Un último acto de comunicación desesperado cuando el dialogo y la estructura emisor-mensaje-receptor ya no es efectivo y solo se pretende participar para poder continuar. Codificar y descodificar el medio con el que mandar un mensaje es una constante, comunicaciones desesperadas, alteradas, agresivas e incompletas que muestran y satirizan el fracaso del propio proceso de comunicación. Dinámicas de estetización del acto de comunicación como medio para una crítica social, donde señales de humo, vibraciones sonoras, código lumínico, la música son materiales con los que construir el mensaje para poder comunicar todo aquello que deseamos, añoramos, reivindicamos.

NUEVO ORDEN – Estudio de composición 2

Es el último proyecto que estoy desarrollando desde la materia cerámica. En esta nueva andadura investigo sobre el proceso de creación desde las raíces de lo primigenio la materia, el barro. Esta investigación me lleva a desarrollar una manera de mostrar estas piezas acorde con sus pretensiones de ser completamente espontaneo durante todo el proceso. A esta premisa se une la sinceridad durante el proceso creativo, por lo que el resultado final tiene que transmitir el binomio indivisible de “equilibrio e inestabilidad” como reflejo del momento actual.

MATERIALIZAR GRITOS_ ACTO DE COMUNICACIÓN Nº35 (Grito n3, Grito n9, Grito n10)
Gres, cocciones 1050°C y 1200°C + Megáfonos + Altavoces exponenciales +reproductores de audio

Memoria explicativa

MATERIALIZAR GRITOS_ ACTO DE COMUNICACIÓN Nº35

Este acto de comunicación une cerámica y sonido, materializando, capturando y mostrando el preciso instante en el que se realiza la acción de gritar, ese momento en que se genera el mensaje, dando forma al grito, para que todos podamos ver lo inmaterial, la forma del sonido. Este proyecto materializa gritos para expresar la imposibilidad de comunicación del individuo contemporáneo, captando y visibilizando esos gritos desesperados por medio de la materia cerámica. La obra capta el momento preciso de emisión del mensaje enfatizando la fragilidad de la materia, la fragilidad del grito y del individuo contemporáneo. Las cerámicas tienen una doble función, la de visibilizar el sonido, aquello que no vemos pero si percibimos, y la de imposibilitar el sonido ahogando el mensaje en este proceso de captura. Las cerámicas generan e intervienen el mensaje, creando vibraciones, reverberaciones y distorsiones a la vez que impiden su función de comunicar.

NUEVO ORDEN – Estudio de composición 2

Las cabezas cerámicas plasman la relevancia de la propia materia por medio de la expresividad, la espontaneidad y la sencillez de formas y trazos. Pretendo reflejar la relevancia del “proceso de creación” como “acto de comunicación”. Un primitivismo primigenio que remite a la esencia y al fundamento de la tradición cerámica del levante, inherente a nuestra rica cultura milenaria, como podemos encontrar en Els Orelluts y otros exvotos de pequeñas cabezas de terracota. Basándome e interpretando de una manera libre y contemporánea un conjunto de estos exvotos ibéricos como los de la Serreta, figurillas de arcilla de más de 2200 años. Experimentar y analizar el proceso de creación, generando un paralelismo y comparación con el proceso de creación de estas terracotas. Creando un paralelismo en la búsqueda incesante de la esencia, de la espontaneidad y la experimentación en el proceso de creación.

La manera de mostrar las piezas, su resultado final, tiene que transmitir el binomio indivisible de “equilibrio e inestabilidad” como reflejo del momento actual.

Art al Quadrat: Gema i Mònica Del Rey Jordà.

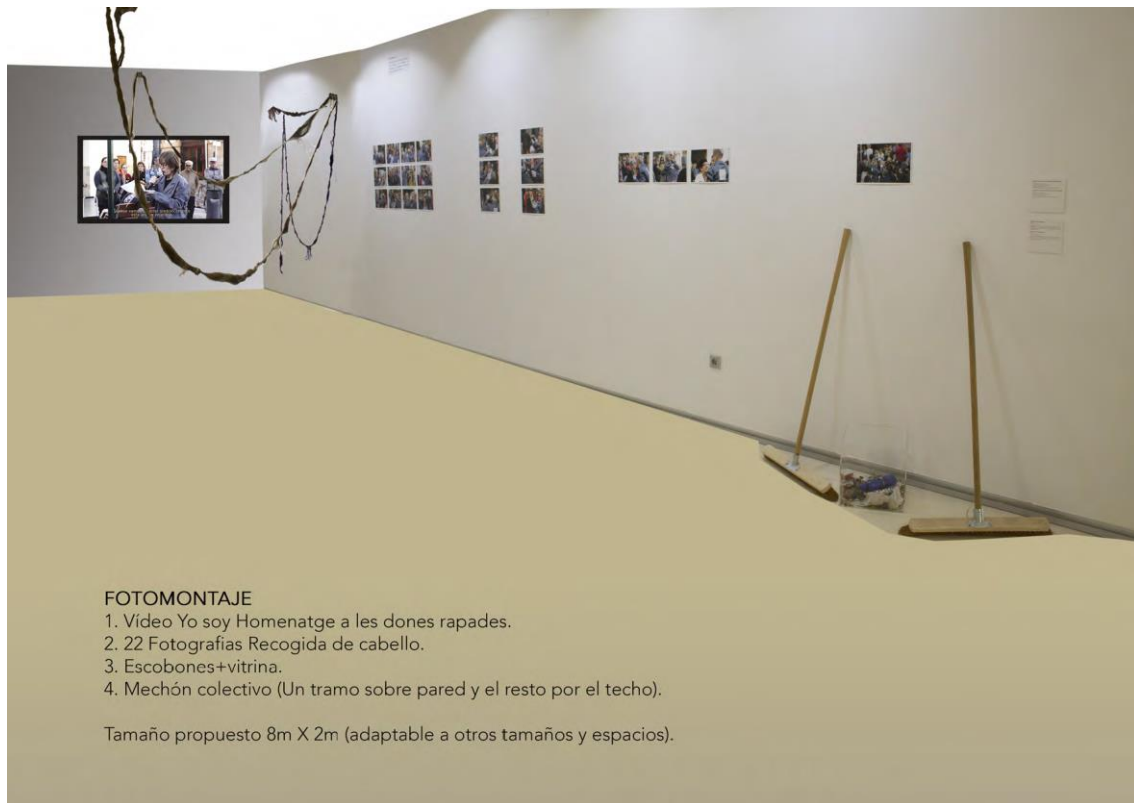
YO SOY. HOMENAJE A LAS MUJERES RAPADAS

Desde el 2016 Art al Quadrat está recopilando historias de mujeres represaliadas en la guerra civil española y franquismo desde una perspectiva de género, puesto que las voces de estas han sido silenciadas y apartadas de los relatos oficiales. El sufrimiento, heredado por generaciones posteriores, continúa, y relatarlo forma parte de una autosanación individual pero también colectiva.

A través de acciones simbólicas conectamos con las emociones escondidas en el cuerpo y a las memorias personales que nos hacen repensar el pasado desde el presente para buscar un relato nuevo, adaptado y decidido colectivamente.

En 2018 realizamos la primera aproximación al tema de las mujeres rapadas con Yo soy. Memoria de las rapadas que expusimos en el MUVIM de Valencia y que sigue su curso con la elaboración de un mapa de España con los casos conocidos. También seguimos con la serie Reparación, donde nos fotografiamos en estos lugares rapadas. Además estamos a punto de estrenar el documental Sacar a la luz. La memoria de las rapadas, 2020, junto con la investigadora Dolores Martín-Fontecha.

Respecto a otras obras sobre memoria histórica, trabajamos en primer lugar Las jotas de las silenciadas 2016, donde rescatamos historias de mujeres en la guerra civil, cantadas mediante jotas aragonesas por sus familiares. Posteriormente ampliamos este proyecto al resto de España con De coros, danzas y desmemoria, 2020 una exposición que indagaba en la recopilación de la Sección Femenina Coros y danzas, donde hicimos la réplica de una compilación folclórica con letras de historias de represaliadas.

FOTOMONTAJE

1. Vídeo Yo soy Homenaje a les dones rapades.
2. 22 Fotografías Recogida de cabello.
3. Escobones+vitrina.
4. Mechón colectivo (Un tramo sobre pared y el resto por el techo).

Tamaño propuesto 8m X 2m (adaptable a otros tamaños y espacios).

Art al Quadrat, que en nuestros últimos proyectos nos centramos en la recuperación de la memoria a través de propuestas artísticas que ayuden a superar el dolor colectivo, realizamos en noviembre de 2017, la performance YO SOY. Homenaje a las mujeres rapadas en Sagunto. Además de raparnos el cabello en homenaje a ellas, invitamos a la ciudadanía a donar un mechón de pelo, para formar posteriormente una columna de pelo de 21 metros y barrer simbólicamente las calles como hicieron anteriormente estas mujeres, en un gesto de empatía. Estas acciones ponen de relieve cómo desde el presente podemos redefinir cómo queremos recordar el pasado.

En la propuesta para los Encuentros de Arte Contemporáneo, presentamos una instalación con varios elementos/obras de esta performance. En primer lugar se encuentra el vídeo de la acción de 33 minutos y que refleja en tres capítulos, tres diferentes puntos de vista de la cámara y, por tanto, de ver cómo trata la historia un mismo hecho: Parte I, Muestra un plano subjetivo de una rapada en el que se ve a las personas mirando, se escucha el latido del corazón...

Parte 2, La historia. Se visualiza el acto en un plano alejado desde el Ayuntamiento de Sagunto acentuando la frialdad con que ha tratado la historia estos castigos ejercidos contra las mujeres.

Parte 3, Reescribiendo la memoria. Finalmente se muestra cómo desde el presente, se crea una nueva forma de recordarlas con aplausos, emoción, abrazos... Además del vídeo, acompañarán las piezas físicas que derivan de la acción: La columna de pelo hecha por los mechones donados, 22 fotografías en las que se muestra cómo se recoge este pelo y los escobones utilizados para barrer las calles junto con la urna con el contenido que se barrió ese día por todos.

PABLO SANDOVAL (LÓPEZ JIMÉNEZ)

Sistemas de los elementos

Mi investigación actual parte del nacimiento de las Wunderkammer en el siglo XVI en Europa como mecanismo para coleccionar, ordenar, entender el mundo de las maravillas y poseer en casa un microcosmos del macrocosmos del Universo.

Me interesa sobre todo desglosar cada uno de los objetos de los que estaban compuestos estos dispositivos, entender cómo eran ordenados y cómo se llega a entender el concepto de maravilla ligado a una serie de conceptos, que normalmente tenía que ver con el ámbito cultural, aplicados a una serie de artefactos en casa.

También conocidos como gabinetes de curiosidades empleaban un orden tanto peculiar, que en ocasiones solo el mismo dueño podía llegar a comprender. En este punto en el que se encuentran los objetos me lleva a compararlos con algunas de las vanguardias, sobre todo a como los surrealistas y dadaístas llegaban a entender sus piezas, pero también a los dispositivos y maneras de ordenar que se podían ver en las muestras de la época.

Todo esto ha tenido una influencia directa en el arte contemporáneo, en como entendemos los objetos ligados a simbologías aplicadas y a las maneras, cada vez más frecuentes, no normativas de ordenar y catalogar "cosas" a priori no convencionales. La conexión entre A y B siempre es infinita, ya que nunca conoceremos todas las posibilidades.

2020
Tinta sobre papel Medidas variables

MEMORIA EXPLICATIVA

En *El idioma analítico* de John Wilkins Jorge Luis Borges (1988-1986) hace referencia a cierta enciclopedia china y a cómo están ordenados los animales por categorías. En una lectura primera podría parecer que estos enunciados no tienen ni un orden, pero esto no es así.

Más tarde, este ensayo le serviría a Michel Foucault (1926-1984) de pretexto para escribir *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas* en 1966. En el prefacio de este libro Foucault analiza el texto y teoriza sobre el orden "lógico" de las cosas. ¿Qué es lo lógico cuando hablamos del orden? ¿Y qué es el orden? Esas categorías animales de las que habla Borges no tienen ningún sentido a priori, pero Foucault demuestra que más allá de nuestra visión cultural, todas estas taxonomías tienen algo en común como el simple gesto de la enumeración alfabética.

La forma de catalogar a partir de las grandes colecciones fue clave a partir del siglo XVI, cuando los grandes poderes comenzaron a coleccionar con conciencia objetos de todo tipo. El afán de coleccionar y ordenar está dentro de la naturaleza de la sociedad, en la que lo que no encaja dentro de las categorías universales aún sigue denominando como lo otro o lo extraño.

A partir de los inventarios que se realizan de las objetos se crea una conciencia de colección, y donde solo podríamos ver una cuchara, hoy en día se entienda como parte de la colección o un tesoro.

Este proyecto pretende enlazar estos dos conceptos: colección y orden, que siempre han estado ligados, pero de formas distintas. Lo que planteo un inventario de las cosas de mi casa, de objetos ajenos o personales y ordenados por categorías absurdas, que se alejan de las que hoy conocemos, pero tan válidas como otras.