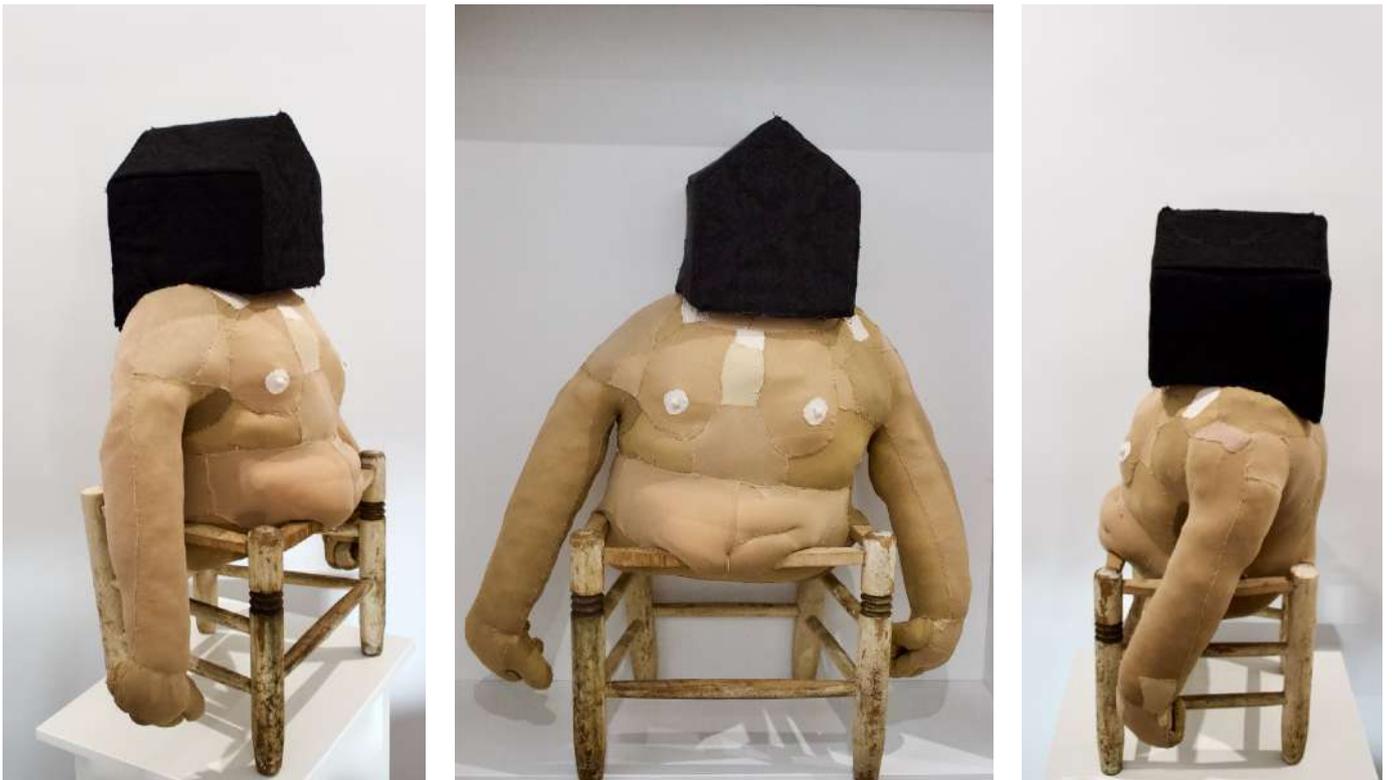

Ausencia de la presencia

LUTOS
CUERPO Y FAMILIA II

Lutos

El título de la serie *Lutos*, en crudo el dolor recurrente tras el fallecimiento de un familiar que fomenta esta sensación de pérdida y perturbación en la esfera doméstica de un hogar deshabitado. Incrustado dentro de los muebles, recuerdos, dentro de una casa deshabitada incluso de la propia piel, uno encuentra los restos materiales que evocan la ausencia de la presencia: la silla, las paredes desconchadas y las prendas de vestir usadas como una estrategia creadora de experiencias extrañas a partir de lo aparentemente familiar. Como tal, la casa y el cuerpo o la ausencia de este se transforman en un espacio para el luto.

Casa luto, 2018.

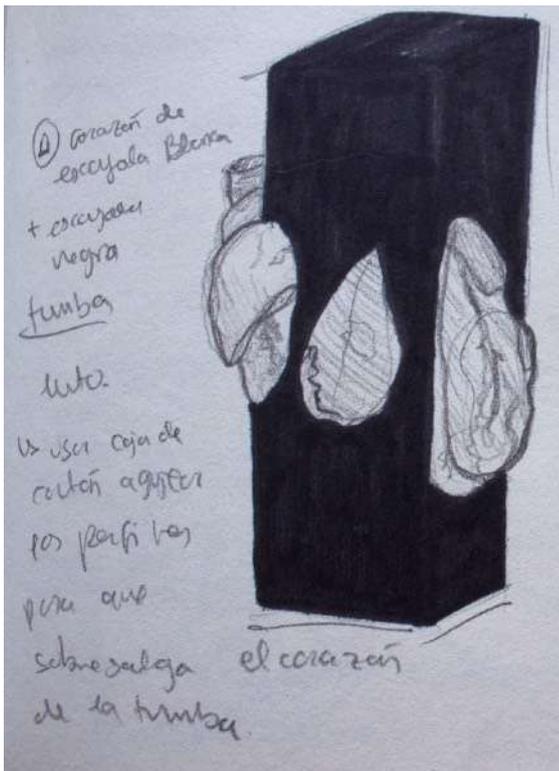
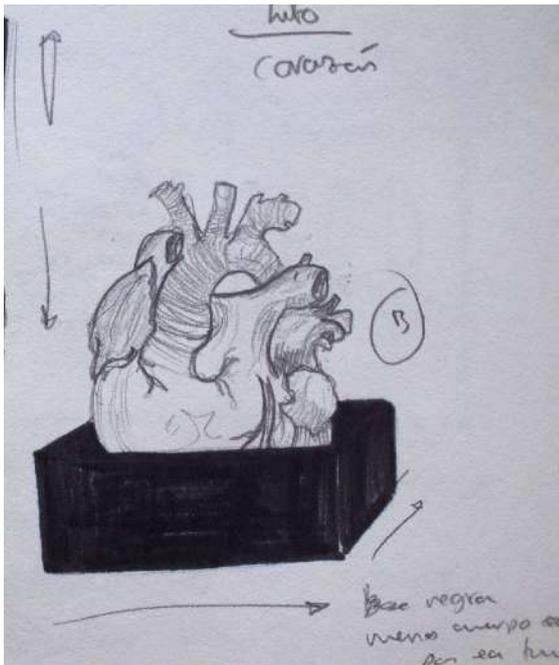
Casa Luto, se compone de un cuerpo confeccionado a partir de medias y espuma de baja densidad y aunque se este representando la presencia de un cuerpo, este cuerpo aparece fragmentado e irreal ya que el cuerpo aquí está ausente todo en estas obras alude veladamente a él. En su ausencia, se vuelve obsesivamente presente gracias a las huellas dejados, tanto en el cuerpo del artista como en los objetos una vez habitados por él. Ante la imposibilidad de la presencia del cuerpo ausente debido la muerte, el artista lo reconstruye mediante la restauración del vínculo y la búsqueda y la utilización de las huellas físicas que quedaron de él, los objetos anclados que buscan ser resucitados.

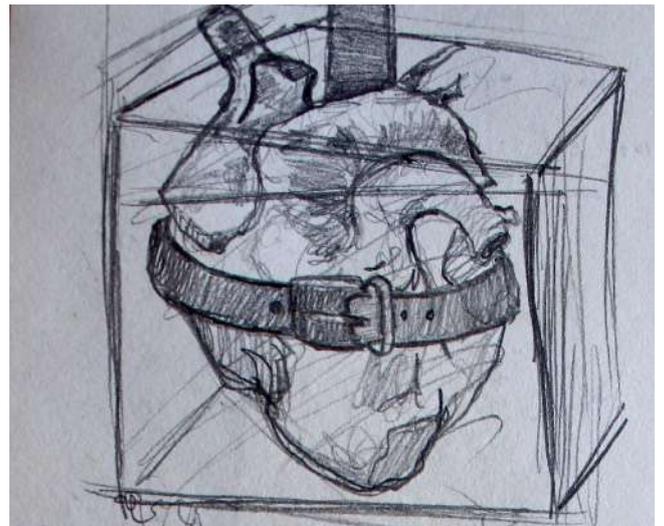
Corazón luto, 2018.

Corazón luto, se trata de una acción video documentada en la que el artista experimenta con su propio cuerpo el dolor generado a raíz de un duelo con el luto. En la acción se explora el verdadero origen del dolor, que nace dentro del propio cuerpo del artista. Mediante la utilización de un corazón congelado a modo de tótem de dolor y en cierto modo a modo de ritual, ese duelo incompleto ante la pérdida del cuerpo, ese dolor que como familia no deja descansar. Mientras la enfermedad y la propia muerte se ha empeñado en destruir la presencia del cuerpo, esta obra busca crear un lugar simbólico donde el cuerpo ausente pueda reunirse con el cuerpo del artista y con la acción como canal favorecedor de este encuentro superar el dolor de la pérdida mediante un acto ritual oficiado a su vez por varios elementos, como el corazón, el cuero (como elemento de anclaje al dolor) el hielo (representante del dolor) , el negro, el blanco y el cuerpo, se pueda restaurar el vínculo roto y favorecer la superación de la pérdida de este.

A continuación se adjuntan bocetos previos y constructivos a la acción junto a fotogramas de la acción realizada en Manises en octubre de 2018.

Bocetos constructivos, Corazón luto

1) - funder en la cubitera
 - pulido negro diluido
 - pigmento (proporción) negro.
 - tiza de calamar.
 y desmenuza las cubitera sobre tela blanca para ver la mancha negra.

2) Segunda fase: nueva cubitera 3 o 4 para ensamblar / ajustar diferentes tares - telinica
 Medir el corazón y por favor tener presente para la perfecta sujeción del corazón.

3) Buscar una Camisa Oversize Blanca para la acción (para ver el destiende del dolor).

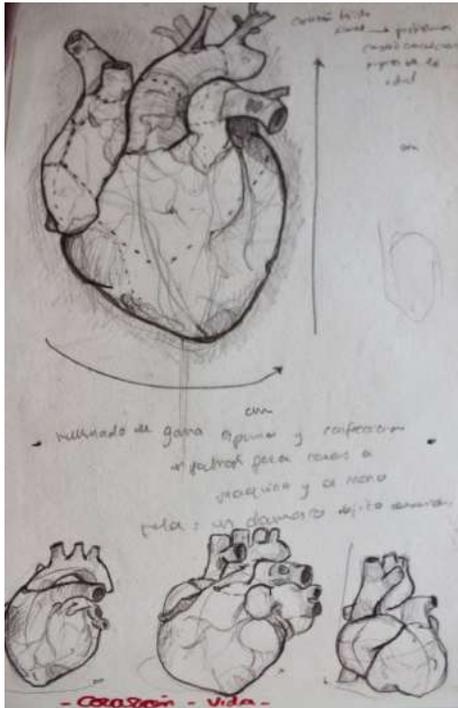
3 1/2) preparar y andar la pieza.

4) Grabar / Documentar (fotos) la acción.

5) actuar durante la acción / mistera / dolor / depresión / sujeción.

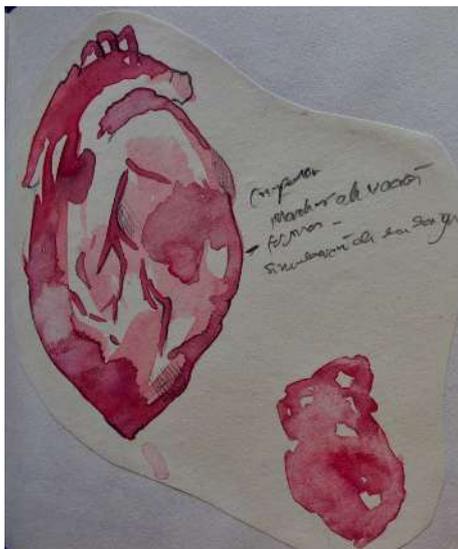
Corazón luto I

Al ser una pieza e fundera se puede usar un corazón de... Documentar

La duración de la acción se marca por el tiempo de deshielo, forzando tanto al espectador como al propio artista a contemplar la acción por un largo periodo de tiempo. El goteo del hielo culmina e el propio cuerpo del artista forzado a permanecer inmóvil durante toda la acción dejando que su cuerpo sea manchado lentamente por la pieza anclada sobre él.

También se adjuntan imágenes de bocetos iniciales, constructivos de la pieza y de los ensayos previos a la acción, realizados en el proceso de investigación y experimentación con la tinta de sepia a modo de tinte natural. Se experimentó con la cantidad de agua y variando únicamente la cantidad de tinta añadida a esta. Los resultados obtenidos muestran el registro del deshielo y la mancha extendiéndose a lo largo de la tela blanca.

La acción documentada en formato video se podrá visualizar a través de un monitor y un DVD en formato digital. Ninguna modificación será realizada al registro documentado. El tiempo de duración del documento visual será la misma que la de la acción realizada en el espacio personal.

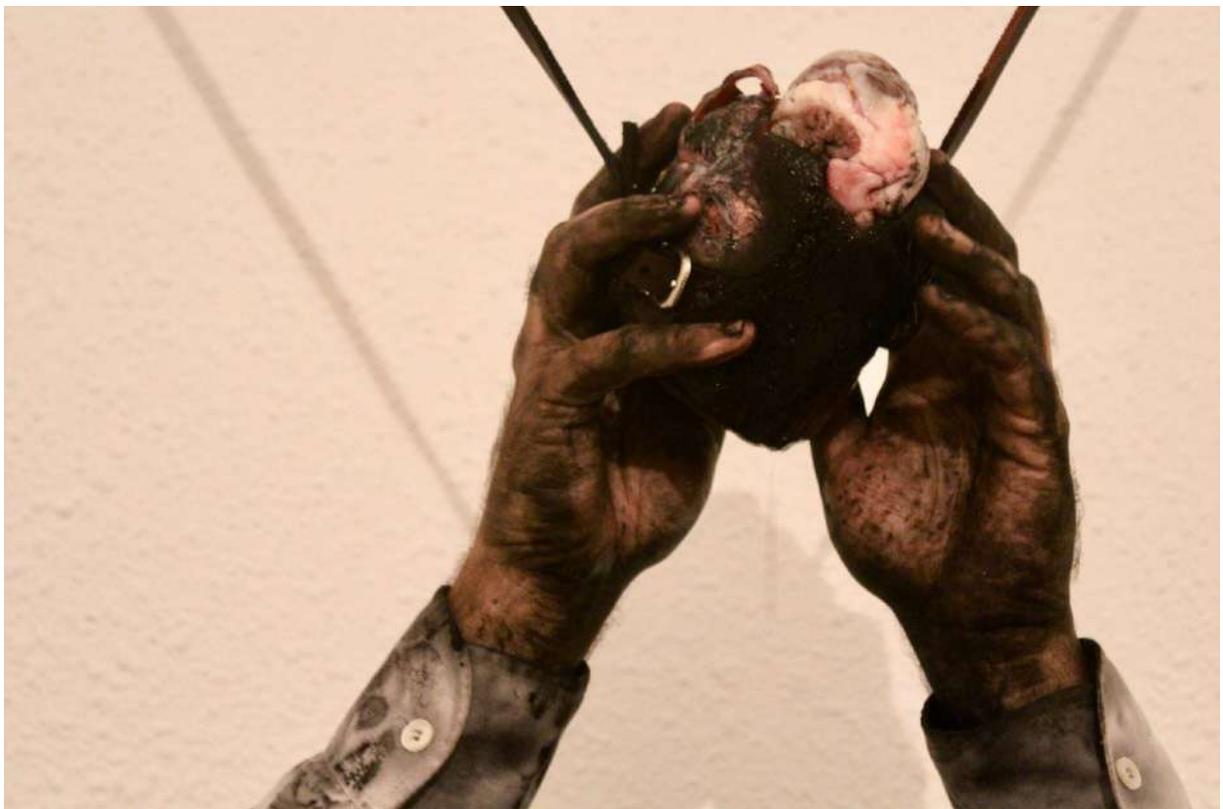
Bocetos previos, *Análisis del corazón I Y II.*

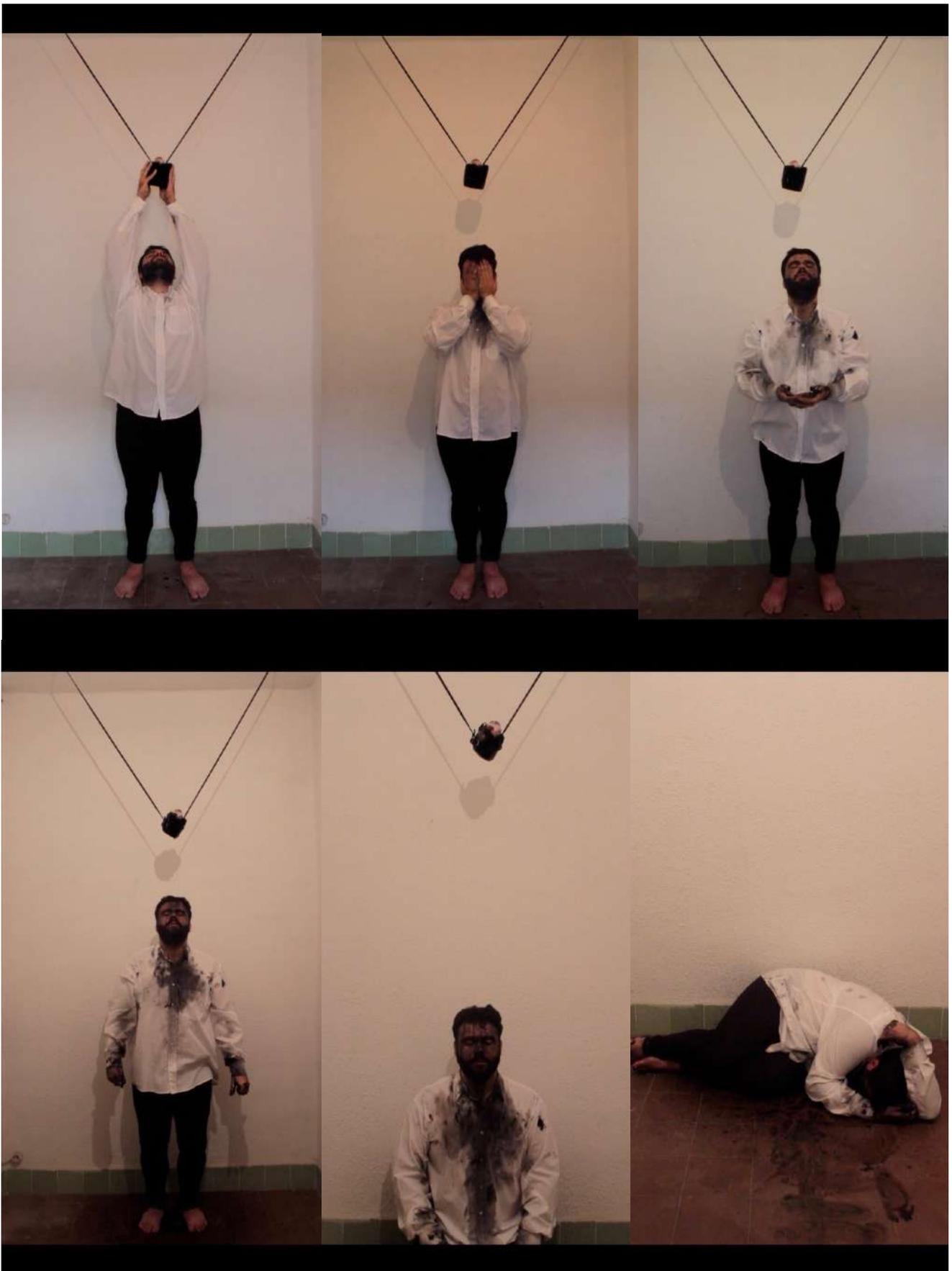
Junto a la video acción se sitúa la pieza corazón Luto (pieza escultórica realizada a partir de un positivo del corazón empleado para la acción en escayola tapizado con un damasco negro), el arnés de cuero y finalmente debajo de la pieza suspendida se encuentra la camisa blanca como registro de la huella dejada tras el deshielo del dolor sobre el propio cuerpo del artista.

Detalles, pruebas realizadas con agua y tinta de sepia, *Corazón luto*.

Luto Evocaciones: Casa deshabitada.

Mediante el uso de la acción y del registro fotográfico se exploran y obtienen una serie de huellas dejadas y halladas en el hogar deshabitado por la vida vivida de la presencia ausente. A través del propio cuerpo se trata de llenar los vacíos nacidos desde la marcha del cuerpo ausente. El cuerpo del propio artistas es empleado como herramienta evocativa de lo que un día estuvo allí, intentando alcanzar por completo el lleno dentro del vacío encontrado. Es mediante el propio vínculo ya roto, como se logra la restauración de los vacíos ahora llenos de nuevo.

Evocaciones es una serie fotográfica compuesta por ocho fotografías en blanco y negro, registros de una serie de acciones realizadas en la casa muerta y deshabitada, empleando un trípode y un temporizador, el artista se sitúa dentro de los huecos, sobre los desconchados de las paredes, los agujeros, los recovecos cuya naturaleza alude ahora a la muerte. Forzando el cuerpo intentando abarcar toda la herida generada debido a la pérdida previamente mencionada, sobre todo el roto.

El trabajo desemboca en una no-aceptación de la realidad, de la pérdida del cuerpo familiar, de la muerte y del dolor.

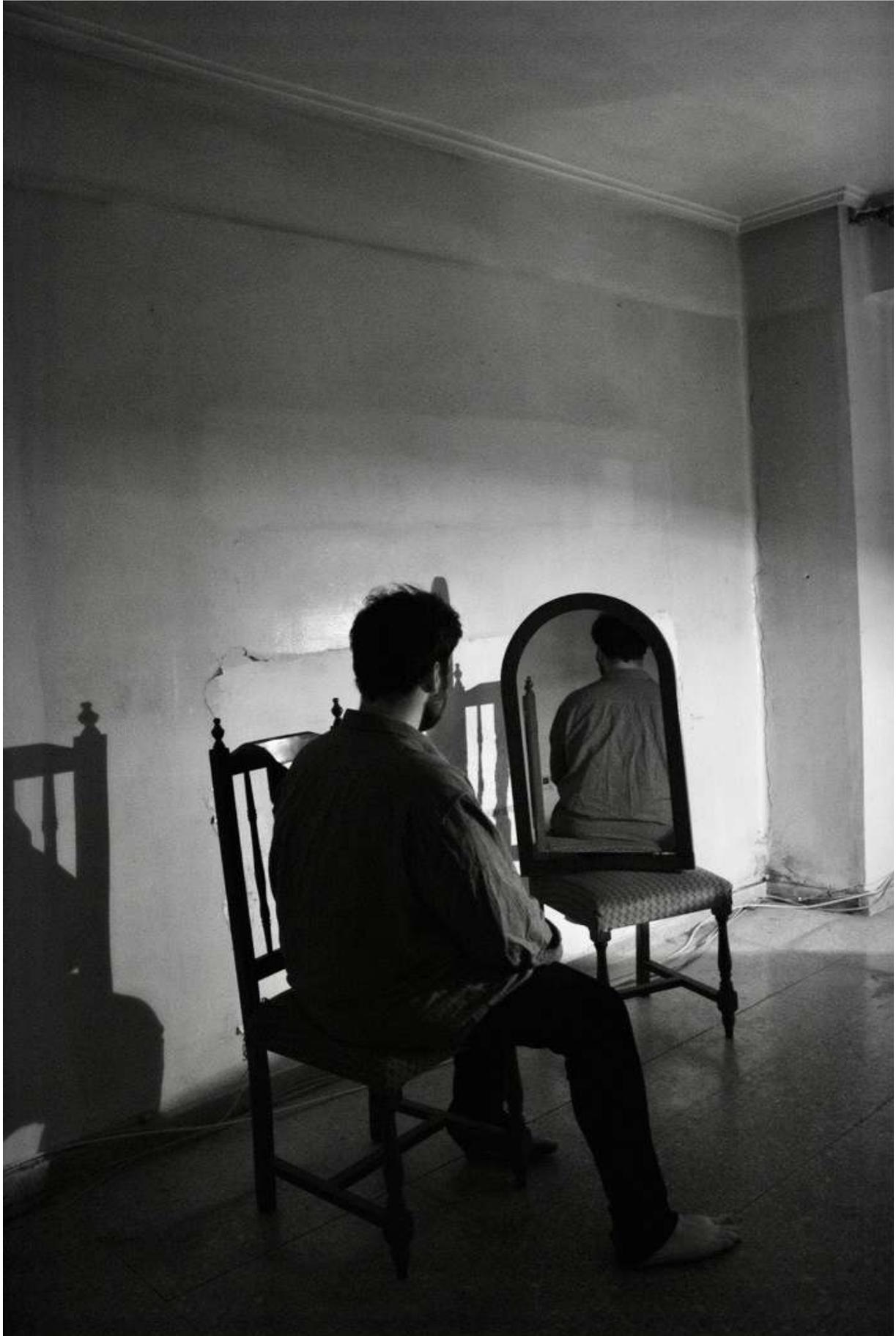
Retratos del Dolor es un proyecto artístico en el que se trabaja desde la melancolía, desde el dolor y tras la búsqueda de la restauración del vínculo roto. Sin embargo la lucha constante por la restauración de dicho vínculo por parte del artista es insuficiente ya que no se puede restaurar el cuerpo perdido-el cuerpo ausente. Dicha pérdida comienza a desembocar en una espiral de sufrimiento y oscuridad.

Mediante tres fotografías en blanco y negro se retrata dicho sufrimiento vivido en primera persona.

Tomadas mediante un trípode y un temporizador el artista es fotografiado por la cámara sentado sobre una silla frente a otra silla vacía. Situando un espejo sobre la silla, el artista establece una conversación con su parte más hundida y más herida. Sin embargo estas dualidades nunca llegan a coincidir, no se establece comunicación entre ambas.

No se asume el dolor, ni la pena...ambas cohabitan en el artista y es mediante la edición digital como el artista retrata en un mismo plano su dos realidades.

Rostro heredado, es una pieza escultórica que pone de manifiesto los rasgos faciales heredados de mi abuelo, en donde se trabaja con el concepto de vínculo y parentesco. Tras la realización de una serie de ejercicios de auto-exploración con el rostro, desde diversos ángulos, el artista analiza sus características faciales, es mediante estos ejercicios previos en el que el artista decide retomar fotografías de pequeño formato del cuerpo ausente para localizar rasgos semejantes que habitan en el propio retrato del artista. La coincidencia en una serie de rasgos faciales confluyen hasta componer tres rostros semejantes pero a la vez diferenciados intercalando e intentando recrear de una manera objetiva un nuevo rostro formado a partir de fragmentos de ambos referentes.

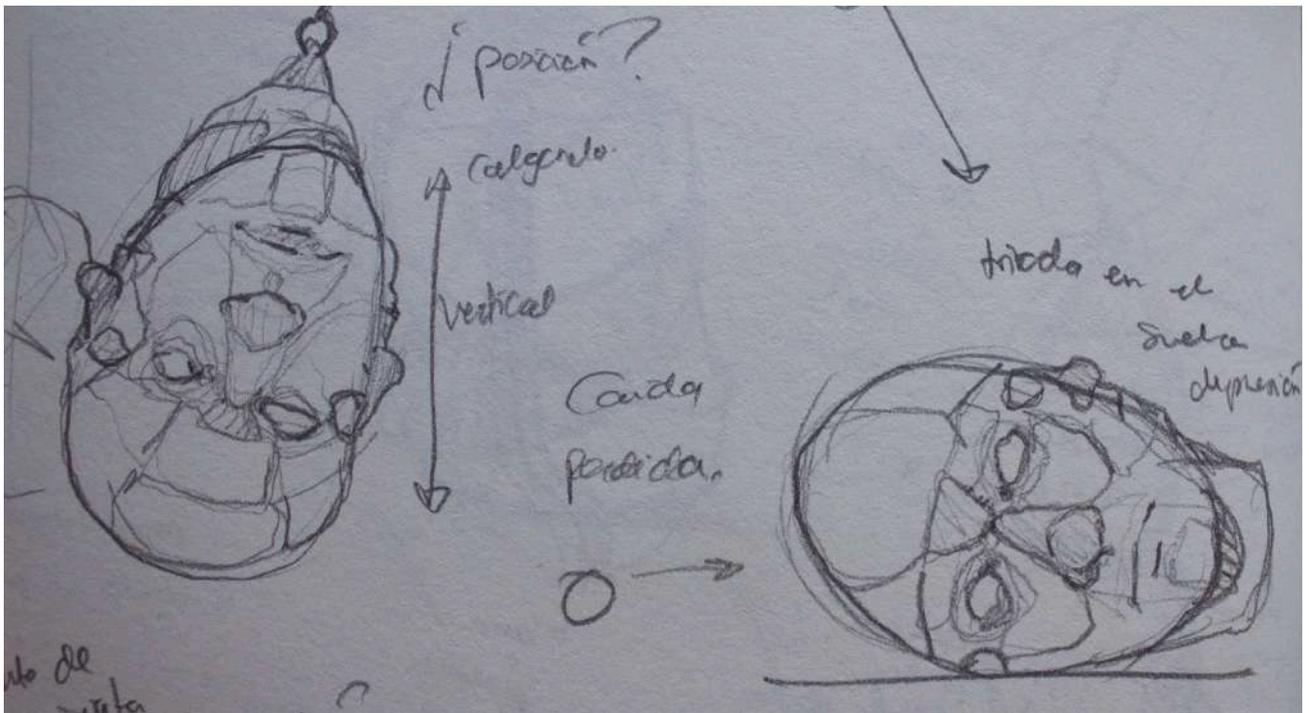
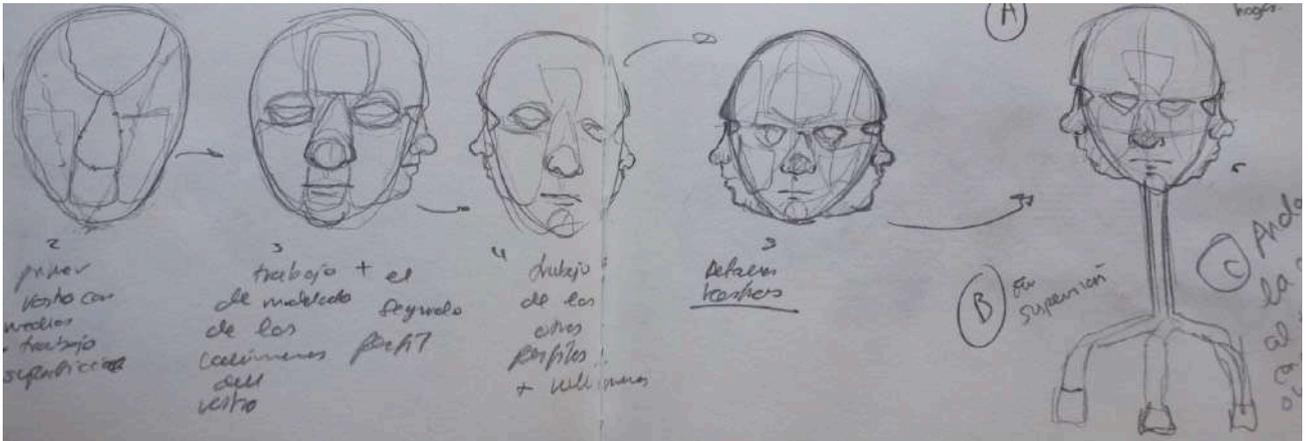
Se trabaja a partir de unos bocetos previos en el que se experimenta con la composición, la disposición y con la repetición y superposición de los rostros.

Las medias de nylon de diferentes tonos crean unas veladuras que funcionan a modo de simulación de las diferentes capas de la epidermis. El empleo de la media como elemento principal que funciona a modo de segunda piel, permite la creación de diferentes planos y volúmenes, desde la nariz, pómulos, labios y mentón.

La superposición de medias y el cosido a mano de estas es una acción repetitiva y muy mental que finalmente logra crear un vínculo con la pieza tratando de aportar vida a la pieza o de buscarla, al ir añadiendo cada vez más capas y destinando tanto tiempo al rostro y a la modulación de los rasgos, de los gestos se trata de buscar una réplica en los rostros.

-Estudio sobre el rostro y sus diferentes expresiones 2017- Del cuaderno de viaje.

Bocetos constructivos de otros heredados, cuaderno de viaje 2018.

Rostro heredado, 2018.

Vínculos. AUSENCIA de la PRESENCIA, es un proyecto escultórico y performático que toma como centro del proceso creativo la relación de nieto-abuelo basada en el afecto, el cariño y la dependencia mutua, así como la belleza de ese cuerpo ausente y heredado. Trabajamos desde el dolor y la superación, estrategias artísticas que nos permiten confeccionar una serie de piezas que muestran el vínculo y la vida más allá del dolor. Se presenta la obra *vínculos*, formada por dos piezas blandas (Camisas, hilo, espuma de baja densidad, guata y vídeo- registro de la acción). Ambas constituyen el vínculo familiar de los dos cuerpos representados y es mediante la acción y la pieza (resultante tras dicha acción) donde se representa el vacío, la ausencia y el dolor.

En las manos del artista , coser o pinchar, es un gesto de reparación y curación, así como de heridas abiertas que deben de ser cosidas. La acción se realizó en la casa ahora de luto del cuerpo ausente. Un espacio personal pero lleno de dolor y muerte. En la acción se trata de poner de manifiesto el origen del dolor del artista al rajarse el pecho y en un acto absurdo intentar rellenar de vida una camisa muerta (registro de la vida del cuerpo ausente) ya que el relleno de guata desciende por la camisa, una camisa condenada a permanecer vacía. Es una acción donde la intensidad va aumentando con cada trozo de guata que cae al suelo ya que el artista aun sabiendo que es imposible que el relleno permanezca dentro de la camisa suspendida continua con la acción repetitiva aumentando la velocidad. La acción finaliza aceptando la muerte y sellando la herida abierta por el artista cosiéndola y respirando.

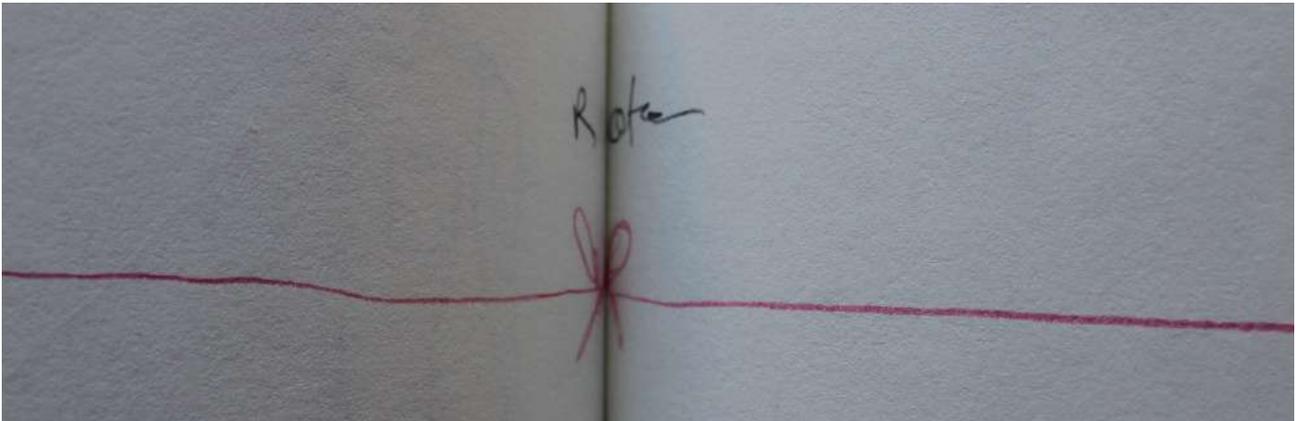

Fotogramas de la acción , Vínculos. AUSENCIA DE LA PRESENCI.

La pieza *Vínculo I*, alude al cuerpo humano ausente, la camisa hace referencia al cuerpo familiar perdido tras la muerte, una camisa vivida y llevada por el cuerpo al que se trata de evocar. La composición en la que se presenta la obra de *Vínculo I* evoca a una relación familiar directa entre ambas prendas suspendidas, ya que una sostiene a la otra, la protege y la suspende con cariño. Sin embargo la diferencia entre ellas nos alude directamente a la ausencia de esa figura que protege al cuerpo infantil, ya que la camisa se presenta vacía/ muerta mientras el mono de beber aparece relleno/ vivo con un brote de hilo rojo que surge de un corazón bordado a mano que conecta hasta la camisa muerta. Destacamos que el hilo rojo aparece roto, alusión directa al vínculo roto y el intento de reparación del vínculo a través de un nudo.

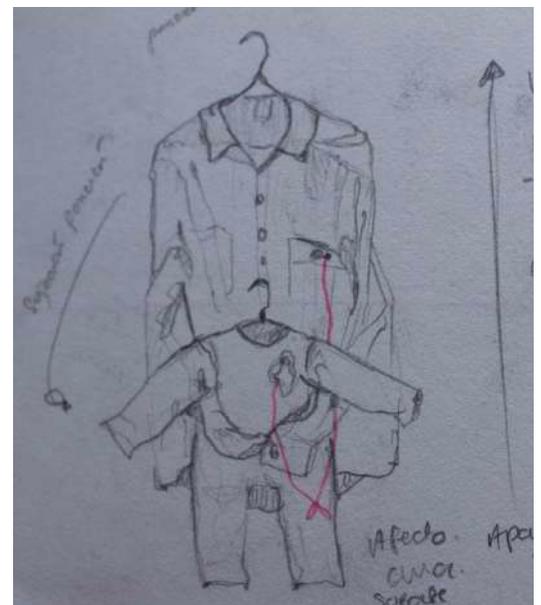
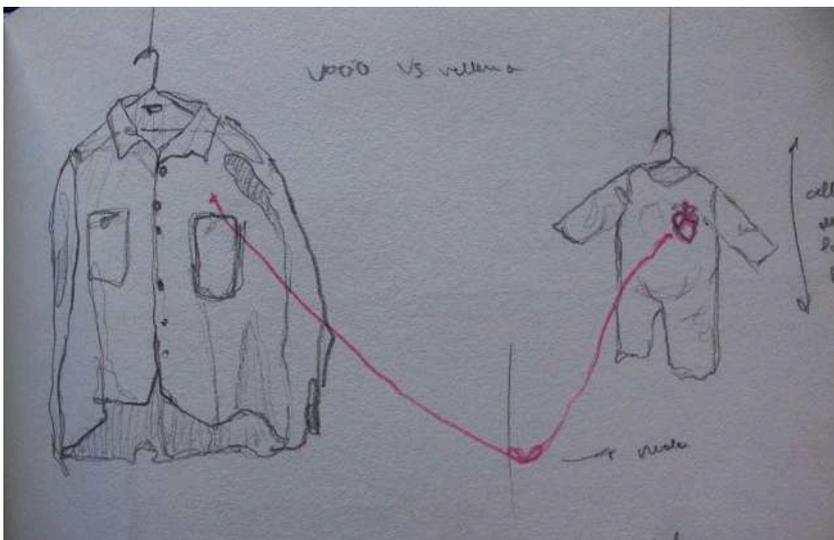
A continuación se adjuntan bocetos constructivos realizados en el cuaderno de viaje.

Boceto , vínculo roto, cuaderno de viaje.

Los bocetos muestran el estudio realizado a nivel compositivo de la pieza para establecer un vínculo entre las dos prendas. En una línea horizontal se muestra la relación entre las prendas a través del hilo rojo y la altura en la que se sitúan ambas. Sin embargo no refuerza la sensación de parentesco, de vínculo familiar.

Al generar una composición vertical ambas piezas interactúan de manera activa entre ellas, una es sujeta por la otra, recalcando la relación entre ellas y mostrando la fragilidad y la dependencia de la pieza que es sujeta.

Bocetos, vínculo roto, estudio de composición, cuaderno de viaje.

Detalle, vínculo I, 2018.

Cuaderno de Viaje

A lo largo de todo el proceso creativo de este proyecto se ha empleado un cuaderno de viaje en el que se han plasmado los diversos conceptos asociados con el sentimiento de pérdida y de luto. Se ha experimentado en su interior con diferentes técnicas y las posibilidades que estas pueden aportar al trabajo. Intentando abarcar todas las posibilidades que nos ofrece el concepto principal, se optó por comenzar con un ejercicio de exploración sobre la "herencia" familiar(rasgos). La serie de retratos pertenecientes a *Sangre*, muestra el vínculo entre tres generaciones y los rasgos dominantes entre estas generaciones y las diferencias entre ellos.

La serie se compone por cuatro retratos de pequeño formato en el que se explora, la expresión facial, los rasgos y el paso del tiempo sobre los rostros. Los retratos se contraponen con pequeñas fotografías de tamaño carné de los retratados en su pasado. Los retratos han sido realizados con una base a lápiz y con permanentes realizando una superposición de manchas a modo de encarnación.

Sangre, 2017.

A lo largo de la conceptualización y realización del proyecto artístico se ha experimentado en el cuaderno de viaje con la idea de recuperar el "Album" familiar y rescatar antiguas fotografías realizadas por mí abuelo olvidadas y almacenadas en una caja. De este "Album" se rescatan momentos aparentemente felices o recuerdos lleno de vida viva en un intento de relatar la historia familiar desde un punto de vista más positiva, omitiendo todos esos momentos adversos o directamente desde una manera más física, mediante una elipsis corpórea dentro de las propias fotografías.

A continuación se adjuntan las experimentaciones realizadas con el "Album familiar".

