FRAGMENTOS RITUALES

CARLOS RAMÍREZ
(ZORROMONO)

CONVERSACIONES

ESPACIO ARTE VACA / 06.03—30.05.2021

CONVERSACIONES

A lo largo de los seis meses transcurridos en el proceso creativo de “Fragmentos rituales” surgieron multitud de conversaciones, reflexiones e intercambios de ideas que fueron enriqueciendo el proyecto y le hicieron crecer hasta su configuración final. Pensamos que sería interesante dejar constancia escrita de este proceso, de forma que la información surgida perdurara en el tiempo, ayudara a comprender mejor la evolución del proyecto y -quizá- sirviera para abrir nuevos caminos.

Entre Viniegra de Abajo, Logroño y Nalda.
Marzo 2021

Pregunta: Pablo Bernáldez
Responde: Carlos Ramírez “Zorromono”
Fotografías: Gabriel Santolaya
Diseño y maquetación: Lobete
Edita: Viniegra Asociación de Cultura & Arte - VACA
C/Hermanos Pérez Viniegra, 1
26329 – Viniegra de Abajo – La Rioja

→ www.espacioartevaca.com
→ viniegra@espacioartevaca.com

Depósito Legal: LR 179-2021

I
SOBRE EL PROYECTO

Desde 2016 has desarrollado, al menos, un proyecto expositivo de envergadura al año, de forma individual o colectiva. *¿Cuál es la idea impulsora de “Fragmentos rituales”?*

El proyecto “Fragmentos rituales” comienza a desarrollarse en el verano de 2020 a partir de una invitación de VACA para intervenir con una instalación específica en el lavadero municipal de Viniegra de Abajo. La propuesta, pensada para su exhibición en invierno de 2021, partía de la economía de recursos, la sostenibilidad de las acciones y el respeto al lugar.

Las primeras preguntas y conversaciones impulsoras surgieron en torno a si el mundo rural tendría problemas de gentrificación -como está pasando en las ciudades-, si peligraban su identidad, sus recursos naturales y cómo afectaba la globalización al entorno y a la forma de vida en el pueblo.

Mientras avanza el proyecto y tras conocer mejor el lugar, sus proyectos y charlar con más gente de Viniegra, los conceptos derivaron hacia una mirada más positiva sobre la protección del territorio, el cuidado, los procesos lentos, lo sagrado, los rituales y la identidad.

A partir de este planteamiento general, *¿qué ideas concretas has pretendido plasmar en el proyecto y cómo han ido evolucionando?*

Me gusta plantear diferentes preguntas y narrativas sobre la sostenibilidad de nuestra sociedad del bienestar y cómo repercute en nuestra naturaleza humana y nuestro entorno. ¿Cuál es nuestro impacto a nivel social y medioambiental? ¿Cómo nos enfrentamos a nuestra inminente extinción como raza humana?

Para reflexionar sobre estas cuestiones es necesario generar espacios desde la Utopía (entre la distopía y la eutopía) en la búsqueda de problemas y alternativas, haciendo visible lo que estaba oculto, lo que no queremos ver y lo que nos gustaría conseguir.

En el proyecto planteado para EspacioArteVACA partimos de lo global, que nos lleva a realidades locales, conectando la “trinchera del artista” con proyectos de desarrollo y activismo, uniendo así dos mundos que hasta el momento intentaba mantener separados (aunque quizá no lo están tanto). De aquí surgen nuevos interrogantes con una visión más positiva.

¿Es el mundo rural una alternativa para nuestro futuro? ¿Podremos revertir nuestra pronta extinción a través del cuidado de nuestras comunidades y territorio? ¿Cómo repercuten los rituales comunitarios en una sociedad cada vez más individualizada? ¿Es el mundo rural, por su decrecimiento y aprovechamiento de recursos, un modelo a seguir? ¿Cómo influye la globalización en nuestra identidad, cultura y forma de vida?

PIEL Y HUESOS #2 Y CUERPOS DE PROTECCIÓN (ABROJO#7). Zaguán, EspacioArteVACA.

Según indicas el proyecto fue evolucionando en su temática e ideas iniciales, pero siempre dentro de una misma línea de trabajo que vienes desarrollando. *¿Qué vinculación tiene "Fragmentos rituales" con tus proyectos anteriores?*

La vinculación de "Fragmentos rituales" con obras anteriores está presente a través de conceptos filosóficos y planteamientos estéticos. La materia, el color, el dibujo y los procesos de creación ritual en tiempos lentos generan una fuerte conexión.

En mis primeros proyectos estos procesos lentos estaban vinculados al grabado tradicional y a la xilografía en gran formato, que después estampaba de forma manual con sacos de tierra y rodillos de hormigón que fabricaba para este cometido. Con el tiempo han derivado a dibujo y pintura sobre tela de una forma más directa, manteniendo los conceptos de repetición y color que van trasformando la tela en escultura a través de su gesto, arruga, tensión y rotura.

Las propuestas nacen de una primera fase de creación de materiales en un espacio destinado para el juego, para la experimentación e investigación con nuevas técnicas, procesos y materiales. Con ello busco la formación y el aprendizaje como una finalidad en sí misma. Los resultados obtenidos de estos rituales de creación son utilizados para realizar instalaciones sobre un espacio específico.

Intento que los proyectos tengan vida propia, me dejo llevar durante el proceso, que las piezas y elementos evolucionen, que establezcan un diálogo, que se interpelen. Casi como si el artista estuviera ausente en su propia obra.

II

SOBRE LOS ESPACIOS

Inicialmente el proyecto planteaba sólo una intervención artística en el lavadero municipal de Viniegra de Abajo. *¿Qué te llevó a extenderla también a la cuadra de EspacioArteVACA?*

La extensión del proyecto al interior de EspacioArteVACA surgió de una forma orgánica. Veo la propuesta como un proceso abierto que ha evolucionado a través de las conversaciones, el entorno y el dibujo.

Uno de los primeros cuadernos de prototipos para el lavadero me llevó a explorar sobre papel la cuadra de EspacioArteVACA. Comencé a dibujar de una forma compulsiva, apretando el lápiz sobre el papel como si estuviera haciendo surcos en la tierra con un azadón. Comenzaron a surgir piezas más pequeñas e íntimas, creadas con elementos identitarios del mundo rural, tales como aperos de labranza y construcción, huesos y piezas de jabón. Otras obras se enfrentaban a estos espacios no convencionales de una forma más agresiva y a velocidad extrema, con afán de proteger el lugar o impedir el paso.

Todo ello derivó en retos e investigaciones nuevas dentro de cinco series: *Abrojos, Piel y Huesos, Ejes de Resonancia, Hacer habitable el tiempo y Procesos Rituales.* También se manifestaban otras obras con carácter individual: *Nuevo Sacramento y Estratos.* Estas últimas sirven de vínculo entre el espacio del lavadero y el interior de las cuadras, generando un diálogo entre ellos.

ESTRATO II, detalle de instalación. Lavadero municipal, Viniegra de Abajo.

La cuadra de EspacioArteVACA se compone de diez estancias en su estado original, que configuran un entorno funcional y cartesiano. Sin embargo la utilización que has hecho del espacio en "Fragmentos rituales" ha sido deliberadamente rompedora, quebrando los volúmenes de las estancias y forzando incluso la deambulación por su interior. *¿Cómo surge este planteamiento?*

Pienso que el arte no está sometido a una necesidad ni subordinado a una utilidad, al contrario que el entorno funcional y cartesiano de las cuadras. Cada proyecto artístico es un viaje a lo desconocido, solo hay que dejarse llevar. Por ello planteo la obra como un ser vivo que tiende a colonizar el espacio de una forma orgánica. Como un virus, un hongo o una zarza.

En ocasiones se expande y tiñe el lugar de negro, en otras da pie al juego, se mimetiza, rompe el ángulo recto, traza líneas con su gesto, utiliza el entorno y los elementos que le rodean a su favor, impide el paso y se enfrenta al público.

La intervención en las cuadras genera un ambiente protector. Ya de por sí la distribución y elementos de estas salas fuerzan al público a ejercitar la mirada y a deambular por sus estancias, yo sólo amplifico esa acción.

Durante el montaje buscamos la simbiosis entre las piezas y el propio lugar. La carga plástica y expresiva de VACA es muy potente y refuerza el concepto de identidad. Nuestro objetivo fue llegar a un punto medio donde obra y espacio convivieran y no lucharan por la atención del público.

El lavadero, por el contrario, es completamente diáfano, neto, sin recovecos e incorpora un carácter muy poderoso ligado a la circulación natural del agua y a su antigua función como espacio de reunión y servicio a la comunidad. *¿Qué te interesó de este lugar?*

Justamente una de las primeras cosas que llamó mi atención en el lavadero fue la potencia sonora de la circulación del agua, el eco y la resonancia que se producía a su paso por el edificio.

Me resultó atractiva su historia y construcción, financiada por los vecinos de Viniegra que emigraron a Argentina y Chile (los "indianos"), buscando otros modos de vida, y cómo estas personas repercutieron económicamente en su comunidad natal mejorando algunas infraestructuras del pueblo y generando empleo.

En cuanto a las características formales para su uso, las pilas se disponen a la altura de la cintura, algo poco habitual, lo que permite poder trabajar de pie y no de rodillas. A simple vista parece algo insignificante, pero es muy importante a nivel simbólico y utilitario, ya que este edificio servía como punto de encuentro, reunión y espacio seguro para las mujeres de Viniegra por aquel entonces.

Veo este lugar como el epicentro del proyecto, un espacio para el cuidado de la comunidad, que me lleva al interior de EspacioArteVACA, al uso del jabón y a las excursiones en búsqueda de materiales por el Río Urbión.

Curiosamente y aunque la intervención en el lavadero estuvo en la génesis del proyecto, la propia evolución del mismo te llevó a resolver este espacio en último lugar, una vez el montaje de la cuadra estaba ya realizado. *¿Cómo evolucionó tu aproximación artística al lavadero?*

La aproximación artística estuvo en constante evolución. Al igual que con las instalaciones para las cuadras, parto desde prototipos en dibujo. Las primeras ideas fueron más hostiles, enfocadas en la serie "Abrojos", que posteriormente dieron

CUERPOS DE PROTECCIÓN (ABROJO#2), detalle de instalación. Ventanuco, EspacioArteVACA.

paso a otras más amables y menos intrusivas, donde la pintura construye un estrato que fluye por el espacio como el agua, sin interferir en el uso cotidiano del lavadero.

Esta última idea de "Estrato" tomó fuerza tras la primera fase de montaje de la cuadra, a finales de enero 2021. En ese momento descubrimos cómo funcionaban las telas sobre el terreno, su expresividad, gesto y cómo interactuaban con los elementos y materiales de esta construcción "serrana".

Durante su instalación utilizamos incluso obras inicialmente destinadas a ser montadas en el lavadero y vi clara la necesidad de generar nuevas obras vinculadas a las piezas de las cuadras.

El cierre perimetral de pueblos de La Rioja durante el mes de febrero de 2021 dio un tiempo adicional para generar más pinturas. Compré otros quince metros de tela de doble ancho en la tienda de Samuel Bayo en Logroño y comencé a pintar y dibujar en dos sesiones intensas.

Como bien explicas el proyecto fue ganando en complejidad, tanto creativa como técnica, y apareció la necesidad de establecer un vínculo narrativo entre el lavadero —espacio público— y la cuadra —espacio privado— *¿Cómo abordaste la conexión entre ambos?*

Efectivamente ha sido interesante preguntarse y reflexionar sobre la confrontación entre espacio público-privado y sus usos, utilizando el agua como hilo conductor. Lo que fluye en contraposición a lo que se estanca, el sonido ensordecedor del agua atravesando el lavadero enfrentado al susurro de una gota de agua en la instalación "Nuevo Sacramento" de la cuadra.

En las pinturas planteadas para el lavadero se podían identificar —de forma más figurativa y sobre soporte textil— las propias piezas creadas para el interior de EspacioArteVACA, generándose así otro vínculo entre ambos espacios que obliga a que lo privado se transforme en público.

También aparecen como hilos conductores ciertos procesos individuales de aprovechamiento de recursos, como la elaboración artesanal del jabón, que me daba pie a retomar ciertos rituales colectivos de encuentro y cuidados.

Seguramente pase por alto otras relaciones. En ese caso dejo a las propias piezas su búsqueda y al espectador la labor de interrogarlas.

III
SOBRE LAS OBRAS

En "Fragmentos rituales" aparecen varios materiales creativos que incorporan la idea de transformación orgánica, de sustancias que han experimentado un proceso de cambio físico, como el jabón, el carbón o los huesos. *¿Cómo surgió la idea de utilizarlos y qué buscas plantear artísticamente con ellos?*

La idea de utilizar estos materiales surgió el primer fin de semana que pasé en Viniegra, con Tamara, Víctor y Álvaro (Colectivo Sierra Sonora), a finales de noviembre de 2020. En ese momento pude conocer más de cerca el territorio e historia del pueblo. Sin duda alguna esos días fueron un detonante creativo. Había comenzado con algunos prototipos de escultura a escala real en el taller de Nalda, unas cuantas pinturas y algún cuaderno de dibujos. Deseché todo lo anterior y comencé de cero.

CUERPOS DE PROTECCIÓN (ABROJO#1). Letrina, EspacioArteVACA.

La presencia de materiales como los huesos, que se encontraban a modo decorativo en el interior de las casas de Viniegra, su aparición diseminada en el monte y en la vera del Río Urbión, se pegó a mi retina, tan a mano y cargados de simbología. No pude resistirme a utilizar este elemento cultural e identitario. Al igual que a experimentar con la fabricación del jabón como material artístico, que parte de una conversación con Ana (Enraíza) en Casa Irene, diálogo que me llevó a reflexionar sobre el aprovechamiento de recursos que se da en el mundo rural y a recordar el altillo de mi abuela en Agoncillo, plagado de pastillas de jabón.

A partir de estos dos elementos, más el carbón vegetal y las telas que me acompañaban de un proyecto anterior, empecé a jugar con los materiales, a crear composiciones, a fabricar errores, a mezclarlos entre ellos. Casi como un "druida neo-rural" que comienza a experimentar con la alquimia, reciclé unos cincuenta litros de aceite doméstico usado.

Esta acción de reutilización de recursos podría constituir en sí misma el propio propósito de la obra. También veía interesante cómo el jabón semifresco envolvía al hueso, dotándole de una nueva piel, cómo interactuaban ambos materiales, entre lo limpio y lo sucio, la vida y la muerte a un paso.

Como resultado de todos estos procesos surgieron más preguntas sobre los materiales y sobre cómo podrían conectarme a dos "ejes de resonancia": uno vertical (cosmos, tiempo y ancestros), otro horizontal (social, comunidad).

También aparece como novedad en el proyecto un elemento dinámico y ambiental —el sonido—, planteado a través de un componente azaroso —la interacción con el agua o el entrechocar libre de metales—. *¿Qué importancia otorgas a este elemento en la exposición?*

Estas piezas son un nuevo camino a explorar. De momento sólo he arañado la superficie de una forma sutil, casi a modo de aproximación. Se necesita tiempo para sumergirse en estos nuevos procesos, quizás en un próximo proyecto.

De todas maneras, el sonido siempre me ha interesado y ha estado presente —aunque oculto— en mi planteamiento creativo, de una forma secundaria pero necesaria. Utilizo la música para generar un campo de batalla perfecto donde enfrentarme a la pintura, reviento mis oídos con ritmos frenéticos para llegar al trance. El sonido se aprecia en el gesto, en el trazo, en la manipulación de la materia y la repetición.

Para "Fragmentos rituales" he introducido nuevos ritmos más pausados y poéticos (Flat Erik - "Neovalladolor" > gringe y hip-hop experimental), que conviven con otros de velocidad extrema y guerra (Máquina Muerta - "Veneno Letal" > Dbeat-punk).

Tu expresividad resulta muy enérgica y personal, interviniendo en los espacios con instalaciones poderosas de telas tensionadas y bastidores metálicos. En "Fragmentos rituales" has dado un paso más, ampliando los ángulos, los puntos de fuga y el volumen espacial de estas instalaciones. *¿Qué intención creativa te ha llevado a plantear esta evolución?*

La intención creativa ha sido explorar los límites de las obras en el espacio y ver cómo los materiales y los procesos me conectan a mi identidad rural. Esto me sirve como un rito de paso para centrarme en un lenguaje más escultórico. Poner punto y final a una etapa y comenzar otra nueva.

Desde 2016 las pinturas sobre tela y el dibujo me acompañan en obras compuestas por múltiples capas de tela mostradas de una forma bidimensional, casi a modo de retablo, que aunque jugaban con el espacio daban más importancia a la imagen superior, xilografías en gran formato. Estas imágenes principales ocultaban pinturas

PROCESOS RITUALES Y HACER HABITABLE EL TIEMPO (RITO 2), detalle de instalación. Pozo, EspacioArteVACA.

con gran carga matérica y expresividad, generadas a través del collage y la unión de telas, que con el paso del tiempo han ido surgiendo desde el fondo, para tomar protagonismo.

Ya en 2019 con el proyecto "La naturaleza de la bestia" comencé a dejar la xilografía de lado, centrándome en procesos de aproximación a la escultura. A partir de ahí empecé a mezclar las telas con otros elementos volumétricos, tales como ladrillos, puntales y estacas, que me sirvieron para tensar, lancear y compactar el tejido, trabajando en talleres clandestinos entre ruinas de la periferia de la ciudad.

En ese punto surgió el germen que seguiría desarrollándose en "Fragmentos rituales", con el uso del espacio como otro elemento más de la instalación, además de elementos metálicos y objetos encontrados que utilizo para construir instalaciones y romper el lugar. Se suman a este proceso elementos como los "Estratos" —que toman el espacio aéreo— y elementos con la idea de transformación orgánica —que se apoderan del suelo—, como jabones elaborados artesanalmente y huesos. Estos nuevos materiales generan formas y texturas que no me esperaba y dan pie a un trabajo más escultórico cargado de posibilidades.

Esto no quiere decir que abandone la pintura o su uso para instalaciones, pero entiendo que aquí empieza una etapa nueva en mi obra.

A pesar de la intensa utilización que haces de la "materia cruda" como elemento creativo, tus proyectos vienen precedidos de una concienzuda labor de dibujo, más íntima y reservada. *¿Qué importancia concedes al dibujo y al trabajo previo en pequeño formato en tus proyectos?*

En el caso de "Fragmentos rituales" el dibujo es importante y está presente desde el inicio. Para el proyecto he utilizado diferentes formatos sobre papel. Un cuaderno de artista que he trabajado para imaginar las piezas, conocerlas más de cerca y descifrar los espacios a través de sus páginas. También han surgido series de dibujos-collages con identidad propia, que sirven para generar "ideas imposibles" o imágenes a las que no llegaría de otro modo. Todos ellos aportan y dejan posos.

Pero el dibujo en sí no sólo se queda en el trabajo previo o en el pequeño formato. El dibujo está presente en la obra como conjunto, en los motivos de las telas de una forma figurativa, sutil y brusca, que da paso al gesto en disposición de la tela y en sus arrugas.

El dibujo también aparece en los elementos metálicos, que trazan líneas desafiantes que impiden el paso, *tripaliums* que dibujan "X" en el espacio y líneas suaves que se forman cuando el hueso entra en contacto con el jabón.

A día de hoy sigo dibujando la mitología surgida de este proyecto.

La propia evolución del proyecto te llevó a plantear cinco series de obra diferentes, lo que denota una capacidad técnica y una expresividad amplias. *¿Cómo crees que evolucionarán los nuevos caminos creativos surgidos de "Fragmentos rituales" en tu obra futura?*

En este momento he comenzado algún cuaderno nuevo y en el taller de Nalda descansan nuevas piezas óseas que recogí con Pablo ("Harry") Jesús ("Chucho hijo") y Martín en una huesera de Viniegra. Estos elementos se van ensamblando generando nuevas formas e interactuando con nuevos materiales, no sé muy bien donde me llevarán. Quizá bajorrelieves, experimentar con moldes, pintar con jabón, trabajo al aire libre o más carga matérica.

El tiempo mostrará la evolución de esos nuevos caminos.

PIEL Y HUESOS #3, #4 Y HACER HABITABLE EL TIEMPO. Comederos, EspacioArteVACA.

IV
SOBRE EL PROCESO

Te enfrentas a los proyectos de forma abierta y dispuesto a que el proceso genere posibilidades que quizá no preveías en un principio. *¿Qué te ha suscitado en particular el entorno natural y humano de Viniegra de Abajo?*

Creo que el arte en sí es, justamente, estar dispuesto a que el proceso genere posibilidades nuevas que no te esperabas. Estar atento a las experiencias vividas, las conversaciones y entrenar la mirada. En este caso, el imaginario de Viniegra ha generado una nueva mitología y procesos que han dado pie al resultado final de la exposición.

Si por el contrario el proyecto estuviera cerrado herméticamente desde su inicio seguramente perdería el sentido, sería como algo totalmente externo, como un ovni que aterriza en el territorio.

Por ello me ha resultado más valioso utilizar el entorno natural y humano de Viniegra de Abajo como detonante creativo. Dejarse llevar en la exploración de rituales y procesos lentos que me conectan con en el mundo rural, su aprovechamiento de recursos y los cuidados.

Durante el proceso he dejado atrás técnicas como la xilografía por sus componentes tóxicos y su repercusión negativa en el medioambiente. Aunque aun mantenga conceptos estéticos que me siguen vinculando al grabado (la repetición, la huella, el tiempo, el dibujo y el color) actualmente busco crear piezas de una forma más sostenible, donde el juego, el error y la experimentación son esenciales.

Creo que resulta especialmente interesante la época del año para la que se concibió inicialmente la exposición: el invierno. De hecho, en principio desde VACA no considerábamos realizar actividad alguna durante en esta época, por el rigor del clima de la sierra, aunque tú mismo planteaste esta preferencia de estación cuando te propusimos la exposición. *¿Qué aporta el "letargo invernal" al proyecto, en sentido amplio?*

Cuando comenzamos a hablar sobre una propuesta para VACA vi clara la conexión que podría existir entre el invierno y el proyecto a desarrollar. Se generaba un paralelismo de oscuridad, crudeza, dificultad de movimiento y aislamiento, en diálogo con una estación para la reflexión, la introspección, para el cuidado comunitario y la protección.

A fin de cuentas llevamos condenados "A este eterno invierno" (Raiser, HC-Punk 2009) desde que comenzamos con la crisis sanitaria. Este tiempo invernal es un rasgo de identidad del lugar, al igual que ocurre con la cuadra, el lavadero y los materiales utilizados para las esculturas, y eso es importante.

Además durante el proceso creativo descubrí que las mejores fechas para elaborar jabón eran entre otoño e invierno. El frío ayuda a que las piezas estén curadas pasado un mes aproximadamente.

Otra cuestión importante era el poder generar movimiento en esta época del año, donde el pueblo cuenta con menos habitantes y ver cómo este estímulo podría repercutir de alguna forma a nivel social y económico en los vecinos de Viniegra. La mayoría de las veces se suelen realizar actividades culturales en tiempos donde el turismo está más presente. En verano estos pueblos duplican e incluso triplican sus habitantes.

Me parecía coherente con la filosofía de VACA el enfrentarnos al invierno también en parámetros más relacionados con el turismo sostenible y dar importancia a sus vecinos como comunidad cuidadora y guardianes del territorio.

A pesar de la contemporaneidad de tu obra aparecen en ellas vínculos con la contundencia expresiva del Informalismo (Grupo El Paso), e incluso, con la visión dramática de la pintura barroca española (José de Ribera, por ejemplo). ***¿Te sientes de alguna forma vinculado a estas referencias o se trata de asociaciones libres?***

Estas asociaciones libres que me planteas como curador me ayudan a conocer vínculos que desconocía. Creo que en el arte hay momentos de conexión importantes, donde se busca el aprendizaje activo. Soy consciente del dramatismo de mis piezas, que han podido partir de la esencia o herencia de la "España Negra" de Goya o de la pintura barroca, y a su vez de movimientos contraculturales y subculturales, de los propios materiales y la música.

Del grupo "El Paso" tenía identificado a Antonio Saura, a partir una pequeña colección de arte contemporáneo que regalaban con el periódico. Tendría dieciséis o diecisiete años cuando vi algunas de sus pinturas reproducidas en papel, potentes, con mucha fuerza. Me marcó su forma de enfrentarse al lienzo, sobre todo.

Otro componente del grupo, que descubrí en la última fase de la creación de "Fragmentos rituales", fue Manuel Millares (Documental 'Tribuna de la cultura' - Manolo Millares, 1979.) Quedé perplejo con sus piezas y conectado a través de sus planteamientos conceptuales sobre la finitud del hombre. Su uso de la tela para generar elementos volumétricos, su utilización del color. Sentí gran vinculación con él.

Aun así no busco dar continuidad a movimientos como el Informalismo. Intento buscar que las obras marquen su propio camino. Nuestro bagaje plástico se alimenta de todo aquello que vemos, leemos y escuchamos. Todo ello deja huellas y marcas a su paso por los proyectos, de una forma inconsciente.

A lo largo del proceso de "Fragmentos rituales" has profundizado en el pensamiento de artistas como Jean Dubuffet, a través de sus escritos, o de filósofos actuales como Byung-Chul Han. ***¿Qué te han aportado estas lecturas?***

Durante los procesos artísticos siempre me gusta tener algún libro de cabecera que me separe de la obra y que la deje reposar, para re-descubrirla pasado un tiempo. Las lecturas aportan nuevos planteamientos conceptuales y filosóficos. Algunos de estos conceptos sirven como herramienta para teorizar los pensamientos plásticos, otras veces como catalizador hacia nuevos procesos y líneas de trabajo.

En el caso de Byung-Chul Han me interesa su discurso sobre los rituales y cómo éstos crean comunidad sin comunicación (identidad), a través de acciones simbólicas. También son reveladoras sus reflexiones sobre nuestra sociedad ultra-conectada, donde la comunicación unidireccional es uno de los principales pilares del narcisismo y del individualismo, erosionando así, poco a poco, la continuidad de las comunidades tal y como las conocemos hasta ahora.

En cuanto a Jean Dubuffet, he descubierto cierta complicidad, que explico con un breve extracto: *"La obra de arte es tanto más cautivadora que ha sido una aventura y lleva su marca; se descifran en ella todos los combates acontecidos entre el artista y las indocilidades de los materiales que ha puesto en la obra. ¡Y que ni él mismo sabía hasta dónde todo eso le llevaría!"* (Jean Dubuffet. Escritos sobre arte. Página 42 - "La impronta de la aventura". Barral Editores, Barcelona 1975).

CUERPOS DE PROTECCIÓN (ABROJO#4). Porqueriza, EspacioArteVACA.

EJES DE RESONANCIA (JABÓN Nº1 Y Nº2). Pozo, EspacioArteVACA.

V
SOBRE EL CONTEXTO

El panorama de los lugares tradicionalmente dedicados a mostrar arte contemporáneo está evolucionando y parece existir un interés creciente hacia espacios más cercanos e íntimos, con identidad propia. *¿Qué valor diferencial pueden ofrecer estos lugares al artista?*

Podríamos definir las salas convencionales de arte contemporáneo como "cubos blancos" donde se generan espacios neutrales y aislados, donde el contexto desaparece y el arte es lo primero y lo más importante.

El valor diferencial que ofrecen lugares alternativos como EspacioArteVACA es justamente lo contrario a salas expositivas corrientes. El contexto está presente en todo momento y el ambiente está cargado de expresividad. Esto hace que las obras necesiten generar un diálogo con el espacio si no quieres que éstas sean engullidas por la fuerza de la sala.

Se abren así nuevos retos para el artista, para el equipo curatorial y el visitante.

De hecho parece estar emergiendo un "nuevo paradigma" en la manera en que se relacionan los espacios culturales con el público, buscando una confluencia más próxima y un disfrute más pausado. *¿Qué valores distintivos sientes que pueden aportar lugares como EspacioArteVACA en este contexto?*

Justamente la cercanía sería uno de los distintivos más valiosos que puede describir a EspacioArteVACA. Muchas veces, para el público es difícil acercarse al Arte Contemporáneo. Para poder disfrutarlo y comprenderlo es necesario facilitar herramientas y materiales honestos que ayuden a conectar al público con las obras, los procesos y el entorno.

Aunque lo más importante es generar una conexión personal a través de conversaciones y de la convivencia con el artista, equipo curatorial y cuidadores de sala sobre el propio terreno.

En todo caso la búsqueda del equilibrio entre la intervención artística y el respeto al lugar donde se ubica plantea un debate interesante e igualmente necesario en el momento actual. En tu opinión, *¿cuál crees que es el límite de esa interrelación para conseguir que ambos ámbitos se refuercen?*

En cuanto al límite de esa transformación es necesario tener presente los espacios a los que nos enfrentamos. En el caso del proyecto desarrollado para VACA, por ejemplo, contamos con una cuadra de 150 años de antigüedad, en estado prácticamente original, y un lavadero municipal recientemente rehabilitado, aunque conservando su esencia y funcionalidad.

Para "Fragmentos rituales" buscamos conseguir un equilibrio entre el respeto por el lugar y la propuesta artística. No sería coherente, por ejemplo, dañar conscientemente el patrimonio material e inmaterial con nuestras intervenciones con el único fin de atraer a nuevos visitantes o calmar el ego artístico.

De aquí surgen debates interesantes sobre el tipo de actividades culturales y turísticas que queremos para nuestros pueblos. En mi opinión algunas propuestas culturales intentan convertir los pueblos en nuevas ciudades, generando proyectos

NUEVO SACRAMENTO, detalle de instalación. Pajar, EspacioArteVACA.

monótonos y uniformes (un "infierno de lo igual"), pasando por alto sus recursos patrimoniales e identidad.

Tenemos así resultados unilaterales ("de arriba a abajo") y globalizadores donde el gusto estético individual es impuesto a una comunidad desde instituciones públicas o ámbitos privados, con el único fin de "posicionar" a la localidad en el mapa.

Estas cuestiones están a la orden del día, con bastantes ejemplos negativos de los que intento huir. Por ello veo necesario desarrollar proyectos artísticos de una forma humilde, dejando espacio para el sentido crítico, la coherencia y el aprendizaje.

Al final se trata de ser consciente y reflexionar sobre las realidades que te rodean. Quizá por ello me siento cómodo realizando intervenciones para espacios específicos, con los retos que ello plantea.

En esta misma línea, participas como artista y co-promotor de Espaciocomün en Nalda (La Rioja), que reúne a un colectivo de artistas jóvenes de diferentes disciplinas trabajando en el almacén de la Cooperativa Agrícola del pueblo *¿Qué función distintiva pueden tener los proyectos colaborativos vinculados a la creación artística contemporánea como elemento impulsor del mundo rural en la actualidad?*

En el caso de Espaciocomün (promovido por asociación PANAL) los objetivos principales son utilizar, conservar y proteger la parte superior de la cooperativa agrícola de Nalda como parte de nuestro patrimonio e identidad ligada al campo. Este lugar llevaba desde los años noventa sin tener actividad, mientras que la parte inferior mantiene su actividad agrícola. Con este proyecto se buscaba generar un ecosistema creativo de apoyo y redes de cuidados entre arte, artesanía, agricultura y medioambiente. Actualmente compartimos el taller unas quince personas.

De una forma más amplia la función de estos proyectos ligados a prácticas artísticas en el mundo rural tienen como objetivo dinamizar la zona con proyectos descentralizados de calidad, crear alternativas de turismo, conservar y proteger patrimonio material e inmaterial, ampliar y fijar población, generar movimiento asociativo y participación ciudadana. También es importante crear nuevos yacimientos de empleo o aumento de rentas que repercutan en la población del lugar y su economía.

Aun así hay que pensar que cada pueblo es único y cada uno debe buscar objetivos coherentes con su territorio, generando así una "Comunidad Cuidadora", como dicen las gentes de Nalda.

Efectivamente, uno de los efectos más valiosos de tu proyecto en Viniegra de Abajo ha sido la complicidad que ha surgido con otros proyectos del territorio, y que pueden dar lugar a nuevas acciones colaborativas. *¿Qué poso te deja esta convivencia y cómo prevés que pueda desarrollarse?*

Aparte de la satisfacción por el resultado expositivo final, me llevo conmigo la experiencia de haber conocido de forma cercana proyectos de desarrollo rural con gran potencial para el pueblo de Viniegra de Abajo y la Comarca del Alto Najerilla.

Iniciativas en las que poder colaborar y generar redes entre pueblos que sirvan para mejorar la vida y economía en nuestras comunidades rurales, generando acciones con afán protector, de asentamiento de población y turismo sostenible, que están al margen o pasan desapercibidas en los grandes planes estratégicos, más centrados en el *marketing* de una "España Vaciada" que en las propuestas y acciones desde abajo en estos pueblos llenos de vida.

ESTRATO II, detalle de instalación. Lavadero municipal, Viniegra de Abajo.

VINIEGRA ASOCIACIÓN
DE CULTURA & ARTE

www.espacioartevaca.com
viniegra@espacioartevaca.com