

VULNERABLES

Cristina Almodóvar

Lucie Geffré

Paula Anta

Rafael Díaz

O_LUMEN

espacio para las artes y la palabra

© Textos, sus autores, 2021.
© Fotografías, sus autores, 2021.
© Provincia de Hispania, Orden de Predicadores, 2021.

Fotografías:

Sus autores.

Diseño y maquetación:

Pablo Martín Yzquierdo

O_LUMEN

VULNERABLES

La COVID-19 ha puesto de relieve no solo la fragilidad como condición humana y cósmica, sino la paradójica belleza de la vulnerabilidad como el puente privilegiado que nos conecta con otro ser humano. Resaltarla y celebrarla en la amplitud de su tesitura espiritual es uno de los logros del arte contemporáneo.

La vulnerabilidad no se identifica con la fragilidad: es la fragilidad acogida, es decir, la capacidad de ser herido. Es una de las "virtudes cotidianas" donde se forjan la resiliencia y la esperanza. Además el 20 de mayo de 2021 se celebran 500 años desde que Íñigo de Loyola fuera herido en Pamplona, lo que le abrió el camino de la vulnerabilidad y le cambió la vida.

Con esta exposición, O_LUMEN abre un espacio para que entremos en el diálogo y en la reflexión desde el encuentro

profundo y perturbador con la fragilidad que se transfigura en vulnerabilidad, en belleza y en alegría de vivir. Este proyecto, fruto del proceso creativo entre artistas y comisarios, quiere transmitir optimismo y esperanza; convencidos de que, fascinados por la belleza de la vida y llamados a la plenitud, la fragilidad es nuestra fuerza.

Bert Daelemans SJ
Comisario

Alteridad y razón misericordiosa

La orientación a la plenitud humana, ha de integrar la fragilidad propia de nuestra naturaleza. Ambas experiencias remiten a la fuerza de los vínculos. "Vulnerables" evoca que "todo está conectado" (Laudato Si', 117).

En el contexto de la pandemia y del octavo centenario de la muerte de Santo Domingo de Guzmán, esta exposición puede servir como tributo agradecido a cuantos nos dejaron. Es un acto de fe en la capacidad sanadora de las artes y el potencial de fortaleza escondido en la debilidad. Invita a un ejercicio de contemplación, libre de prejuicios para escuchar también lo que se pronuncia en el silencio.

Mirar y dejarse mirar, sin apartar la mirada de los rostros como epifanía. Evocación de la resiliencia de la Naturaleza en la que somos, e invitación a los cuidados

y la trascendencia, si queremos seguir siendo. Afirmación de la alteridad y la "razón misericordiosa" (María Zambrano) que nos capacita para sanar relaciones en justicia y verdad, en continuo éxodo hacia el Otro.

Xabier Gómez OP
Comisario

CRISTINA ALMODÓVAR

Madrid, 1970

Licenciada en Bellas Artes en la especialidad de escultura, con Mención de Honor en los Premios Nacionales de Licenciatura. Ha sido becaria de la Statens Kunstakademi de Oslo y de la Casa de Velázquez de Madrid. En su obra, muestra su particular visión de la naturaleza trasladando a la galería la sensación de contemplación que se produce en el entorno natural, e invitando a múltiples reflexiones acerca del ser humano y de su relación con el medio natural que le rodea, desde un lenguaje delicado que acerca su obra a la poesía.

Partiendo del trabajo en hierro, material en el que más ha desarrollado su obra, ha ido realizando a lo largo de su carrera un constante trabajo de investigación técnica y renovación plástica, buscando hacer una simbiosis entre los conceptos y los materiales empleados en sus diferentes

series. Su trabajo ha sido expuesto en diversas fundaciones y galerías españolas y extranjeras, así como en múltiples ferias nacionales e internacionales, habiendo recibido premios en diferentes disciplinas por la amplitud técnica de su obra, como el Francesco Messina de escultura o el SETUP Connection Bolonia de dibujo.

En la actualidad, continúa con su trabajo multidisciplinar, realizando frecuentes colaboraciones con arquitectos y con el mundo editorial.

Brote

2005. Hierro lacado y tierra
134 x 22 x 17 cm

Crecer es habitar la soledad de nuestro espacio y trascenderla

Desarraigo

2013. Hierro lacado
218 x 123 x 100 cm

*Soy frágil cuando no acepto mi temporalidad
y presa de ella
me convierto en una ruina de mí misma.
Por eso observo las hojas y su frágil belleza,
su caída inexorable y su incorporación a la tierra.
Al contemplarlas me siento parte de un todo
y todo vuelve a coger sentido.
La aceptación de la temporalidad
es mi forma de permanencia.*

Ruina

2011. Acero cortén oxidado y
encerado
300 x 100 x 170 cm

Descenso

2019. Plástico reciclado de botellas
y pintura blanca
100 x 200 cm

Eclosión IX

2013. Papel con impresión digital
manipulado y madera pintada
100 x 100 cm

*Quiero la paz del recién nacido
antes de que nada la perturbe.
Antes del primer apetito
y del segundo llanto.
El primero es inevitable
Para abrir los pulmones a la vida.*

Nacimiento I

2013. Pasta de modelar y papel blanco
50 x 50 x 8 cm

Colonización

2012. Acero cortén, pintura blanca y
sombra

65 x 40 x 4 cm

Batas blancas.

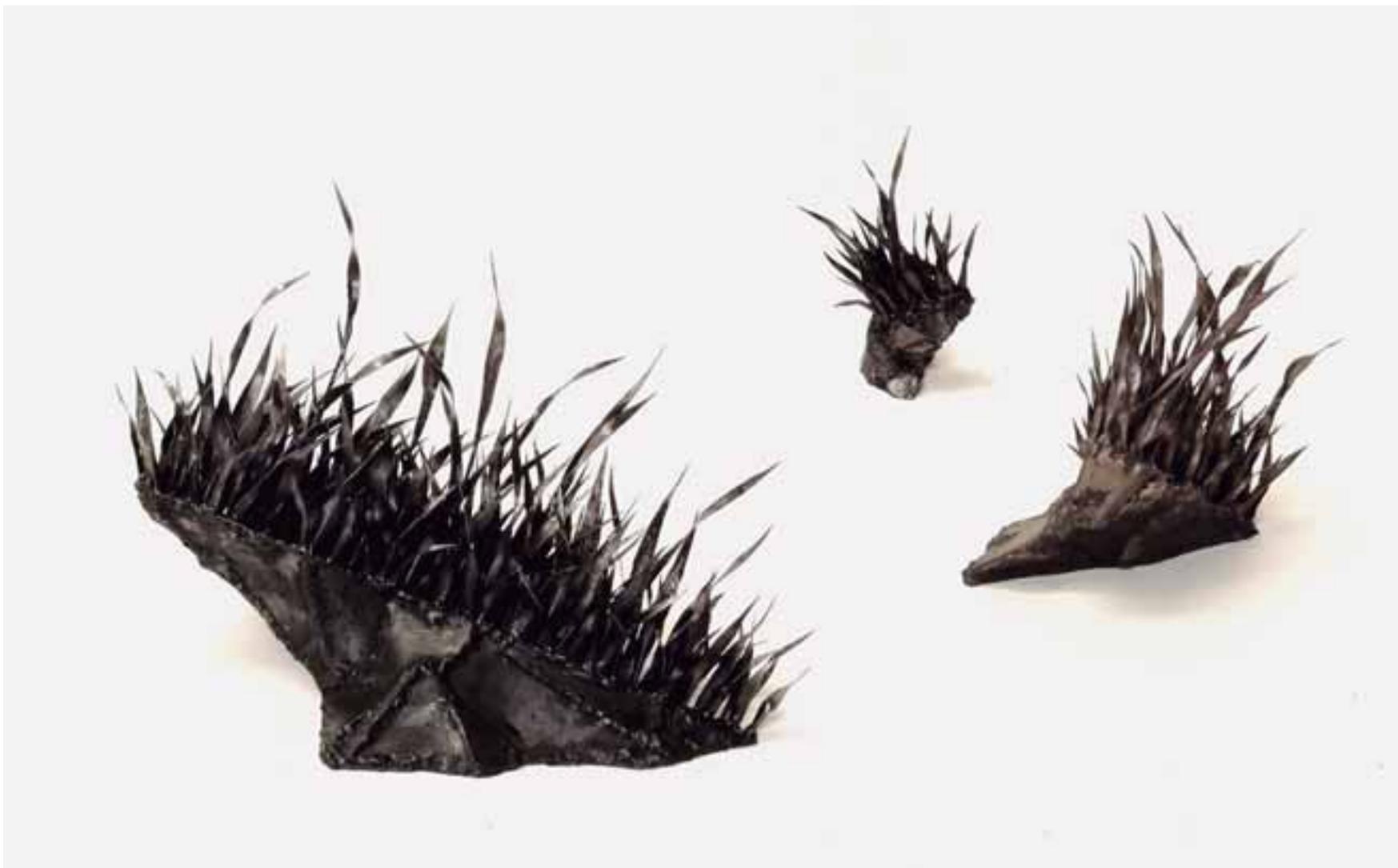
Brotes blancos

entre tantas grietas.

Flores de cerezo

2015. Óleo y grafito sobre tabla
25 x 25 cm

Desprendimientos

2013. Hierro lacado

52 x 35 x 35 cm

28 x 309 x 24 cm

21x 17 x 16 cm

Mesa

Serie *Colonizaciones*

2021. Madera de pino y hierro lacado.
40 x 120 x 95 cm

LUCIE GEFFRÉ

Burdeos, Francia, 1976

Pintora y escultora nacida en Francia, actualmente vive en un pueblo de Madrid.

La figura ocupa un lugar central en su trabajo y también son recurrentes las temáticas de animales y bodegones. En sus pinturas, combina abstracción y figuración, habla del ser humano con sus luces y sus sombras, su vulnerabilidad y su dignidad.

Fue artista residente becada en la Academia de Francia en Madrid, Casa de Velázquez. Ha expuesto en las Mall Galleries de Londres con la Royal Society of Portrait Painters y en el Espace Pierre Cardin de París. En España, ha expuesto en el Premio BMW, Estampa, Figurativas...

Ha sido premiada en el Salón de Otoño, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en la Fondation Taylor en París.

Le representan galerías en Francia, Inglaterra y España (Modus Operandi en Madrid y la galería García de Diego en las Canarias). En 2021, tiene previsto una exposición individual en la galería Airial, en el Suroeste de Francia y otra en el castillo de Carrouges en Normandía.

Díptico Agudo

2008. Técnica mixta sobre lienzo

146 x 195 cm

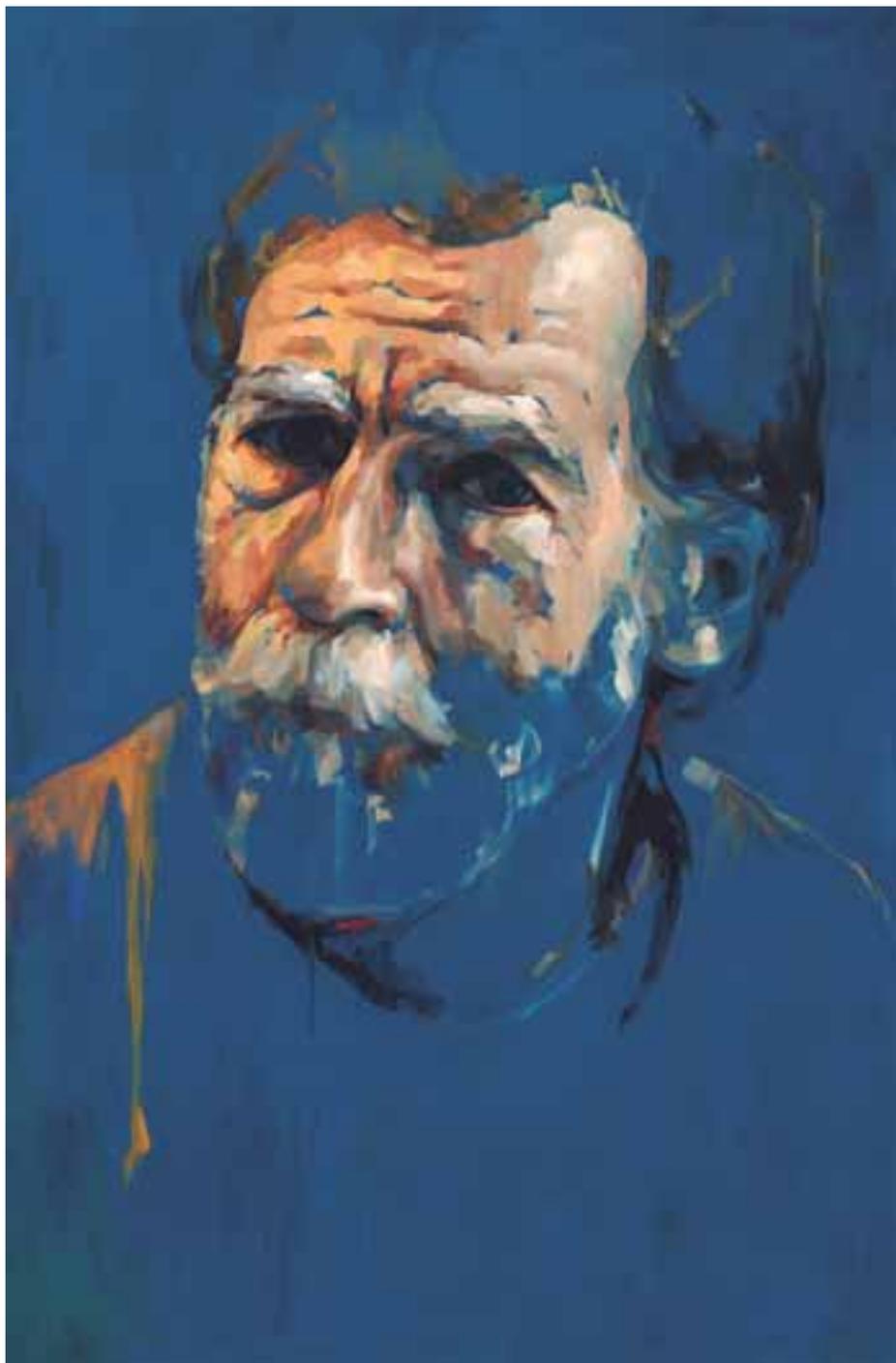

La belleza no tiene otro origen que la herida singular, diferente en cada caso, oculta o visible, que todo ser humano lleva dentro de sí mismo, que conserva, y en la que se retira cuando quiere apartarse del mundo por una soledad temporal, pero auténtica.

Jean Genet

Black eye

2007. Técnica mixta sobre lienzo
146 x 114 cm

Croub

2011. Técnica mixta sobre lienzo
146 x 97 cm

*Hoy encontré
una pequeña alegría. Me hice
tan pequeño como ella para ser
el instante que está lleno de ella.*

Henri Meschonnic

Perro blanco

2017. Técnica mixta sobre lienzo
190 x 97 cm

*Alguien entra en el silencio y me abandona.
Ahora la soledad no está sola.
Tú hablas como la noche.
Te anuncias como la sed.*

Pizarnik

Todo ángel es terrible

2012. Técnica mixta sobre lienzo
146 x 114 cm

Yuko

2019. Acrílico y óleo sobre tela
61 x 50 cm

El Luthier

2019. Acrílico y óleo sobre lienzo
61 x 50 cm

Hombre con abrigo

2018. Acrílico, carboncillo y pastel
sobre lienzo

41 x 33 cm

Dos figuras por la tarde
2018. Acrílico y carboncillo
sobre cartón
20 x 30 cm

Pálida

2019. Acrílico, carboncillo
y pastel sobre cartón
20 x 30 cm

PAULA ANTA

Madrid, 1977

La obra de paula Anta se ha mostrado tanto en exposiciones individuales y colectivas así como en centros institucionales como el CA2M, Tabacalera, Real Jardín Botánico, Museo del Traje, Centro de Arte de Alcobendas, Círculo de Bellas Artes, Casa de América de Madrid, el CCCB de Barcelona, Centro Cultural Sa Nostra de Palma de Mallorca, La Laboral de Gijón, Centro Niemeyer de Avilés, DA2 de Salamanca, Centro Cultural Las Cigarerras de Alicante, Museo Molinos del Río de Murcia, así como en varias ediciones del Festival internacional de fotografía, Photoespaña.

Ha recibido importantes premios entre los que se encuentran el Premio Photographer of the month ITSLIQUID (2021), Premio de Fotografía Contemporánea Consell de Mallorca (2020), Premio Inter-

nacional Centro Unesco de Extremadura (2020), Premio Colección Kells (2019), Premio Estampa de la Comunidad de Madrid (2016), Finalista en el VIII Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler (2015), Premio Fundación AENA (2010). Destacan las becas MAEC-AECID de la Academia de España en Roma (2011-2012) y Beca de Artes Plásticas y Fotografía en el Colegio de España en París (2012-2013) y la Beca de residencias artísticas en Senegal de la Fundación Ankaria (2018).

Nudos

TIPOLOGÍAS DE LA MEMORIA

Este trabajo integra una serie de imágenes que muestran una colección de cúmulos vegetales que tras una apariencia caótica y aleatoria presentan la existencia de un orden universal. Toda la vorágine vegetal corresponde a un orden universal, aunque su apariencia sea confusa y nos ocasione desconcierto.

La belleza de esta ordenación caótica radica en su descubrimiento ubicado desde lo más minúsculo e interno de nosotros, hasta proporciones que son casi inaccesibles para nuestra imaginación. Por ejemplo, estas marañas vegetales podemos encontrarlas en los dibujos de las propias conexiones neuronales (neuronal forest) o en los movimientos de galaxias unidas gravitacionalmente que se desplazan generando líneas en nuestra imaginación visual. Descubrimos así que lo externo se

encuentra en nosotros mismos. Por ello, un fondo dorado sobre el que se dibujan esas líneas. Una base que representa un estado superior, atemporal, sagrado. Pero también la luz sobre la que se dibujan esos nudos de líneas aparentemente caóticas. La luz que ilumina nuestra mirada, el brillo de las estrellas que llega a nosotros. La luz como energía, la luz como origen de la propia naturaleza fotográfica.

*Nothing which we are to
perceive in this world equals
the power of your intense
fragility*

E.E. Cummings

Naev

Serie *Nudos*

2019. Impresión sobre pan de oro
126 x 186 cm

Nodi

Serie *Nudos*

2019. Impresión sobre pan de oro
126 x 186 cm

*There is a crack in everything,
that's how the light gets in.*

Leonard Cohen

Knoten

Serie *Nudos*

2019. Impresión sobre pan de oro

126 x 186 cm

Noeuds

Serie *Nudos*

2019. Impresión sobre pan de oro

126 x 186 cm

*La pureza es nuestra
capacidad para contemplar
la mancha.*

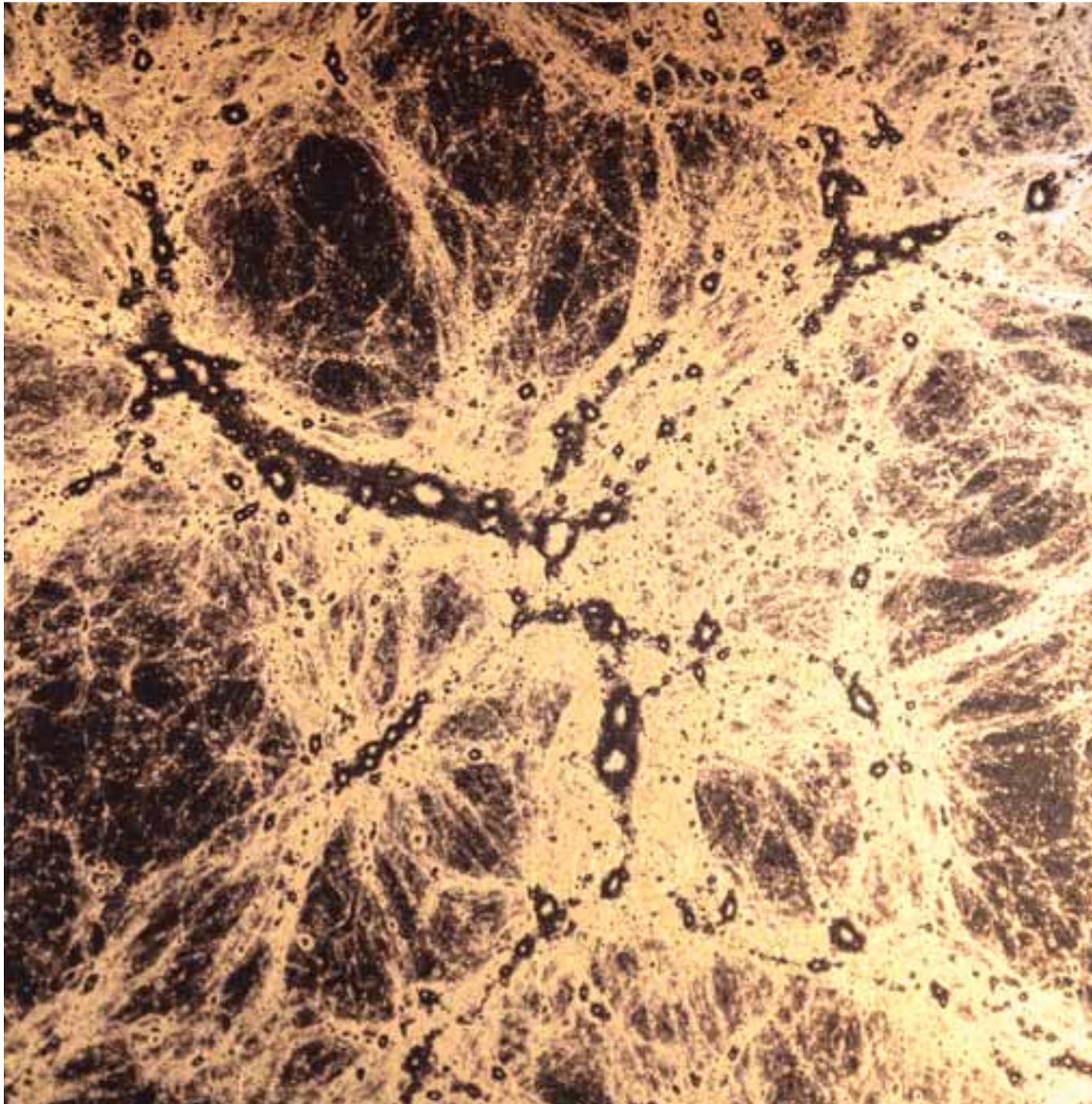
Simone Weil

Neuronal Forest04

Serie *Nudos*

2019. Impresión sobre pan de oro
20 x 20 cm

Cluster05

Serie *Nudos*

2019. Impresión sobre pan de oro
20 x 20 cm

RAFAEL DÍAZ

Santa Ana, El Salvador, 1972

“Esclimética” es el trabajo de investigación del Dr. Rafael Díaz, que durante años ha ejercido y continúa ejerciendo la medicina, toma consciencia de los distintos canales de comunicación que se desarrollan a través del vínculo médico/paciente.

Mediante este planteamiento, el conocimiento científico y la práctica artística interactúan para construir un nuevo lenguaje visual híbrido. Una de las consecuencias principales resultantes es la idea de que el trabajo de Rafael Díaz comparte autoría con sus pacientes. Juntos, crean documentos científicos con información relacionada con diagnósticos y tratamientos o generan una línea de pensamiento crítico entre la enfermedad, la ética y la sociedad, con una potente carga visual, donde la naturaleza humana se muestra en su máxima vulnerabilidad.

Tríptico Manos en Rojo

El artista Rafael Díaz canta a la vida y a la solidaridad en su obra Manos en rojo. Díaz se inspirada en El Expolio (1577-79) de El Greco, que presenta el momento en que Jesucristo, tras ascender al Monte Calvario, es despojado de su túnica roja veneciana antes de ser clavado en la cruz, para hablar de una problemática contemporánea: la de la inmigración ilegal y el padecimiento de personas en su éxodo de países asolados por la guerra y la miseria hacia la "tierra prometida" del primer mundo.

Si en la obra original, El Greco reflejó el acoso físico que sufrió Jesucristo comprimiendo el espacio de su alrededor con traidores en un lienzo fruto de su maestría en su etapa de madurez, Díaz busca en su reinterpretación un propósito bien distinto: retratado con la cabeza que mira hacia arriba y la mano que presiona el pecho,

un inmigrante se libra de su fatal destino. Las manos de los voluntarios se afanan en dar auxilio al inmigrante y vestirle con una manta roja -utilizada por ONGs- a su llegada a una nueva sociedad. El amor, la generosidad y la amistad se representa en la intensa acción de las manos de voluntarios sin rostro. La manta de un rojo intenso genera un fuerte símil con un manto sagrado, los pliegues de la tela y la cruz que se dibuja sobre las piernas del hombre que ha huido del expolio y recibe una oportunidad de vida digna.

Belén Palanco.

Tríptico Manos en rojo

2018. Fotografía en papel barita fine art, 325 gr, 100% algodón Hahnemühl con impresión de tintas minerales.
285 x 173 cm

Once upon a time...

El test del reloj a la orden es uno de los métodos diagnósticos más comúnmente utilizados para determinar el nivel de deterioro cognitivo de pacientes con la enfermedad de Alzheimer. En él, el médico le pide al paciente que dibuje un reloj en tres pasos. Las respuestas del paciente y la forma en que reproducen los dibujos determinan en qué grado está afectada su capacidad cognitiva y la severidad de la enfermedad.

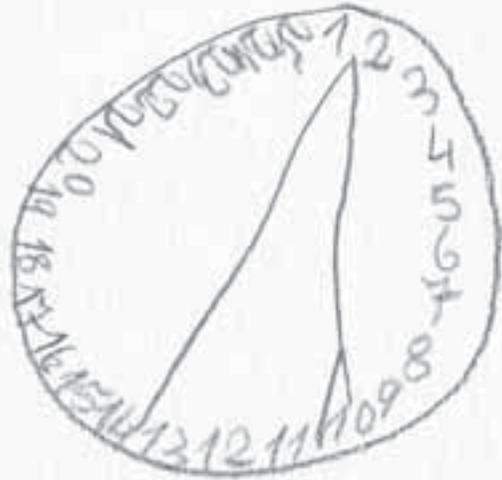
En "Once upon a time..." ("érase una vez..." en castellano), un políptico de 52 dibujos de la prueba del reloj a la orden, aplicados por el autor a 52 enfermos de Alzheimer, muestran la progresiva desconexión del paciente con la realidad cotidiana tal y como la percibe su entorno inmediato y evidencian la pérdida progresiva de facultades asociada a la enfermedad. Una

misma historia íntima y conmovedora, la de los abuelos que olvidan y las personas que les cuidan y mantienen vivos sus recuerdos y su memoria.

Once upon a time...

2019. Serie de 52 dibujos. Grafito y papel libre de ácidos 300 gramos, 60% algodón, 40% lino, Guarro & Canson. 21 x 29,7 cm

Once upon a time...

2019. Serie de 52 dibujos. Grafito y papel libre de ácidos 300 gramos, 60% algodón, 40% lino, Guarro & Canson. 21 x 29,7 cm

Serie Futuro

Como artista visual además de médico, Díaz es un convencido del poder de las imágenes para cambiar el mundo. En una pandemia que ha dejado tantas imágenes desoladoras, Díaz apuesta por nuevos códigos de comunicación y nuevas referencias visuales para encarar la salida del túnel. 'Futuro' es el documento esperanzador de un momento: el de la administración de la vacuna de la COVID19 a nuestros mayores en residencias, uno de los colectivos más azotados por la pandemia.

Díaz, médico de plantilla de una residencia de ancianos recaba el testimonio de sus pacientes acerca de su nueva perspectiva de la vida en forma de palabras escritas en un papel a la hora de recibir la vacuna e imágenes que reflejaran su visión de la vida en ese momento, su estado de ánimo, sus anhelos – y convierte estos

testimonios en una obra de arte colectiva que presenta una cara diferente de la pandemia: la de un futuro esperanzador libre de COVID19.

Cada aportación de estos singulares "artistas" a la obra es una lección de vida conmovedora en forma de palabras plasmadas en papel y cada retrato del autor, conforman las piezas de un gran mosaico que busca un cambio de referencia y de código: de la desesperanza al optimismo, de la estadística fría a la emoción, de un pasado que quisiéramos olvidar a un presente prometedor que mira al futuro con ilusión renovada. Un futuro que se ve en los ojos de Matilde, que a sus 104 años, alza los brazos en señal de victoria, tras escribir en el papel lo que para ella significa la vacuna: "Libertad".

Matilde, 104 años

2021. Fotografía en papel barita fine art, 325 gr, 100% algodón Hahnemühl con impresión de tintas minerales.
150 x 100 cm

Libertad

Matilde, 104 años

2021. Tinta y papel libre de ácidos
300 gramos, 60% algodón, 40% lino,
Guarro & Canson.
21 x 29,7 cm

VULNERABLES

Cristina Almodóvar | Lucie Geffré | Paula Anta | Rafael Díaz