

antoniapuyo
GALERIA

JULIA PUYO

Baso mi trabajo plástico en la constatación personal de que los relatos oficiales que nos rodean son puramente mecánicos, evidentes y repetitivos. Ante esta percepción, me parece conveniente reparar en los contenidos textuales y audiovisuales de esos relatos a los que estamos sometidos, a diario, en nuestra vida personal y profesional.

Golden boy
Serigrafía sobre publicidad electoral de 2017
36 x 25 cm
2018

La campaña electoral del presidente francés consistió en mostrarse como el candidato ideal para implantar con éxito cambios de gran alcance en Francia. Generó grandes expectativas y un halo de misterio alrededor de su programa para (re)presentarse como el «golden boy» de la presidencia.

Encofrado
Cemento, Constitución española
20 x 16 x 5 cm
2018

Encofrado
6 de diciembre de 2018. 40 aniversario de la Constitución española.

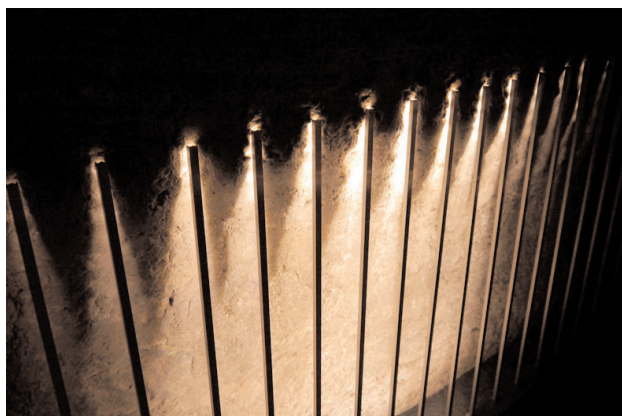
El encofrado realizado sobre una edición de la Constitución española puede simbolizar, tanto el inmovilismo de la constitución, para unos, como la robustez y permanencia de sus contenidos, para los otros. Dos conceptos contrapuestos que polarizan la opinión pública

British humour
 Fact sheet
 HD video
 2018

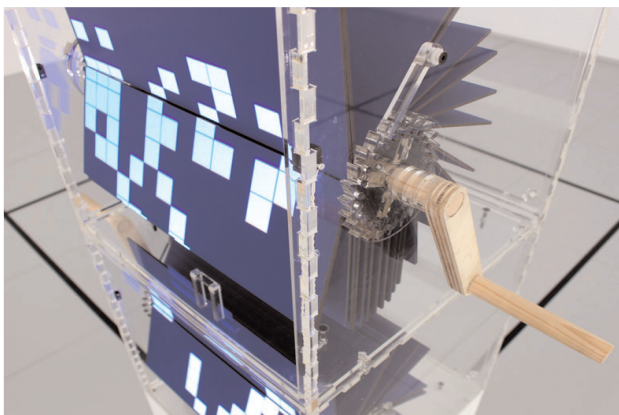
En 2016 recibí una figura de la Reina Isabel II que había sufrido golpes durante el transporte. En un giro digno del mejor humor inglés, la figura de Isabel II sigue saludando, imperturbable ante el momento de inestabilidad política, económica y social que vive Inglaterra debido al proceso de Brexit.

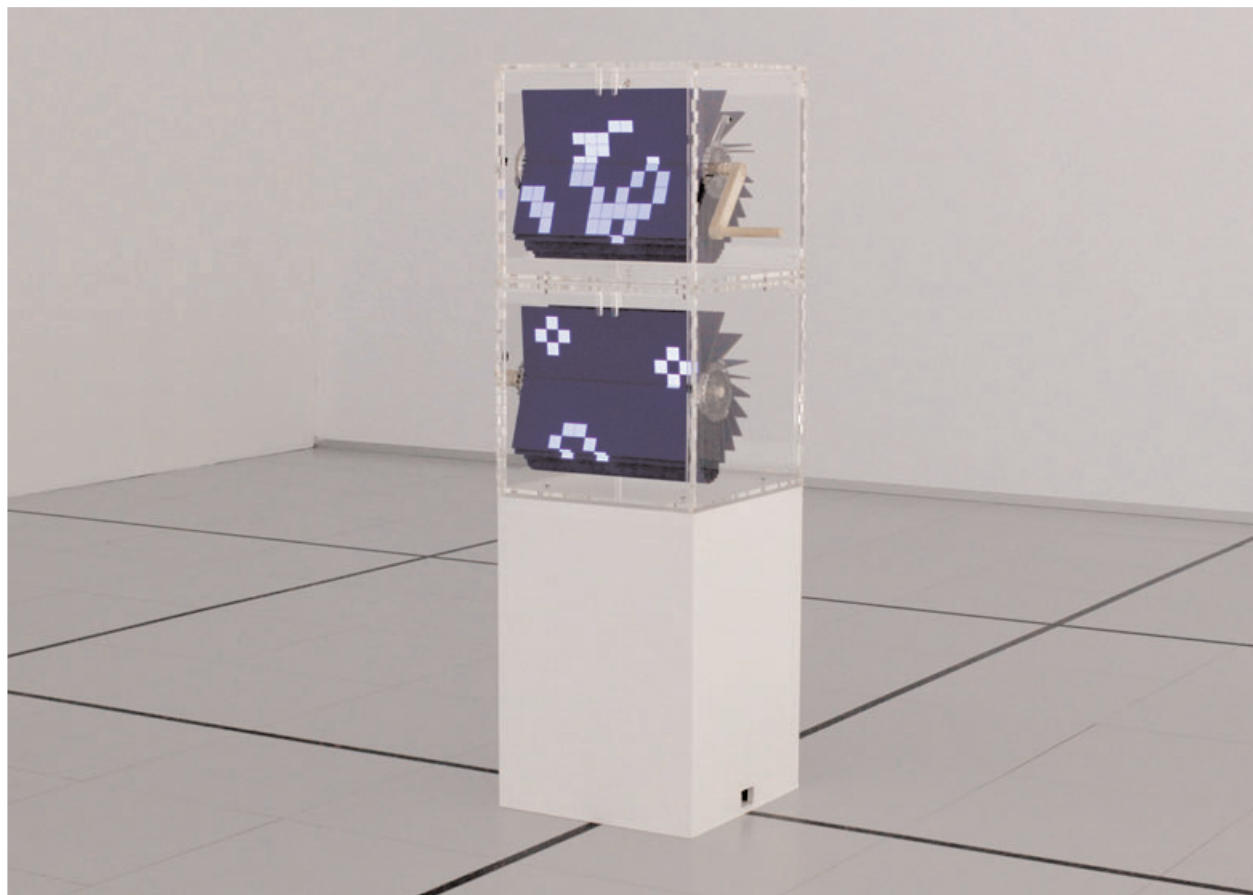
Day on Earth
 LEDs, aluminio, madera, electrónica, programación,
 metrónomo
 100 x 270 x 24 cm
 2018

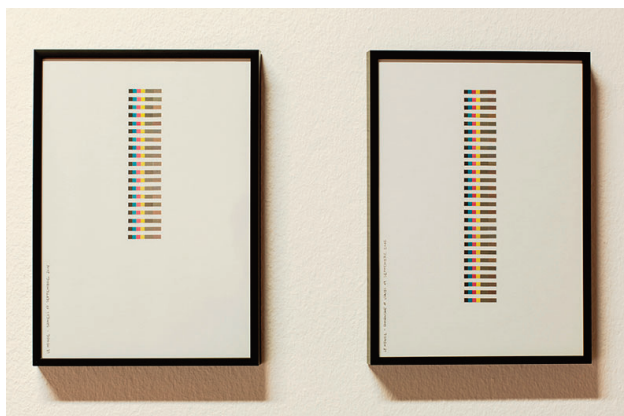
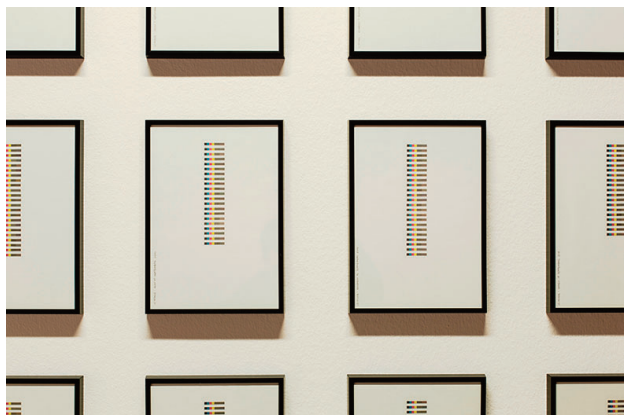
La pieza "Day on Earth" (Día en la tierra) representa los veinticuatro husos horarios en los que se divide la Tierra. Los 24 husos de la tierra figuran en los 24 segmentos de aluminio y luz de la pieza, estos generan una luz cuya intensidad varía en tiempo real según la hora que es en el huso terrestre que representan. A lo largo de todo un día, veremos como la luz irá variando de intensidad de derecha a izquierda hasta completar las 24 horas del día.

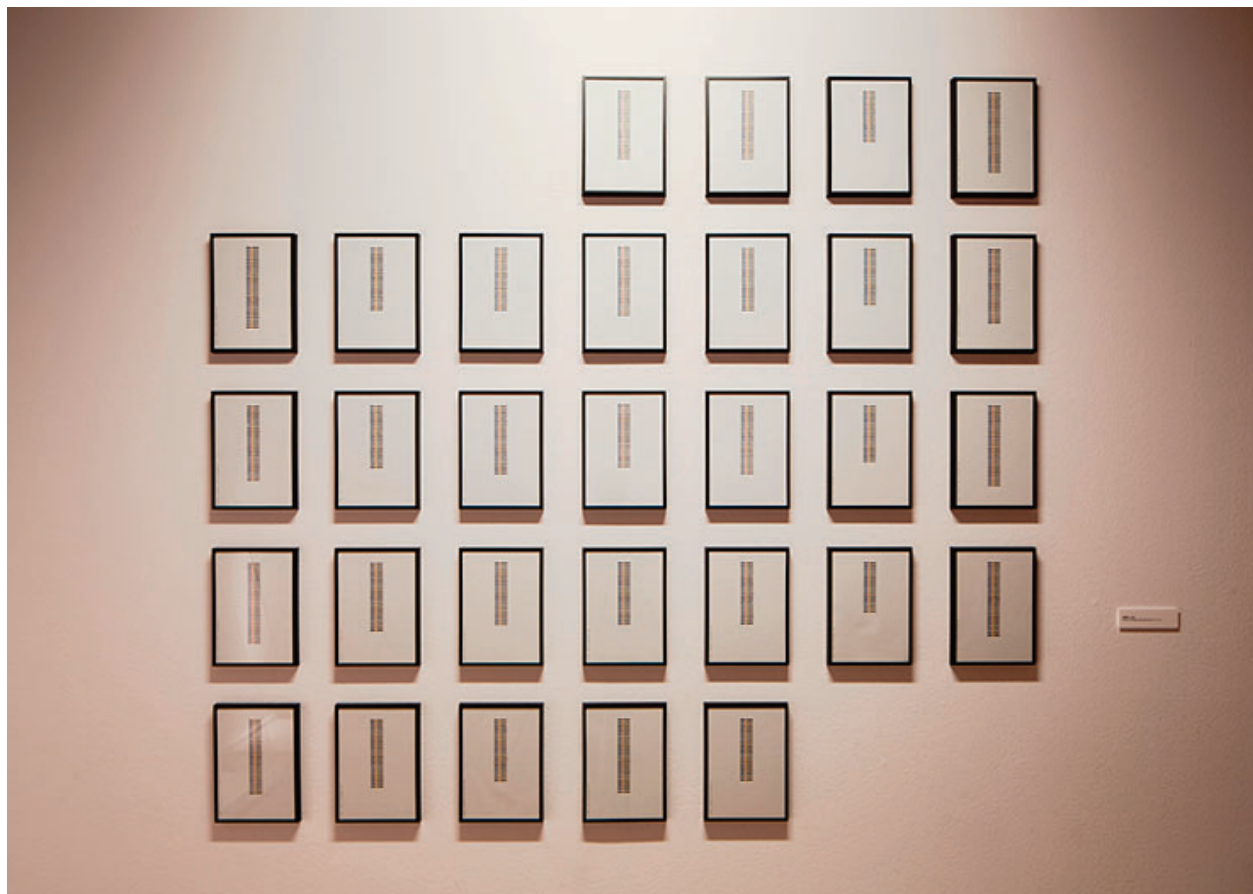
Mechanical Frames
Interactive installation
In collaboration with Chevalvert
 2017

Mechanical Frames es un dispositivo compuesto por libros mecánicos y un programa gráfico generativo. Cada vez que se captura un cambio de folio (flip), se proyecta un nuevo marco del programa. En Marcos mecánicos, la narración se desarrolla a la misma velocidad que el libro giratorio, volviéndose infinita y variable.

CMYK, 2016
 Recorte de periódico sobre papel Canson 125 grs,
 29,7 × 21 cm

La reducción formal de los enunciados y argumentos de un diario a su mínima expresión (papel y barras de color) es el origen de la obra “*CMYK*” (designación del modelo de color sustractivo que se utiliza en la impresión gráfica de colores). Cada lámina es un ejemplar de los treinta diarios de “*Le Monde*” publicados durante el mes de septiembre de 2016. ¿Se puede relacionar tan drástica reducción gráfica con la extensión conceptual que se vierte en un diario; y, por último, se puede entrever la extensión temporal que pueden alcanzar dichas noticias?

Too big to fail
Grabado láser sobre billete
Díptico 6 x 12 cm c.u.
2016

La frase “Too big to fail” es un concepto económico que hace referencia a la tendencia de los poderes públicos a rescatar de la quiebra a un banco o a una institución financiera cuya caída acarrearía, supuestamente, consecuencias sistémicas desastrosas sobre la economía. Estas maniobras se llevan a cabo a través de los conocidos como “planes de rescate”, que suelen ser financiados con dinero público de los contribuyentes.

Del concepto “Too big to fail” deriva la frase “Too big to jail”. La frase en cuestión se utiliza, sobre todo en EEUU, para designar a esas corporaciones y bancos que además de ser “too big to fail” son demasiado importantes para ser sometidos a una persecución legal.

Relleno para descargar

Texto: Nerea Ubieto

Los procesos de conocimiento en la vida fluctúan entre lo aparentemente accesible y el misterio. El primero es un saber superficial, procurado en gran medida por la vista y descifrable gracias a ciertas claves, referencias o conclusiones previas. El segundo parte de una intuición y nos intriga porque no podemos llegar a él con facilidad. Hay que profundizar, dedicarle tiempo, insistir y resetear ideas para desvelar sus fundamentos, si es que acaso es posible. Ocurre con las palabras, los objetos, las teorías, los trabajos, las personas. Una parte de ellos se nos presenta casi sin preguntar: la información proporcionada por la forma, la fachada, el exterior. Y otra permanece oculta tras el caparazón: el contenido, lo invisible, el interior. Lo lógico sería que anverso y reverso guardaran cierta correspondencia, pero esto no siempre es así, menos todavía si hablamos de seres humanos, maestros en mostrar una cosa y esconder otra. Entonces, la apariencia se convierte en un disfraz de la esencia que hay que desentrañar.

Un ejemplo gráfico y reconocible de este desdoblamiento se produce en el discurso político. Desde antaño son conocidas las estrategias de la retórica y los modos de argumentación para convencer a las audiencias. El contenido puede ser débil o repetitivo, lo que importa es la manera de decirlo, que resulte ambiguo para desencadenar múltiples interpretaciones. Así, parafraseando a Maquiavelo, todos ven lo que parece ser, pero pocos saben lo que en realidad es. El escritor italiano del Renacimiento se refería a la ignorancia del vulgo frente a las intenciones de César Borgia, personaje en el que se inspira para escribir su famosa obra *El príncipe*. En este tratado político habla de las maniobras que precisa realizar un líder para conservar el éxito y la admiración del pueblo, entre ellas, engañar mediante las apariencias: «un príncipe de estos tiempos, a quien no es oportuno nombrar, jamás predica otra cosa que concordia y buena fe; y es enemigo acérrimo de ambas, ya que, si las hubiese observado, habría perdido más de una vez la fama y las tierras.»

En la política actual, además de las tácticas asociadas tradicionalmente a esta doctrina —el dominio del lenguaje, las simbolizaciones, los códigos— nos enfrentamos a su mediatización generalizada, condición con una serie de particularidades y riesgos como «la necesidad de existir en primer lugar por la imagen o el transmitir propuestas a partir de dramatizaciones generadoras de emociones; fabricando una opinión pública hecha cautiva y que ha dejado de ser ya el resultado de la confrontación entre intereses, opiniones y expectativas. La contaminación de la práctica política de un exceso de tratamientos espectaculares ha acabado multiplicando el número de ciudadanos convertidos en meros espectadores»¹. El alcance de la información y su expansión incontrolada ha azuzado más que nunca la exigencia de cuidar el envoltorio: seducir con lo aparente, añadir rellenos para aplacar —descargar— las preocupaciones de la gente. En definitiva, recurrir al engalanamiento de las formas como herramienta estrella para llevar a cabo la principal estrategia de manipulación mediática sentenciada por Noam Chomsky: la distracción.

El trabajo de Julia Puyo analiza de forma exhaustiva y crítica los entresijos, paradojas e incongruencias de los procedimientos políticos y su imaginería utilizando un lenguaje poliédrico acorde a la experimentación del mundo en «caída permanente», es decir, privada de un punto de vista estable en favor de «múltiples perspectivas, ventanas superpuestas, líneas y puntos de fuga distorsionados». La acumulación y alteración de imágenes, el uso de programación y modelado 3D, así como la creación de dispositivos tecnológicos son algunos de los procesos de los que se sirve la artista para adaptar su discurso a la velocidad y el desconcierto de la sociedad actual.

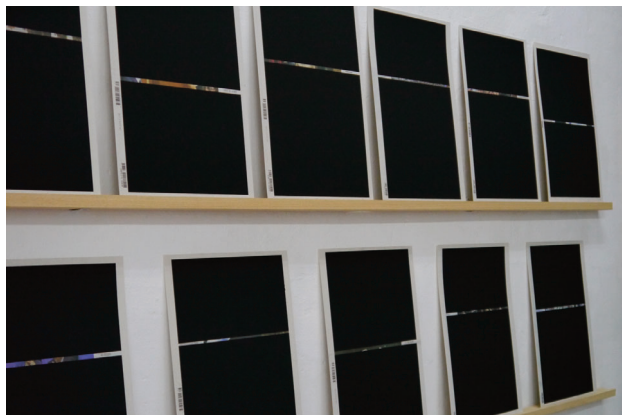
¹. BALANDIER, Georges. *El poder en escenas. De la representación del poder al poder de la representación*. Ed. Paidós, Barcelona, 1994. p. 13

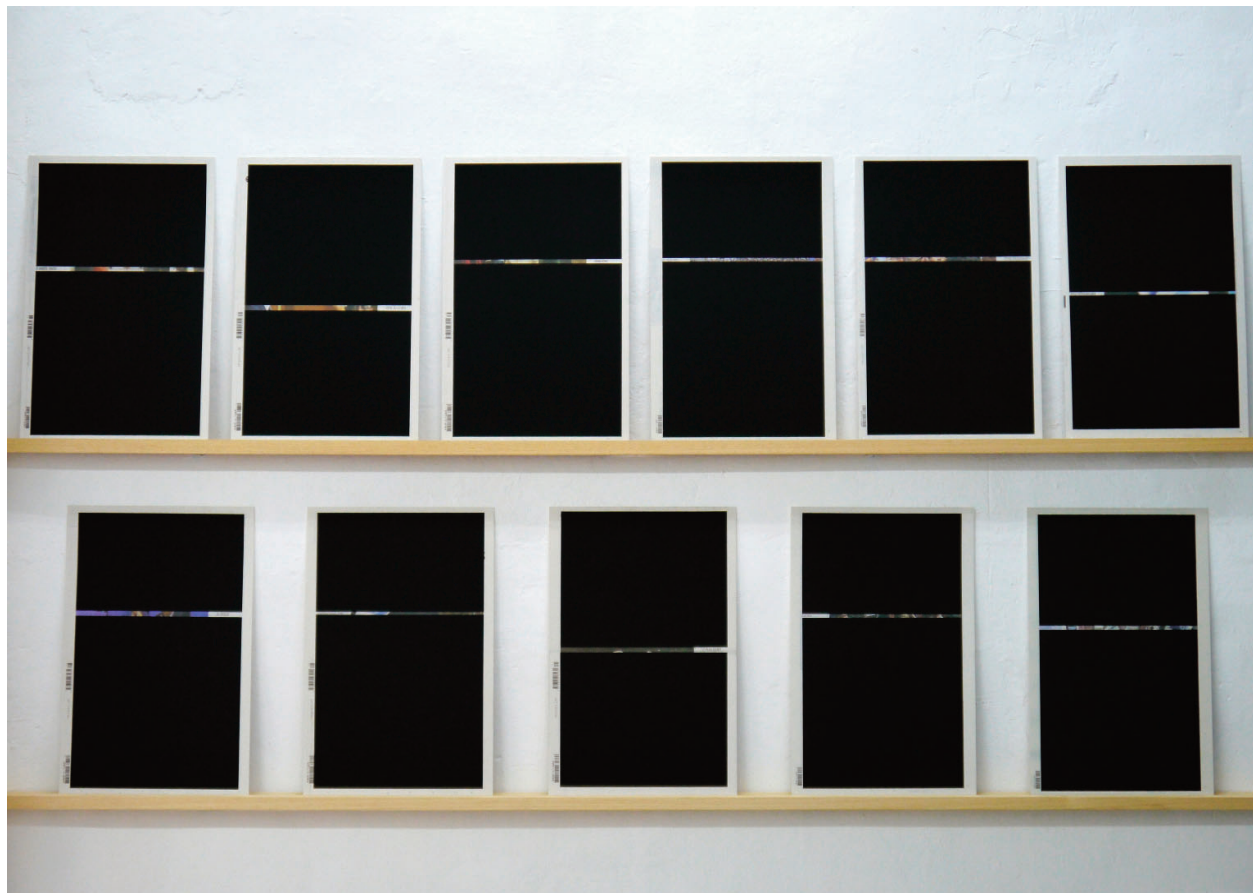
Lorem ipsum, 2015
 Recorte láser sobre alfombra roja, 2015
 175 cm x 500 cm

Nombre que recibe el texto de relleno que usa un diseñador gráfico para maquetar o dar forma a los documentos para los que aún no ha recibido contenido. Estas dos palabras recortadas sobre la alfombra hacen referencia a los discursos y comunicaciones vacíos de contenido; el visitante puede pasear sobre ella para degradarlos con sus pasos.

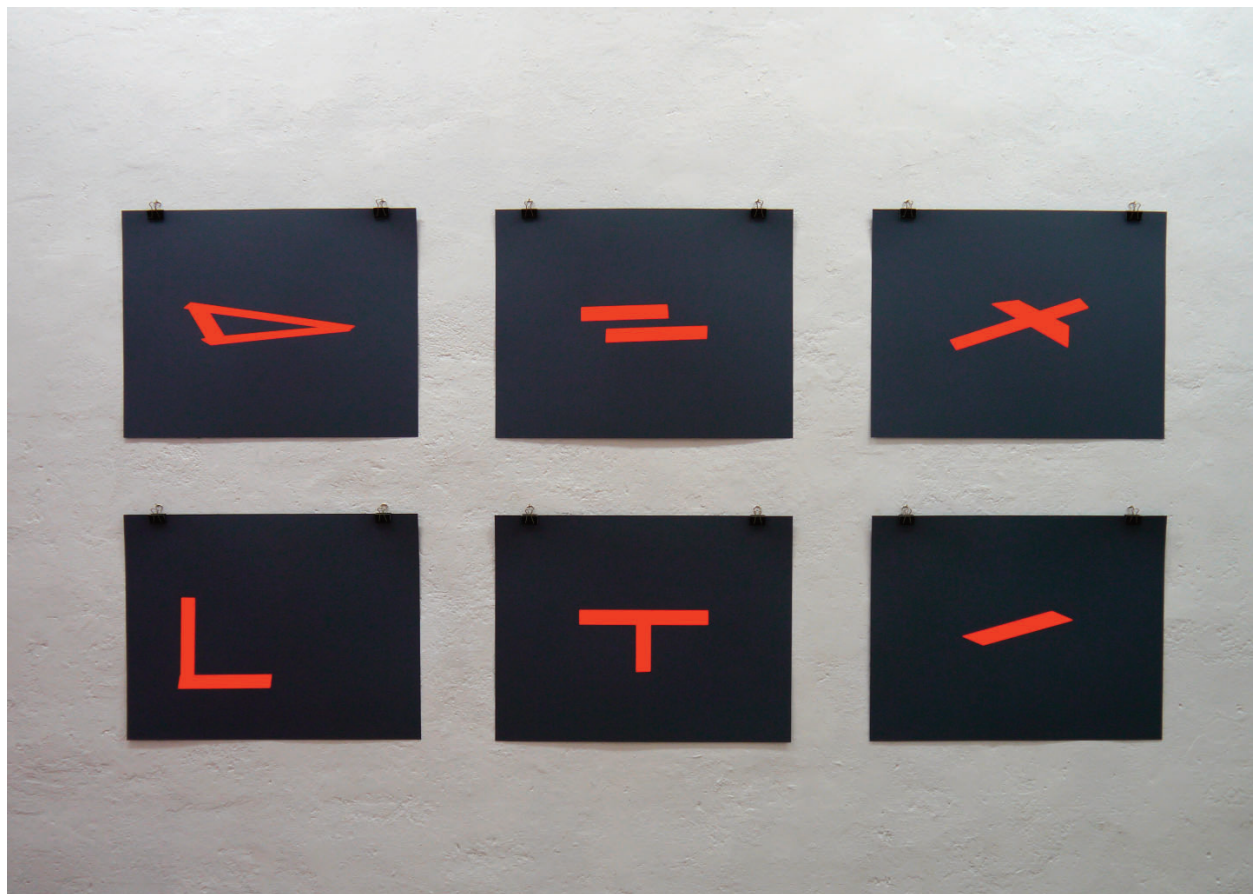
Portadas de periódico, 2015
Serigrafía negra mate sobre papel de periódico. Enmarcación en caja fondo blanco.
47×32 cm pieza única

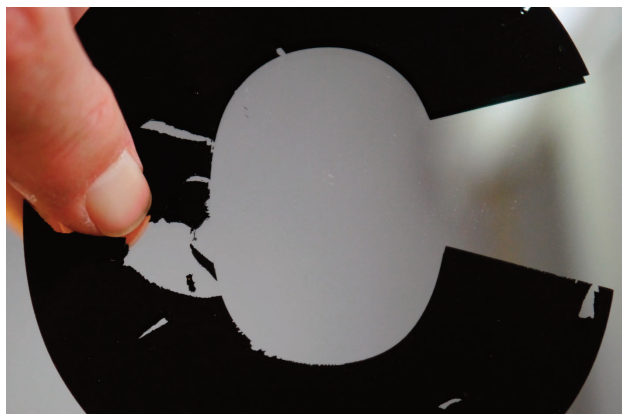
Un fragmento de imagen de una noticia convive con un fragmento escrito de otra noticia creando significados ambiguos o desconcertantes.

Marquage au sol/semiosis, 2015
Serigrafía sobre papel rives tradition gris, 250 gr.
Tirada de 5 (1P.A. y 1H.C.)
50 x 65 cm

Vocabulario de pictogramas con un significado único: "ponte aquí". Los pictogramas provienen de las marcas de suelo empleadas para señalar a las personas una ubicación en una comparecencia pública.

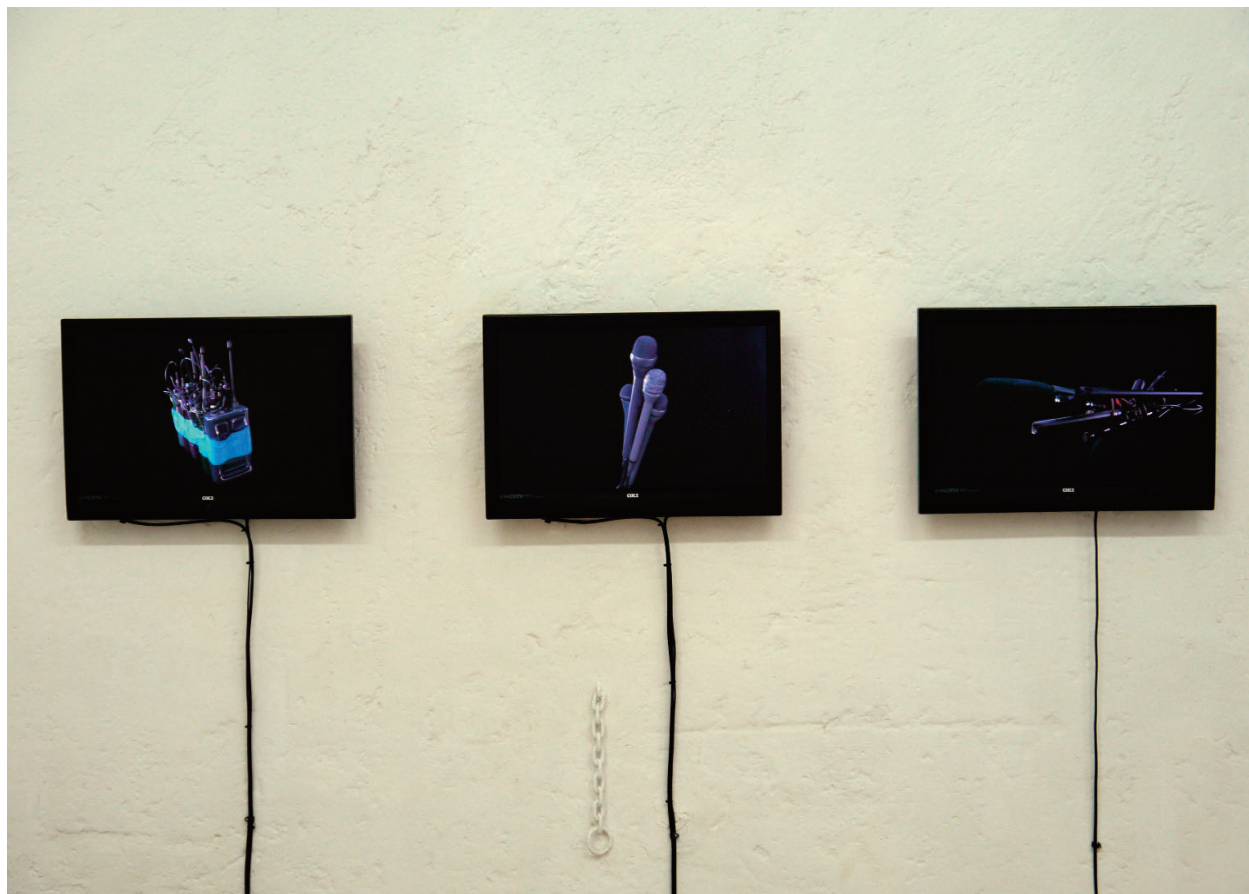
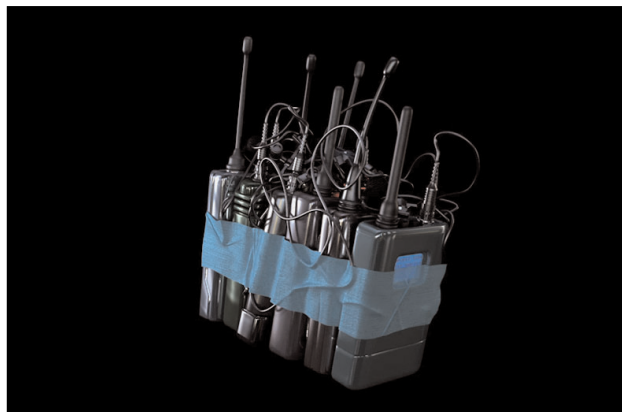
El relato oficial, 2016
Impresión con serigrafía de tinta rascable negra
sobre espejo
60 x 96 cm

En su pieza *El relato oficial*, Puyo invita al espectador a borrar el discurso legitimado desde afuera para poder mirar hacia adentro: es en nosotros mismos donde encontramos las mejores respuestas en las que nos podemos reconocer.

La pieza consiste en un espejo sobre el que esta escrita la frase «El relato oficial» con tinta removible. El visitante tiene la oportunidad de modificar la obra rascando la superficie y borrando con sus uñas las palabras. Sólo así podrá deshacerse del relato impuesto para poder ver su imagen reflejada, aquella con la que realmente se identifica. Una vez borrado el mensaje, el soporte se convierte en una tabula rasa donde se puede volver a escribir.

Texto: Nerea Ubieto para la exposición “Empoderadas”

Tríptico Artefacto #1, Artefacto #2, Artefacto #3, 2015

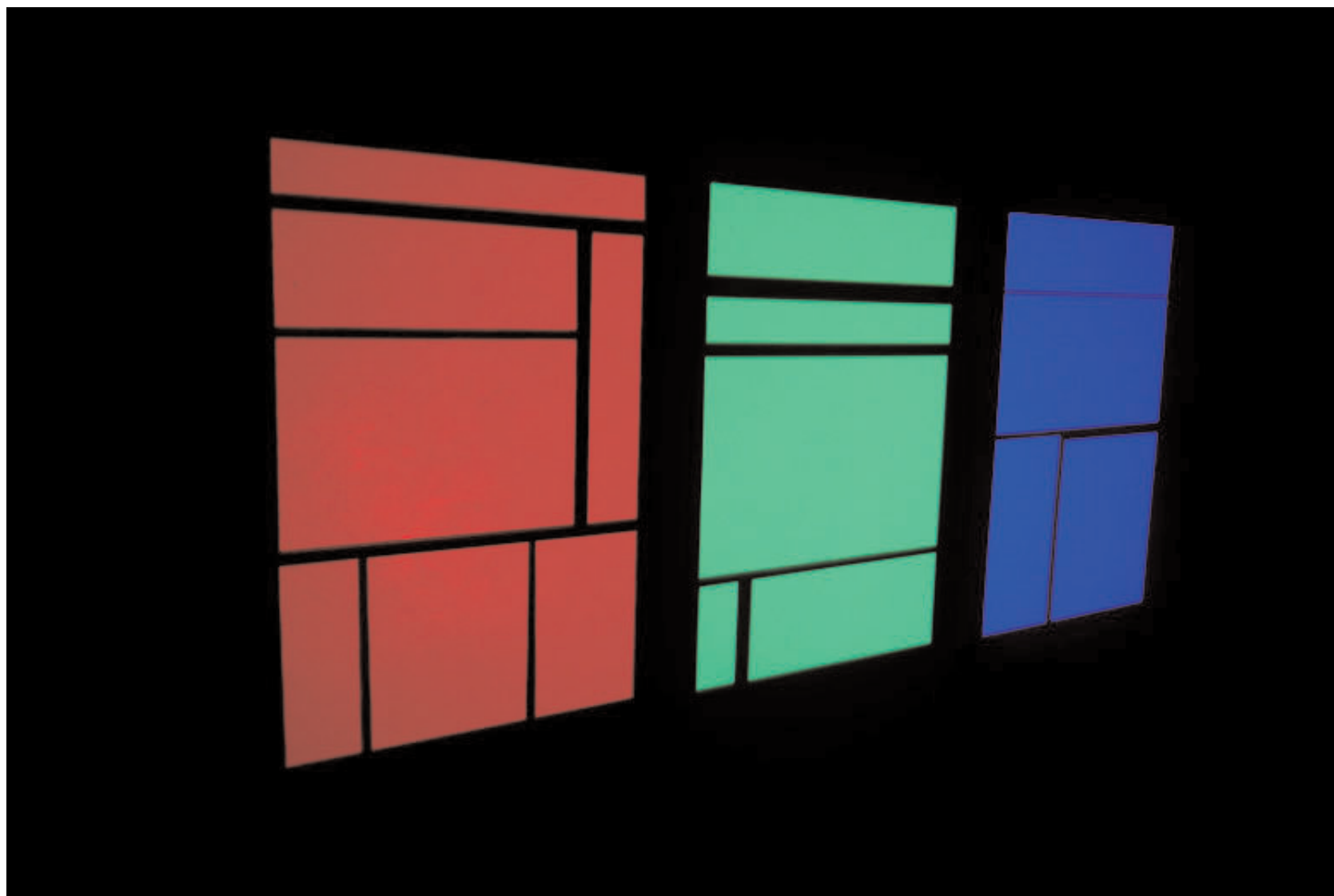
Vídeo modelado 3D en loop

Tirada 3 (1 P.A. y 1H.C.)

La imagen 3D de un ramillete de transmisores de sonido inalámbricos y dos ramilletes de micrófonos utilizados en ruedas de prensa flotan en un espacio vacío mientras giran lentamente sobre sí mismos, como si fueran objetos insólitos propicios para la contemplación y alejados de su finalidad.

Estado del bienestar
Grabado sobre cristal
185 x 70 cm c.u.

RGB

Video proyección y papel de periódico

Prototipo

Tríptico

47×32 cm c.u.

El tiempo real

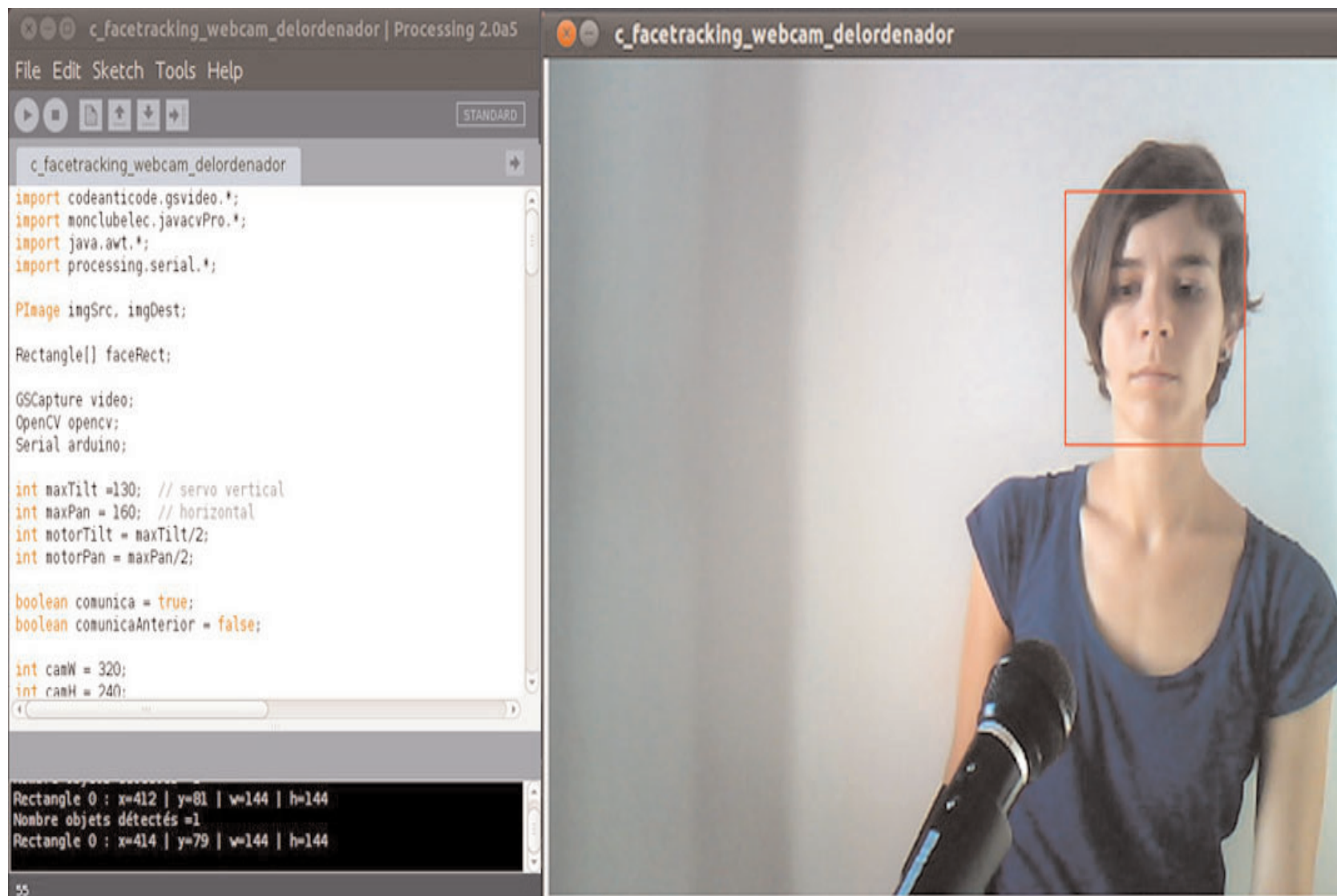
Instalación reactiva.

Raspberry pi, pantalla 480×320 px, solenoide, Internet, Twitter API, Java, electrónica

Poder y visibilidad. Archivo

El archivo reúne fotografías de prensa impresa aparecidas en El País, El Mundo, Las Provincias, El mundo y el Heraldo de Aragón, desde 2010 hasta la actualidad.

Micrófono de seguimiento, 2012
Instalación interactiva.

Julia Puyo Calvo. Zaragoza, 1988. Vive y trabaja en París.
Artista multimedia y directora de arte de instalaciones multimedia en el estudio Chevalvert.

Formación

2011-2012. Master “Artes Visuales y Multimedia”. Universidad Politécnica de Valencia.

2009/2010. Beca Erasmus. Universidad París 8 Vincennes Saint Denis (París, Francia).

2006/2011. Licenciatura de Bellas Artes. Facultad de Bellas Artes de San Carlos, UPV.

Exposiciones individuales

2019. Too big to fail. Espacio en blanco, Universidad San Jorge, Zaragoza (próxima).

2017. Interstices. Etopia Center for Art & Technology. Zaragoza. *

2015-2016. Lorem ipsum. Galería Antonia Puyó. Zaragoza.

Exposiciones colectivas (selección)

2020 Blanco. Cultura USJ, Centro Joaquín Roncal. Zaragoza (ES)

2018/Actualidad – Itinerancia internacional de la instalación interactiva Rythmus Digital Choc (JPN), Bright Festival (BE)... *

2018 Feria Estampa. Galería Antonia Puyó (próxima).
Saltamontes Festival. Pueblos en Arte, Torralba de Ribota.
Harddiskmuseum. Itinerancia: Tenerife Design Week, Chronus Art Center China.

Capitaine Futur et la Supernature. La Gaîté Lyrique. París, Francia. *

Dessiner aujourd’hui. Maison des arts plastiques Rosa Bonheur.

Chevilly-Larue, FR. *

La fête du code créatif. Centre national d’art et de culture Georges Pompidou. París, Francia *

Tout se transforme. Le Signe – centre national du graphisme. Chaumont, Francia. *

2017-Actualidad. Itinerancia internacional de la instalación interactiva Stratum (Signal Festival Praga, Scopitone Festival Nantes, Noche en Blanco Bilbao, Festival Ring Nancy, Festival Bright Bruselas) *

2013-Actualidad. Itinerancia de la instalación interactiva Murmur (File Festival Brasil, Signal Festival Prague, Cinekid Festival Ámsterdam, La Gaîté Lyrique que París, Mirage Festival Lyon, Festival Internacional de Edimburgo...) *

2017 Fête des Lumières de Lyon, Francia. *

D_skin pavilion. The Wrong – New Digital Art Biennale.

2017 Robar la palabra. Festival Periferias. Diputación de Huesca.

2017 La mirada rompe el tiempo. La Lonja, Zaragoza.

2016 Empoderadas. Bienal Miradas de Mujeres. Casa de la mujer, Zaragoza.

2016 Pasarela Media. Festival Proyectamedia, Etopia, Zaragoza.

2015 Se están muriendo las sombras. Fundación FIART, Madrid.

2014 FemCODE <ARTE+MUJERES+TECNOLOGÍA>. Festival Miradas de Mujeres, UPV.

2012 Creando Creciendo. Sumario de Artistas. Palacio de Sástago, DPZ.

MIMAA. La Rambleta. Valencia.

V Festival Internacional de Arte Independiente Incubarte. Plutón cc. Valencia.

Vacaciones en el mar. Espai d’Art Ajuntament de Benidorm.

2011 Arte y Diseño. Premio Fundación CajaMurcia. Valencia.

Patch i Work. Vencill d’Art “La Llotgeta” de la CAM. Valencia.

Ikas Art. Encuentro Internacional de Arte Universitario. Bilbao Exhibition Centre.

2009 Festival internacional de performance eBent’09. Barcelona.

Premios

2019 – European Design Awards

Bronce para la experiencia interactiva Rythmus *

2017. Premio AACA 2016 (Asociación de Críticos de Arte de Aragón).

2014. Premio Lumen Prize, plata *

2014. Premio European Design Awards. Oro en la categoría Digital. *

2011. Premio Proyectos de Ampliación y Perfeccionamiento de Estudios Artísticos. Diputación Provincial de Zaragoza.

2011. Premio Arte y Diseño. Fundación CajaMurcia.

2009. Premio En Construcción. Radio Televisión Española (RTVE).

2004. Premio Cine y Salud. Diputación General de Aragón.

2019. Docente de la asignatura “Concepción y prototipado de dispositivos interactivos”. Universidad UPMC – Sorbonne Universités. París, Francia. (próximamente)

2018. Docente de la asignatura “Concepción y prototipado de dispositivos interactivos”. Universidad UPMC – Sorbonne Universités. París, Francia.

2018. Docente del taller “La lumière en Tous ses états”. École de design studio Créa. París.

2018. Docente del taller “Wip Map – cartographie collective”. La Gaîté Lyrique, París. *

2017. Docente del taller “Machine-Jacking”. Stereolux Labo Arts & Techs – Ciclo I.A.

Nantes, Francia.

2017. Kikk festival: Invisible narratives. Ponencia con studio Chevalvert. Namur, Bélgica

2017. Docente del taller Trou noir. École Estienne y École Boulle. París.

2017. Docente del taller La ville de Demain. Instituto Pierre Curie de Bondy y La Gaîté Lyrique. París.

2016. Docente del taller Gafas estereoscópicas. Festival Proyectamedia. Etopia, Zaragoza.

2016. Encuentro con autores. Festival Proyectamedia. Etopia, Zaragoza.

2016. Docente del taller Hydrométéore. La Gaîté Lyrique, París. *

2016. Ponencia-taller para profesorado. PREAC Image et création, La Gaîté Lyrique, París.

2016. Docente del taller Artefactos de visión. Colegio La Brèche aux loups y La Gaîté Lyrique. París.

2016. Formación a pedagogos: Briques d'art et de Technologies, con estudio Chevalvert y La Gaîté Lyrique.

2014-2015. Docente del proyecto Futouristes de Éducation à l'image. Instituto Pierre Curie de Bondy y La Gaîté Lyrique. París.

2014. Docente en el taller "Allo-Hallo. Courts-circuits lumineux". La Gaîté Lyrique. París

2014. Resonate: New Media Festival. Conferencia con Chevalvert. Belgrado.

2012. IX Curso Pantallas Sanas. Conferencia " Vida cotidiana y mundo digital: herramientas para la creación y la emoción". Ibercaja Obra Social y Gobierno de Aragón.

2011. Docente en el Taller de performance para niños. Espai d'Art Contemporani de Castellón (EACC).

* Participación con obras colectivas realizadas en el estudio Chevalvert

Galería Antonia Puyó
C/ Madre Sacramento 31, 50004
Zaragoza Spain
Tel: +34 976 281409
www.antoniapuyo.com
galeria@antoniapuyo.com