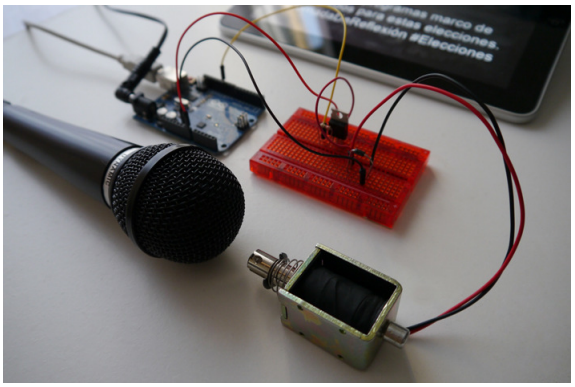
antonia puyó
GALERIA



JULIA PUYO
"LOREM IPSUM"

[18.noviembre.15 - 16.enero.16]

Inauguración
Miércoles 18 de noviembre a las 8 de la tarde

Madre Sacramento 31, 50004 · Zaragoza · España
Tel. (34) 976 469 530 · galeria@antoniapuyo.com

Horario

De lunes a viernes de 11,00 h a 13,30 h y
De 16,30 h a 20,30 h
Sábados de 10.30 h a 13,30 h y
Sábados tarde previa cita

La **galería Antonia Puyó** presenta ***Lorem Ipsum,*** la primera exposición individual en Zaragoza de la artista Julia Puyo. Exposición enmarcada dentro del festival PROYECTAMEDIA.

Relleno para descargar
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»[2] . 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.

El aspecto exterior como distintivo del que se desprende una información concreta es la idea base de la obra Cuello de camisa, en la que a través de un sencillo elemento textil se alude a la categorización de los trabajadores, atendiendo al color del cuello de su camisa, propia de la tradición anglosajona (según la cual nos encontraríamos frente un trabajador de oficina, por ser de color blanco). En realidad, esta pieza podría considerarse como la síntesis de otra anterior titulada Elementos del discurso que consiste en la recopilación de recortes de periódicos de diferentes atuendos y gestos de políticos. La artista ha desmembrado al sujeto de su «ser vivo» dejando sólo el dispositivo tal y como lo entendió Agamben en relación a Foucault, «un conjunto de prácticas y mecanismos (invariablemente, discursivos y no discursivos, jurídicos, técnicos y militares) que tienen como objetivo enfrentar una urgencia para obtener un efecto más o menos inmediato (…) y que nombra a aquello en lo que se realiza una pura actividad de gobierno sin el medio fundado en el ser»[3].

La dualidad terminológica externo-interno se ha asociado a otras parejas de conceptos como puede ser la de espacio- tiempo, una relación propuesta por el filósofo Kant «no para sugerir que este segundo pudiera ser la explicación del primero, sino todo lo contrario: el espacio es la forma de la experiencia externa, la condición mediante la cual puedo percibir aquella casa como siendo larga, ancha y alta y teniendo tales o cuales colores y relieves; el tiempo en cambio, es la forma de la experiencia interna, bajo la cual experimento mi percepción»[4] . Conforme a esta correspondencia, se podría decir que los gestos y la materialidad del discurso son elementos que habitan el espacio, lo que vemos y nos atrae, mientras que el contenido es un saber que exige tiempo y entrega, incluso para descubrir que está vacío. La pieza que da título a la exposición, Lorem ipsum, reflexiona sobre tal absurdo mediante este texto derivado del latín que se utiliza de relleno en diseño gráfico como sustituto del que todavía no ha sido entregado por el cliente o como borrador para crear bocetos visuales. La instalación es una alfombra roja similar a las que aparecen en los actos oficiales con las palabras Lorem ipsum recortadas sobre su superficie y listas para ser pateadas por el espectador. No deja de ser curioso que este falso escrito, caracterizado por su vacuidad significativa, se use cotidia-

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

[2] STEYERL, Hito. Los condenados de la pantalla. Ed. Caja negra, Buenos Aires, 2014. p. 17. En el primer capitulo hace referencia al estado en el que vivimos, en caída libre o permanente.

[3] AGAMBEN, Giorgio. ¿Qué es un dispositivo?. Sociológica, Año 26, núm. 73. pp. 249-264

[4] PARDO, José Luis. Ensayo “Interior, día”. Input magazine, núm. 4

namente para focalizar la atención sólo en el diseño y en este caso, debido a la opulencia de su contenedor, represente una fuerza hipnotizadora capaz de desviar la atención de lo esencial.

¿De qué sirve dar voz a quien no tiene nada decir? Es lo que se cuestiona Julia Puyo en la obra Micrófono acoplado, un aparato que produce un ruido estridente cada vez que alguien se acerca para intentar hablar. La imposibilidad de su propio uso hace que nos planteemos la trascendencia de otorgar la palabra a un interlocutor, más todavía si ostenta algún tipo de autoridad. Un objetivo más bien contrario es el que se espera de los artilugios encargados de juntar varios transistores en una especie de ramillete rudimentario para que la voz de los emisores se transmita a mayor número de canales mediáticos. En la pieza Artefactos la artista descontextualiza estos elementos construyendo modelos en 3D que giran sobre sí mismos y elevándolos a la categoría de objetos insólitos, propicios para la contemplación. En esta misma línea de abstracción absurda se encuentra Marquage au sol/Semiosis, una suerte de vocabulario de pictogramas, exento de un significado complejo, que proviene de las marcas de suelo empleadas para señalizar a las personas una ubicación en una comparecencia.

El poder de la imagen, ya sea vinculado a un lugar como a un enunciado, es el tema que abordan las obras Zonas sensibles y Portadas de periódico. En la primera vemos una serie de fotografías satélite en las que un fragmento de la imagen ha sido pixelado o borrado por la artista. Desde hace un tiempo, a las empresas que realizan esta visualización geográfica 3D se les puede solicitar que ciertas zonas, consideradas «sensibles» por el gobierno, se oculten. Llevando a cabo un doble guiño a esta normativa y a la reciente Ley de Seguridad Ciudadana -que impide las reuniones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas- Puyo elimina todos estos edificios del mapa declarándolos, no sin falta de ironía, «zonas sensibles». En el caso de Portadas de periódico, la parte encubierta –mediante serigrafía- de las páginas de los noticieros es casi toda, dejando una banda de pocos milímetros que nos permite ver una fracción de imagen y una línea de texto. El hecho de hacer convivir porciones de contenido sin una relación real, genera ambigüedad y proyecta nuevos significados en la mente del espectador. Así por ejemplo, la frase «red de recarga unificada» hacía referencia a una noticia de coches eléctricos, sin embargo, unida a una franja de la bandera griega, adquiere un matiz completamente diferente.

En realidad, esta es la manera en que nos llega la información hoy: fragmentada, sesgada, y también, sin control. La cantidad de datos que percibimos a lo largo del día -a través de los medios de comunicación, las redes sociales o las búsquedas en Internet- es ingente, pero esto no implica que procesemos tal aluvión de noticias y referencias, más bien lo engullimos sin masticar, de ahí la falta de adquisición de verdaderos conocimientos. En la instalación titulada El tiempo real, la artista recupera mediante un programa los tweets que le interesan en torno a las presentes elecciones generales para medir el flujo de este evento en las redes y evaluar su incidencia en el espacio digital. Los comentarios se proyectan en la pantalla uno detrás de otro, machacando al anterior, a un ritmo que irá in crescendo conforme se acerque la fecha clave. Es imposible asimilar todas las opiniones publicadas en la aplicación a tiempo real porque necesitamos racionalizarlas: «la instantaneidad de la información impide la reflexión»[5]. Ocurre lo mismo con la facilidad actual para acceder a documentos, libros o definiciones enciclopédicas en el momento. Con un solo «click» aparecen en nuestra pantalla cientos de links relacionados con la búsqueda realizada; cada uno de ellos nos lleva a otras páginas, vídeos, enlaces de descarga…y así vamos recopilando archivos que se acumulan en el ordenador como un mero relleno, sin llegar a transformarse en saber. Porque «el saber no se tiene, es una actividad, exige apropiación y no solo consumo»[6].

Nerea Ubieto

[5]INNERARITY, Daniel. La democracia del conocimiento. Por una sociedad inteligente. Paidós, Barcelona, 2011. p. 20
[6]Op. cit. p. 27 (en referencia a Stehr)

Julia Puyo, Zaragoza 1988
Actualmente vive y trabaja en París
www.juliapuyo.com

Licenciada en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de San Carlos (Universidad Politécnica de Valencia) cursó el Master en "Artes Visuales y Multimedia" de la Universidad Politécnica de Valencia. Forma parte del equipo que ha creado la instalación interactiva Murmur, galardonada con Plata en los premios Lumen Prize y Oro en los European Design Awards en la categoría Digital. Ha impartido charlas y talleres de educación a la imagen y de iniciación a la instalación en el centro de culturas digitales La Gaîté Lyrique de París y el Taller de performance para niños del Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC). Ha expuesto en diversas salas y festivales españoles y franceses como en el festival de arte de Miradas de Mujer, en la fundación FIArt y en la Cité Internationale Universitaire de París.
Su trabajo interdisciplinar se basa en la preocupación por el hecho comunicativo, en sus implicaciones, sus actores, sus códigos significativos y en su capacidad para generar un capital simbólico y una memoria colectiva.

Formación

2013	Beca Leonardo da Vinci de prácticas en empresa. Estudio de diseño visual Chevalvert. París. 6 meses.
2010/2012	Master oficial "Artes Visuales y Multimedia" de la Universidad Politécnica de Valencia.
2006/2011	Licenciada en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de San Carlos (Universidad Politécnica de Valencia).
2010	Prácticas de mediación cultural en el festival experimental de arte en vivo Jeudi's del Centre Pompidou. París. 6 meses.
2009/2010	Beca Erasmus en la Universidad París 8 Vincennes Saint Denis (París, Francia). Especialidad "Teoría y práctica del arte contemporáneo y de los nuevos medios".
	Ponencias y talleres
2014/2015	Docente del proyecto "Éducation à l'image" en el instituto Pierre Curie de Bondy (Seine Saint Denis – Paris). Con Chevalvert.
2014	Docente en el taller "Allo-Hallo. Courts-circuits lumineux". Con Chevalvert en La Gaîté Lyrique (París).
2014	Resonate: New Media Festival. Conferencia con Chevalvert.
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 Castelló (EACC).

Exposiciones colectivas / selección

2015	Se están muriendo las sombras. Fundación FIArt. Madrid. Comisariada por Ramón de la Blanca. *
2014	FemCODE <ARTE+MUJERES+TECNOLOGÍA>. Dentro del festival Miradas de mujeres. Facultad de Bellas Artes de la UPV. Valencia, España.
2013	Espaces Ouverts. Cité Internationale Universitaire de Paris. París, Francia.
2012	Creando Creciendo. Sumario de Artistas. Palacio de Sástago, Diputación Provincial de Zaragoza. Zaragoza, España. *
	MIMAA. Muestra Internacional de Música y Audiovisuales Avanzados. La Rambleta. Valencia, España.
	V Festival Internacional de Arte Independiente Incubarte. Plutón cc. Valencia, España. *
	Vacaciones en el mar. Espai d'Art Ajuntament de Benidorm. Benidorm, España. Comisariada por Ricardo Forriols.
	Russafart. Videoarte en la galería l'Arteria. Valencia, España.
2011	Arte y Diseño. Premio Fundación CajaMurcia. Valencia, España. *
	Patch i Work, 25 Propostes d'Instal.lació. Vencill d'Art "La Llotgeta" de la CAM. Valencia, España. *
	Ikas Art. Encuentro Internacional de Arte Universitario, exposición colectiva en el Bilbao Exhibition Centre. Bilbao, España. *

Premios

2014. Lumen Prize. Plata con el proyecto Murmur (colaboración con Chevalvert, 2roqs, Polygraphik, Splank).
European Design Awards. Oro en la categoría Digital con el proyecto Murmur (colaboración con Chevalvert, 2roqs, Polygraphik, Splank).
2011 Proyectos de Ampliación y Perfeccionamiento de Estudios Artísticos. Diputación Provincial de Zaragoza.
Arte y Diseño. Fundación CajaMurcia.
2009 En Construcción. Radio Televisión Española (RTVE).
2004 Cine y Salud. Diputación General de Aragón.

Trayectoria en audiovisuales

2012 MIMAA. Muestra Internacional de Música y Audiovisuales Avanzados. La Rambleta, Valencia.
Russafart. Videoarte en la galería L'Arteria. Valencia.
Visuales para "Bang! AVM party" en el club The MusicBox. Valencia.
2011 Proyección en el Encuentro Internacional de Arte Universitario (Ikas Art). Bilbao Exhibition Centre.
2010 Diseño de luces y de audiovisuales interactivos para la pieza de escena Metamorfosis de María Cadenas. Colegio de España (Cité Universitaire de París). Francia.
2009 Seleccionada por la agencia audiovisual Freak Short Film Agency para la promoción y difusión del cortometraje "Teseo".
Selección oficial de Jóvenes Aficionados del X Concurso de Cortometrajes
Finalista en el Festival Xuvenil de Curtametraxes Vigo unha e dez (Galicia).
2008 Proyección en el Festival Internacional de Arte Independiente"Incubarte", Valencia.
2005 Realización de decorado para el cortometraje "El hueco de Tristán Boj", dirigido por Paula Ortiz.

Performance y artes escénicas

2011 – 2012 Colaboradora de Globo Sonda.
2011 Presentación del proyecto Globo Sonda. Russafa Escénica. Valencia.
XIV festival Nits de deshielo i art, en el MUVIM, dirigido por Llorenç Barber. Valencia.
Performances coordinadas por Bartolomé Ferrando.Instituto Francés de Valencia.
III Jornada de Arte de Acción de La clínica Mundana, coordinado por Bartolomé Ferrando. Valencia.
2010 Festival de Poesia Fonètica i Sonora de CaRevolta, coordinado por Miguel Molina Alarcón. Valencia.
I Jornadas de Arte de Acción La casa Inclinada. Cuenca.
2009 Festival internacional de performance eB- ent'09. Barcelona.
III festival de arte "Valetudo Artístico". Mercado de Fuencar- ral de Valencia.
Pieza escénica "Consumisión" en colaboración con el Teatro de los Manantiales y Ximo Flores, Valencia.
2007 Día Mundial de la Lucha contra el sida, colaboración con CALCSICOVA, asociación de lucha contra el SIDA. Valencia.