Deseo Tiempo Palabra

SOBRE PAPEL

LAURA LIO

TIEMPO
DESEO
PALABRA

sobre papel

Laura Lio

Es probable que Laura Lio nunca haya podido escapar de las palabras. O tal vez no haya querido hacerlo. A la artista argentina, como a muchos de sus compatriotas, le persiguen los ecos de Borges, el maestro de la literatura en español, que es, según confiesa, el origen de esta exposición que ahora trae a Cádiz.

En 'El Aleph' Borges resumió todos los lugares del mundo y así, mediante una asociación de ideas, Laura fue saltando a los objetos y las ideas que la han perseguido desde la infancia: la casa, la tela de araña, el cactus, la jaula, la mano, el ánfora, el pájaro, el miriñaque, las hojas de los árboles... Muchos de estos elementos forman parte ya del imaginario de la artista porteña que en esta ocasión expone en nuestra ciudad 29 monotipos realizados a partir de la estampación de tres matrices grabadas con punta seca. En cada una de ellas ha grabado las palabras que son el hilo conductor de esta exposición: tiempo, deseo y palabra.

Para los gaditanos es un auténtico placer poder disfrutar aquí de estas piezas que evocan fragilidad y al mismo tiempo ligereza, pero que hablan también de lo que nombran. Es, además, un auténtico honor que la mayoría se muestren al público por primera vez aquí en Cádiz.

No podemos por menos que agradecer, una vez más, a la Fundación Llopis que nos haya acercado a esta artista argentina, que ha expuesto ya en los centros más prestigiosos de nuestro país y de Europa, además de en su país natal.

La llegada de 'Tiempo/Deseo/Palabra' al Castillo de Santa Catalina supone seguir completando ese puzle de cultura iberoamericano que comenzamos a construir coincidiendo con la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz.

Afianzadas ya esas relaciones renovadas con los países con los que compartimos una misma lengua y cultura, sólo nos queda desear a la artista que repita. Que regrese a esta ciudad y que otras palabras que a los gaditanos nos son tan cercanas –mar, patio, viento, sol, piedra, sonrisa– comiencen a dejar huella en su producción. Sería la mejor forma de que nunca se fuera del todo.

TEÓFILA MARTÍNEZ
Alcaldesa de Cádiz

Conozco a Laura Lio desde que, llegó de Argentina y se instaló en Madrid a en los años 90, obras suyas forman parte de la Colección de la Fundación José Félix Llopis, pero es más que eso, es una amiga de nuestra familia, y ahora también de Cádiz. Con esta muestra suya en Cádiz continuamos acercando el viejo y el nuevo continente donde se juntan la tierra y el mar, en este Castillo de Santa Catalina.

Lio es una artista que busca e investiga en el lenguaje y el arte. En la poesía, arte de hilvanar palabras, en la música y su ritmo, en la escultura que en su caso es como dibujar en el aire, y como muy bien ha descrito Calvo Serraller sobre ella, en *"dibujar en el espacio"*[1]. Laura siempre está conectando algo con algo, en su necesidad de luchar contra el individualismo y la soledad, pero sobre todo contra el silencio, como si quisiera que estuviésemos todos hilando, trenzando, conversando. Unas veces puede ser con alambres, otras esparto, mimbres, bambú, hojas de papel, oquedades, o espacios vacíos. Y esta vez palabras dibujadas.

Laura utiliza palabras relevantes en su lenguaje, palabras polisémicas como son *tiempo/palabra/deseo*. Palabras que han sido, son y serán fundamentales en las preguntas que se hace el ser humano. En sus monotipos conecta hilos imaginaros que siempre han formado parte de su creación, hilos que teje y desteje en distintos soportes, materiales, texturas, esta vez sobre papel. Hilando y deshilando, como araña, creando conexiones que nos aproximan unos a otros de forma mágica, como su triángulo del abracadabra que va perdiendo poco a poco las letras hasta quedarse en una sola A. La primera letra que aprendemos a leer y a amar en la infancia.

Estos 29 monotipos, combinan palabras que son como joyas, con dibujos de nervaduras de hojas y ramas, líneas circulares en el interior de troncos de árboles, relojes de arena que remiten al paso del tiempo, huellas de pisadas humanas testigos de la vida, mapas que delimitan el territorio urbano, colmenas de abejas, laberintos, un cactus, un ánfora… Hay un monotipo de letras formadas por puntadas de ese hilván que construye el deseo; un mosaico, donde nos propone estar frente a un caleidoscopio para disfrutar de su magia en ese mismo instante.

Hay una cita reciente de Laura que la define: "Me siento entre medias de ser una artista lati-

[1] Francisco Calvo Serraller, diario *El País,* 31/03/2007, "Hilos y mimbres del espacio".

noamericana y una artista española. Me siento parte del aire, parte del océano, parte de algo mayor a los países como es el inmenso territorio de la creación. He observado en las personas que se dedican al arte en sus distintas manifestaciones una especial y potente capacidad para ser parte de la tierra que pisan y de los sonidos que oyen"[2]. Es esa sinfonía que nos brinda la naturaleza con sus espacios, tierras, sonidos y ritmos, diariamente.

La suya es una expresión relacionada con la interpretación del arte del filósofo Gilles Deleuze cuando dice: "el Arte es un espíritu puro. El arte es una composición de afectos que parten del cariño; es también naturaleza, territorio y casa. El propósito fundamental del arte es tallar, cincelar, entre el caos y el territorio para generar sensaciones que ocurran en ese espacio creado. Para desterritorializar el Universo y crear en ese espacio del aire. Y en este vector, no se diferencia el hombre del animal, el arte de la naturaleza, las palabras de las cosas, por situarse en el plano infinito de la composición sinfónica"[3]. La exposición que presentamos, *Tiempo/palabra/deseo*, forma parte de esa composición sinfónica.

ANA MARÍA LLOPIS
Presidenta de la Fundación José Félix Llopis

Técnica mixta, 76 x 56 cm, año 2013

[2] Entrevista de Fietta Jarque, diario *El País,* 15/05/2010, "Una lengua común también en el Arte". *Sinergias. Arte latinoamericano actual en España.* MEIAC, Badajoz.

[3] Gilles Deleuze sobre el arte en *What is Philosophy,* pp. 183-185.

Sobre papel, los artistas suelen trazar los primeros rasgos para dar forma a ideas incipientes. Que se trate de un medio económico ayuda, pero también, y quizá más, que su aparente fragilidad convine bien con los objetivos del boceto, de la búsqueda, del apunte. El pintor traza unos rasgos que resumen la composición, que fijan una idea, o plantea estudios y posibilidades de color. El escultor, por el contrario, actúa directo sobre el papel, buscando señalar volúmenes, declarar la intención de su propuesta: no creo que sea consciente de la fragilidad del medio.

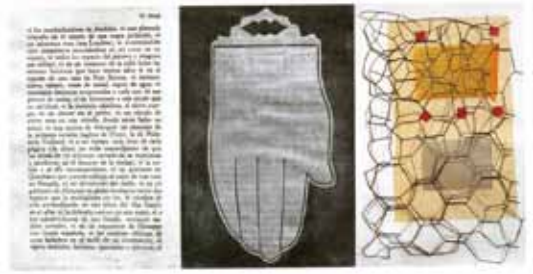
Laura Lio dibuja y hace apuntes sobre papel, pero lo utiliza como si fuera un material sólido. Se aprecia, por ejemplo, en *Tiempo/Palabra/Deseo*, la serie de monotipos intervenidos que arranca en 2001, cuando incluye el término *Palabra* en un dibujo, iniciándose un proceso de reflexión sobre las posibilidades de dar forma e intención a conceptos que la escultora sabe cargados de sentido. Queda constancia en las primeras estampaciones, sobre las que vuelve en 2010, añadiendo dos vías más, en torno al *Tiempo* y al *Deseo*.

Palabra es juego, multiplicidad de sentidos, se encierra en sí misma y en sus semejantes, es una y contiene todas, transformándose en imagen, de apariencia frágil pero evocadora. *Deseo* es laberinto y florece, es uno y dos al mismo tiempo, es sensualidad y firmeza, alegría y sin duda ausencia. El *tiempo* crece, se extiende y se agota, dejando siempre huella, un trazo delgado o una presencia nítida.

Monotipo, 76 x 195 cm, año 2001

En 2001 son palabra y jeroglífico, telas de araña, siluetas, textos de Borges y situaciones meándricas. Todo tiene el ritmo y el color de la memoria, sin los detalles y la policromía del presente. Imágenes-manifiesto, resumen y encuentro. Las realizadas a partir de 2010 son investigación, tienen mucho de preguntas, incluso de confesiones, y llegan a trazar una especie de diario emocional. Desnudo, a veces drástico, siempre poético y con unas claves que caracterizan el trabajo de su autora, como son el gusto por crear climas de misterio, de emoción contenida, como si nos mostrase el camino para llegar a un lugar o una confesión que nunca es explícita. En lo técnico, pocos medios, una situación de

partida que se repite, sobre la que se plantean pequeñas pero claves variaciones. No estamos ante una artista que busque crear un vendaval de imágenes sino mostrarnos una forma de acercarse a la realidad, que con frecuencia es sensual y de claves personales. Tal vez sea ése el rasgo al que permanece más fiel: entremezcla como pocos el sentido cálido de sus imágenes con un pensamiento firme, autocrítico.



Monotipo, 76 x 150 cm, año 2001

Volvemos a la serie *Palabra/Tiempo/Deseo*. En las primeras imágenes, juega con el término como fondo y entrelaza otra trama; en las últimas, se unen las tres. Laura Lio confiesa que ha vuelto sobre la serie cuando ha creído tener una imagen distinta, quizá una emoción cuya fuerza le pide ser reflejada en imagen. Viendo el conjunto, tiene aire de campo abierto, de cuestión pendiente, de parada, de espacio propio. El punto de partida es la estampación de una matriz de cinc donde están grabadas cada una de las tres palabras, con escasa variación de tamaño, y el corte recto de las letras, que elimina la posibilidad de variación por gesto o grosor, pueden ser vistos como detalles propios del dibujo de un escultor. Son papeles pero podrían ser placas de metal, que se perforan y cosen, aunque en otras ocasiones se introduce el matiz de una leve trama ornamental. Quizás necesiten desplegarse juntos en un espacio para ser conscientes de su condición escultórica; sin duda, mostrarán que están hechas con intensidad y mucho despojamiento. No son apuntes, no son bocetos: son afirmaciones, la constatación de una cuestión pendiente. *Palabra, Tiempo, Deseo*. Entre el rumor de la pregunta y la certeza de dar vueltas a la memoria.

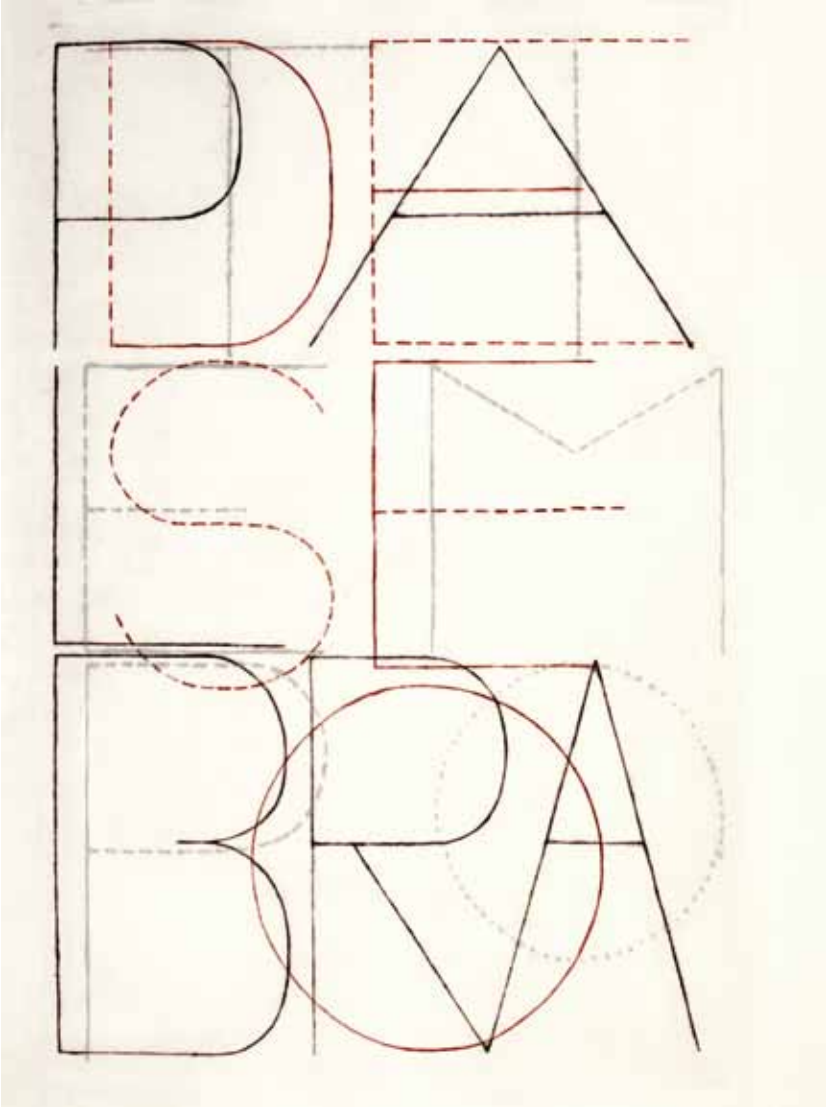
MIGUEL FERNÁNDEZ-CID
Crítico de Arte

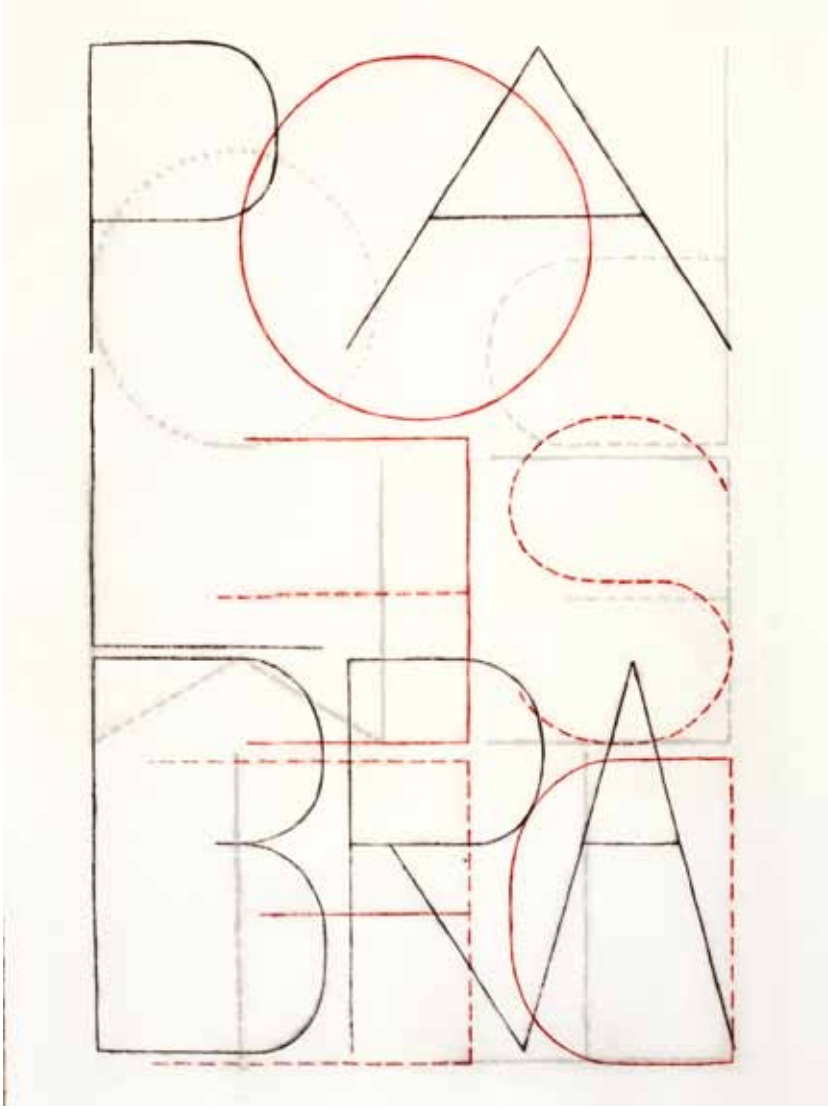
TIEMPO

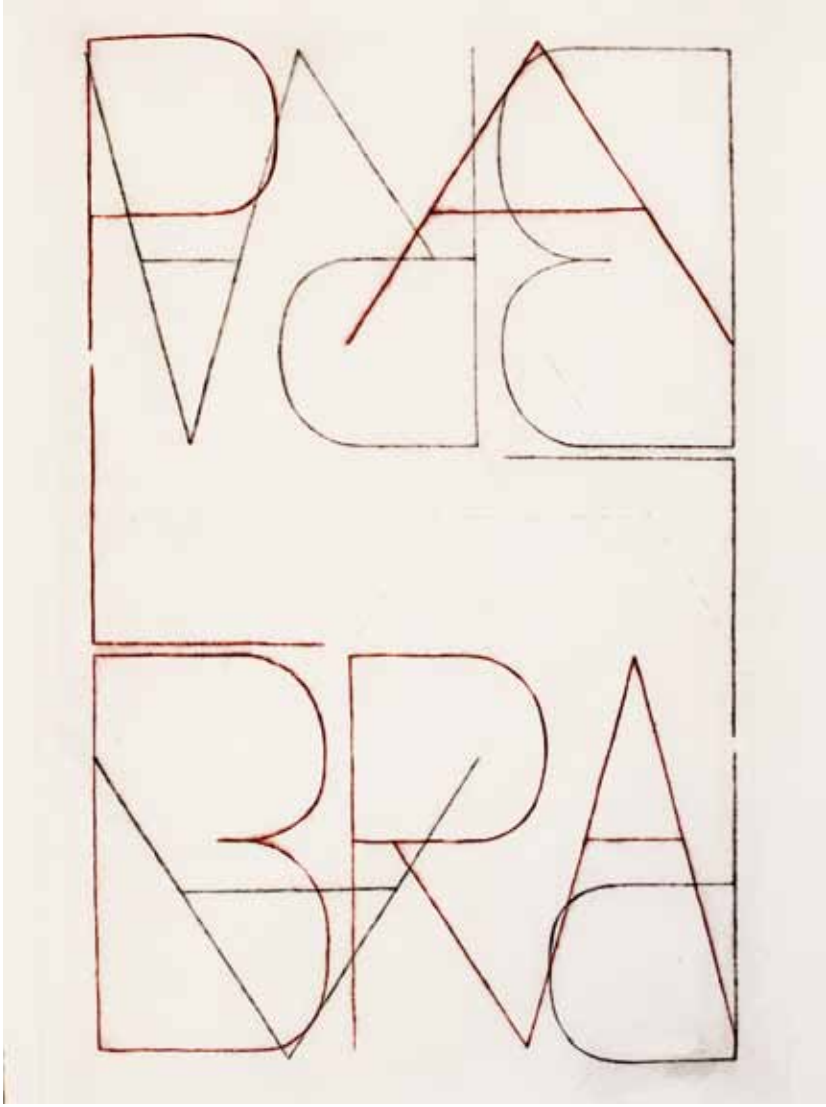
DESEO

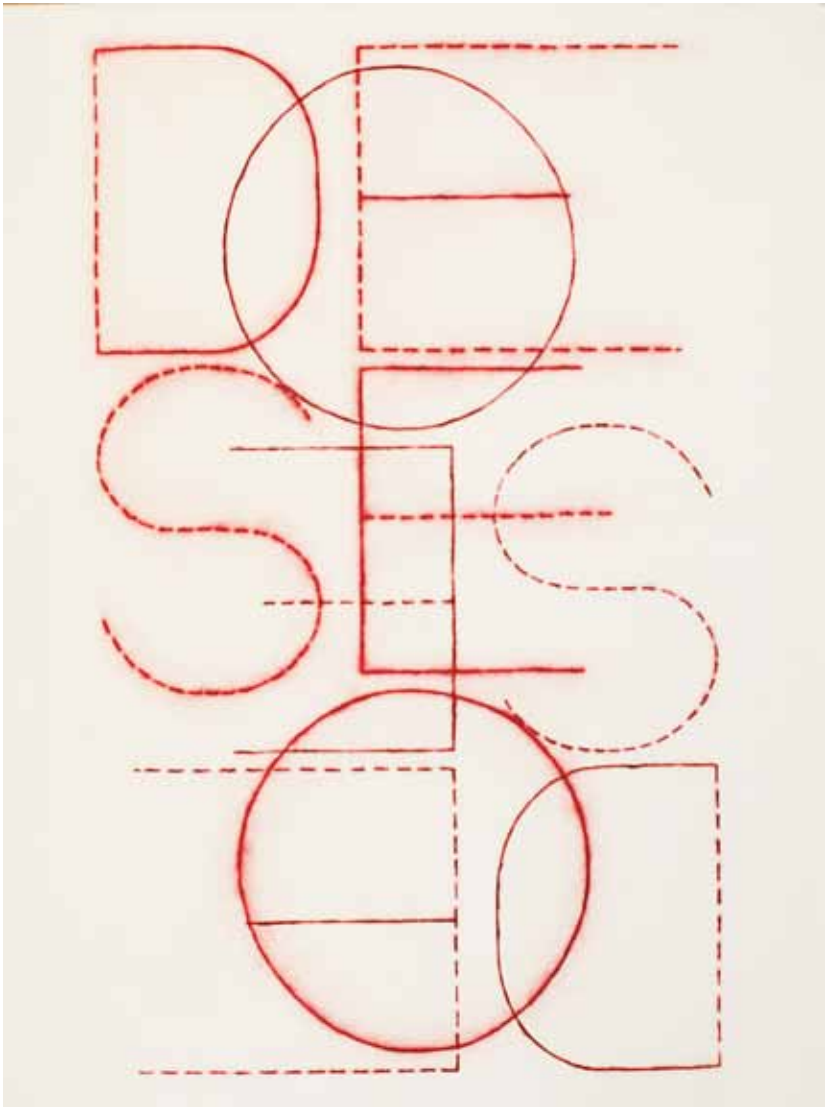
PALABRA

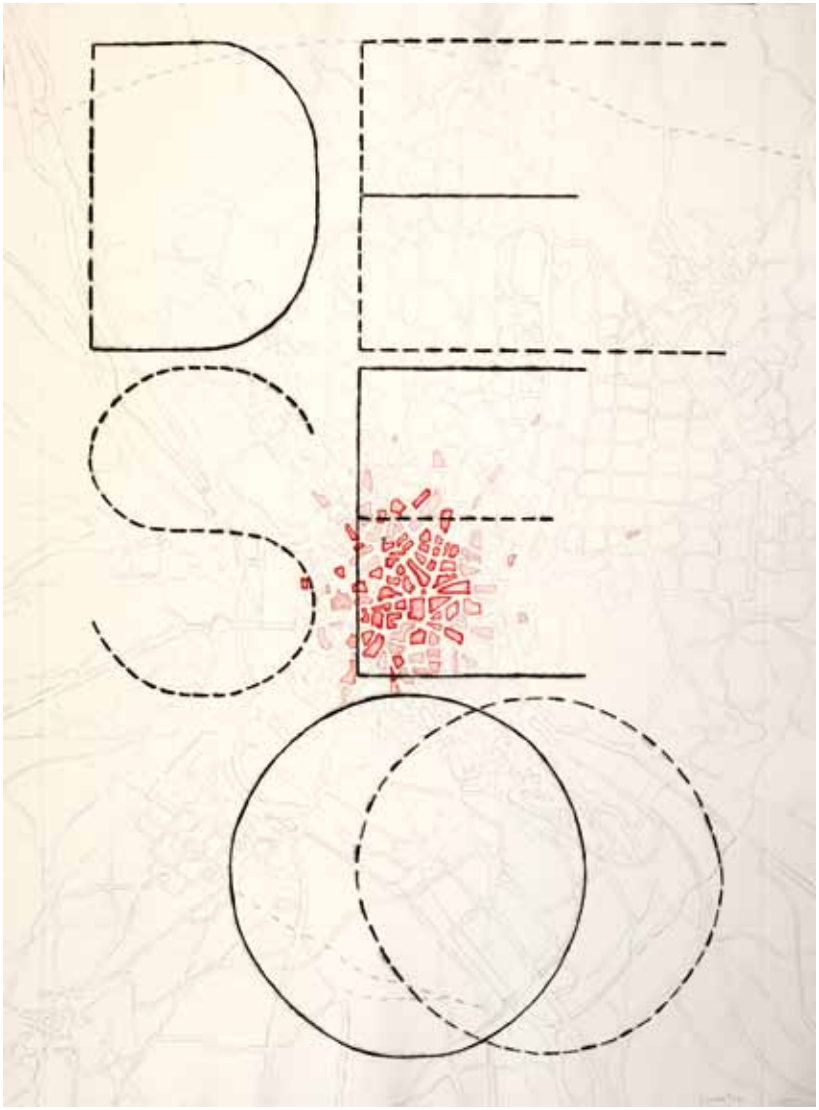
Todas las obras están realizadas sobre papel con técnica mixta, 76 x 56 cm, años 2010-2013

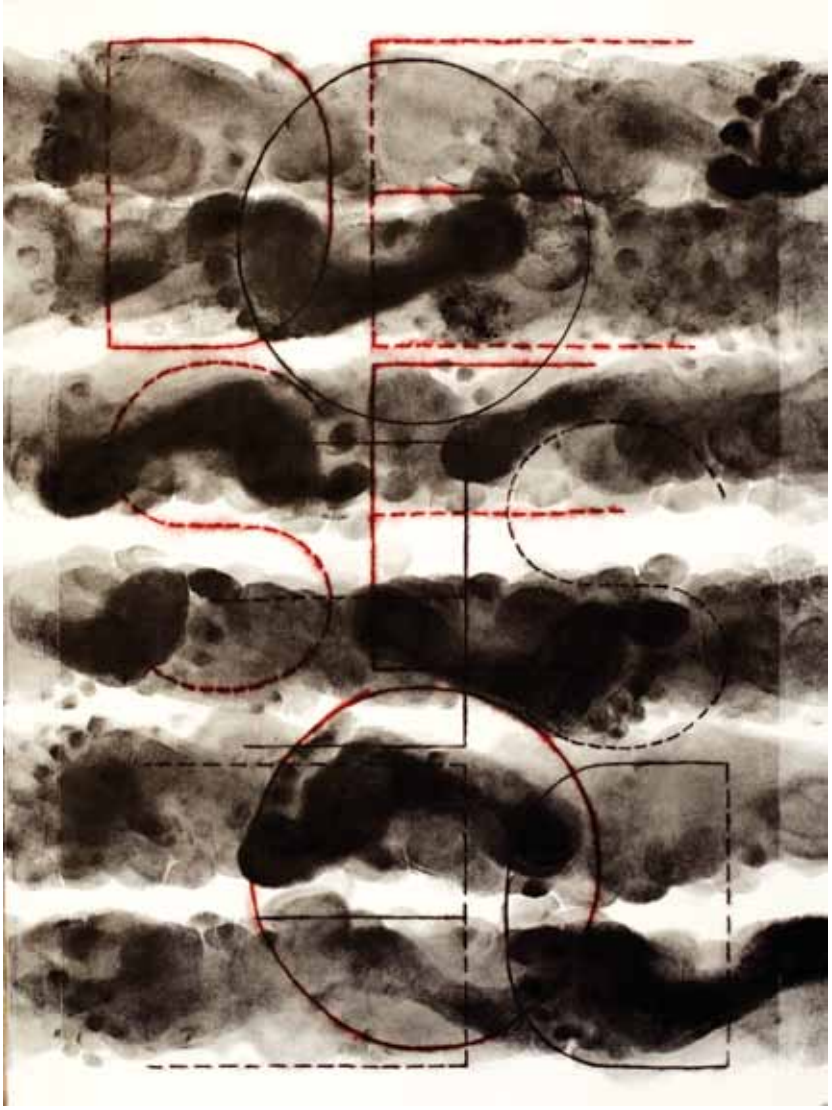

PASSERA

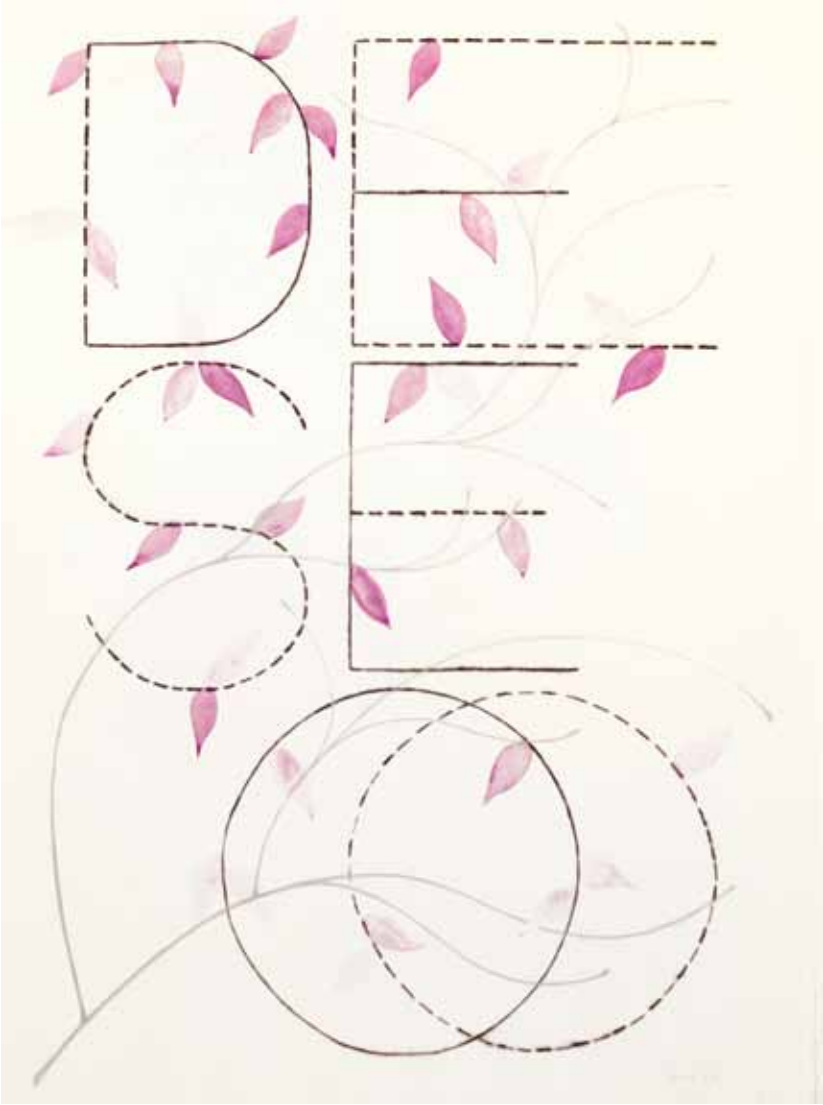


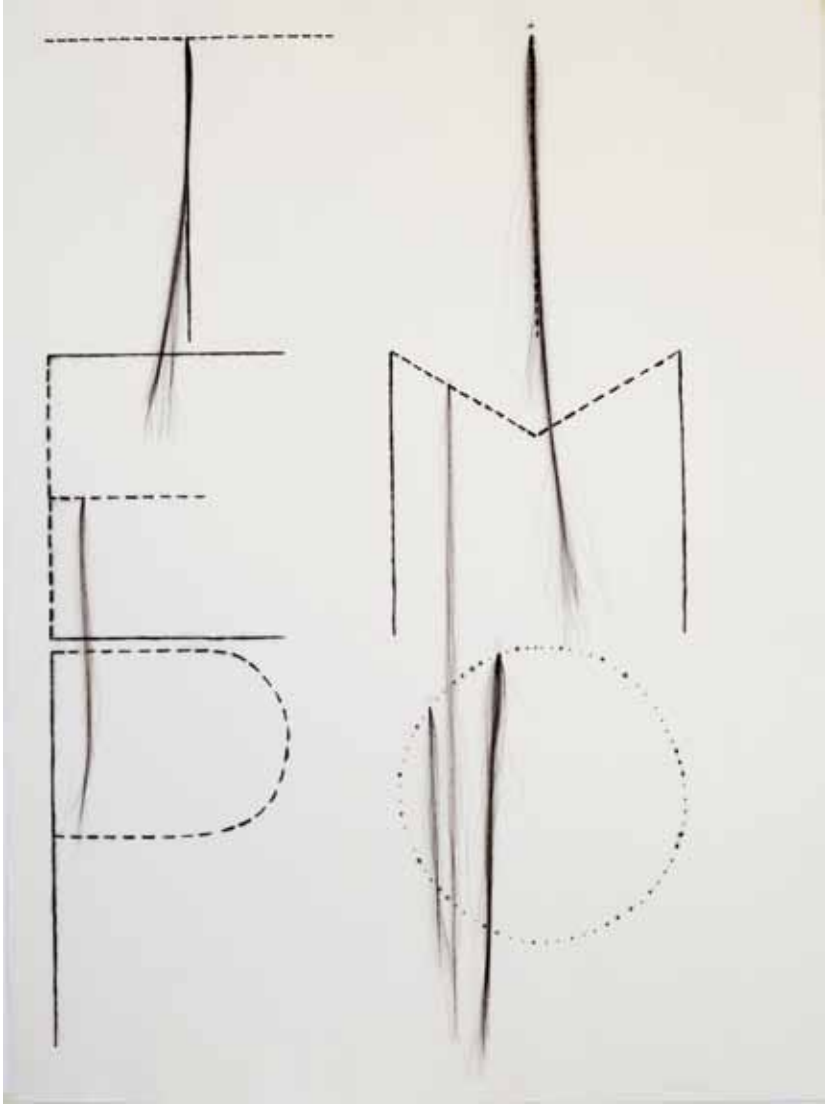

PACA
BRA

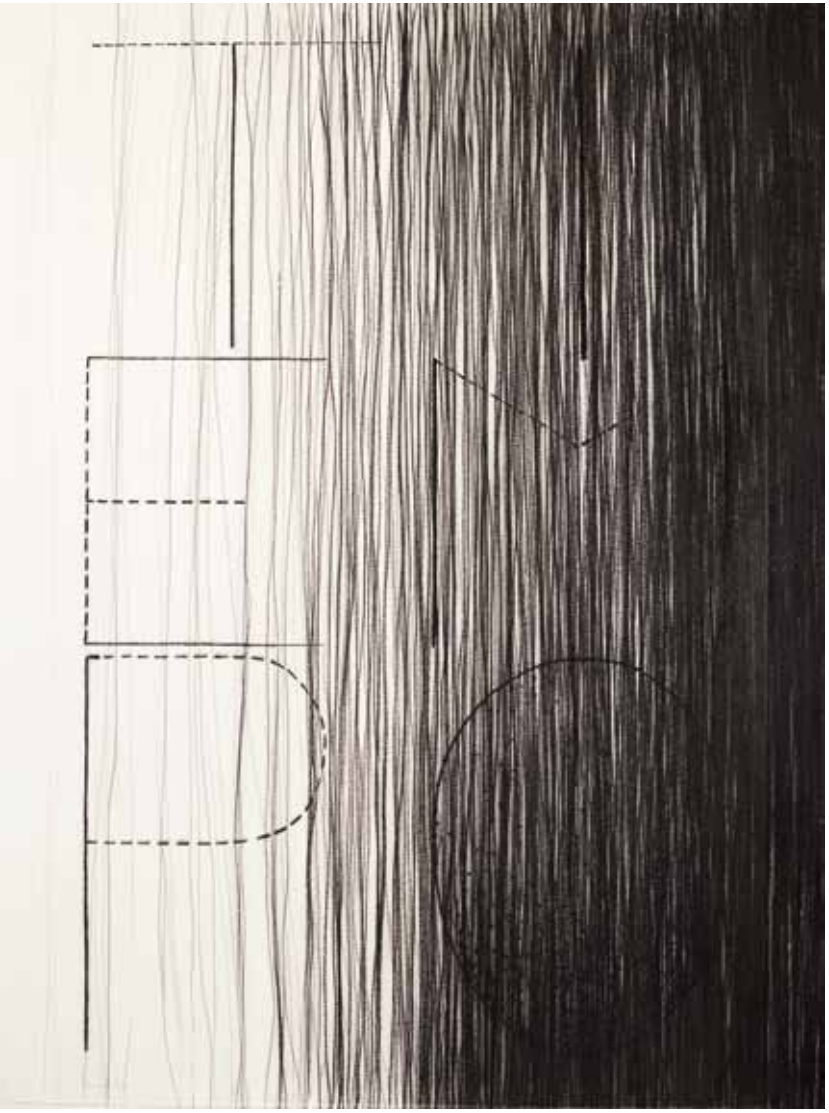


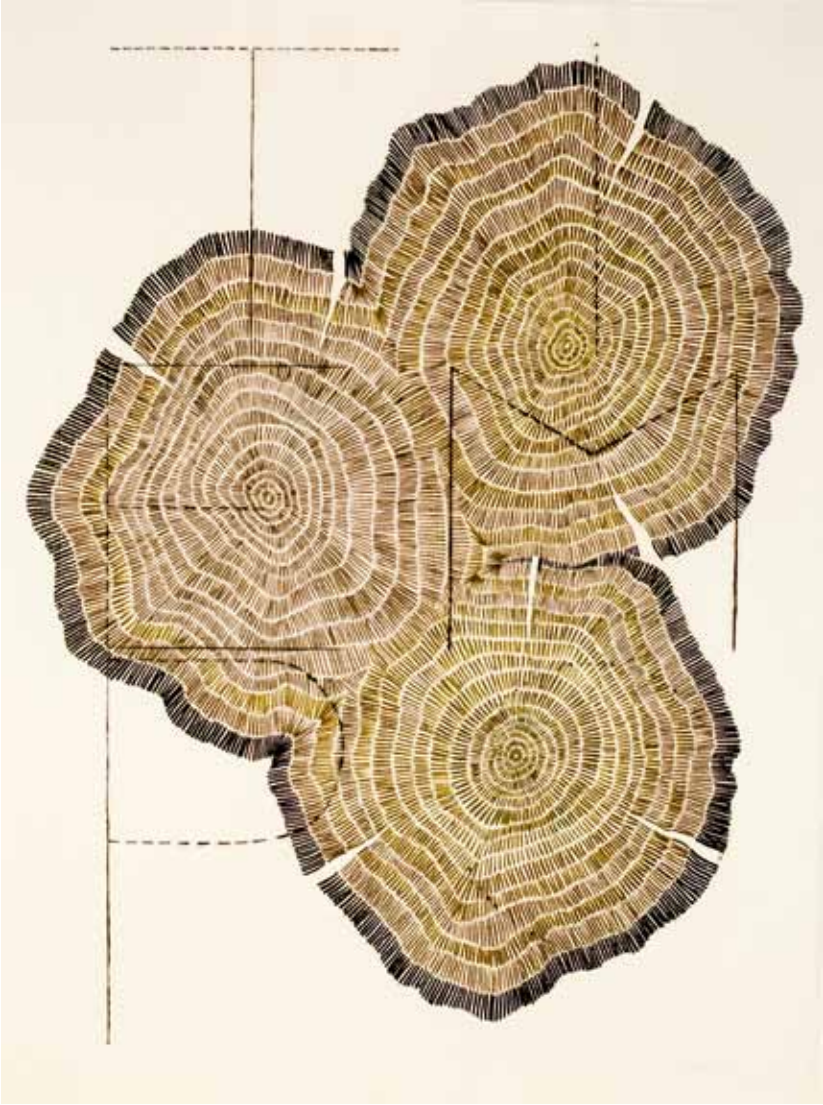


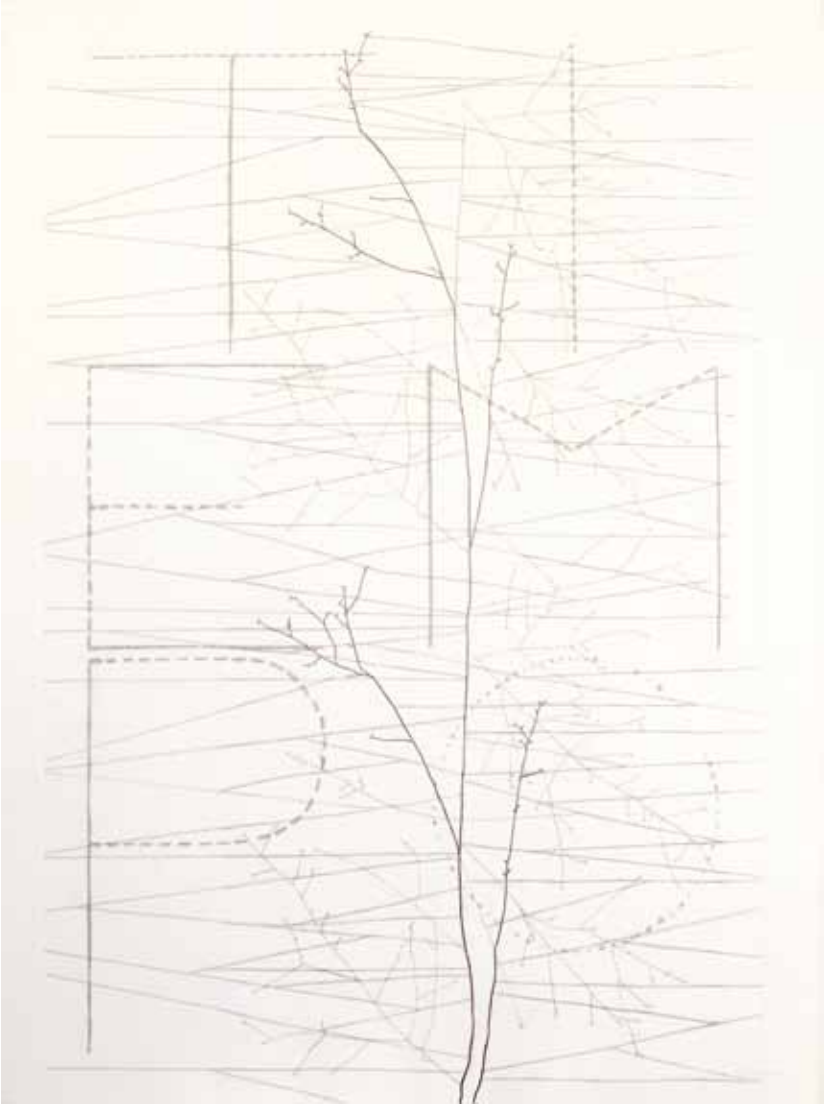


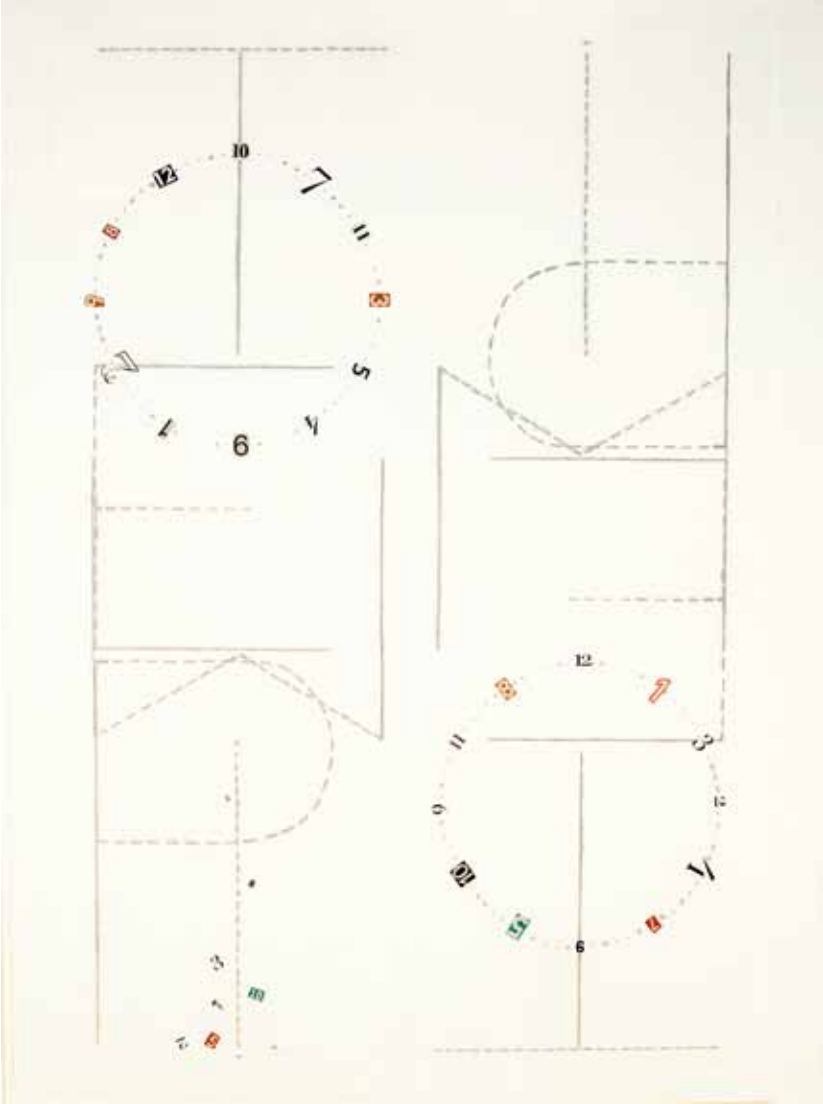


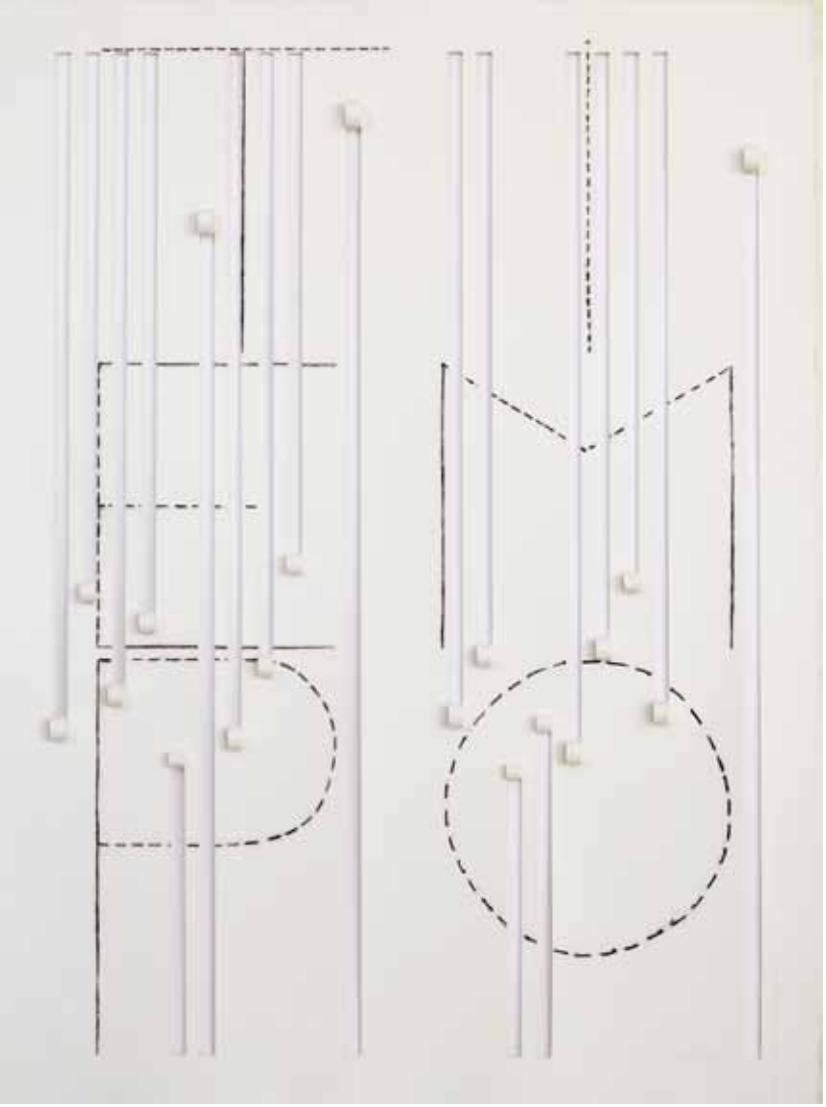


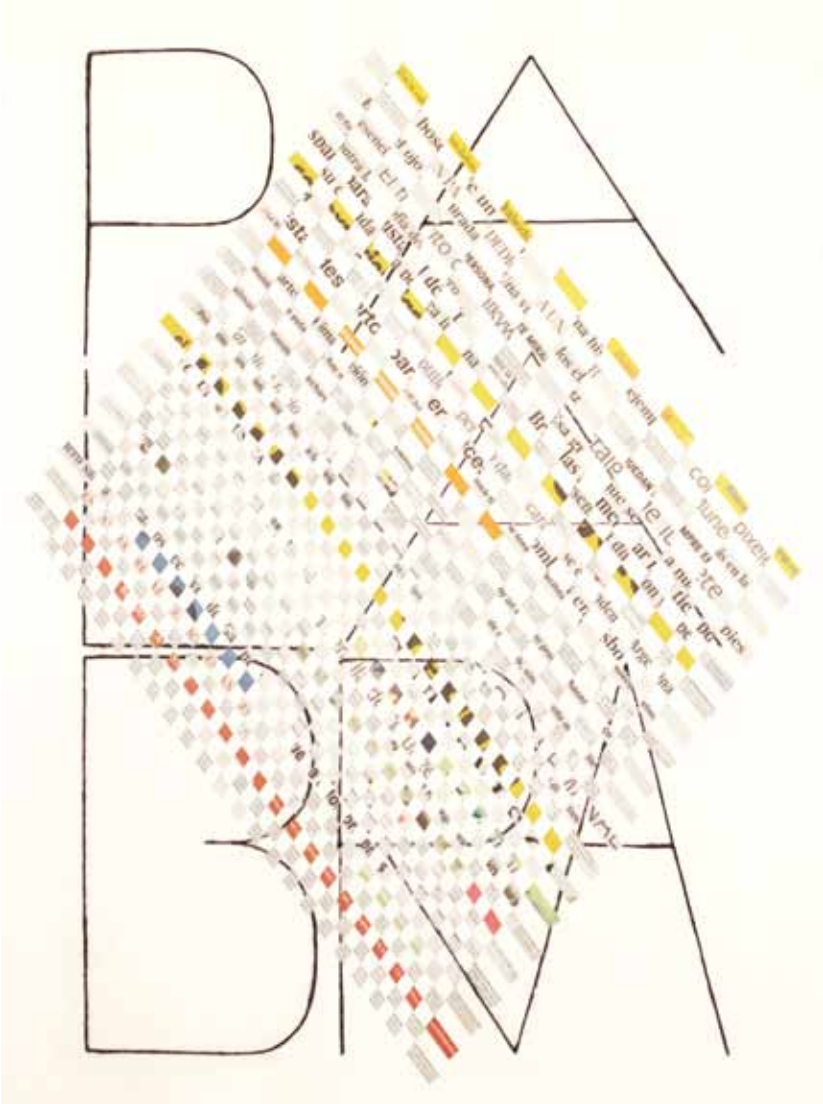












PA
ABRACADABRA
ABRACADABR
ABRACADAB
ABRACADA
ABRACAD
ABRACA
ABRAC
ABRA
ABR
AB
A
BRA

BRA

PA
LBRA

Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1967. Desde 1990 reside en Madrid. Estudió Escultura en la Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Cárcova" en Buenos Aires, y en Madrid se licenció en Grabado en la UCM en 1997. En el año 2012 finalizó su Tesis Doctoral en la UCLM. Desde el año 2009 es Profesora Asociada en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca.

Su obra escultórica utiliza materiales como ratán, esparto, bambú, y otras fibras vegetales. O hilo y algodón. Frecuentemente bañados en cera o escayola, su apariencia es siempre de fragilidad y ligereza. Ha convertido algunas formas en signos distintivos de su trabajo, como el nido, la jaula, el ala o los diversos perfiles de las hojas. También ha desarrollado una innovadora obra en papel, como dibujante y grabadora.

En 1997 fue premiada con la Beca de la Academia de España en Roma; en 1998 con Beca para la Creación en Artes Plásticas, Colegio de España en París del Ministerio de Cultura. También la Fundación Rockefeller de Nueva York le otorga una beca en el año 2005 para residir en Bellagio Study and Conference Center, Italia. En el año 2006 recibe la Beca Endesa para Artes Plásticas de la Diputación de Teruel. En el 2013, una beca de residencia en la Fundación Bogliasco, Italia; y una Estancia de Creación Artística en México otorgada por el Gobierno de dicho país.

Hasta la fecha ha realizado 16 exposiciones individuales en distintas ciudades, Madrid, Barcelona, Gijón, Ibiza, París, Roma, Lisboa y Buenos Aires. Su obra se ha incluido en importantes exposiciones colectivas: en el año 2008 en el "Concurso Internacional para Jóvenes Escultores", Fundación Arnaldo Pomodoro, Milán, Italia; y en "Becarios Endesa 9", Museo de Teruel. En el año 2007: "No hay arte sin obsesión", Colección Circa XX, Fundación Antonio Pérez, Cuenca. En el año 2004: Museo Goya, Castres, Francia, y Casa de Velázquez, Madrid. Y en el año 2002: "Espacio", Galería Marlborough, Madrid; y en la exposición "Extranjeros, los otros artistas españoles", Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia, entre otras. A partir del año 1996 su obra es expuesta en Ferias de Arte Internacionales.

Su esculturas y dibujos se encuentran en colecciones públicas y privadas tales como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Municipal de Arte Contemporáneo de Madrid, Museo del Patio Herreriano, Ministerio de Asuntos Exteriores, Congreso de Diputados, Colección de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, Biblioteca Nacional –Gabinete de Estampas–, Ministerio de Cultura, Colegio de España en París, Caja Madrid –Obra Cultural–, Fundación Endesa, Museo de Teruel, Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes de Roma, y en la Colección Circa XX, entre otras.

TIEMPO / DESEO / PALABRA
CASTILLO DE SANTA CATALINA, CÁDIZ.
Del 15 de julio al 27 de octubre de 2013.
Exposición organizada por el Ayuntamiento de Cádiz en colaboración con la Fundación José Félix Llopis.

Agradecimientos

José Félix Llopis, en su memoria
Ana María, Regina, Patricia,
Jimena y Elvira Llopis
Aníbal Merlo
y a toda mi familia y mis amigos,
que de este o del otro lado del Océano,
están igualmente muy cerca

Alcaldesa de Cádiz
Teófila Martínez Saiz

Presidenta Fundación José Félix Llopis
Ana María Llopis

Teniente de Alcalde Delegado de Cultura
Antonio Castillo Rama

Coordinadora de exposiciones
Carmen Montes Gómez

Relaciones con los medios de comunicación
Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Cádiz

Diseño
compasgrafico.com

Museografía
Ismael Jiménez Gutiérrez

Transporte y montaje
Arte-Trans

CATÁLOGO

Prólogo
Miguel Fernández-Cid

Diseño y maquetación
compasgrafico.com

Fotografías y diseño de cubierta
Laura Lio

Impresión
Linea Offset, S.L.

© de los textos, sus autores.
© Laura Lio, VEGAP

email de Laura Lio:
pezplata@yahoo.com.ar

Ayuntamiento de **Cádiz**

FUNDACIÓN
JOSE F. LLOPIS