

HILOS DE LUZ Y SOMBRA

Victoria Santesmas

fundación antonio pérez
diputación de cuenca

La razón poética de Victoria Santesmases entre luces y sombras

*Dice la razón: Busquemos
la verdad.
Y el corazón: Vanidad
la verdad ya la tenemos.
La razón: ¡ Ay, quién alcanza
la verdad!
El corazón: Vanidad.
la verdad es la esperanza.
Dice la razón: Tú mientes.
Y contesta el corazón:
Quien miente eres tú, razón,
que dices lo que no sientes.
La razón: Jamás podremos
entendernos, corazón.
El corazón: Lo veremos.
Profesión de fe.*

(Antonio Machado, *Campos de Castilla*, 1912)

Es “[...] la razón , la mismísima razón
[...] la que habría de iluminar y operar
al modo de la luz, deslizándose por
lugares y poros invisibles” (María
Zambrano, *De la Aurora*, 1986)

María Zambrano opuso la razón poética a la razón técnico-instrumental, esa razón que presidió el desarrollo del mundo moderno occidental, causante de las revoluciones burguesas y que será el arma que hará tambalearse todos los postulados del mundo clásico, pero será un arma de doble filo que generará profundas grietas en el mundo moderno. Es en el propio concepto de razón en el que mejor se refleja la utopía que el hombre ilustrado elaboró guiado por la fe en la racionalización de la experiencia. En *Filosofía y poesía* la autora nos describe eso que llamó la *razón poética* un lugar del reconocimiento de “lo otro” de la razón.

Clara Janés en *María Zambrano. Desde la sombra llameante*, habla de la razón poética como un plus más a la razón, señalando la importancia de los sentidos cuando aprehendemos el mundo. La razón poética no busca explicar lo inexplicable, como hace la filosofía y buena parte de la ciencia, sino expresarlo aunque sea sólo con intuiciones.

“Y si ya no se cree infalible y única a la razón, aparece, en cambio, una compañera más potente y flexible, más rápida y certera: la intuición.”
(Zambrano, *Nuevo Liberalismo*, 1996)

La intuición de Victoria es conocimiento directo, inmediato, sin intervención de la razón... en el sentido en que la autora malagueña describía la intuición... realismo poético que se sustenta en el enamoramiento, una actitud de la existencia antes que del conocimiento. Realismo poético que nos maravilla por su aparente sencillez y serenidad: *El aire que transita, El hilo que todo lo envuelve,...* estas series se caracterizan por una luminosa, sensual y vaporosa ligereza, “como diría Italo Calvino tratar de quitar peso a la estructura del relato, del lenguaje. Más que poetizar la materia, buscar una poética de la nada, la ausencia, lo leve, lo frágil, lo inmaterial...”¹

En *Rostros velados, Rostros de sombra* Victoria da respuestas. Es imposible escapar a la identidad sea esta nacional, de género, de clase, étnica... en ésta época postidentitaria la identidad tiene un peso más real que lo real. La aparición de la “política de la identidad” está directamente relacionada con las enormes transformaciones operadas en el último cuarto del siglo XX y con los nuevos paradigmas impuestos por una geopolítica y una geoeconomía global que agudizan las desigualdades entre identidades, países y continentes y pone en entredicho la justicia social.

En estos rostros velados, en sombra, anónimos, no hay alegría, ni tristeza, ni felicidad, ni dolor, no son descriptivos, no se detienen en las cualidades físicas y en las expresiones del rostro, no participan del culto a la personalidad, no individualiza a los personajes, no enaltecen al sujeto retratado, no son símbolos de la exaltación del poder. Son anti-retratos en primer plano de la colectividad, del sujeto colectivo, del anonimato.

El rostro ha desaparecido de la pintura moderna: “Los cuadros modernos están llenos de identidades a la deriva, de rostros sin perfiles, de nuevos espacios del anonimato” “¿Cómo realizar un retrato de un hombre que posee una identidad en fuga? ¿Hay posibilidades ciertas de fijar una imagen en medio del vértigo, en el fluir de las nuevas sociedades líquidas?”²

El anonimato es en la poesía visual de Victoria un camino de resistencia, sus anti-retratos luchan contra este peso descomunal de la identidad contemporánea. Para Heidegger en *Ser y Tiempo* “el anonimato significa [...] «nosotros somos y no somos». Pero, por otro lado, el anonimato es lo que permite ejecutar la decisión hasta el final. El anonimato tiene toda la fuerza de quienes pueden llegar a afirmar: «nosotros somos quien somos». [...] El hombre anónimo es cada uno de nosotros, y a la vez, ninguno de nosotros.” (Santiago López Petit, *Los espacios del anonimato: una apuesta por el querer vivir*, 2006)

¹ <http://www.victoriasantesmases.com/nota2.html>

² Adolfo Vásquez Rocca, <<Sloterdijk; entre rostros, esferas y espacio interfacial. Ensayo de una historia natural de la afabilidad>>. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Universidad Complutense. <http://revistadefilosofia.com/17-05.pdf>

Ese nosotros anónimo que escapa a la representación se nos aparece por rostros que han ido desapareciendo a medida que Victoria los ha cubierto, pero hay ciertas formas de cubrir el rostro que lo des-cubren.

*Cuanto más sienta, cuanto más sienta yo como varias personas,
cuantas más personalidades tenga,
cuanto más intensa, estridentemente las tenga,
cuanto más simultáneamente sienta con todas ellas,
cuanto más unificadamente diferente, dispersamente atento,
esté, sienta, viva, sea,
más poseeré la existencia total del Universo,
más completo seré por el espacio entero.*
(Álvaro de Campos³)

Ana Navarrete
Junio 2014.

³ Pessoa creó varios heterónimos, poetas ficticios de estilos, voces y modos muy diferentes, que él mismo cuestionaba en sus críticas literarias, uno de los más conocidos fue Álvaro de Campos.

HILOS QUE ENVUELVEN

TENTETIOSOS

NIDOS

CRISÁLIDAS

PEONZAS

ROSTROS

MARAÑAS

TORBELLINOS

CAMINOS

CORTES

S/t, 2014. Pintura blanca sobre metacrilato. 100 x 50 cm

Vestido derviche, 2014. Cortes, papel. 100 x 50.cm.

Crisálida, 2014. Pintura blanca sobre metacrilato. 100 x 50 cm.

Tentetieso, 2014. Cortes, papel. 100 x 50 cm.

Tentetieso, 2014. Pintura blanca sobre metacrilato. 100 x 50 cm.

Torbellino, 2014. Cortes, papel. 100 x 50 cm.

Torbellino, 2014. Pintura blanca sobre metacrilato. 100 x 50 cm.

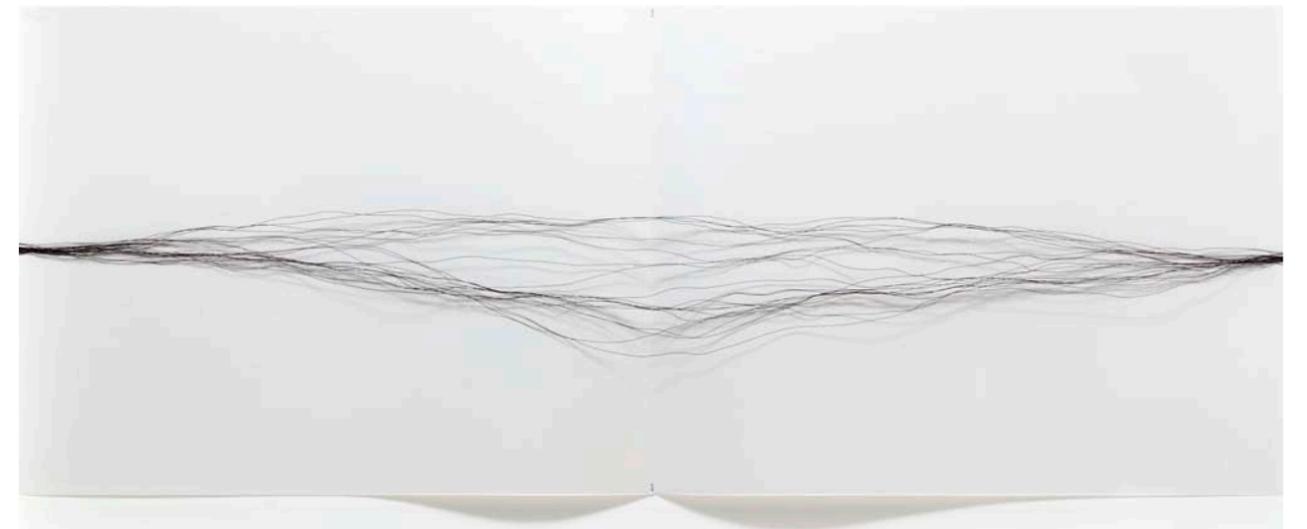
Tentefiosos, 2012-13. Cortes, papel. Pintura blanca sobre metacrilato.

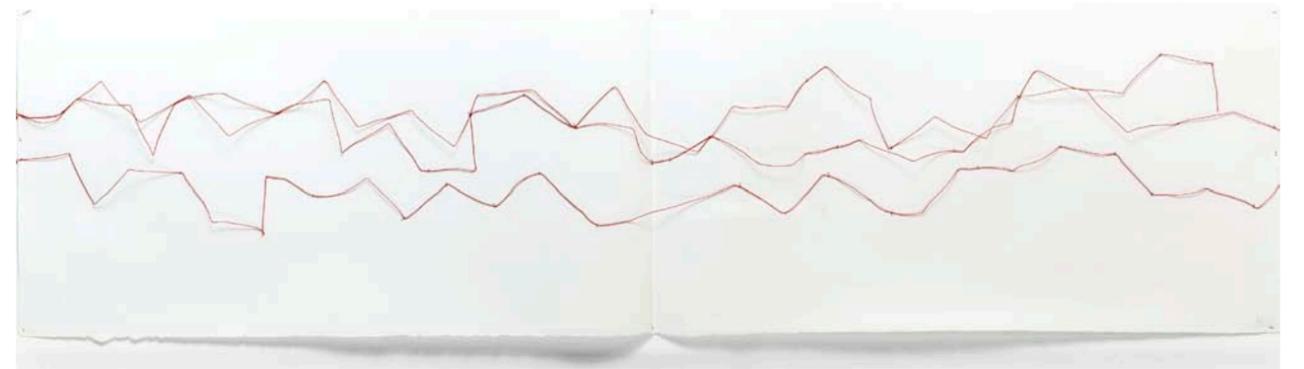
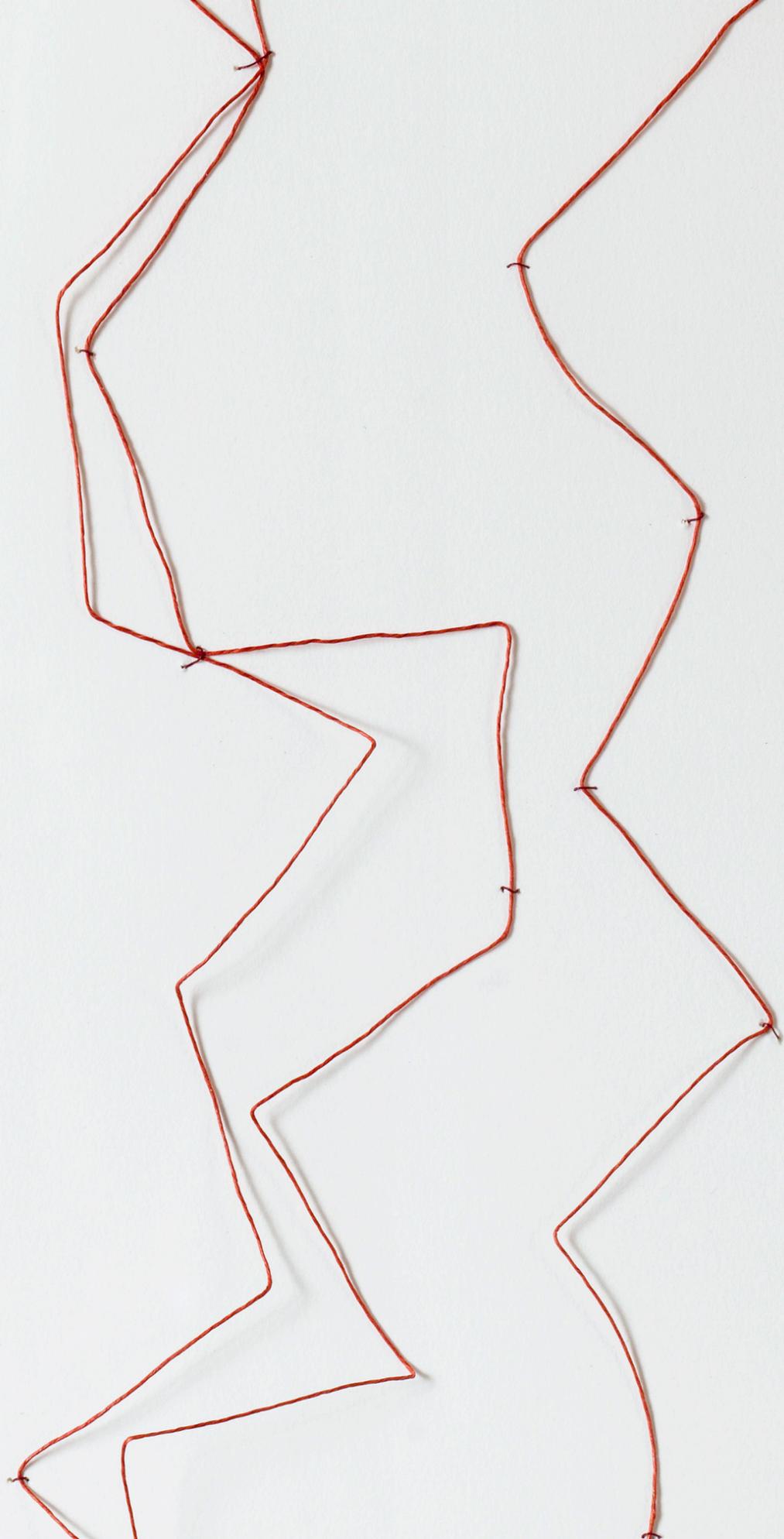
Nido, 2012. Pintura blanca sobre metacrilato. 100 x 70 cm. (Fragmento).

Rostro de espinas, 2012. Pintura blanca sobre metacrilato. 100 x 70 cm. (Fragmento).

Trayectos, 2013. Hoja plegada, alambre. 56 x 110 cm.

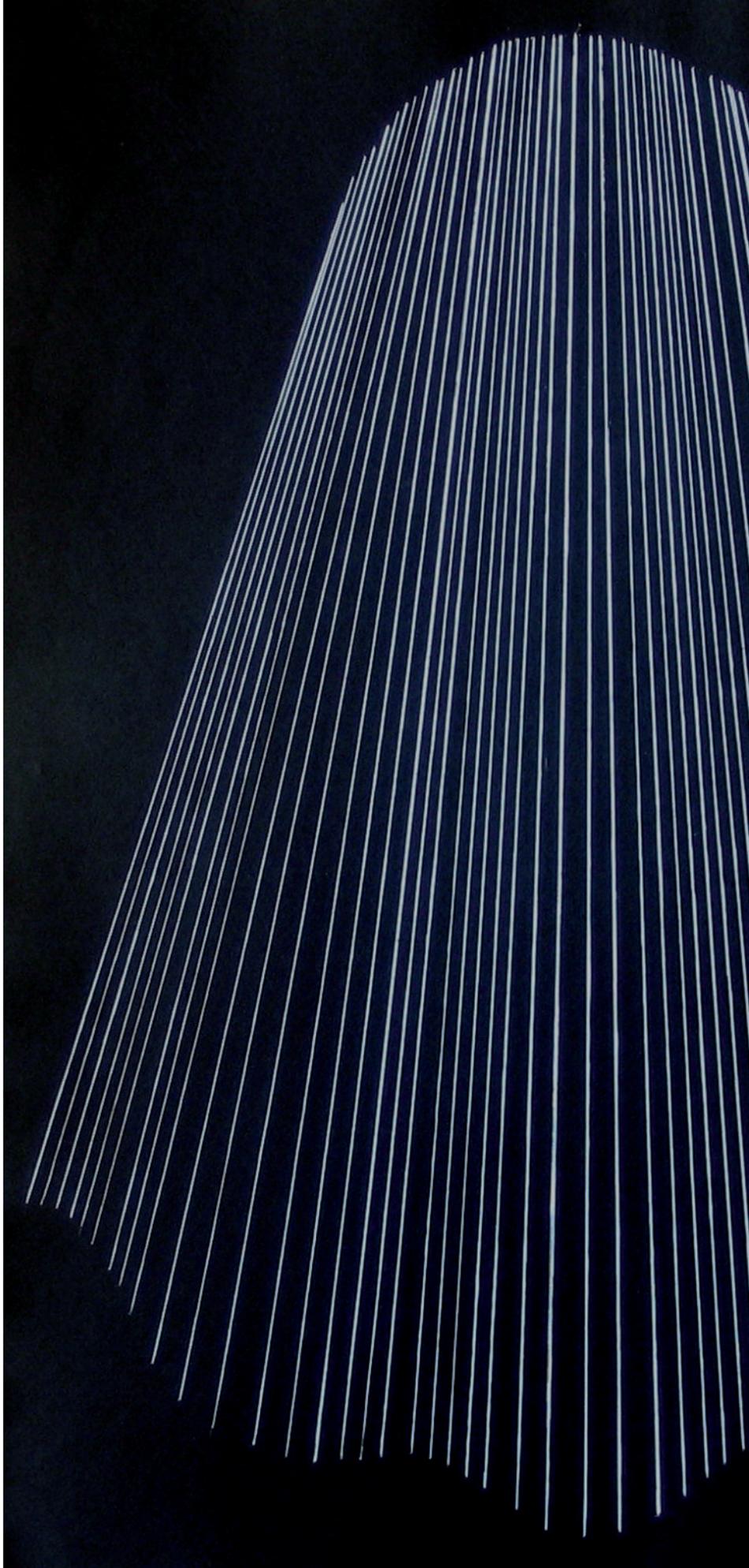
Trayectos, 2013. Hoja plegada, hilo rojo. 56 x 150 cm.

Rostro, 2014. Estropajo, cortes. 112 x 76 cm.

ROSTROS DE SOMBRA

BORRADOS

TAPADOS

DAÑADOS

HERIDOS

VEDADOS

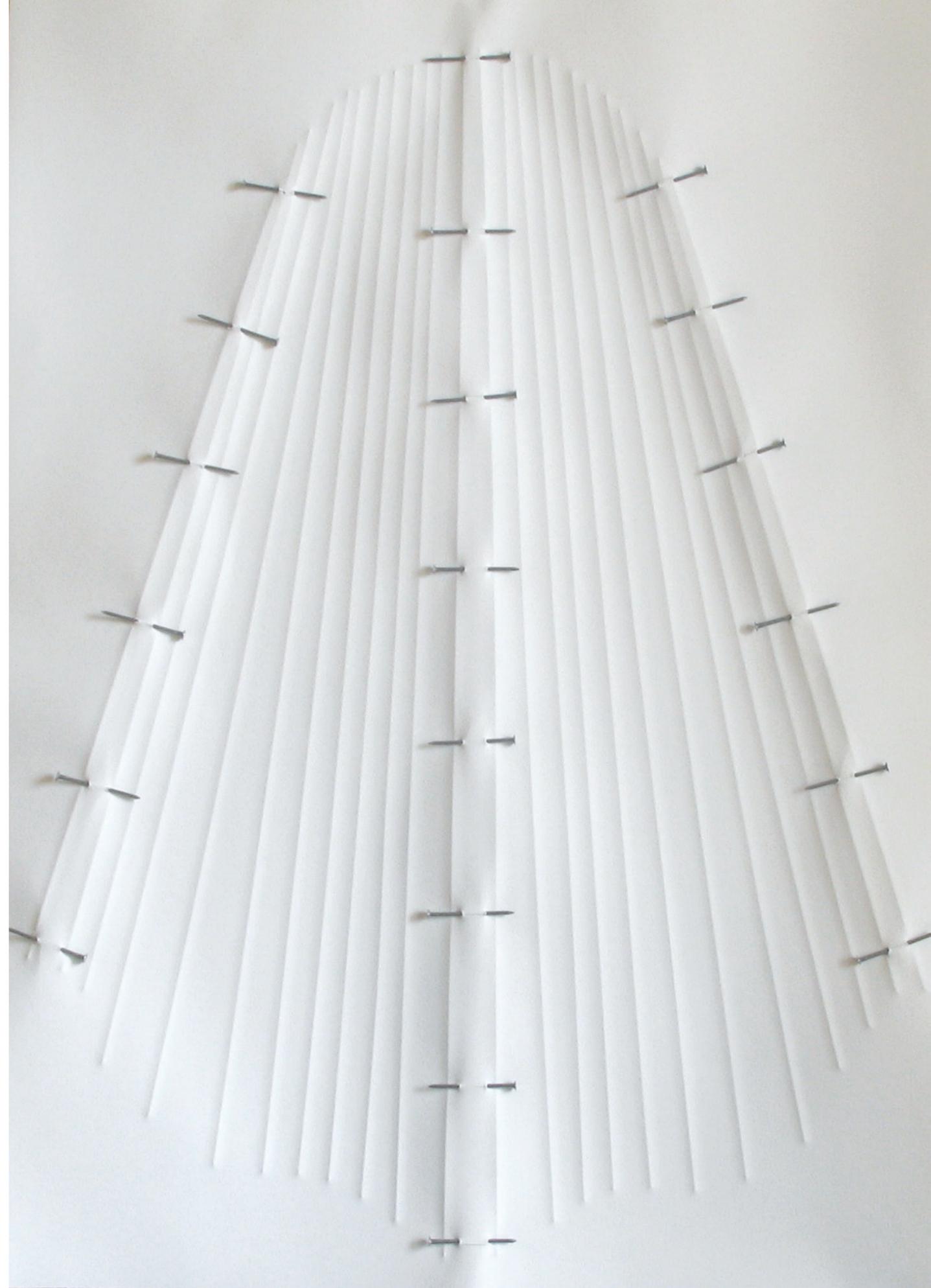
CORTADOS

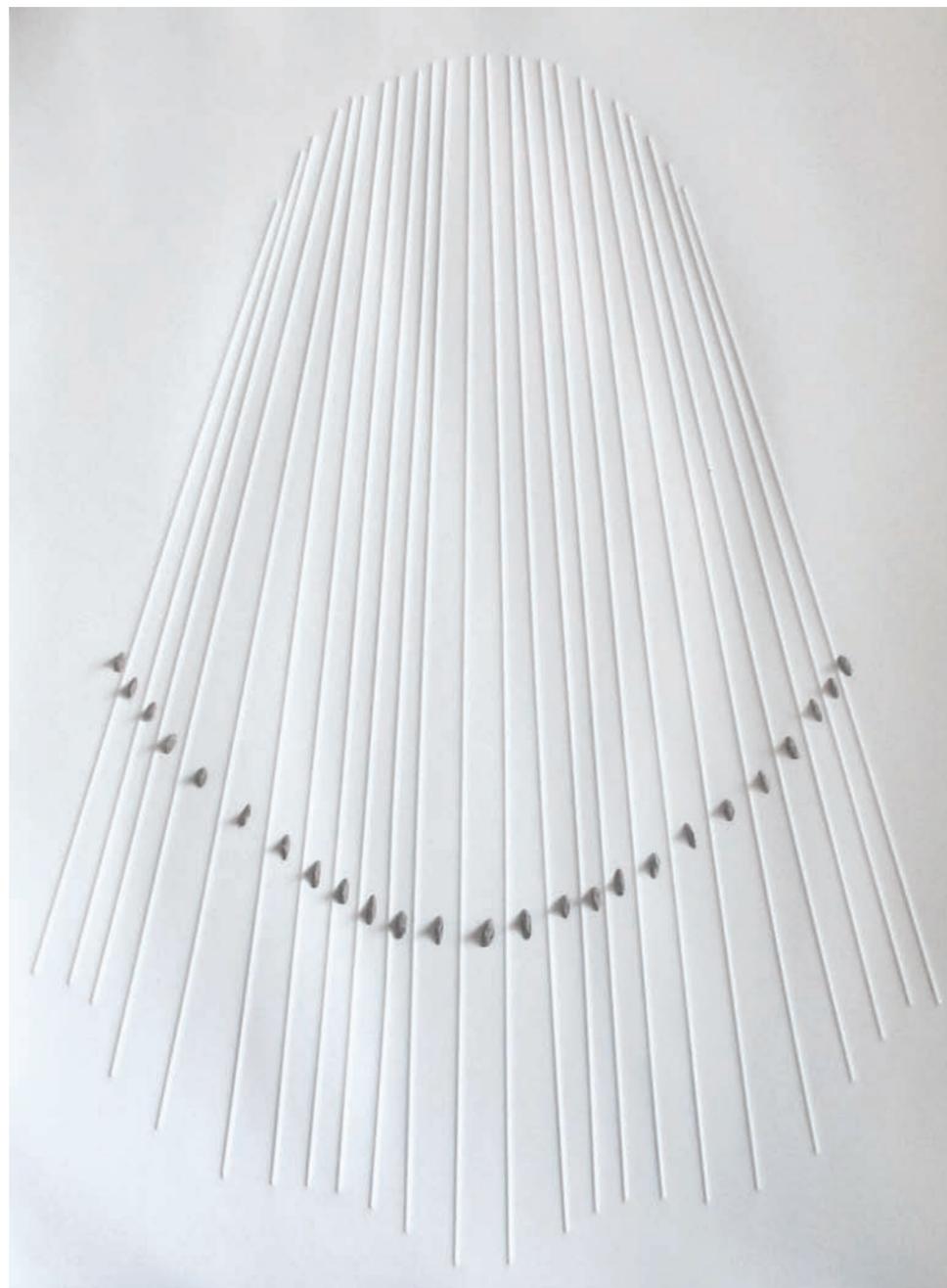
MARCADOS

SELLADOS

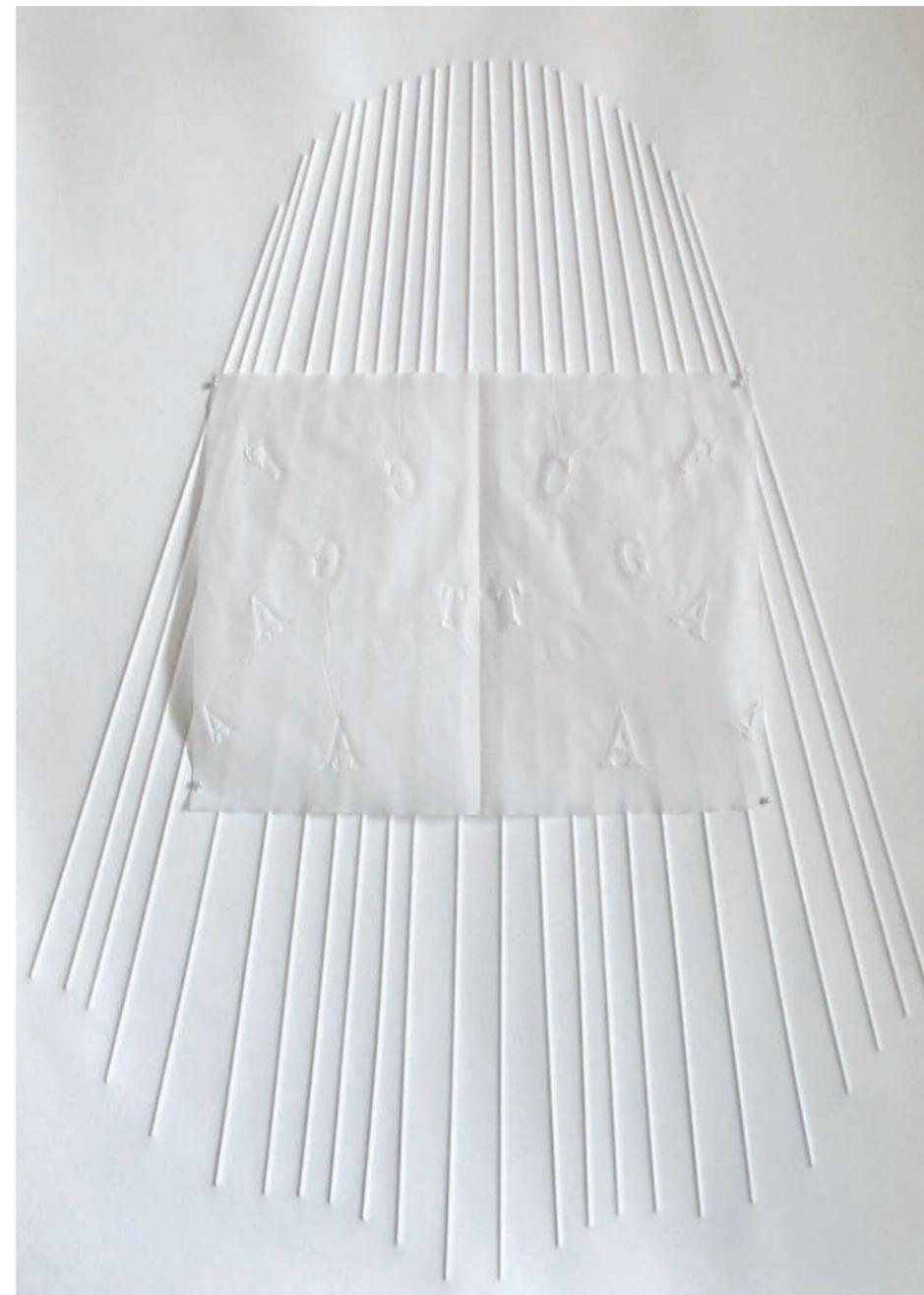
ROSTROS INVISIBLES

Rostro invisible 2, 2006. Gofrado, clavos. Monotipo. 76 x 56 cm.

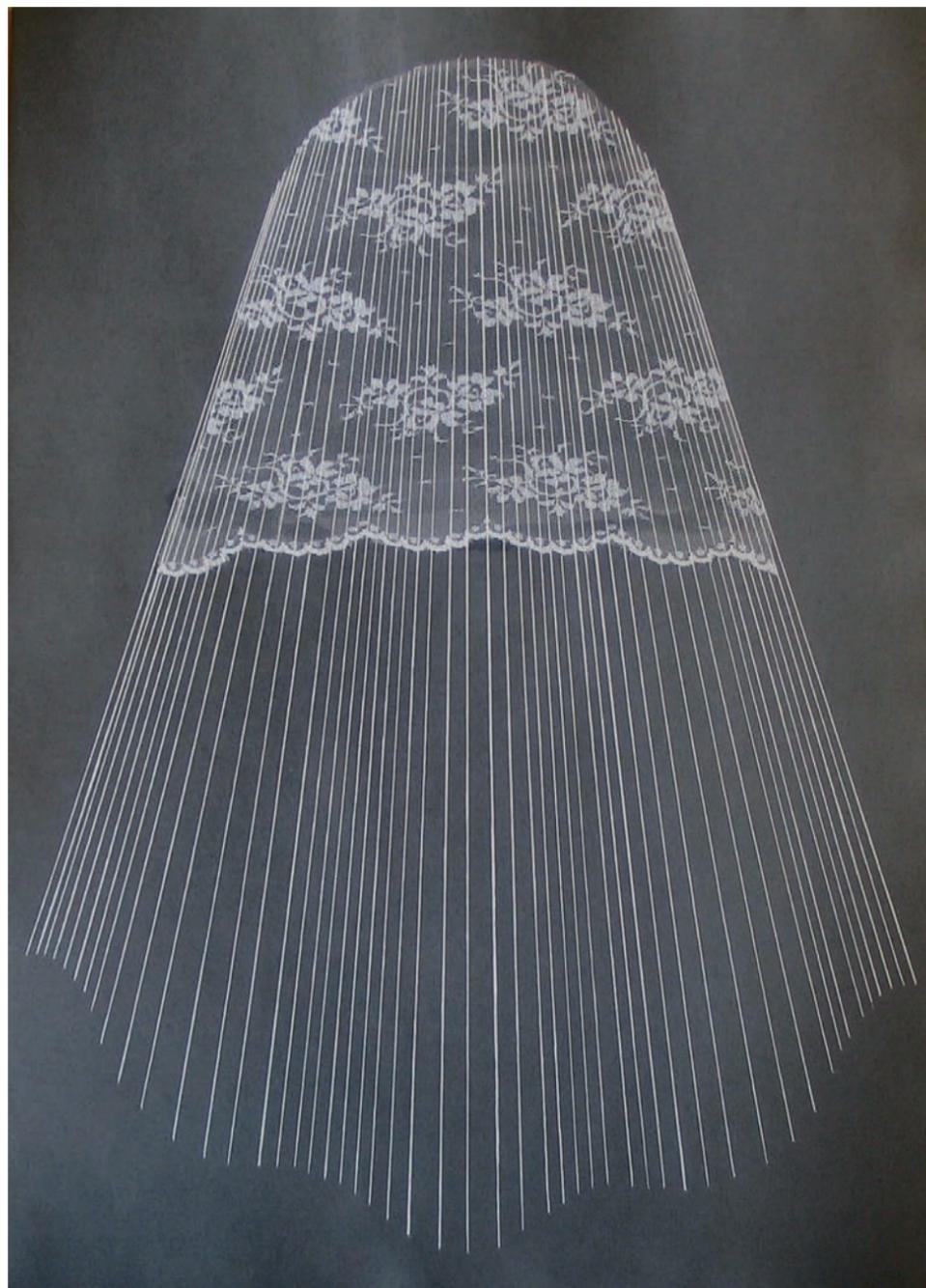

Rostro invisible, 2006. Gofrado, espinas. Monotipo. 76 x 56 cm.

Rostro invisible, 2006. Gofrado, papel vegetal gofrado. Monotipo. 76 x 56 cm.

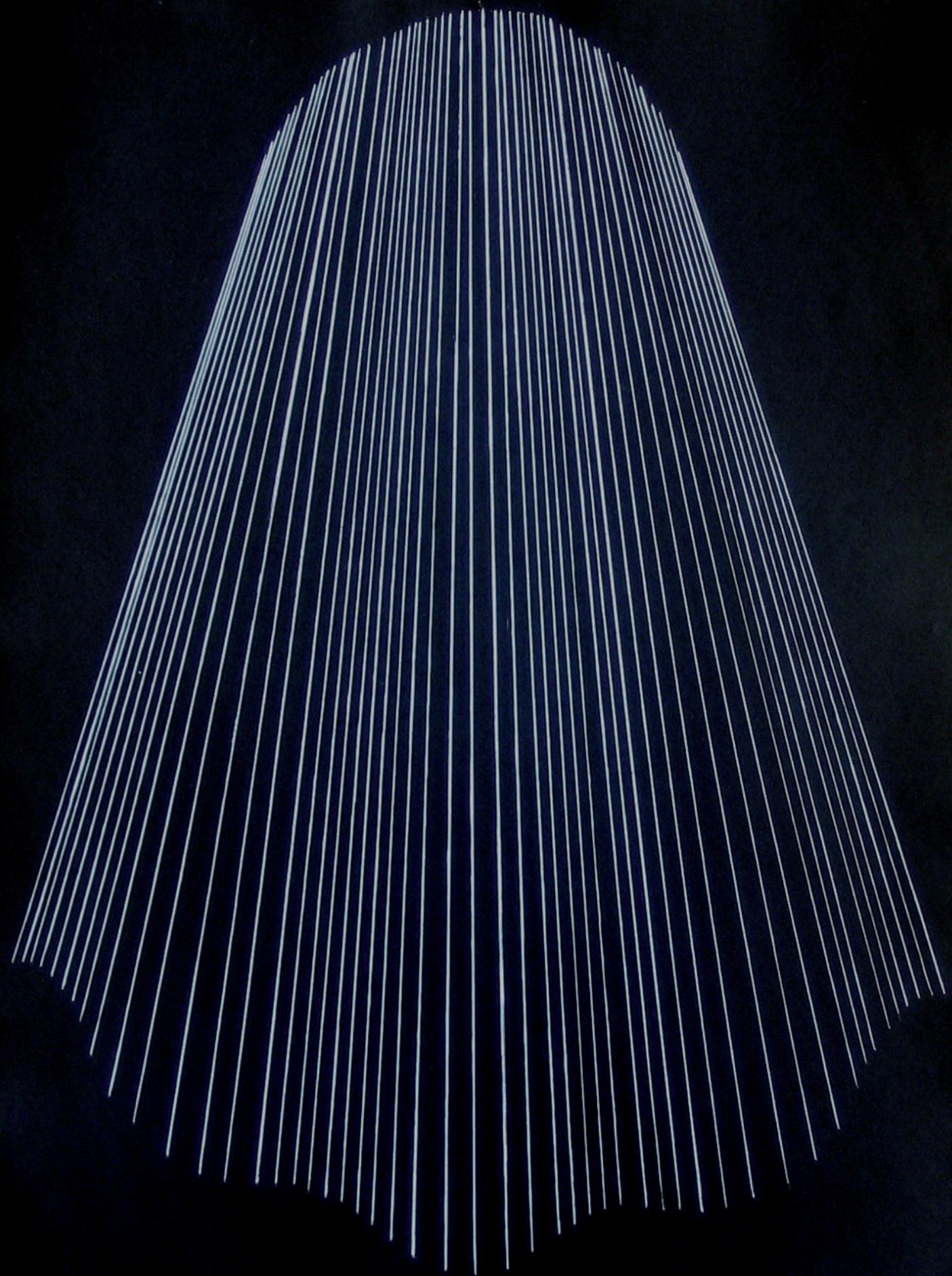

Rostro velado, 2006. Aguafuerte, velo. Monotipo. 76 x 56 cm.

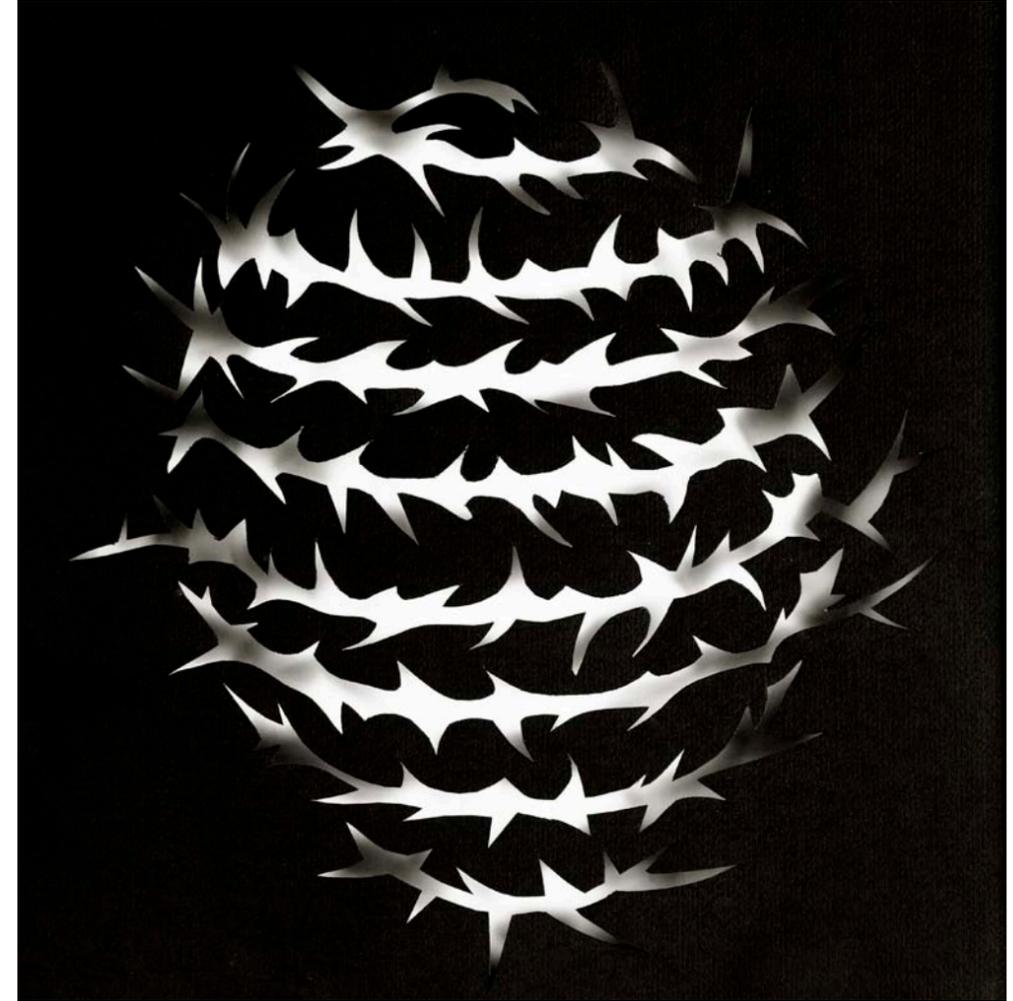
Rostro velado, 2006. Aguafuerte, velo. Monotipo. 76 x 56 cm.

Rostro borrado, 2006. Aguafuerte. Monotipo. 76 x 56 cm.

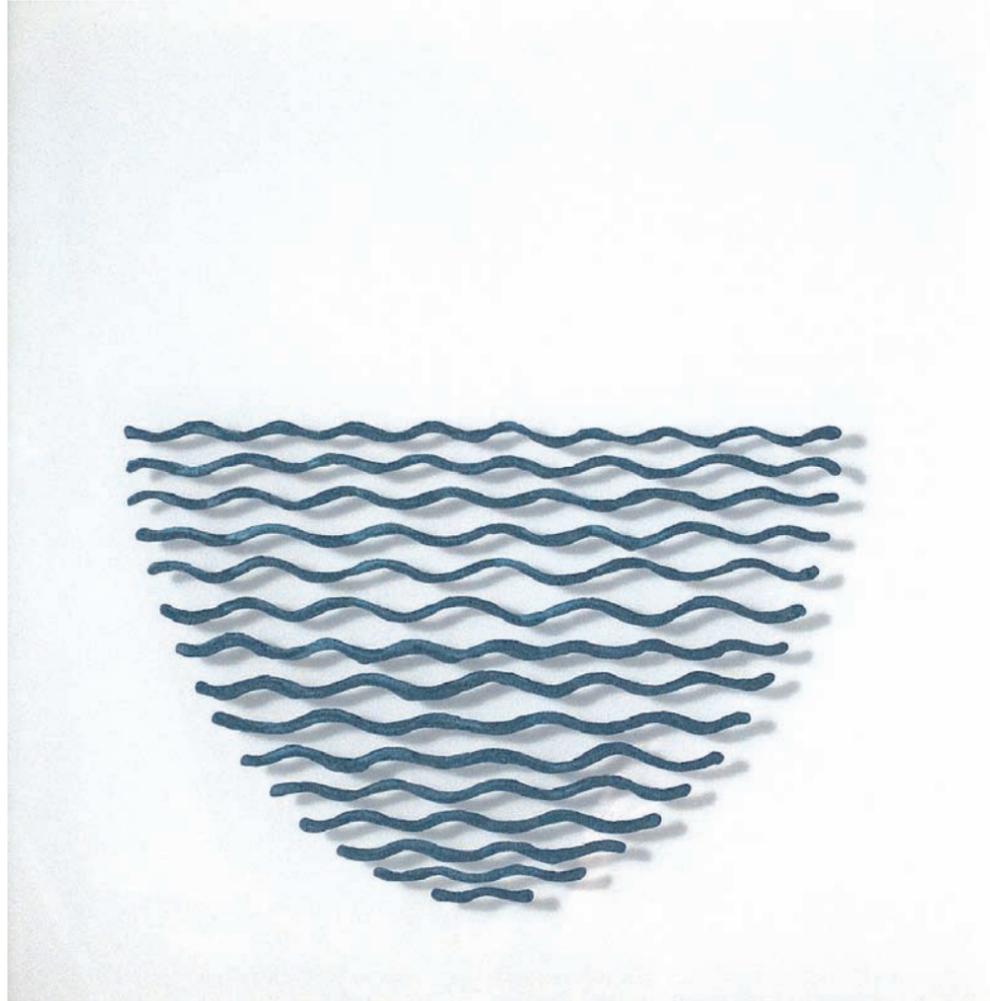

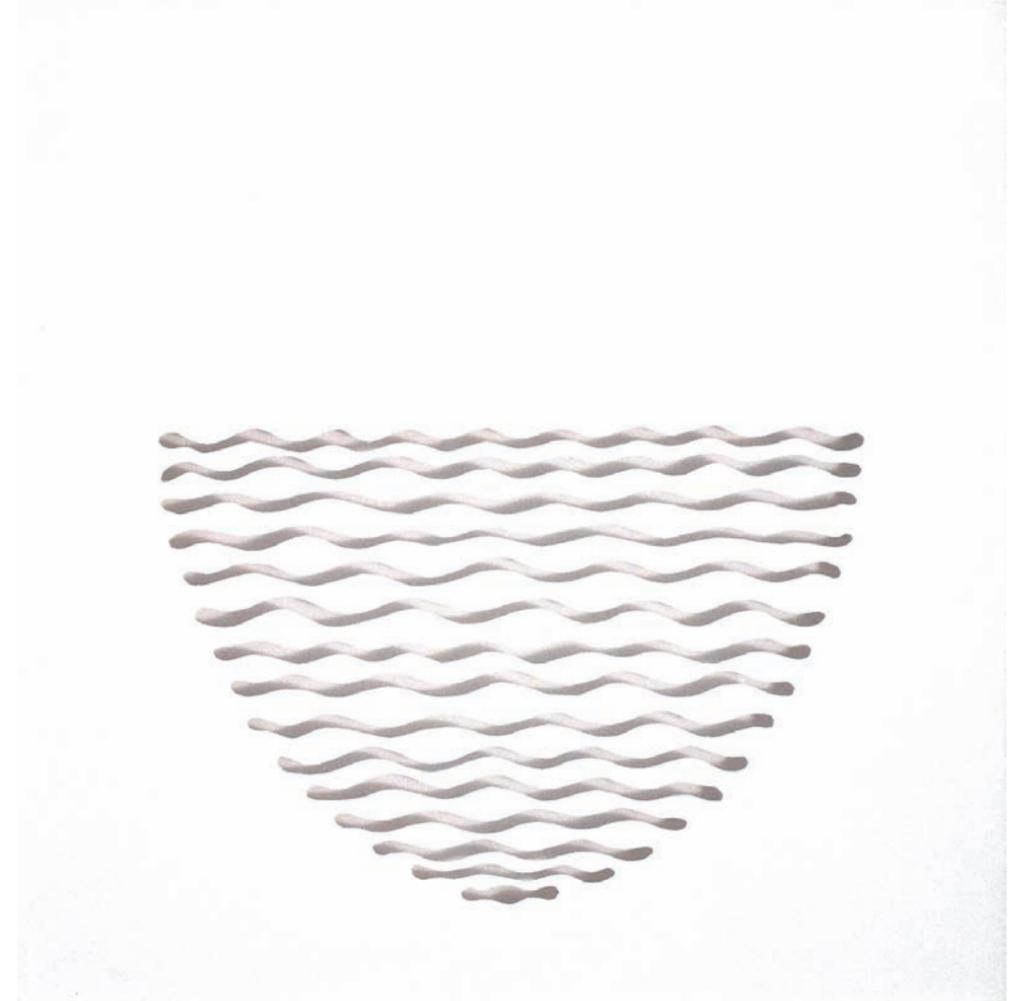
Rostro de espinas, 2013. Cortes, papel. 50 x 50 cm.

Rostro de espinas, 2013. Cortes, papel. 50 x 50 cm.

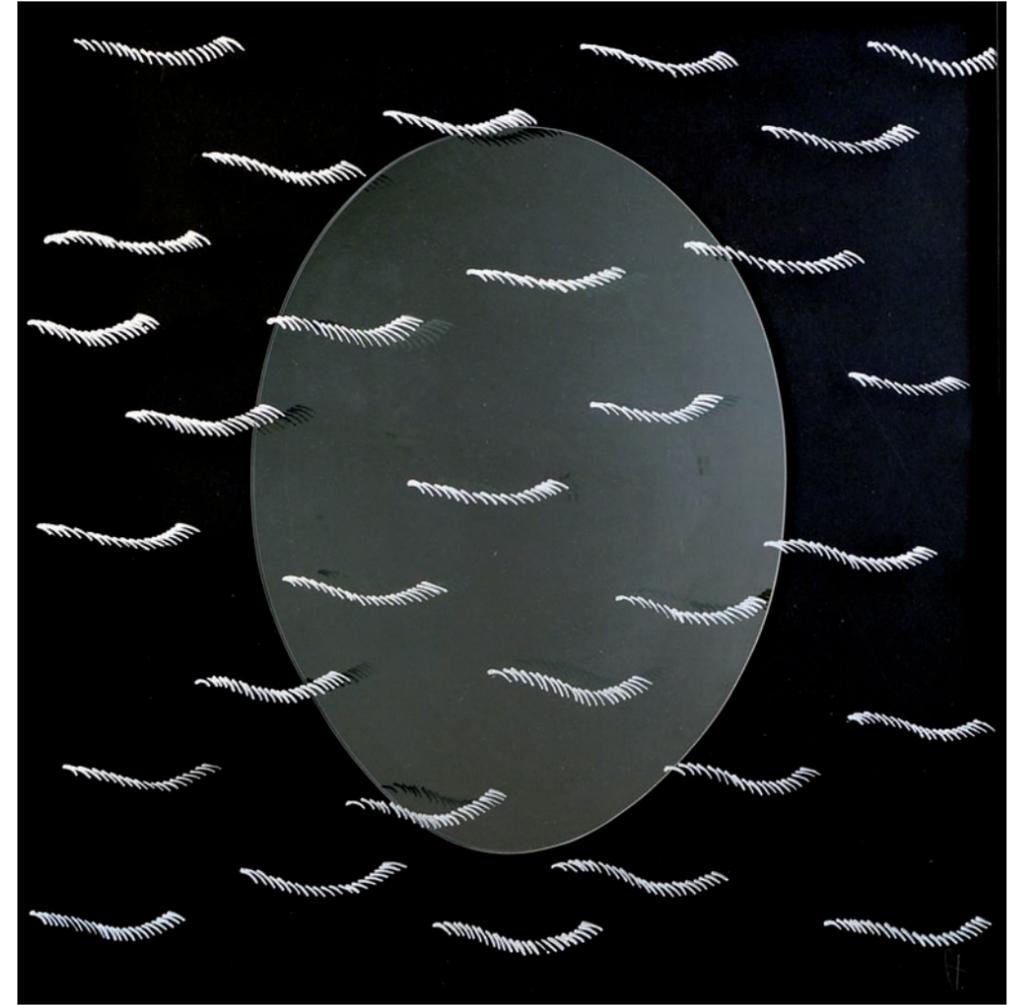
Rostro de agua, 2008. Pintura sobre metacrilato. 50 x 50 cm.

Rostro de agua, 2008. Cortes, papel. 50 x 50 cm.

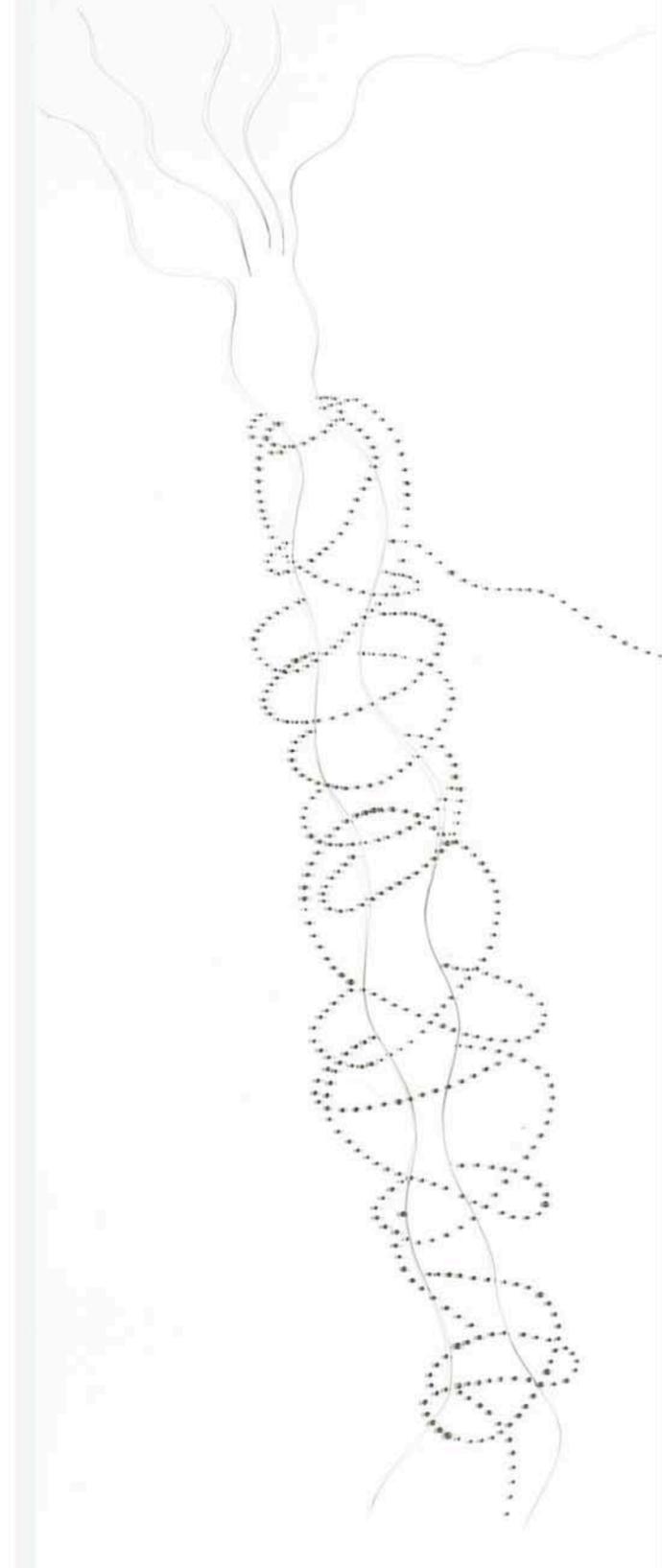
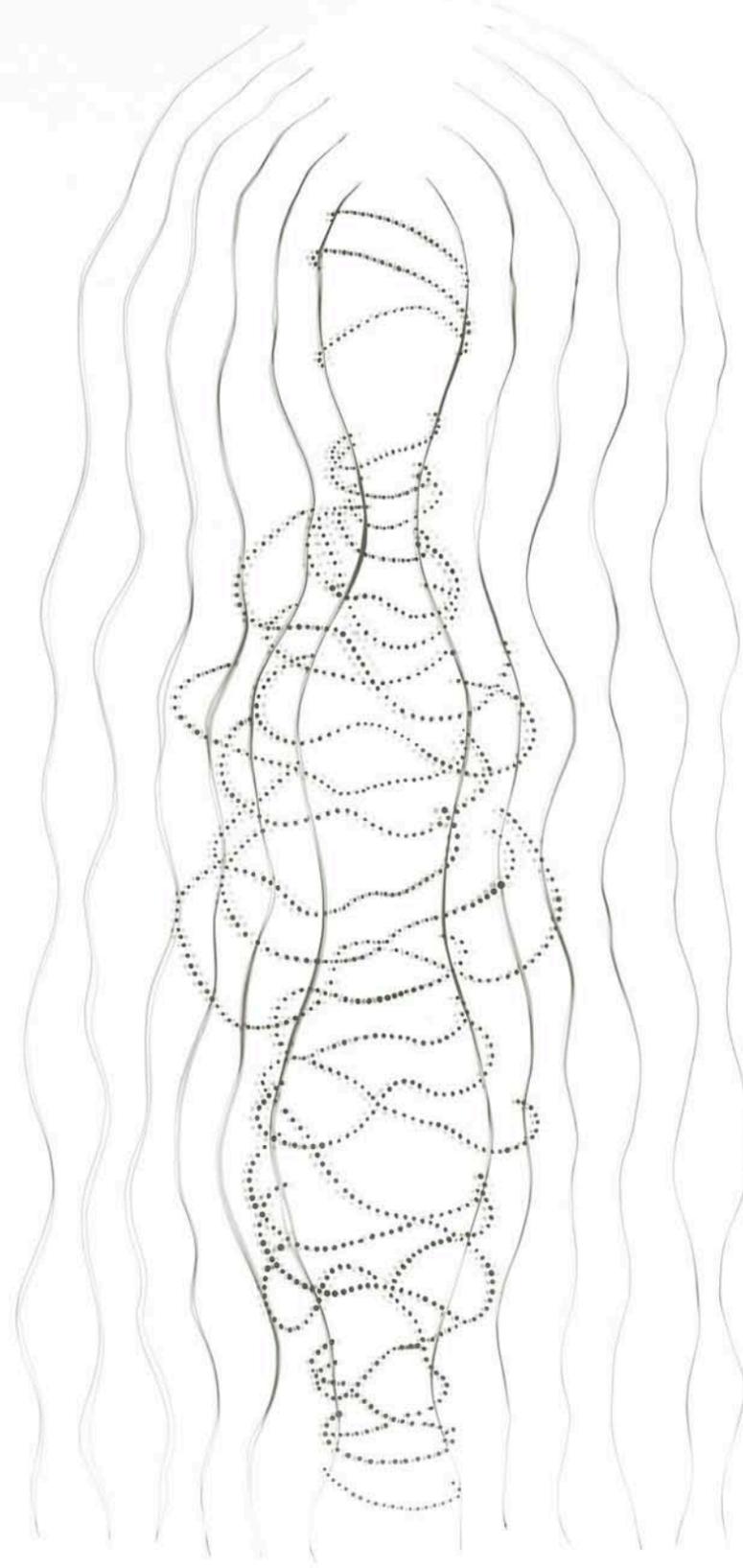

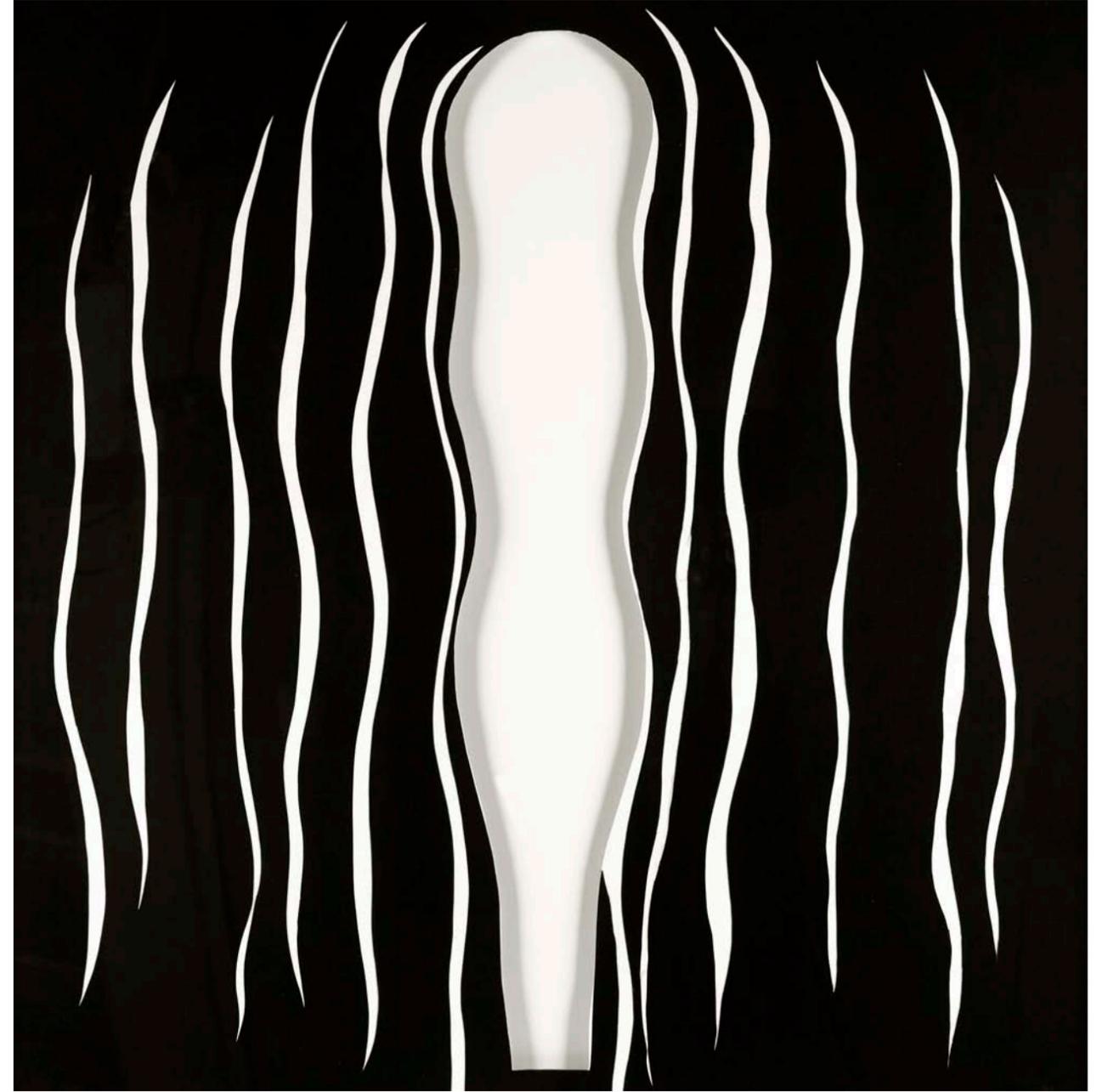
Bandada de pestañas... , 2008. Pintura sobre metacrilato, gofrado. 50 x 50 cm.

Bandada de pestañas... , 2008. Pintura sobre metacrilato, espejo. 50 x 50 cm.

Te cubriré de perlas, 2008. Pintura sobre metacrilato. Tríptico. 112 x 160 cm.

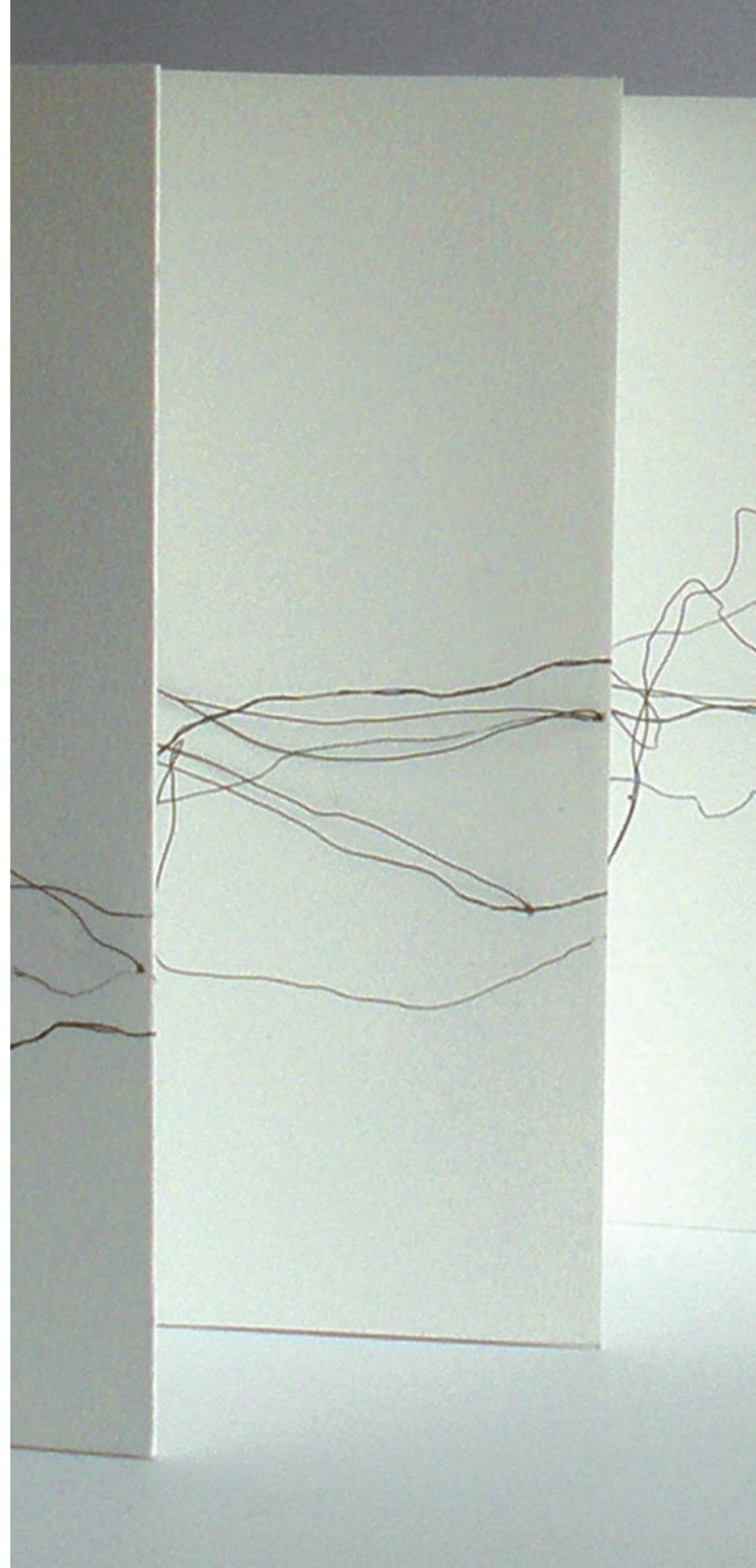

Ausentes, 2009. Cortes, cartón. 105 x 105 cm.

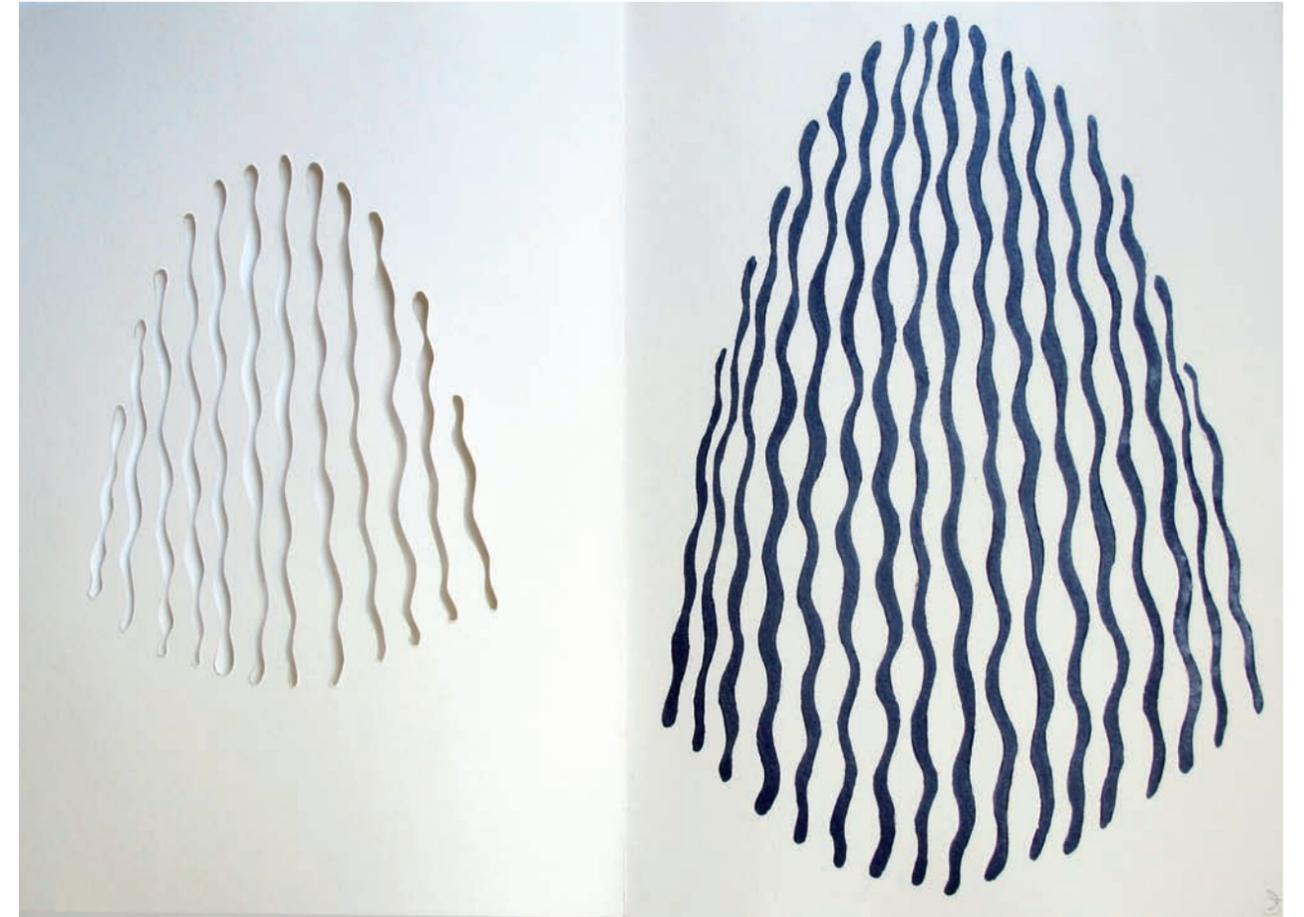
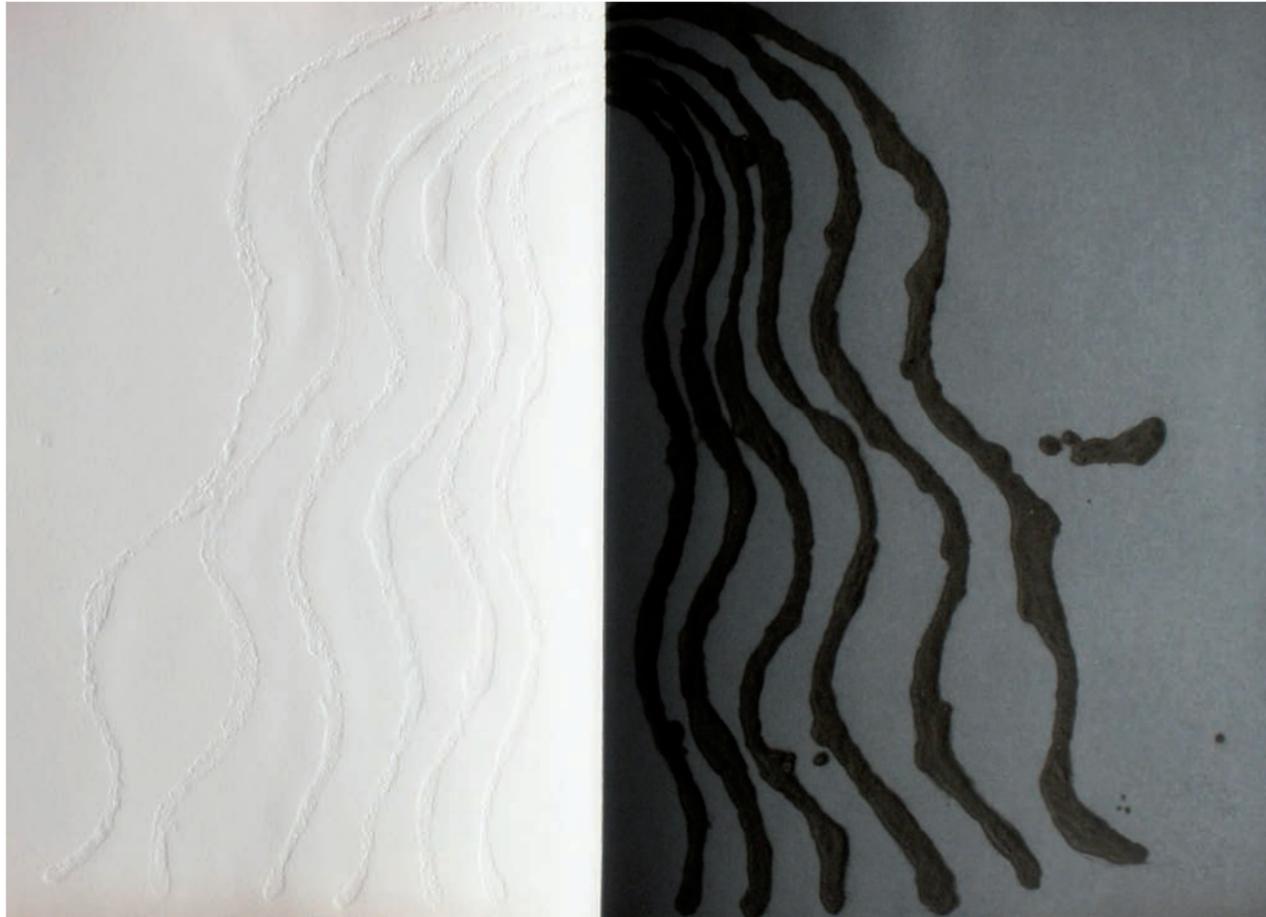
Cabellera, 2010. Cortes, 112 x 76 cm. (Fragmento).

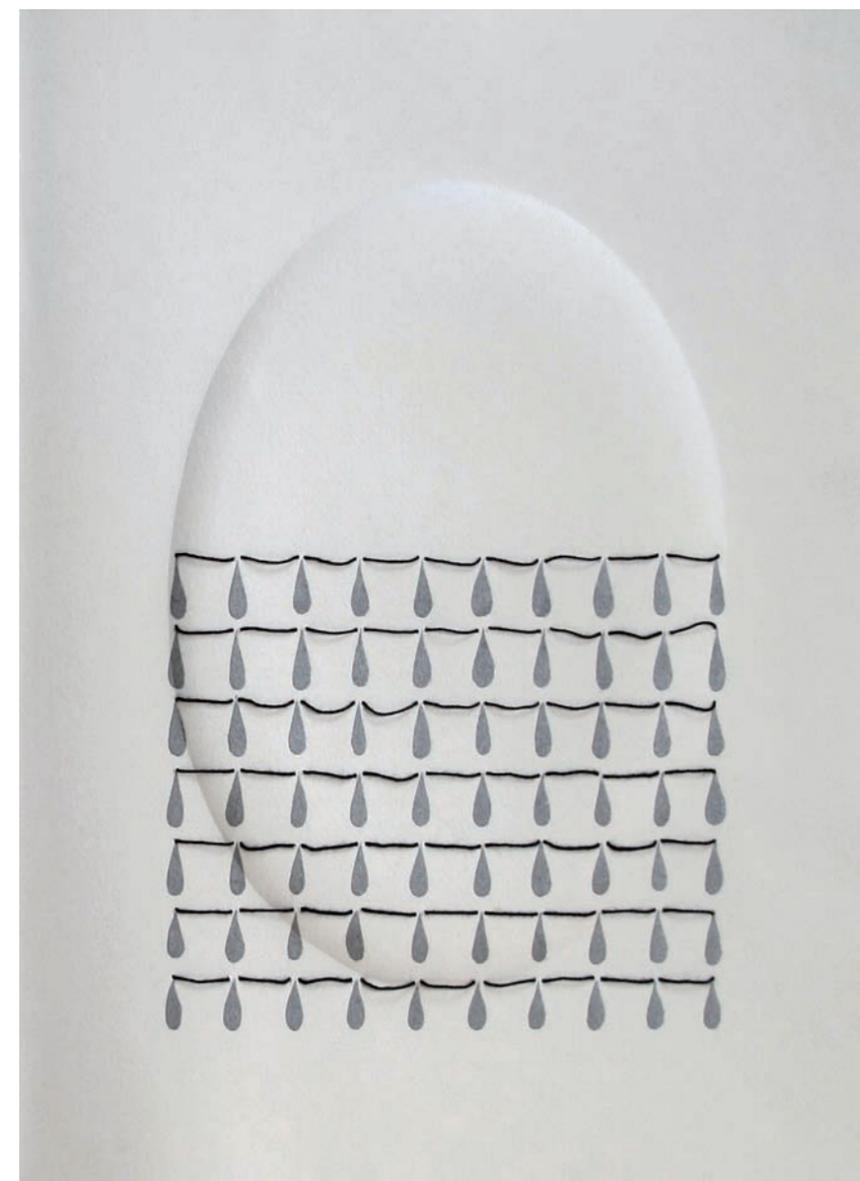
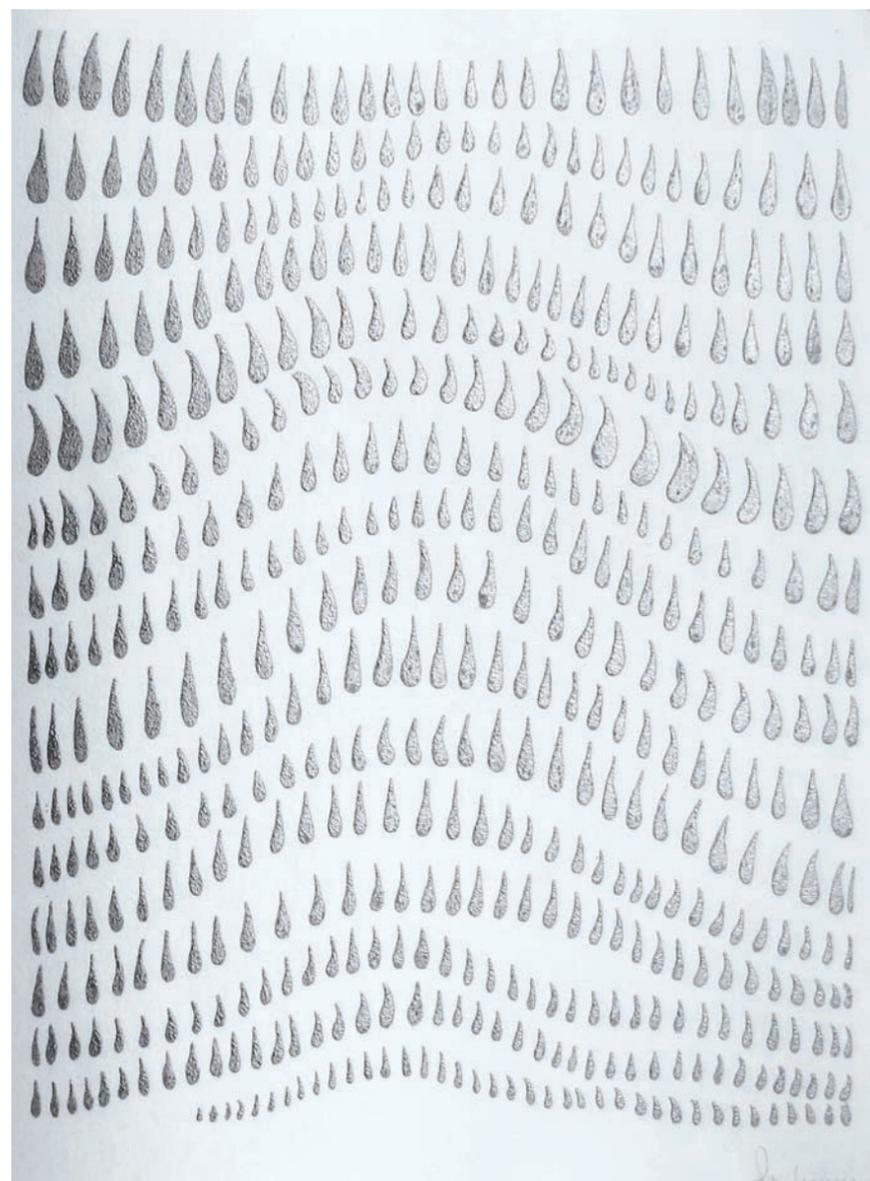

LIBROS

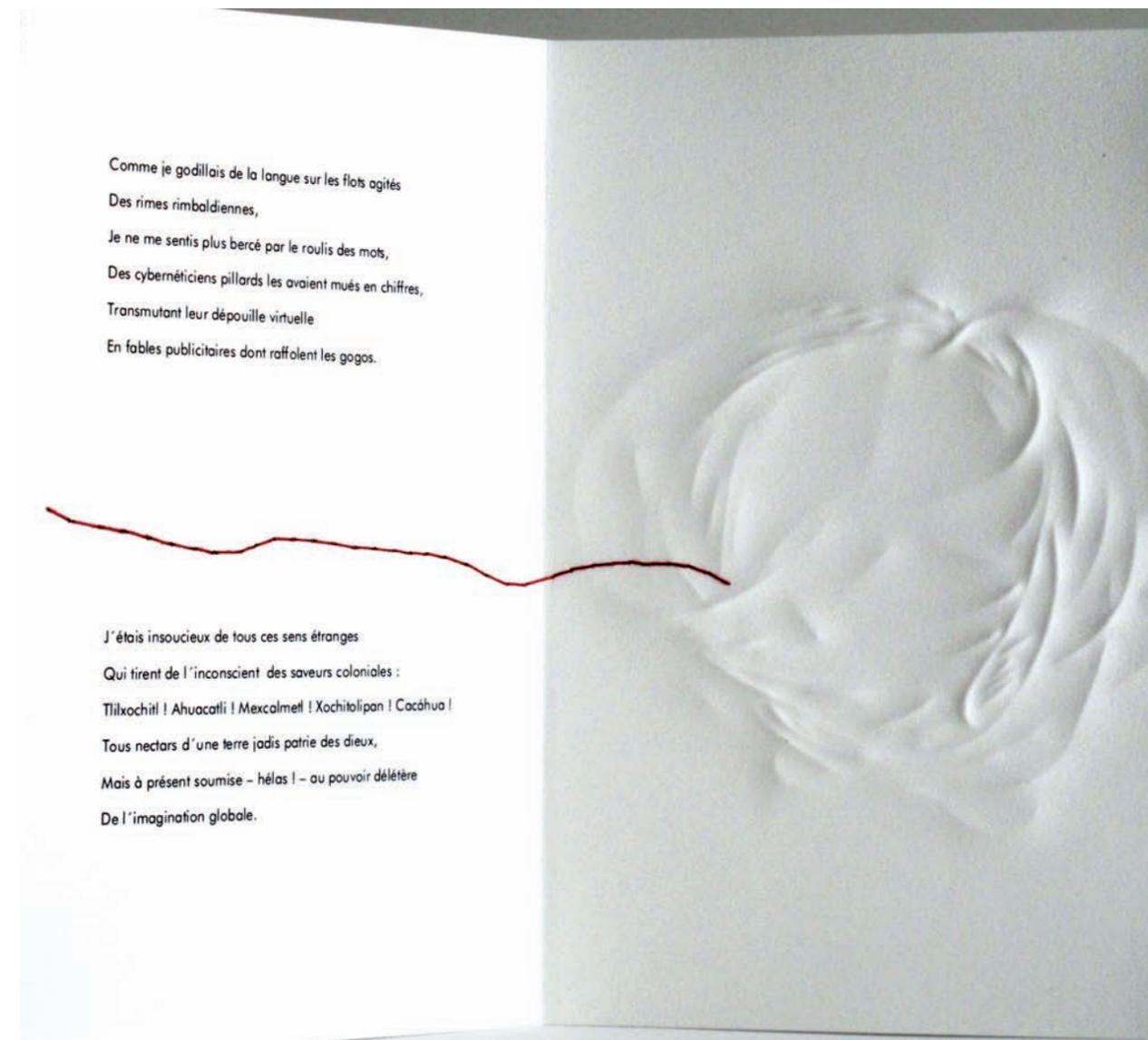
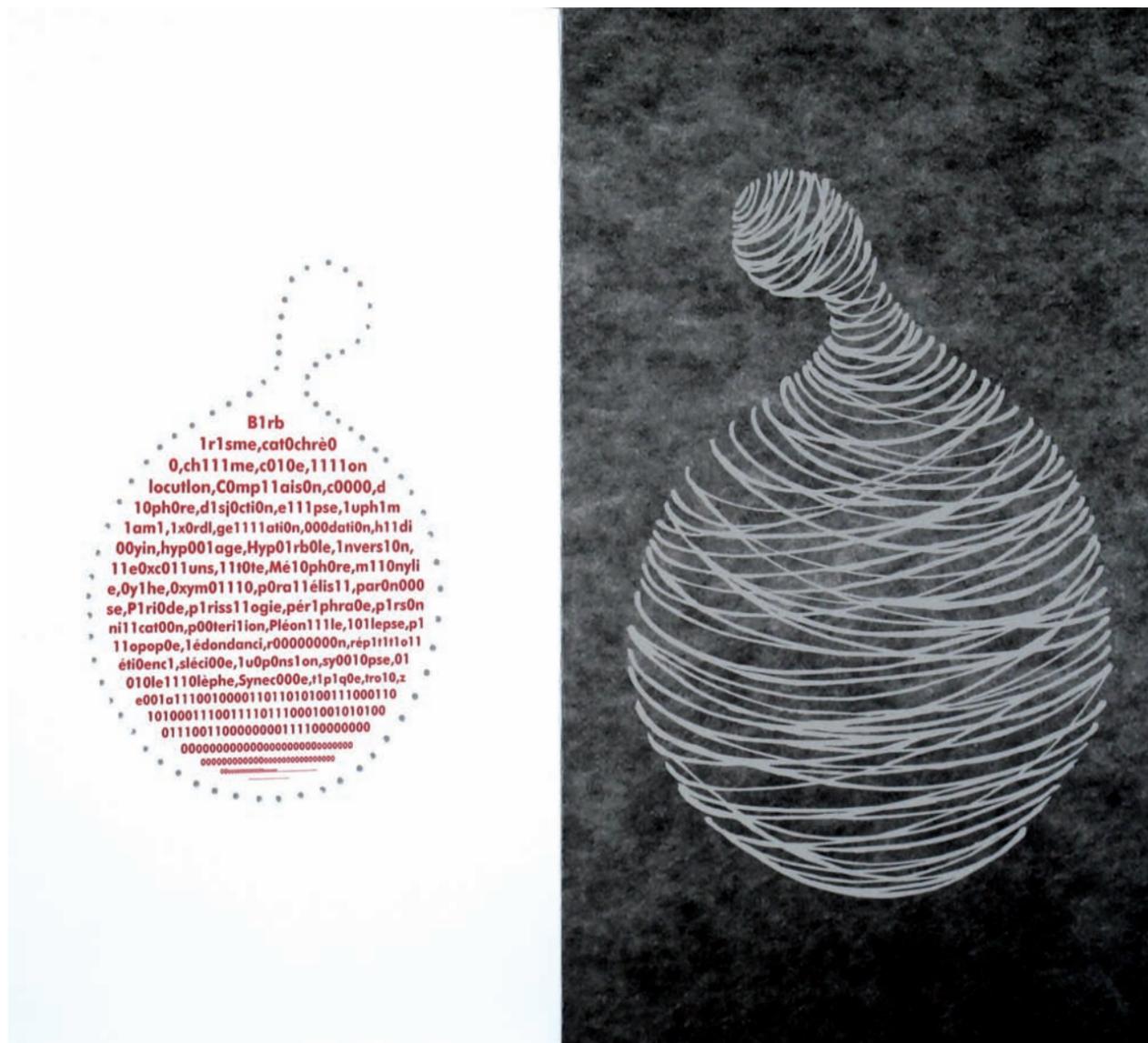

ahora corta surca raya ahora cose y
haz ojales por el haz da puntadas
borda espina clava cinta ¡el alfiler!
tensa tensa y apuntala pum pum
clava clavo alambre espina calla calle
esquina doblas ¿ves? doblas la espina
magritte ¡zas! ¿qué ves? ¿cara o velo?
rostro hueco nadie oval vélo velo
blanco velo negro boda luto gasa
encaje tul quién eres tú para
hurgar en la herida cruzarte la
cara ponerte donde el haz el
envés toma nota apunta puntea
pespuntea y apuntala un enjambre
de alambre haz ojales por el haz
¡ojo! caja mortaja cal y grafía vélo
por delante y por detrás vélo
misterio del velo del derecho y
del revés ¿no ves? ven y ponte
aquí para verlo ponte pestañas
transoceánicas para salir esta noche

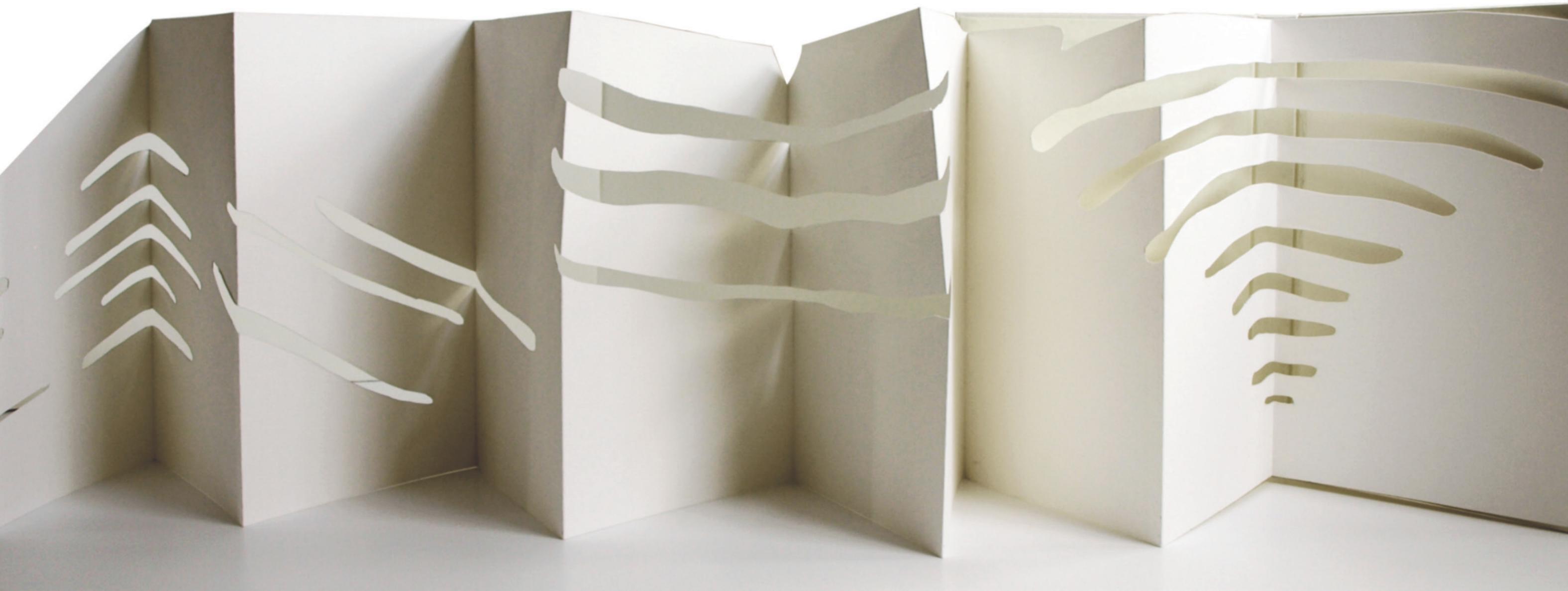

Memoria y Ausencia, 2004. Texto de Enrique Páez. Libro edición.

Comme je godillais de la langue sur les flots agités
Des rimes rimbaldiennes,
Je ne me sentis plus bercé par le roulis des mots,
Des cybernéticiens pillards les avaient mués en chiffres,
Transmutant leur dépouille virtuelle
En fables publicitaires dont raffolent les gogos.

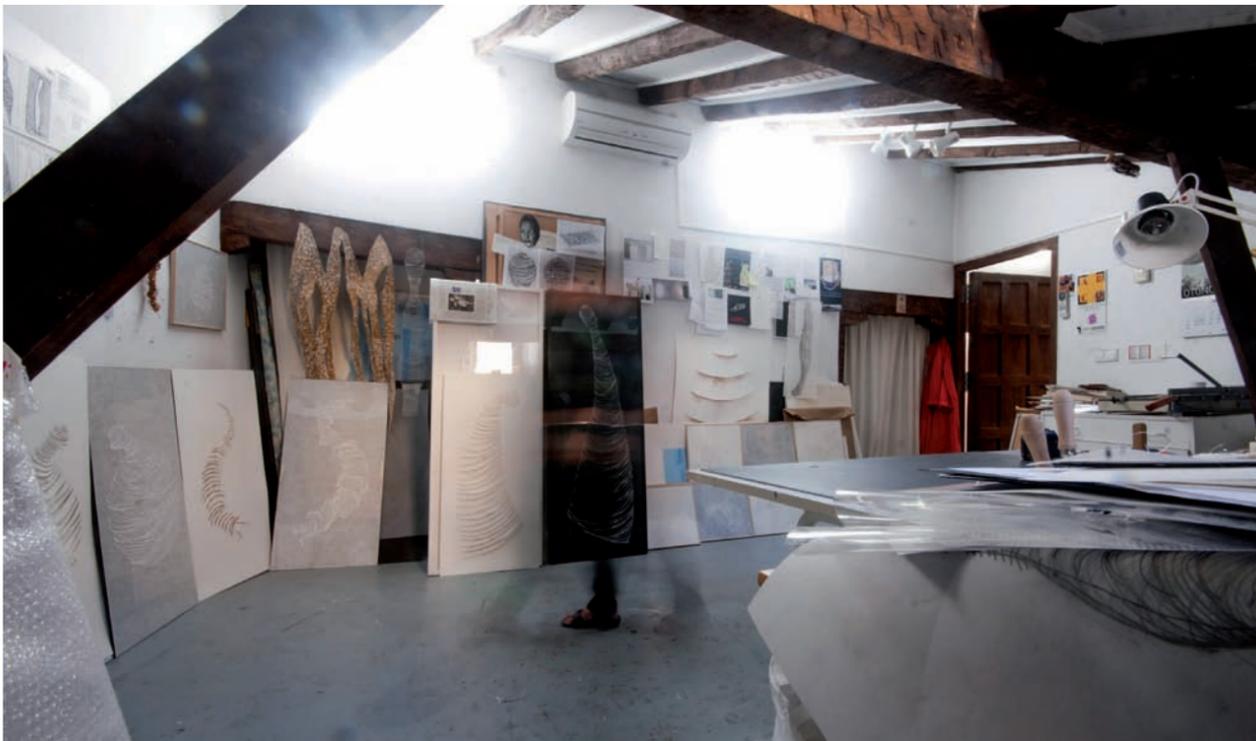
J'étais insoucieux de tous ces sens étranges
Qui tirent de l'inconscient des saveurs coloniales :
Tlilxochitl ! Ahuacatlil ! Mexcalmetl ! Xochitlilpan ! Cacáhua !
Tous nectars d'une terre jadis patrie des dieux,
Mais à présent soumise – hélas ! – au pouvoir délétère
De l'imagination globale.

Blanco, 2013. Libro acordeón. 35 x 264 cm. Ejemplar único.

VICTORIA SANTESMASES

Nace en Madrid

Actividad profesional (selección)

Licenciada en H^o del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, ha compaginado su práctica artística con la labor docente.

Ha colaborado como ilustradora de libros infantiles y juveniles en varias editoriales: Interediciones, Elkar y La Galera y es profesora de Educación Secundaria en la especialidad de Dibujo, actualmente en excedencia voluntaria.

Ha sido directora del programa didáctico Otra forma de Mirar el Arte Contemporáneo en la Fundación Antonio Pérez, publicando en esta institución tres guías didácticas: *Los sonidos del color*, *La piel del arte*, *Descubriendo las Meninas*

Ha realizado diferentes cursos y talleres para profesores, familias y estudiantes.

Exposiciones individuales (selección)

2014

- Fundación Antonio Pérez. Cuenca (Catálogo).

2013

- Sala El Brocense. *El aire que transita*. (Catálogo). Cáceres.

- Espacio Rococó. En pequeño formato. Jesús Ortega/ Victoria Santesmases. Cuenca.

2009

- Presentación del libro *Haz el envés*. Galería La Zúa. Madrid.

2008

- Galería La Zúa. *Rostros de sombra*. Madrid.

2007

- Galería Oruga Azul. *De huellas y sombras*. Valencia.

2006

- Galería Jamete. *Rostros velados*. Cuenca.

2005

- *De papel*. Galería May Moré. Madrid.

2001

- Galería Jamete. Cuenca.

2000

- Galería Pi & Margall . *Retratos*. Madrid.

1999

- Sala El Brocense. *La mirada de la noche* (Catálogo). Cáceres.

- Complejo cultural Santa Maria. *La mirada de la noche*. Plasencia.

- Galería Jamete. Cuenca.

1998

- Convento de las Carmelitas. *Travesías*. (Catálogo). Cuenca.

1994

- Caja de Ahorros de Extremadura. Cáceres. (Catálogo).

- Galería Pilares. Cuenca.

1992

- Galería Jorge Kreisler. Madrid. (Catálogo).

1991

- Sala de Cultura Sa Nostra. Ibiza.

1988

- Galería Cornión. Gijón.

1987

- Casa Municipal de Cultura. Avilés. (Catálogo).

Exposiciones colectivas (selección)

2014

- Cuarto Maravillas. Cuenca.

- 12+1+1+ 2. Plataforma de Arte Huber. Estepona, Málaga.

2013

- *Lo que pintan las mujeres*. Fundación Antonio Pérez. Cuenca.

- II FERIA de libros de artista MASQUELIBROS. Stand Galería La Zúa. Madrid.

- Ediciones especiales y libros de artista. Ivorypress. Madrid.

2012

- CASA/ARTE. I feria de iniciación al coleccionismo de arte contemporáneo.

- JUSTMAD3. Galería La Zúa. Madrid.

- *Lo que pintan las mujeres*. Espacio de arte Antonio Pérez. Centro San José. Guadalajara.

- Premios de artes plásticas de la UNED. *22 años de pintura sin distancia*. Círculo de Bellas Artes. Madrid.

- *11 Versus 11*. Galería Jamete. Cuenca (Catálogo).

- Estampa 2012. Stand Galería La Zúa. Madrid

2011

- XXXII Certamen de minicadros. Elda. Alicante.
- Arts Libris. II Feria del libro de arte y diseño. Arts Santa Mónica. Stand individual. Barcelona.
- *Lo que pintan las mujeres*. Casa Perona. Albacete. Fundación Antonio Pérez. San Clemente.
- Arte en Papel. Festival internacional de arte gráfico. Cuenca.
- XXV muestra nacional de arte contemporáneo *J. A. Sequi*. Tarancón. (Obra adquirida).
- Estampa 2011. Galería La Zúa. Madrid.
- *11 Versus 11*. Galería La Zúa. Madrid.

2010

- Arte en una moleskine. Espacio de Arte Antonio Pérez. Guadalajara.
- Heteróclitos. Espacio de arte Antonio Pérez. Centro San José. Guadalajara.
- 20 Certamen de artes plásticas de la U.N.E.D. (Obra adquirida).
- Arts libris. I Feria del libro de arte y diseño. Arts Santa Mónica. Stand individual. Barcelona.
- Estampa 2010. Galería La Zúa. Madrid.
- *Me lo dijo Pérez*. Galería Jamete. Cuenca.

2009

- Estampa 2009. Fundación Antonio Pérez. Madrid.
- ARCU. Galería Jamete. Cuenca.
- Espacio de arte Antonio Pérez. Centro San José. Guadalajara.

2008

- Visiones de semana santa. Cuenca.
- 18 Certamen de artes plásticas de la U.N.E.D 2007.
- Adquisiciones, donaciones y otros. Fundación Antonio Pérez.
- Estampa 2007. Ediciones Raiña Lupa. Madrid.
- Galería Jamete. Cuenca.

2006

- XXVII certamen de minicadros. Elda. Alicante.
- Casa Decor. Madrid.
- Galería Maragall (escaparate). Barcelona.
- Galería Oruga azul. Colectiva de verano. Valencia.
- Estampa 2006. Ediciones Raina Lupa. Madrid.

2005

- Galería Acanto. Almería.
- *Libros de artista*. Escuela de Artes/Fundación Antonio Pérez. Cuenca.
- Galería Oruga Azul. Valencia.

- *Estampa 2005*. Ediciones Raiña Lupa . Madrid.

2004

- Cóctel de artistas. Cuenca.
- *Estampa 2004*. Ediciones Raiña Lupa.
- Galería C5. Santiago.

2003

- Primer encuentro de artistas plásticos de Castilla-La Mancha. Toledo.
- Elvis y la Navidad. Galería Jamete. Cuenca.

2002

- El día de la Mujer. Toledo

2000

- Galería La Nave Diez. Valencia.

1999

- Libros de artista. Fundación Eugenio Granell. Santiago de Compostela.

1998

- *Saga 98*. Ediciones Raiña Lupa. Paris.
- I Certamen de artes plásticas El Brocense. Cáceres.
- II Mostra Bienal D'art Alcoi. (adquisición de obra).
- Libros de artista. Palacio Montemuzo. Zaragoza.

1997

- *Saga 97*. Ediciones Raiña Lupa. Paris.
- *Mes de la Estampa*. Librería Española. Ediciones Raiña Lupa. Paris.
- *Estampa 97*. Ediciones Raiña Lupa. Paris.

1996

- Arco 96. Libros de artista. Galería May Moré. Madrid.
- *Estampa 96*. Ediciones Raiña Lupa. Madrid.

1995

- Mujeres iberoamericanas. Junta de Extremadura. Badajoz.
- IV Biennale du Livre d'artiste. Limousin. Francia. Galería May Moré.
- El libro como obra de arte. Biblioteca Municipal. Jerez.
- Time Capsule Paula Cooper Gallery. New York.
- Libros de artista. Galería May Moré. Madrid.

1993

- Objetos y libros de artistas. Galería Estampa. Madrid.

1992

- Galería Jorge Kreisler. Madrid.

1991

- IV bienal de pintura de Murcia

1988

- VI premio de pintura festivales de Navarra
- XIX Certamen Nacional de pintura de Lúcarca. (Mención honorífica).

1987

- Galería Eburne. Madrid.

1986

- I Bienal de pintura . Albacete.

1985

- IV salón de artes plásticas de Alcobendas. Madrid
- XIX Certamen de pintura de Móstoles. Madrid. (Premio adquisición).

Libro edición

Encuadernaciones realizadas por S. Bernet

- LA RHÉTORIQUE DU LÉVIATHAN, 2014, Estampa digital, gofrados e intervenciones en el taller de El Manchas. Texto Michel Hubert. 10 ejemplares.
- EL AIRE QUE TRANSITA, 2011. 3 ejemplares. Libro acordeón. Tapas de plomo
- FRAGMENTADAS, 2010 4 ejemplares. Libro acordeón.
- DIBUJOS EN EL AIRE, 2010. 4 ejemplares. Libro acordeón. Tapas de plomo.
- HAZ EL ENVÉS, 2009. Seis grabados. Texto de *Jóse Luis Jover*. Coedición con galería La Zúa de 20 ejemplares y 4 P/A.
- MEMORIA Y AUSENCIA, 2004. Seis grabados y una intervención en el taller La Zúa. Texto de *Enrique Páez*. Edición de 20 ejemplares y 3 P/A.
- ESTA NOCHE, CUANDO LLEGUES, 1999, Nueve grabados en el taller La Zúa. Texto de *Jóse Luis Jover*. Edición de 17 ejemplares, 3HC y 2 P/A.
- MARAÑA, 1998. Transferencia térmica y collage. Texto de *Piti Corella* Edición de 10 ejemplares. Realizado en el Museo Internacional de Electrografía. Cuenca.
- LA LÍNEA DEL TIEMPO, 1997. Dos grabados. Fragmento de *la lluvia amarilla* de *Julio Llamazares*. Texto bilingüe español/francés. Edición de 31 ejemplares. Raiña Lupa. Paris.

Libros. Ejemplar único

Encuadernaciones realizadas por S. Bernet

- Negro, 2013.
- Blanco, 2013.
- Senderos, 2012.
- Rojo, 2011.
- Casas, 2010.
- Rastros y rostros, 2007.
- Rostros velados, 2006.
- Un mundo lleno de agujeros, 2005.
- Entre manos., 2004.
- Umbilical, 2002.
- Palabras en el aire, 2002.
- Nubes, 1997.
- Arboles, 1996.
- La cara oculta del árbol, 1995.
- Pasajes, 1995.
- La línea del tiempo, 1994.
- El trayecto de Teseo, 1994.
- La línea de la sombra, 1993.

Ferías

- JUSTMAD3, CASA/ARTE con Galería La Zúa. Madrid.
- ESTAMPA en varias ocasiones: con Galería La Zúa, Madrid; Galería Raiña Lupa, Barcelona; Fundación Antonio Pérez, Cuenca.
- ARTS LIBRIS I y II. Stand individual. Barcelona.
- ARCO 96. Libros de artista. Galería May Moré. - Madrid.
- SAGA 97, 98, con ediciones Raiña Lupa, Paris.

Obras en museos y colecciones

- Feria del grabado *Estampa*.
- Museo Internacional de Electografía. Cuenca.
- Ayuntamiento de Móstoles. Madrid.
- Ayuntamiento de Lúcarca. Asturias.
- Hotel de les Arts. Barcelona.
- Fundación Antonio Perez. Cuenca.
- Ayuntamiento de Alcoi.
- Diputación de Cáceres.
- Institución cultural El Brocense. Cáceres.
- Diputación de Cuenca.
- Ayuntamiento de Tarancón.
- Colección de la UNED.
- Colecciones particulares...

Últimas entrevistas publicadas en la Red: Art Gossips y P.A.C. Plataforma de Arte Contemporáneo

www.victoriasantesmases.com

Hilos de luz y sombra

Victoria Santesmas

18 de julio _ 7 de septiembre_ 2014

Textos

© Ana Navarrete
© José Luis Jover

Fotografías

© Santiago Torralba (págs. 11, 20-29, 43, 48-51, 53)
© Salvador Bernet
© Arturo Luján
© Manuel Pinedo

Diseño Gráfico y Maquetación
Begoña de Pablo

Edita

Fundación Antonio Pérez / Diputación de Cuenca
Ronda Julián Romero, 20 - 16001 Cuenca
Teléfono: 969 230 619 - Fax: 969 211 420

Imprime

Imprenta Provincial
C/ Sargal, 2 16002 Cuenca

Depósito legal
CU 136 - 2014

FUNDACIÓN ANTONIO PÉREZ

fundación antonio pérez
diputación de cuenca

Presidente: Benjamín Prieto
Presidente de Honor: Antonio Pérez
Director: Jesús Carrascosa
Gerente: Marta Segarra
Secretario: Cirilo Novillo
Conservadora: Mónica Muñoz
Ayudante de Museo: Mercedes de la Pola
Biblioteca: Santiago López
Administración: Micaela Saiz
Fotógrafo: Santiago Torralba
Diseñadora gráfica: Begoña de Pablo
Equipo de Montaje: Francisco Cortinas, Félix Salmerón

Centro de Arte Contemporáneo. Cuenca

Ronda de Julián Romero, 20 · 16001 · Cuenca
Tel. 969 230 619

Museo de Obra Gráfica. San Clemente

Plaza Mayor, s/n · 16600 · San Clemente · Cuenca
Tel. 969 301 200

www.fundacionantonioperez.es

info@fundacionantonioperez.es

<http://www.facebook.com/fundacion.perez>

A Juan Manuel que me sugiere unos títulos muy atinados; a Rafa que siempre me resuelve todos los problemas de enmarcación; a Jesús por las muchas conversaciones e indicaciones varias; a El Manchas que ha trabajado tanto en mi último libro y especialmente Antonio Pérez que me ha enseñado *a mirar*.

A Clara y Salva, siempre

fundación antonio pérez
diputación de cuenca

