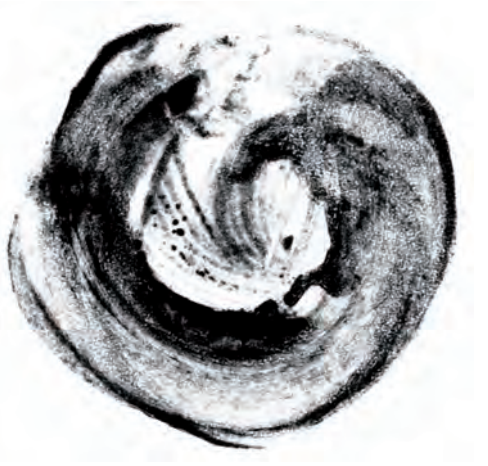


MAPAS, RUTAS Y HUELLAS

Fátima Conesa

AYUNTAMIENTO
Marbella
DELEGACIÓN DE CULTURA Y ENSEÑANZA

MGEC
ASOCIACIÓN DE AMIGOS
MUSEO DEL GRABADO
ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO

COLABORAN

FUNDACIÓN JOSÉ BANÚS
Y PILAR CALVO

FUNDACIONFUERTE
www.fundacionfuerte.org

RESTAURANTE MENA

GOMEZ & MOLINA
Joyeros

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y EMPRESARIAS
MARBELLA

MGEC
C Hospital Bazán s/n - Marbella T 952 765 741 E info@mgec.es

FÁTIMA CONESA

MAPAS, RUTAS Y HUELLAS

FÁTIMA CONESA

MAPAS, RUTAS Y HUELLAS

12 ABRIL - 15 JULIO 2012

MGEC

FUNDACIÓN MUSEO DEL GRABADO ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO

Dña. María Ángeles Muñoz Uriol
Presidenta

Dña. Carmen Díaz García
Vicepresidenta

D. José María Morales Camón
Director General

D. Antonio Caracuel García
D. Luis María Caruncho Amat
D. Francisco Javier García Ruíz
D. Antonio Garrido Moraga
D. José Guirao Cabrera
D. José Hernández Muñoz
Dña. Inmaculada Julián González
Dña. Mª Jesús Martínez Silvente
D. Enrique Monterroso Madueño
D. Antonio Morales Marín
D. Pablo Moro Nieto
D. Francisco Palá Laguna
D. Pedro Ramón y Cajal Agüeras
D. Wifredo Rincón García
D. Joaquín Rivero Valcarce
D. Enrique Sánchez González
Dña. Marina Torres Cañavate
D. Federico Vallés Segarra

MGEC

Mª Teresa Rodríguez Súnico
Directora

María José Montañés Garnica
Profesora taller de grabado

Pedro Fernández Guerra
Administración

Andrés Gómez Morón
Montador

Miguel Ángel Guerrero Mesa
María Josefa Moreno Rodríguez
Antonio Sánchez Urdiales
Atención en sala

EXPOSICIÓN

Colaboración del escultor Miguel Ceballos, como asesor de producción plástica de DEPALUARTE

CATÁLOGO

Óscar Carrasco
Fátima Conesa
Texto

Fátima Conesa
Fotografías

Rosana Bazaga
Diseño gráfico y maquetación

Imprenta Montes
Fotomecánica e impresión

ISBN: 978-84-15522-05-8
Depósito Legal: MA 868-2012

DEL INAUDITO MAPA DE LOS SUEÑOS

Óscar Carrasco

En ocasiones sucede que un rostro se vuelve un borrón o una noche de alcohol desdibuja los viejos esquemas del amor en los muros. Puede que en una habitación de la infancia se instale una nube o abran una tienda de bicicletas en la calle donde fuiste descubierto. Puede que no lleguen los trenes a la hora prometida, puede que no sea alguien sino una negrura quien abandona unos zapatos cansados... Y es que el recuerdo es un notario corrupto que sueña y olvida, que desordena y rediseña al dictado de nuestros miedos y anhelos más profundos.

Son como el enigma de estos grabados, una cartografía de sueños y memoria reciclada que se diluyen en el preciso instante de despertar, cuando regresas la mirada a esta ciudad de hoy, amnésica y caótica, globalizada y malherida de modernidad, con tantos mapas como radares, con tanto sueño atrasado y bancarrotas. Es preciso decirlo. Nada permanece, todo es fuga, tránsito, un incesante todavía. Fuimos animales nómadas, somos viajeros malditos.

Su instalación multidisciplinar nos invita a despertar estando ya despiertos. Porque para mirar, a veces, es necesario olvidarse, regresar de todos los caminos y cerrar la puerta que dan a todas las puertas, volverte niño, tan limpio que un azul pese sobre tus párpados y vuelvas acaso a presentir el sueño primigenio. Antes de esto sólo existe un lienzo tan luminoso como una mente en blanco. Es entonces cuando en sus trazos se intuyen estos agujeros negros del que regresan emociones y ecos reinventados. Sus huellas podrían ser cualquier punto cardinal del inaudito mapa de los sueños.

Parece que sus manos grabaran como las manos de los ciegos que aman apasionadamente lo que tocan, sin saberse dónde. Y es que Fátima Conesa, mediterránea y atlántica, fronteriza pero nómada, asume aquí y ahora su cósmica condición de materia errante. Graba, sabiendo bien que no cerrará nunca la última maleta, que no puede haber frontera ni visado porque nuestros caminos cambian a cada instante, que poblada de quien no fuimos está la tierra, paso a paso.

Así que les invito a que abstraigan la mirada en sus huellas apátridas y se miren adentro; quizás avivará la emoción de rescatar un recuerdo olvidado, tan mortal ahora y tan profundamente vivo, que quedarán estremecidos de cuanta memoria cautiva somos pasajeros.

Es inevitable evocar sus paisajes, su trazo salvajemente lento y aquella negritud insondable que se dispersa o se expande como si su mirada se hallara en un equilibrio perpetuo sobre el abismo. Si bien en su paleta de colores fríos y nebulosos, en ocasiones la esperanza se atisbaba con rojos introversos o con cierta luz de cereal imposible, ahora una negritud serena y crepuscular esconde todos los colores de otro mundo que solamente es posible si hay una mirada extraña que la habite.

No pregunten por el oscurantismo de su sonrisa melancólica. Sé que a veces su mirada de niña asusta, escudriñadora y penetrante. Pueden interrogar en los cineclubs por su paradero o descubrirla, absorta, frente a un semáforo en verde de Berlín. Pero no se engañen, consulten sus paisajes. Su extraña candidez pude encerrar oscuros desfiladeros donde morir en travesía, o un mar profundo y homicida que aleja los barcos de los puertos, cegando faros, extendiendo la bruma hasta hacer de nuestros cuerpos los confines. Son sus fronteras, deshechos de horizontes, límites borrados de dioses y adioses, salvados en el caos.

La articulación lumínica que nos presenta añade un ensayo contemplativo sobre la movilidad y lo finito, un mecanismo de impulso onírico que relativiza los límites, el sol mecánico del día iluminando las rutas inconclusas, las huellas dispuestas en continua prospección. Sin embargo hay una búsqueda afanosa por habitar el mapa de una luz contenida y pacífica. Puede ser un acto de expiación o un canto instintivo, pero sin duda es el descanso en el camino de quien sabe que los fantasmas permanecen, que siguen celosos de ser retratados.

Y en tan breve espacio, he aquí también, en caja de luz, su adelanto, donde amplifica una visión tan prometedora como sugerente. Se confirma la le-

yenda de que la vieron grabar a oscuras y que su luz negra y apasionada les desgarraba el iris a los búhos. Pronto lo descubriremos en toda su dimensión si antes no lo devora su ánimo inquieto.

Es indudable que estamos ante un nuevo kilómetro cero de Fátima Conesa, ante una sístole, un borbotón de fluidos emocionales que palpitan antes de diluirse por el sumidero blanco del papel. Ahora parece que las brújulas vuelven a imantarse y los relojes calibran la hora precisa. Sólo queda esperar, atónitos, como su universo creativo colapsa los desagües de esta Algeciras que se olvidó de mirar al mar, de esta ciudad, desmemoriada y abatida, de la que nacen rutas inolvidables que nadie recuerda.

Mapa. Acuarela y tinta china. 53 x 53 cm

MAPAS, RUTAS Y HUELLAS

Fátima Conesa

CONCEPTO. Aspectos artísticos y formales

Ensayo del proceso

Nos movemos y permanecemos en una "modernidad líquida", una realidad definida por Zygmunt Bauman que es descrita por iconos y proyecciones de un mundo superficial y en continuo movimiento, del que habitualmente nos llegan las imágenes y las proyecciones de las capas más externas.

Lo permanente, lo establecido y descrito continuamente en mapas, señales y caminos predeterminados me lleva a la creación de un lenguaje propio, a rutas y vías que no son más que la representación de una cartografía personal, como una huella que se hace externa, reconocible y visible en una dimensión abstracta. Los elementos se definen como el conjunto de símbolos y signos propios del resultado de una búsqueda y de una exteriorización del ánimo, del espíritu y de los anhelos, que acompañan a mi movilidad y a la del mundo que la condiciona.

En el libro *Elogio de la Sombra* del autor japonés Junichiro Tanizaki, se marcan las diferencias entre la ostentosa superficialidad del brillo en el mundo occidental y la oculta sutileza, sencilla y a la vez compleja, del mundo de las sombras referido y manejado en el mundo oriental. Sirvan como punto de partida los pensamientos de los autores mencionados para definir el transcurso del proyecto como un estudio abierto que parte de la Gráfica recurriendo al uso de sus medios como soporte para la creación de nuevos caminos versátiles.

Partiendo de un soporte traslúcido y de apariencia volátil como es el metacrilato, se dibujan las primeras huellas y símbolos. Marcar y grabar los mapas personales de las experiencias y del cambio es el inicio y el momento de interiorización del pensamiento que posteriormente se imprime, se reafirma en el papel y como consecuencia se exterioriza de manera bidimensional. Lo encontrado y aparentemente finalizado trasciende a la búsqueda en el pro-

ceso de investigación y como consecuencia de creación. La materia (en este caso la matriz), muere en el concepto del grabado tradicional; deja de tener uso para convertirse en un objeto desechado y por tanto muerto.

Mosaico. Planchas entintadas

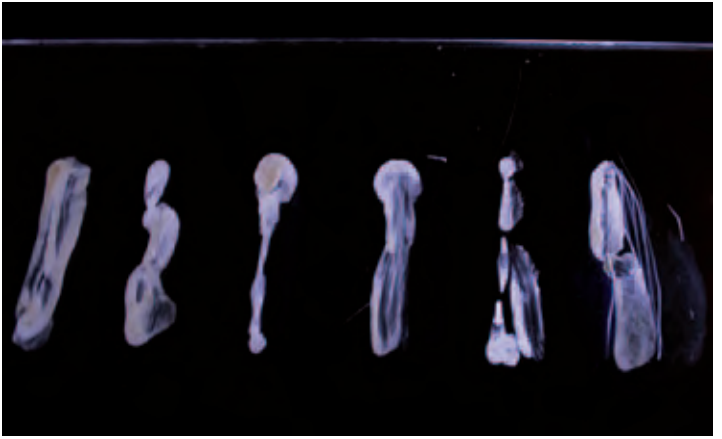
Queda pues la representación bidimensional, brillante, directa y de exposición vertical del fruto de una huella superficialmente sin vida: la estampa. Durante el proceso, ese objeto descrito como muerto y aparentemente destinado a un único uso cobra de repente vida y comienza su propio ciclo vital. Un ciclo que por sí mismo conlleva al movimiento y a la transformación continua que irá dotándolo a lo largo de su propio proceso de otras características y particularidades. En ese momento se desvela a la vez una apertura que se expande hacia un proceso incontrolable pues no se sabe hasta el momento cuál es su fin ni hacia dónde nos llevará.

Mapa III. Aditivas s/metacrilato. Mancha: 63,5 x 60 cm. Papel: 100 x 71 cm

Ruta V. Aditivas s/metacrilato. Mancha: 90,5 x 27 cm. Papel: 100 x 71 cm

Ruta XI. Aditivas s/metacrilato. Mancha: 90,5 x 27 cm. Papel: 100 x 71 cm

Rutas XIV. Proyección de sombras variables s/ pared



Planchas iluminadas sobre papel negro - ensayo

“Los efectos del tiempo”

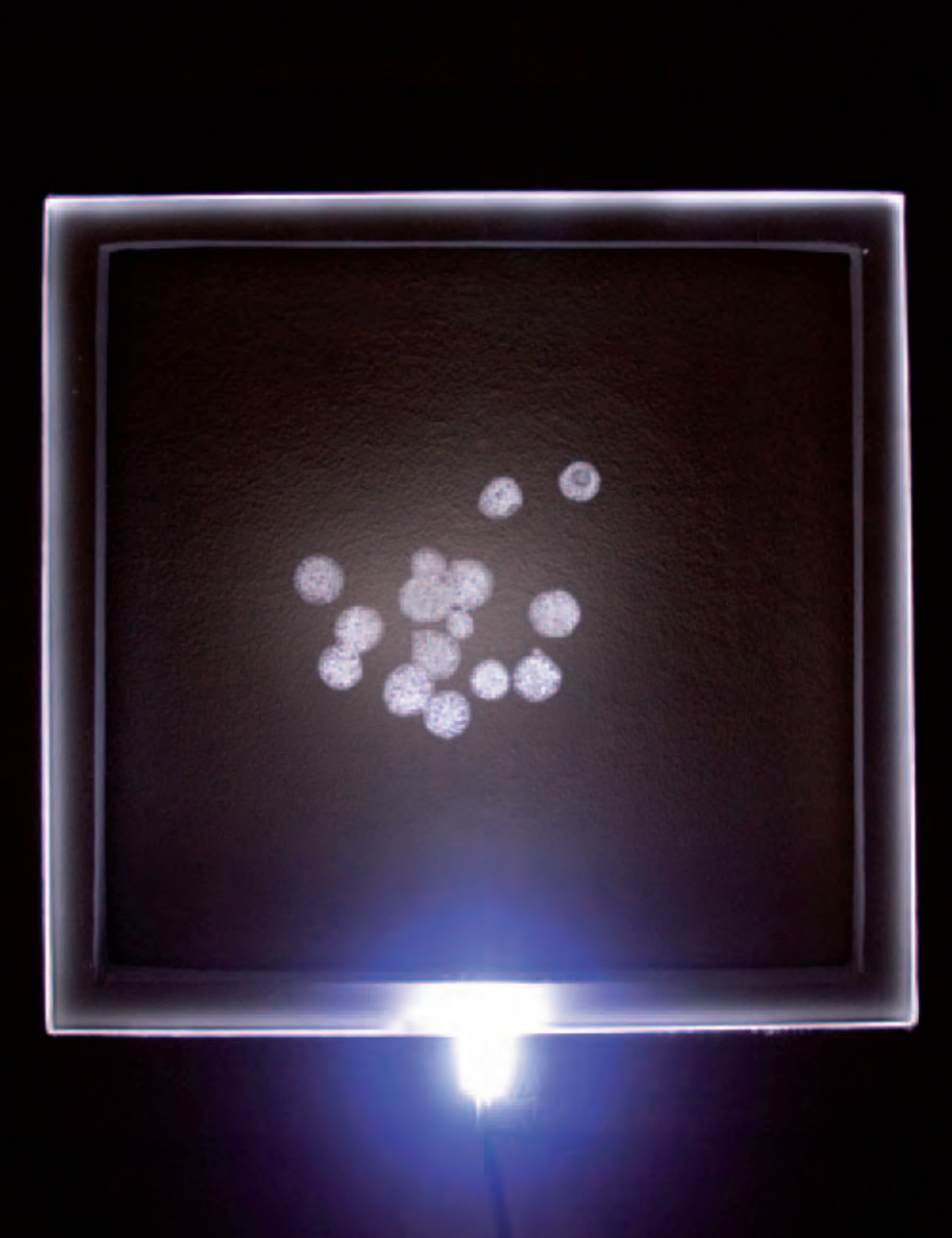
El tiempo ayuda y produce efectos. El tiempo refuerza la suspicacia en la observación y detrás de un objeto desechado como es la matriz grabada pueden encontrarse matices inesperados. Fruto del tiempo es también la casualidad que no es más que la conciencia de un cierto destino en el que no se ha reparado antes a causa de las prisas. Tomando las matrices en las manos, aún entintadas, éstas reclaman continuidad y un nuevo uso en el proceso. Iluminadas de manera homogénea y brillante apenas ofrecen nuevos detalles, pero sí la posibilidad de ver su proyección en el sentido en el que han sido creadas y no al revés. Bajamos la luz, y proyectadas a una cierta distancia en otro plano, en este caso aún vertical, estampan sus propias sombras en la pared. En ese momento es cuando vemos la total realidad del objeto. La plancha es sólo el fragmento más visible, el exterior; pero además está su proyección, que podría definirse como su interior.

No sólo lo más visible y real es lo más tangible sino que en la sombra, en la proyección hacia dentro, hacia un plano que se sitúa detrás, podemos descubrir otra esencia de la obra. Es un paso intermedio entre la bidimensionalidad y la tridimensionalidad.

Ahora es cuando la obra se complementa, se concibe como un todo, porque el todo es lo “real” e incluye su proyección. Para poder disfrutar de un verdadero acercamiento a la obra hay que verla en su plenitud, y no es precisamente bajo un brillo potente sino bajo el efecto de una luz más tenue, en un espacio más íntimo.

En realidad se puede decir que la oscuridad es la condición indispensable para apreciar la belleza.

Tanizaki



Dando un paso más en el proceso, la plancha requiere de una continuidad, de un paso más en su ciclo. Al presentarse de manera fija, el único elemento que puede intervenir para hacer que cobre movimiento es un mecanismo externo móvil. Un brazo de luz que se mueve de manera pendular hace que la sombra proyectada se desplace al ritmo marcado deformando continuamente la visión "real".

Además de mostrar la totalidad del objeto, lo importante aquí es su capacidad para recibir una influencia externa y ser modificado y puesto en acción. Lo "real" se transforma constantemente.

La intención en proyectos futuros es conseguir diversos efectos marcando decadencias y movimientos diferentes.

Caja de luz III

Caja de luz IV. Aditivas sobre plancha de metacrilato iluminada (Página anterior)

…Y de la oscuridad, desde la intimidad que le ofrece la total penumbra, el objeto necesita crear su propia luz para emerger y mostrarse como objeto real y animado. Es aquí donde la matriz se convierte en un objeto-caja que ya no recibe la luz sino que la genera. Se muestra en su estado más puro hasta el momento – tridimensional; en las fases anteriores vemos únicamente calcos (papel y proyección). Se empieza a trabajar desde otra luz no concebida antes como buena para las condiciones de trabajo. En la oscuridad, la plancha y su luz, se ofrecen para someterse de nuevo a la transformación; el proceso del grabado se hace ahora con el objetivo de que el objeto funcione por sí solo.

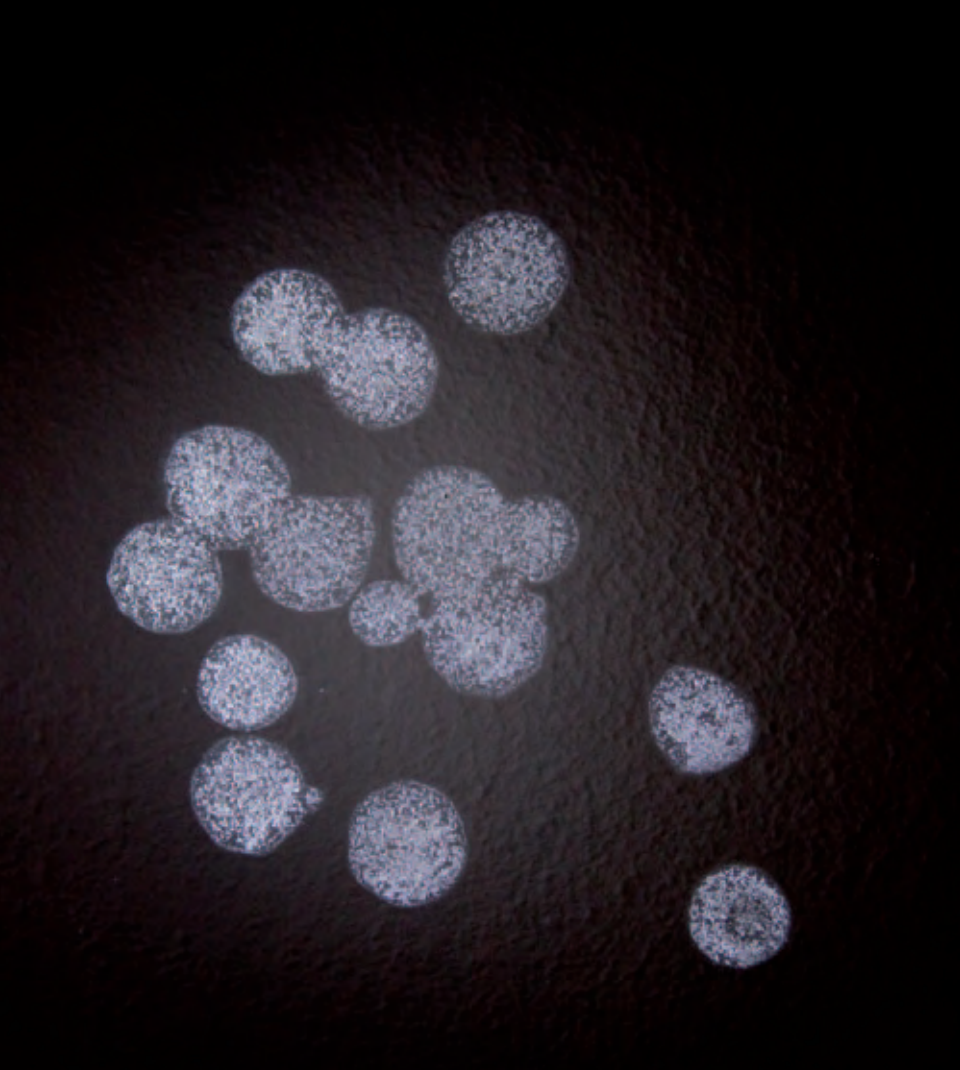
La modernidad líquida es una figura del cambio, de la transitoriedad, es un tiempo sin certezas.

Zymunt Bauman

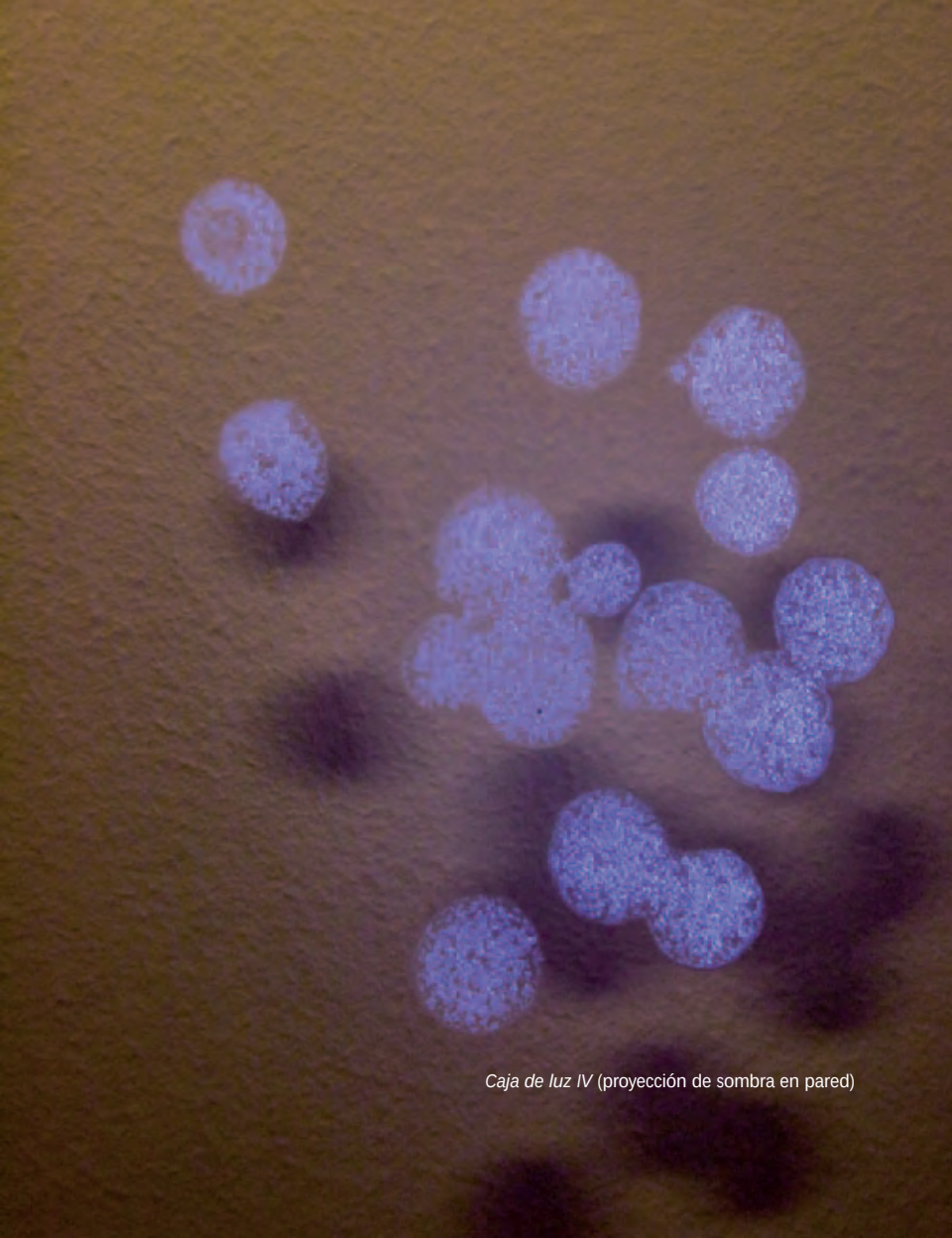
Mapas, Rutas y Huellas es un proceso – ensayo de investigación en expansión donde se redescubre la propia vida del objeto. Es el desarrollo del movimiento al que está sometido el objeto, que va como consecuencia acompañado del movimiento personal y espiritual. Pretende salir al exterior para mostrarse, enriquecerse y abrir nuevas formas de entendimiento personal y al espectador.

Cartografías en movimiento, próximo proyecto – ensayo, será el siguiente paso para ir completando las fases de la vida del objeto; a partir de ese momento el ciclo vital del objeto y de creación quedan por descubrir, sin saber dónde termina.

Caja de luz I. Aditivas sobre plancha de metacrilato iluminada (Página anterior)



Caja de luz IV (detalle)



Caja de luz IV (proyección de sombra en pared)

Detalle. Caja de luz sobre fondo negro

Detalle. Caja de luz proyectada sobre acuarela en papel

FÁTIMA CONESA

MAPAS, RUTAS Y HUELLAS

CATÁLOGO

Ruta XIII
Técnica: aditivas s/metacrilato
Mancha: 90 x 27 cm
Papel: 100 x 71 cm
Impresión: 1 tinta sobre papel Fabriano
Edición: 2/2
2012

Rutas XIV
Técnica: aditivas s/metacrilato
Mancha: 90 x 27 cm
Papel: 100 x 71 cm
Impresión: 1 tinta sobre papel Fabriano
Edición: 2/2 + copia iluminada
2012

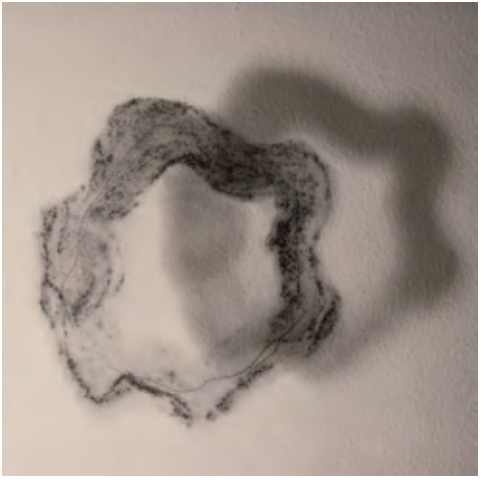
Mosaico: 36 estampas (detalle)
Técnica: aditivas s/metacrilato
Mancha: 20 x 20 cm
Papel: 24 x 24 cm
Impresión: 1 tinta sobre papel Fabriano
Edición: 4/4
2012

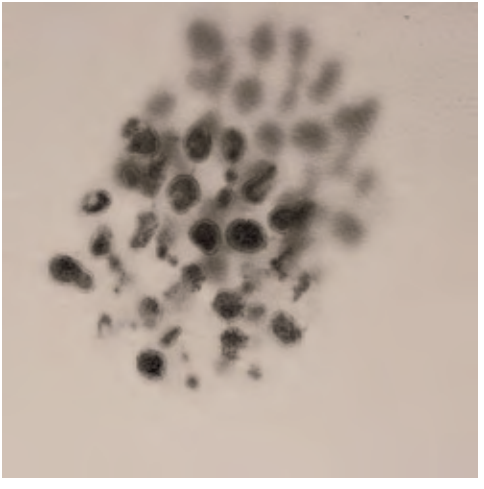
Mosaico
Instalación de 36 planchas de metacrilato
Medidas: 122,5 x 122,5 cm
Proyección de sombras móviles

Instalación del Mosaico iluminado
por un brazo de luz robótico
Proyección de sombras móviles y variables
Producción plástica de la pieza robótica
desarrollada por el escultor Miguel Ceballos,
asesor de producción plástica de DEPALUARTE.

Instalación Mosaico (detalle)

Instalación Mosaico - proyecciones
(detalle I)
Proyección de sombras móviles en la pared





Ruta XIII (detalle)
Plancha de metacrilato
Proyección de sombra móvil en la pared
Tamaño de la plancha: 90 x 27 cm
Tamaño de la proyección: variable
2012

Ruta XIII
Plancha de metacrilato
Proyección de sombra móvil en la pared
Tamaño de la plancha: 90 x 27 cm
Tamaño de la proyección: variable
2012

Rutas XIV
Caja de luz
Aditivas sobre plancha de metacrilato iluminada
Tamaño de la plancha: 102,5 x 39,5 cm
2012

FÁTIMA CONESA
Algeciras, Cádiz. 1977

Se licencia en Bellas Artes en el año 2000 en la especialidad de Pintura matriculándose en la asignatura de grabado. A partir entonces su pasión por la gráfica la traslada a diversos talleres españoles para aprender y profundizar en las técnicas de grabado de la mano de maestros grabadores y profesores como Julio León, Paco Aguilar, José Rincón, Henrik Boegh, José Faria y Mª José Montañés.

La joven artista recibe sus primeros reconocimientos en el mundo de la gráfica en el año 2007, cuando el MGEC de Marbella le concede simultáneamente la Beca de Creación gráfica a un Joven Artista Andaluz y el Accésit "Centro Andaluz de Arte Seriado del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real en los XV Premios Nacionales de Grabado". El mismo año su obra es finalista en el Premio de Grabado "José Hernández", convocada por el Ayuntamiento de Pinto y recibe el Primer Premio Fundación Vipren a la obra gráfica.

Su obra, siempre enigmática y en proceso de búsqueda, es seleccionada en diferentes certámenes y concursos: Premio de Grabado Galería Nuevo Arte, Certamen Arte Gráfico para Jóvenes Creadores de la Calcografía Nacional en 2008, 2009 y 2011 y en el Premio Internacional de Grabado Máximo Ramos. En 2011 recibe el Premio Corzón en los XVIII Premios Nacionales de Grabado convocados por este Museo y participa por primera vez en la Feria Internacional de Arte Múltiple Estampa representada por la Galería Nuevo Arte de Sevilla.

Durante los años 2009-2010, se producirá un punto de inflexión en su carrera. Su traslado a Berlín la conduce a los talleres de grabado del centro Bethanien para comenzar un proceso de investigación que llevará su obra a un plano más conceptual. Este año recibe el Primer Premio en la III Bienal Internacional de Grabado Aguafuerte Provincia de Valladolid y en la 21º Edición del Joan Vilanova de Manresa. En mayo y junio viajará a Betanzos con una Beca de la Fundación CIEC.

El 2012 será el año en el que la artista se reafirma como creadora llevando el mundo de la gráfica a fronteras en las que los límites entre las disciplinas desaparecerán de manera sorprendente.

RELACIÓN DE OBRAS EXPUESTAS

1. *Ruta XIII*
Técnica: aditivas s/metacrilato
Mancha: 90 x 27 cm
Papel: 100 x 71 cm
Impresión: 1 tinta sobre papel Fabriano
Edición: 2/2
2012

2. *Rutas XIV*
Técnica: aditivas s/metacrilato
Mancha: 90 x 27 cm
Papel: 100 x 71 cm
Impresión: 1 tinta sobre papel Fabriano
Edición: 2/2 + copia iluminada
2012

3. *Mosaico: 36 estampas* (detalle)
Técnica: aditivas s/metacrilato
Mancha: 20 x 20 cm
Papel: 24 x 24 cm
Impresión: 1 tinta sobre papel Fabriano
Edición: 4/4
2012

4. *Mosaico*
Instalación de 36 planchas de metacrilato
Medidas: 122,5 x 122,5 cm
Proyección de sombras móviles

5. Instalación del Mosaico iluminado por un brazo de luz robótico
Proyección de sombras móviles y variables
Producción plástica de la pieza robótica desarrollada por el escultor Miguel Ceballos, asesor de producción plástica de DEPALUARTE

Fátima Conesa y Miguel Ceballos. Montaje del Mosaico en el Espacio Múltiple

6. *Instalación Mosaico*
Detalle

7. *Instalación Mosaico - proyecciones* (detalle I)
Proyección de sombras móviles en la pared

8. *Ruta XIII* (detalle)
Plancha de metacrilato
Proyección de sombra móvil en la pared
Tamaño de la plancha: 90 x 27 cm
Tamaño de la proyección: variable
2012

9. *Ruta XIII* (detalle)
Plancha de metacrilato
Proyección de sombras fija o móvil en la pared
Tamaño de la plancha: 90 x 27 cm
Tamaño de la proyección: variable
2012

10. *Rutas XIV*
Caja de luz
Aditivas sobre plancha de metacrilato iluminada
Tamaño de la plancha: 102,5 x 39,5 cm
2012

Este catálogo terminó de imprimirse
el 10 de abril de 2012

Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este catálogo
sin autorización expresa del editor.

MGEC FUNDACIÓN
MUSEO DEL GRABADO
ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO