

d e s
t e i x i r
l i a r e
i r i s

t e r e s a t o m á s

DESTEIXIR L'ARC IRIS

TERESA TOMÁS

Sala Oberta_

La Nau _Universitat de València

juliol _setembre 2007

Rector de la Universitat de València

Francisco Tomás Vert

Vicerector de Cultura

Rafael Gil Salinas

EXPOSICIÓ

Projecte

Teresa Tomás

Coordinació general

Norberto Piqueras Sánchez

Coordinació de muntatge

Manuel Martínez Tórtola

Impressió digital

BN

Suport gràfic

Espirelius

Manteniment

Paco Burguera, Ángel Maldonado

CATÀLEG

Textos

Menchu Gutiérrez

Adolfo Barberá

José Oliver

Teresa Tomás

Coordinació de l'edició

Norberto Piqueras Sánchez

Disseny i maquetació

Adela Hernández

L3C

Fotografies

L3C

Traducció i correcció de textos

Joan Antoni Lluch Hervàs

BOLT Traductores e Intérpretes

Realització i impressió

LAIMPRESSA CG

© dels textos: els autors

© de les imatges: Teresa Tomás

© d'aquesta edició: Universitat de València

Agraïments

A totes les persones que han

participat en aquest projecte

ISBN: 978-84-370-6786-5

DL: V-2680-2007

TERESA TOMÁS_UNIVERSITAT DE VALÈNCIA_2007

DESTEIXIR L'ARC IRIS

DESTEJER EL ARCO IRIS

UNWEAVING THE RAINBOW

El Vicerectorat de Cultura de la Universitat de València col·labora habitualment amb el cicle “És el temps de les dones”, organitzat per l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona, activant propostes de dones artistes que plantegen discursos expositius que inviten a la reflexió, a la denúncia, a l’anàlisi.

En aquest cas, presentem l’últim treball de Teresa Tomás, “Desteixir l’arc iris”, el punt de partida del qual és l’atracció per un fenomen natural, físic: la descomposició de la llum, l’arc iris. Teresa Tomás ens proposa en “Desteixir l’arc iris” una actitud davant la naturalesa molt diferent de la dels artistes del Romanticisme que esdevingueren realistes. Davant de la sublimació de la naturalesa com a font d’imatges que desperten sentiments i sensacions, Tomás ens presenta el fenomen de la llum com a mecanisme poètic, com un generador inesgotable d’imatges que recreen espais captivadors que revelen l’enigma i ens ofereix claus per a instal·lar-nos en un espai màgic. Convé no oblidar que un fenomen científic –la llum, la seua descomposició– és el punt de partida de tot aquest projecte expositiu. Els diferents mitjans artístics i tècnics amb què treballa Teresa Tomás s’interrelacionen per a exposar-hi una mena de teoria poètica. El resultat ens parla d’un bon treball que combina l’atracció per allò físic des del treball artístic, la creativitat artística. Com diu Menchu Gutiérrez en el text que ha preparat per a aquest catàleg, “l’explicació científica del color no invalida la màgia del color, la fascinació que ens produeix”. Art i naturalesa. La solució a l’enigma pot ser tan bella com el misteri que desvela. Recordem, en aquest sentit, que Newton o Goethe ja van ser acusats de despul·lar l’arc iris de lirisme. L’arc iris serà la metàfora generadora d’una fascinant pel·lícula en què Tomás ens introdueix en el procés creatiu, ens invita a acompanyar-la en la gènesi de la seua creació artística. Teresa Tomás, a través de la seua trajectòria, ha demostrat un especial interès pel procés creatiu. El seu treball es desplega en sèries en què, a partir de la reflexió intuïtiva, ens endinsa en les seues obsessions: cal recordar *Todos somos lagartos* (1985) –els arquetips primitius–, *Tespejame que tespejo* (1986) –la identitat–, *Los ojos del Ángel* (1995) –la visió interior–, *Pión entra en el juego* (2001) –els mitjans artístics– o *La casa por el tejado* (2005) –el cicle vital. L’escultura ha sigut des de l’inici el motor d’arrancada al qual anirà sumant la pintura, la fotografia i, en les seues darreres exposicions, l’animació en 3D. En aquest sentit, la proposta de Tomás aporta llum sobre el sorprenent decurs dels mitjans plàstics actuals i la manera en què s’articulen i cohabituen amb un discurs reflexiu i personal. Agraïm, especialment, als escriptors Menchu Gutiérrez i Adolfo Barberá la seua col·laboració en l’elaboració i preparació dels seus textos per a aquest catàleg.

El Vicerectorat de Cultura de la Universitat de València colabora habitualmente con el ciclo “És el temps de les dones”, organizado por el Institut Universitari d’Estudis de la Dona, activando propuestas de mujeres artistas que plantean discursos expositivos que invitan a la reflexión, a la denuncia, al análisis. En este caso, presentamos el último trabajo de Teresa Tomás, “Destejer el arco iris”, cuyo punto de partida es la atracción por un fenómeno natural, físico: la descomposición de la luz, el arco iris. Teresa Tomás nos propone en “Destejer el arco iris” una actitud ante la naturaleza muy distinta a la de los artistas del Romanticismo que devinieron realistas. Frente a la sublimación de la naturaleza como fuente de imágenes que despierten sentimientos y sensaciones, Tomás nos presenta el fenómeno de la luz como mecanismo poético, como un generador inagotable de imágenes que recrean espacios cautivadores que revelan el enigma y nos ofrece claves para instalarnos en un espacio mágico. Conviene no olvidar que un fenómeno científico –la luz, su descomposición– es el punto de partida de todo este proyecto expositivo. Los diferentes medios artísticos y técnicos con los que trabaja Teresa Tomás se interrelacionan para exponer una suerte de teoría poética. El resultado nos habla de un buen trabajo que combina la atracción por lo físico desde el quehacer artístico, la creatividad artística. Como dice Menchu Gutiérrez, en el texto que ha preparado para este catálogo, “la explicación científica del color no invalida la magia del color, la fascinación que produce en nosotros”. Arte y Naturaleza. La solución al enigma puede ser tan bella como el misterio que desvela. Recordemos, en este sentido, que Newton o Goethe ya fueron acusados de despojar de lirismo al arco iris. El arco iris será la metáfora generadora de una fascinante película en la que Tomás nos introduce en el proceso creativo, invitándonos a acompañarla en la génesis de su creación artística.

Teresa Tomás, a través de su trayectoria, ha demostrado un especial interés por el proceso creativo. Su trabajo se desarrolla en series en las que a partir de la reflexión intuitiva nos adentra en sus obsesiones-intereses: cabe recordar *Todos somos lagartos* (1985) –los arquetipos primitivos–, *Tespejame que tespejo* (1986) –la identidad–, *Los ojos del Ángel* (1995) –la visión interior–, *Piñón entra en el juego* (2001) –los medios artísticos– o *La casa por el tejado* (2005) –el ciclo vital. La escultura será desde sus inicios el motor de arranque al que irá sumando la pintura, la fotografía y en sus últimas exposiciones la animación en 3D. En este sentido, la propuesta de Tomás aporta luz sobre el sorprendente devenir de los medios plásticos actuales y cómo estos se articulan y cohabitan con un discurso reflexivo y personal.

Agradecemos, especialmente, a los escritores Menchu Gutiérrez y Adolfo Barberá su colaboración en la elaboración y preparación de sus textos para este catálogo.

LA FANTASIA DE LA BOMBETA I ALTRES CONTES EN IMATGES DE TERESA TOMÁS

LA FANTASÍA DE LA BOMBILLA Y OTROS CUENTOS EN IMÁGENES DE TERESA TOMÁS

MENCHU GUTIÉRREZ

Des del títol mateix d'aquesta exposició, Teresa Tomás ens adverteix que assistirem a un acte màgic: què pot ser si no l'operació de desteixir l'arc iris? L'artista converteix l'espectre del prisma en un tapís per després anar traient-ne els fils, d'un en un, davant nostre. Però heus ací que els colors del prisma han esdevingut autòmats –un autòmat roig, un autòmat groc, un de verd, un de blau i un altre de violat– i que aquests, lluny de conformar-se a fer redoblar el seu tambor de color, com submisos mecanismes de corda, tenen desitjos, somnis, personalitat pròpia. Perquè succeísca això, Teresa Tomás els ha tret d'un barret de copa alta de mag, una autèntica centrifugadora pèndula, en què ens ha mostrat abans com naixia el color blanc. La creadora ens ha mostrat el blanc per dir-nos, tot seguit, que fins i tot si sabem com es forma aquest color, fins i tot si coneixem les longituds d'ona que formen els colors,

Desde el mismo título de esta exposición, Teresa Tomás nos advierte que vamos a asistir a un acto mágico: ¿qué otra cosa puede ser si no la operación de destejer el arco iris? La artista convierte el espectro del prisma en un tapiz para luego ir sacando los hilos, uno a uno, ante nosotros. Pero, he aquí que los colores del prisma se han convertido en autómatas –un autómata rojo, un autómata amarillo, uno verde, uno azul y otro violeta– y que estos, lejos de conformarse con hacer redoblar su tambor de color, como sumisos mecanismos de cuerda, tienen deseos, sueños, personalidad propia. Para que esto suceda, Teresa Tomás los ha sacado de una chistera de mago, una verdadera centrifugadora pensil, en la que nos ha mostrado antes cómo nacía el color blanco. La creadora nos ha mostrado el blanco para, a continuación, decirnos que incluso si

sabemos cómo se forma este color, incluso si conocemos las longitudes de onda que forman los colores, lo que vamos a ver aquí sigue perteneciendo a un orden mágico; que la explicación científica del color no invalida la magia del color, la fascinación que produce en nosotros; que la proyección de los colores del prisma en la pared nunca perderá su capacidad para inducir experiencias que tienen su origen en el sueño. Y voy a permitirme aquí un pequeño paréntesis personal. Hace algunos años tuve un sueño: me había llegado la noticia de un pueblo del sur en el que las plantas, que en macetas llenaban los patios de las casas, a cierta hora de la noche, cuando la luna blanca asomaba por uno de los ángulos del patio, proyectaban en los muros no sombras, sino el espectro del prisma. Desperté del sueño con la maravillosa imagen de unas hojas de geranio,

el que veurem ací pertany encara a un ordre màgic; que l'explicació científica del color no invalida la màgia del color, la fascinació que ens produeix; que la projecció dels colors del prisma en la paret no perdrà mai la capacitat d'induir experiències que tenen l'origen en el somni. I em permetré ací un petit parèntesi personal. Fa alguns anys vaig tenir un somni: m'havia arribat la notícia d'un poble del sud en què les plantes, que omplien els patis de les cases en testos, a una certa hora de la nit, quan la lluna blanca apuntava per un dels angles del pati, projectaven en els murs no ombres, sinó l'espectre del prisma. Vaig despertar del son amb la meravellosa imatge d'unes fulles de gerani, que projectaven en un mur una perfecta i meravellosa anamorfosi de l'arc iris. I si he utilitzat aquest somni ací és per explicar què té també de

somni per a mi aquest viatge de Teresa Tomás, un somni que se somia a plena llum del dia, en aquella vigília tocada pel somni que és l'estat poètic. Perquè, una vegada més, el treball d'aquesta artista, no exempt de reflexió, de profund compromís amb la filosofia del color i les formes, es compromet, sobretot, amb la poesia i amb la vida que la poesia atorga a les coses més insospitades, fins i tot a les coses menys coses, a allò que és menys susceptible de ser cosificat. Per això que les flames executen passos de ball, convertides en bacants que hi assagen la coreografia dissenyada pel pare Sol: cosa que fan, és clar, en un pentagrama que dóna la benvinguda a les notes en clau de sol. I que els pensaments grocs i els gira-sols mediten també en aquesta clau. Per això que l'aorta d'un cor vegetal es tinya del vermell de la sang i que la

que proyectaban en un muro una perfecta y maravillosa anamorfosis del arco iris. Y si he utilizado este sueño aquí es para explicar lo que para mí este viaje de Teresa Tomás tiene también de sueño, un sueño que se sueña a plena luz del día, en esa vigilia tocada por el sueño que es el estado poético. Porque, una vez más, el trabajo de esta artista, no exento de reflexión, de profundo compromiso con la filosofía del color y las formas, está comprometido, sobre todo, con la poesía y con la vida que la poesía otorga a las cosas más insospechadas, incluso a las cosas menos cosas, a lo que es menos susceptible de ser cosificado. De ahí que las llamas ejecuten pasos de baile, convertidas en bacantes que ensayaran la coreografía diseñada por el padre Sol: algo que hacen, claro está, en un pentagrama que da la bienvenida a las notas en clave de sol. Y que los pensamientos

amarillos y los girasoles mediten también en esa clave. De ahí que la aorta de un corazón vegetal se tiña del rojo de la sangre y que la clorofila se encargue a su vez de teñir el órgano humano; que la savia de las plantas riegue nuestras venas y arterias; y que los canales de savia, las venas y las arterias intercambien flujos, realicen trasfusiones, convertidas en verdaderas acequias del sueño. De ahí que, en un tablero de ajedrez, el blanco y el negro, las luces y las sombras, el rey y la reina, no comanden ejércitos enemigos, y velen por la armonía de sus reinos complementarios; y que, a resultas de esta unificación, las figuras del ajedrez se hayan ajedrezado ellas mismas, se besen en la boca apasionadamente, e intercambien lenguas de fuego; que, lejos de asistir al combate entre el negro y el blanco, seamos testigos de una historia de amor entre colores opuestos.

clorofil·la s'encarregue al seu torn de tenyir l'òrgan humà, que la saba de les plantes regue les nostres venes i artèries i que els canals de saba, les venes i les artèries intercanvien fluïxos, facen transfusions, convertides en autèntiques sèquies del somni. Per això que en un tauler d'escacs el blanc i el negre, les llums i les ombres, el rei i la reina, no comanden exèrcits enemics i vetlen per l'harmonia dels seus regnes complementaris i que, de resultes d'aquesta unificació, les figures dels escacs s'hagen escacat elles mateixes, es besen en la boca apassionadament, i bescanvien llengües de foc; que, lluny d'assistir al combat entre el negre i el blanc, siguem testimonis d'una història d'amor entre colors oposats. Per això que el blau avança a la nit, convertit en un sereno d'estels, un guardià, un zelador, i també el guia darrere del

qual tots els personatges, alliberats del pes de la gravetat, van en processó cap al firmament: perquè, en el somni de Teresa Tomás, els colors viatgen com espores amb la missió de pol·linitzar l'espai nocturn. Després del llarg viatge de la nit, del blau eixirà el violat i el sereno veurà com clareja la seua ciutat, i guiats per l'aurora arribarem al número final d'aquesta funció de màgia intensament poètica que és "Desteixir l'arc iris". El teló roig es descorre i la Gran Bombeta, al ventre de la qual esputa una foguera, estén els braços als pelegrins que hi arriben en processó. Ara, els personatges del conte creat per Teresa Tomás s'han convertit en figures de cera i s'acosten a la Gran Bombeta com a les flames del sacrifici. Davant de la totpoderosa Bombeta –la deessa llum de la modernitat– la cera de les candeles es fon;

De ahí que el azul avance por la noche, convertido en un sereno de estrellas, un guardián, un celador, y también el guía tras el cual todos los personajes, liberados del peso de la gravedad, vayan en procesión hacia el firmamento: porque, en el sueño de Teresa Tomás, los colores viajan como esporas cuya misión fuera polinizar el espacio nocturno. Tras el largo viaje de la noche, del azul saldrá el violeta y el sereno verá clarear su ciudad, y de la mano de la aurora llegaremos al número final de esta Gala de Magia intensamente poética que es "Destejer el arco iris". El telón rojo se descorre y la Gran Bombilla, en cuyo vientre chisporrotea una hoguera, tiende sus brazos a los peregrinos que llegan en procesión. Ahora, los personajes del cuento creado por Teresa Tomás se han convertido en figuras de cera y se acercan a la Gran Bombilla, como a las llamas del

sacrificio. Ante la todopoderosa Bombilla –la diosa luz de la modernidad– la cera de las velas se derrite; antes, el sereno ha entregado el testigo de la luz a ese personaje que Teresa Tomás ha titulado “La preñada”; podríamos decir que ha entregado las llaves de la luz. Hemos asistido a un acto de magia, y también nos han contado un cuento a la luz de las velas; han pasado ante nosotros: un sol recién nacido que gatea, un perro cuya sombra es un gato, un hermeneuta que piensa como piensa la poesía y, de manera tan significativa, un alquimista, capaz de transformarse en aquello que imagina. Eso era lo que sucedía en el gran océano de Solaris, el planeta imaginado por Stanislaw Lem, una poderosa máquina replicante de los pensamientos de sus moradores. Con humor blanco (tan blanco como el conejo blanco que sale de su chistera), Teresa Tomás ha dejado preñada a la bombilla,

abans, el sereno ha lliurat el testimoni de la llum a aquest personatge que Teresa Tomás ha titulat “La prenyada”; podríem dir que ha lliurat les claus de la llum. Hem assistit a un acte de màgia, i també ens han contat un conte a la claror de les candeles; han passat davant nostre un sol acabat de nèixer que gateja, un gos l’ombra del qual és un gat, un hermeneuta que pensa com pensa la poesia i, de manera tan significativa, un alquimista, capaç de transformar-se en allò que imagina. Això era el que passava en el gran oceà de Solaris, el planeta imaginat per Stanislaw Lem, una poderosa màquina replicant dels pensaments dels seus habitants. Amb humor blanc (tan blanc com el conill blanc que ix del seu barret), Teresa Tomás ha deixat prenyada la bombeta, el sol ha posat en la seua gran panxa de vidre la llavor, i ella espera,

amb gran paciència maternal, el moment en què donarà a llum. El final d'aquest preciós "Desteixir l'arc iris" sembla trist: les delicades figures de cera ideades per Teresa Tomás es fonen, com es consumeixen les falles en el foc, com les fogueres de Sant Joan tenen un moment d'esplendor i després es redueixen a cendres; es podria dir que els avatars nascuts d'aquest arc iris moren cantant, produint un cant de naturalesa radiant. Això no obstant, de seguida sentim una rialla suau; no hi ha tragèdia, l'humor regna en aquesta bellíssima fantasia de colors i música creada per Teresa Tomás. Una picada d'ullet al xiquet que els colors porten a l'interior; i, de nou, como en el gir d'una roda, veiem el sol acabat de nàixer que gateja per aquesta exposició, teixint novament el tapís de l'arc iris.

el sol ha puesto en su gran barriga de cristal su semilla, y ella espera, con gran paciencia maternal, el momento en que dará a luz. El final de este precioso "Destejer el arco iris" parece triste: las delicadas figuras de cera ideadas por Teresa Tomás se derriten, como se consumen las fallas en el fuego, como las hogueras de San Juan tienen un momento de esplendor y luego quedan reducidas a cenizas; podría decirse que los avatares nacidos de este arco iris mueren cantando, produciendo un canto de naturaleza radiante. Sin embargo, enseguida escuchamos una risa suave; no hay tragedia; el humor reina en esta bellísima fantasía de colores y música creada por Teresa Tomás. Un guiño al niño que los colores llevan en su interior; y, de nuevo, como en el girar de una rueda, vemos al sol recién nacido gatear por esta exposición, tejiendo de nuevo el tapiz del arco iris.

CONILL BLANC = CONILL ROIG + CONILL TARONJA + CONILL GROC

+ CONILL VERD + CONILL ANYIL + CONILL BLAU + CONILL VIOLAT

ÉS LA LLUM

CONEJO BLANCO = CONEJO ROJO + CONEJO NARANJA + CONEJO AMARILLO

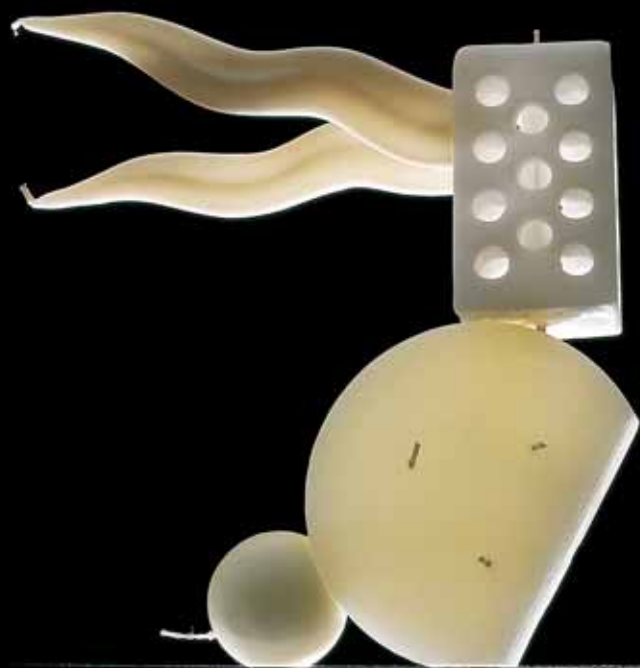
+ CONEJO VERDE + CONEJO AÑIL + CONEJO AZUL + CONEJO VIOLETA

ES LA LUZ

WHITE RABBIT = RED RABBIT + ORANGE RABBIT + YELLOW RABBIT

+ GREEN RABBIT + INDIGO RABBIT + BLUE RABBIT + VIOLET RABBIT

IS THE LIGHT

GOS_CONILL ROIG

LA SEUA OMBRA ÉS UN GAT

EL GAT ÉS UN ESPILL

PERRO_CONEJO ROJO

SU SOMBRA ES UN GATO

EL GATO ES UN ESPEJO

DOG_RED RABBIT

ITS SHADOW IS A CAT

THE CAT IS A MIRROR

ALQUIMISTA_CONILL TARONJA

ES TRANSFORMA EN ALLÒ QUE IMAGINA

ALQUIMISTA_CONEJO NARANJA

SE TRANSFORMA EN LO QUE IMAGINA

ALCHEMIST_ORANGE RABBIT

HE TRANSFORMS HIMSELF INTO WHAT HE IMAGINES

SOL ACABAT DE NÀIXER_CONILL GROC

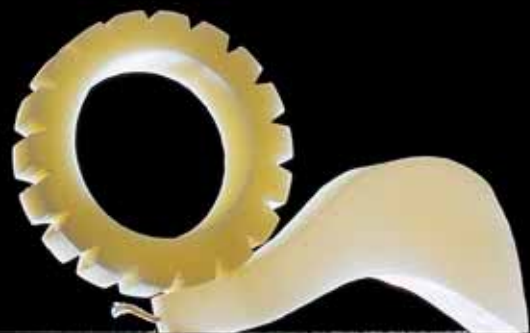
GATEJA CAP A LA LLUMINOSITAT
LA SEUA FLAMA SEMPRES BRILLARÀ

SOL RECIÉN NACIDO_CONEJO AMARILLO

GATEA HACIA LA LUMINOSIDAD
SU LLAMA SIEMPRE BRILLARÁ

NEWLY-BORN SUN_YELLOW RABBIT

IT CRAWLS TOWARDS BRIGHTNESS
ITS FLAME WILL ALWAYS BE BRIGHT

CANDELA_CONILL VERD

ÉS L'ENAMORADA

MESURA EL NIVELL DE LA INTENSITAT LLUMINOSA

UNITAT DE MESURA DE LA LLUM

ES FONDRA AMB L'ENAMORAT

CANDELA_CONEJO VERDE

ES LA ENAMORADA

MIDE EL NIVEL DE LA INTENSIDAD LUMINOSA

UNIDAD DE MEDIDA DE LA LUZ

SE FUNDIRÁ CON EL ENAMORADO

CANDELA_GREEN RABBIT

SHE IS THE ONE IN LOVE

IT MEASURES LIGHT INTENSITY

UNIT FOR LIGHT MEASURING

SHE WILL BE MELTED WITH THE ONE IN LOVE

LUX_CONILL ANYIL

ÉS L'ENAMORAT

MESURA EL NIVELL D'IL·LUMINACIÓ

UNITAT DE MESURA DE LA LLUM

ES FONDRA ÀMB L'ENAMORADA

LUX_CONEJO AÑIL

ES EL ENAMORADO

MIDE EL NIVEL DE ILUMINACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA DE LA LUZ

SE FUNDIRÁ CON LA ENAMORADA

LUX_INDIGO RABBIT

HE IS THE ONE IN LOVE

HE MEASURES ILUMINANCE

UNIT FOR LIGHT MEASURING

HE WILL BE MELTED WITH THE ONE IN LOVE

SERENO DELS ESTELS_CONILL BLAU

ÉS L'ENCARREGAT DE VETLAR LA NIT

APAGA I ENCÉN ESTELS

SERENO DE LAS ESTRELLAS_CONEJO AZUL

ES EL ENCARGADO DE VELAR LA NOCHE

APAGA Y ENCIENDE ESTRELLAS

STAR NICHT-WATCHMAN_BLUE RABBIT

HE IS IN CHARGE OF WATCHING IN THE NIGHT

HE PUTS OUT AND LIGHTS THE STARS

HERMENEUTA_CONILL VIOLAT

ÉS EL GUARDIÀ DEL LLINDAR

INTERPRETA AMB CRITERIS DE VERITAT POÈTICA

HERMENEUTA_CONEJO VIOLETA

ES EL GUARDIAN DEL UMBRAL

INTERPRETA CON CRITERIOS DE VERDAD POÉTICA

HERMENEUT_VIOLET RABBIT

HE IS THE THRESHOLD'S WATCHMAN

HE INTERPRETES USING POETIC TRUTH CRITERIA

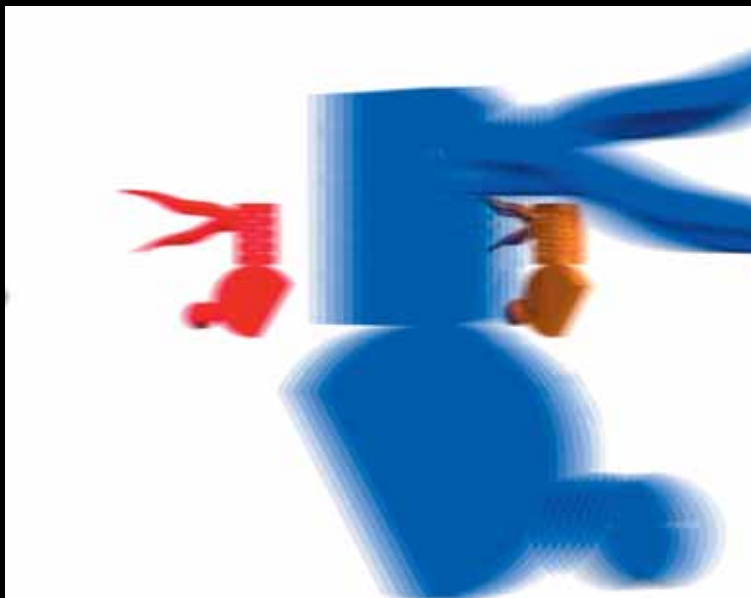
TERESA TOMÁS

ROJO_NARANJA_AMARILLO_VERDE_AÑIL_AZUL_VIOLETA

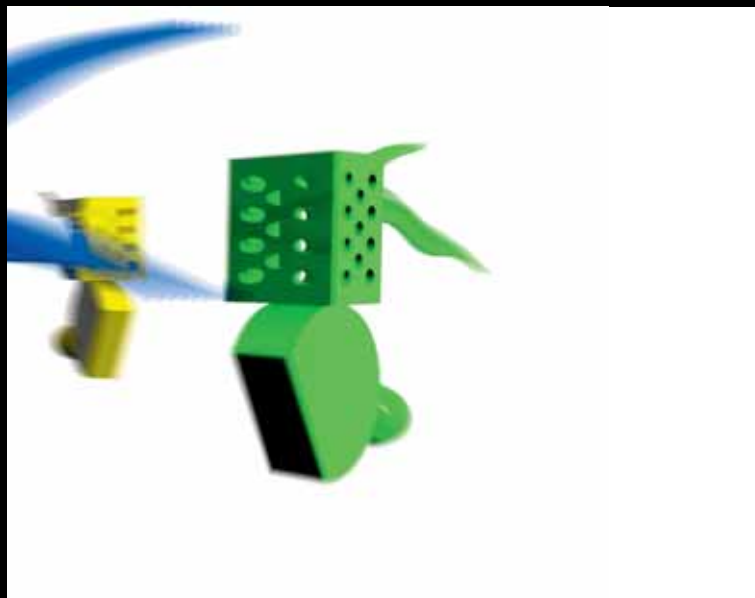
CONEJOS DE COLORES GIRANDO PARA FUNDIRSE EN BLANCO

CONEJO BLANCO SALIENDO DE LA CHISTERA

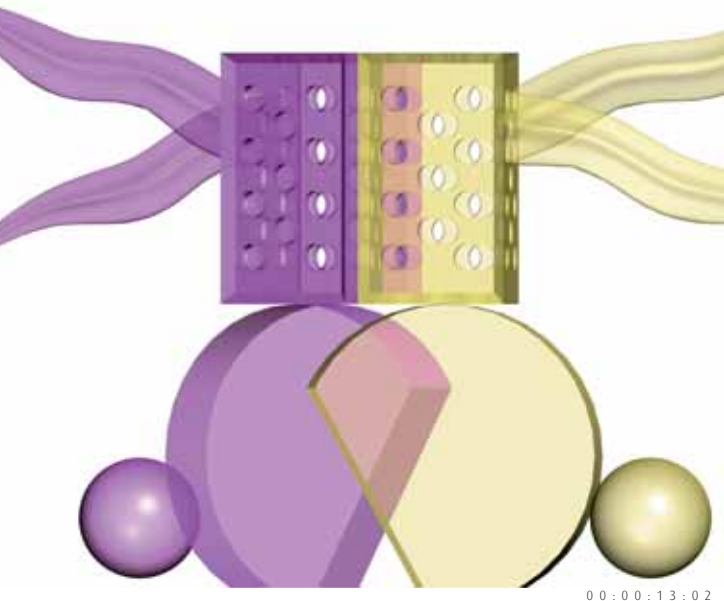

FOTOGAMES_FOTOGRAMAS_PHOTOGRAMS

00:00:03:24

00:00:13:02

EL SOMBRERO ES UN OJO DE CERRADURA

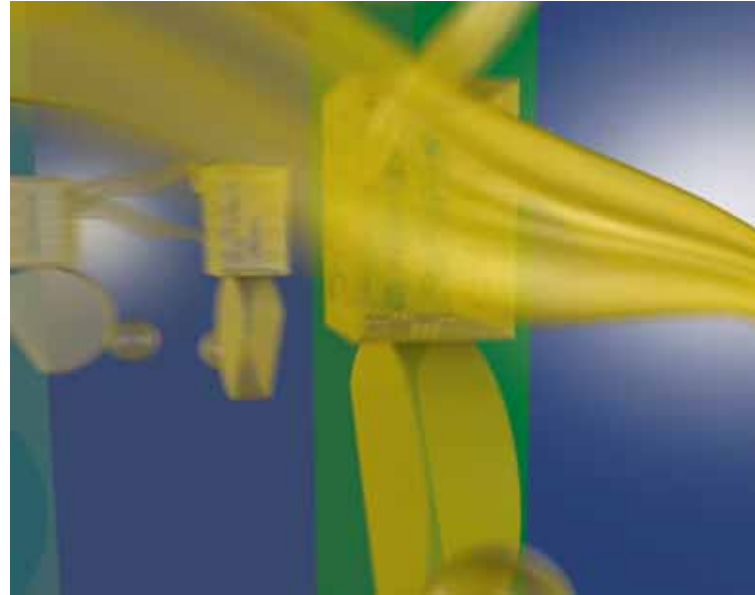
EL OJO DE CERRADURA ES EL LABERINTO

EL LABERINTO ES LA MADRIGuera

LA MADRIGuera ES EL SOMBRERO

00:00:28:22

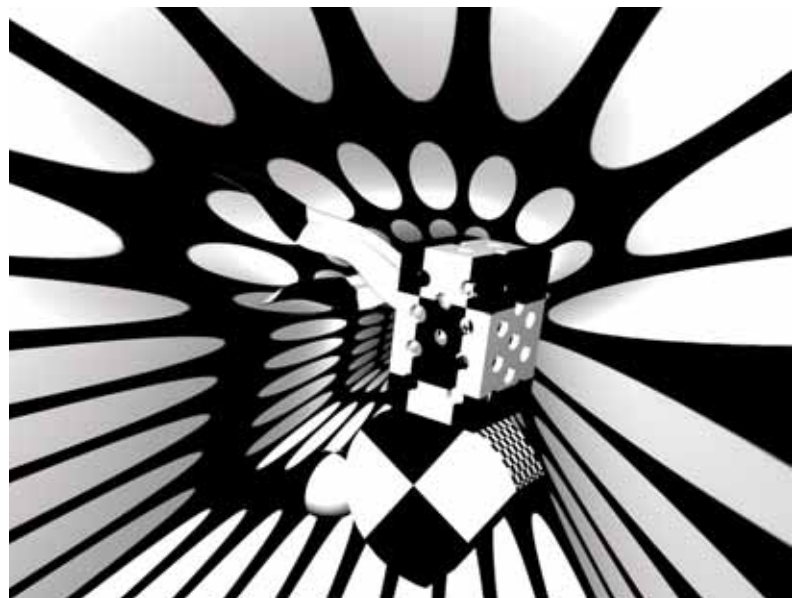

00:00:43:04

¿CONEJO DE LUZ BUSCA LA LUZ?

CREAR EN LOS DOS SENTIDOS

VOLVIENDO AL ORIGEN Y DANDO ORIGEN

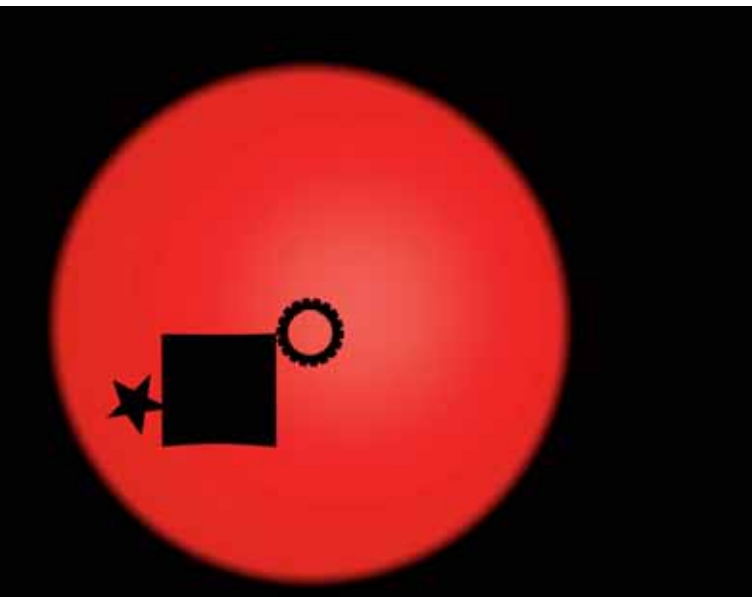
00:00:58:13

00:01:10:13

00:01:15:00

00:01:20:13

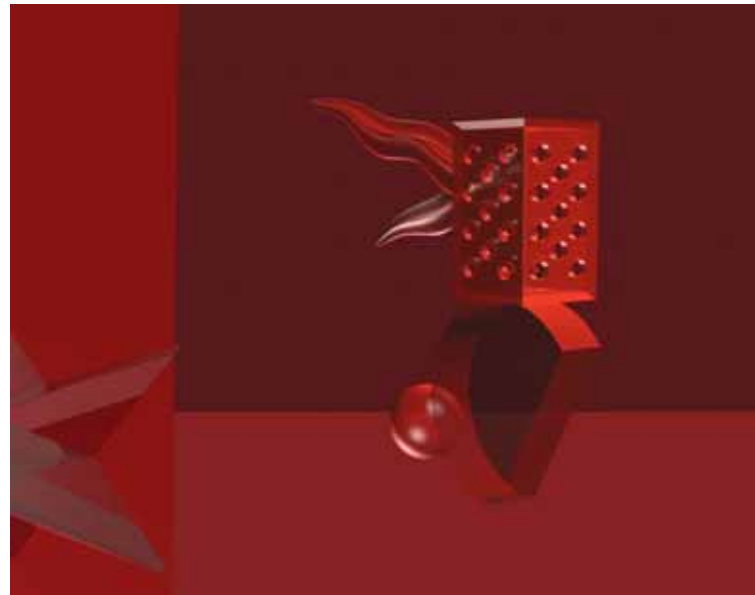

00:01:23:13

PERRO PROYECTA LA SOMBRA DE UN GATO

EL GATO ES UN ESPEJO

SU REFLEJO ES *EL CONEJO ROJO*

00:01:34:00

00:02:06:13

ALQUIMISTA REFLEJA SU OBSTÁCULO

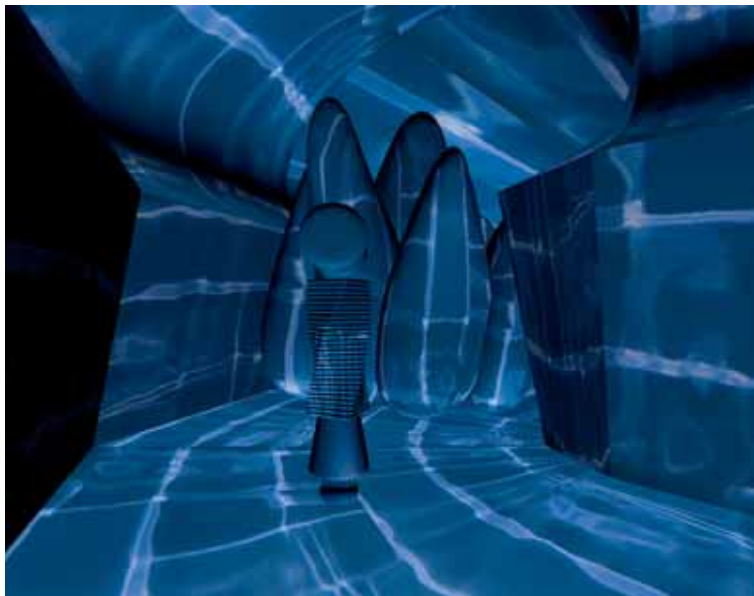
SI ATRAVIESA EL FUEGO SE FUNDIRÁ

EXTERIOR DE UN ESTADO INTERIOR

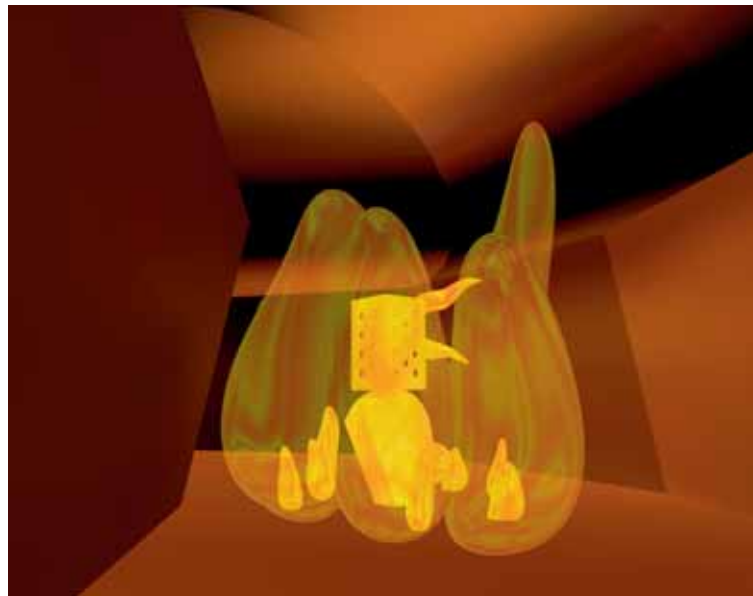
IMAGINA QUE SE TRANSFORMA EN AGUA

CRUZA ¿PRESENCIA O AUSENCIA?

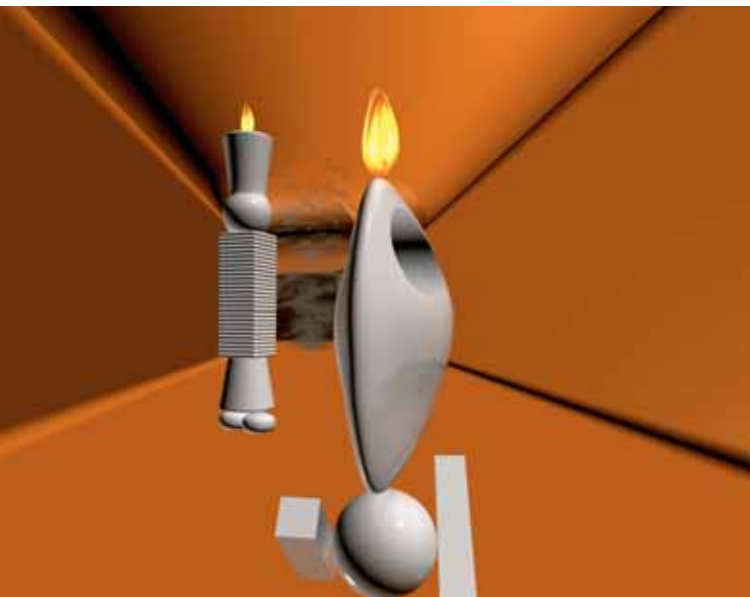
LA LLAMA DESVELA AL CONEJO NARANJA

00:02:16:16

00:02:24:15

00:02:46:10

00:02:53:04

SENTIMIENTO DE ESTAR EN NINGÚN SITIO

CONEJO QUE ESTÁ SIEMPRE NACIENDO

TODOS LOS TRAMOS PARECEN IGUALES

00:02:54:13

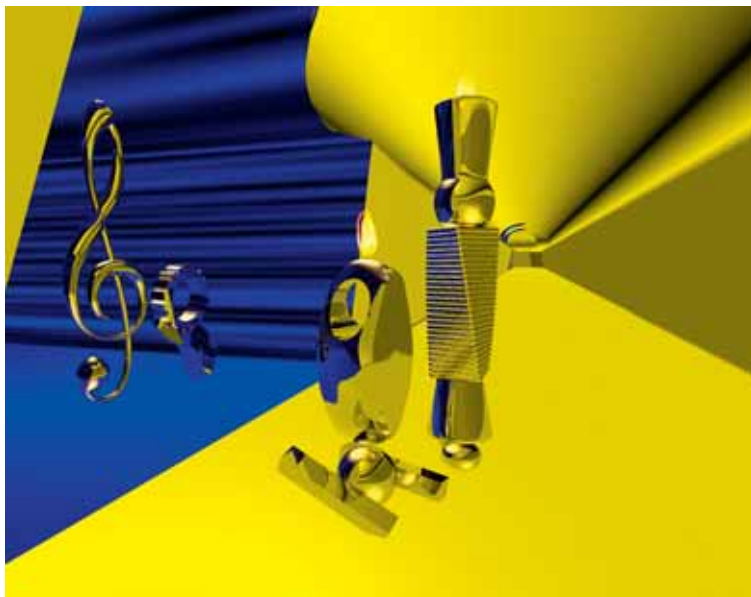
00:03:32:12

SOL RECIÉN NACIDO GATEA HASTA LA PRIMERA SALIDA

EL TRAMO AMARILLO ES EL ÚNICO CON 4 PUERTAS

PRENDE SU LLAMA A LA POSIBILIDAD

LA SOMBRA DE LA LLAVE MARCA 24, 1.440, UN AÑO LUZ

00:03:32:12

00:03:37:00

DESTELLOS DE FOTOSÍNTESIS

LA AUSENCIA DE LUZ MARCA EL FLORECIMIENTO

PASEO DE PENSAMIENTOS

MANCHAS DE MUERTE Y UN GIRASOL

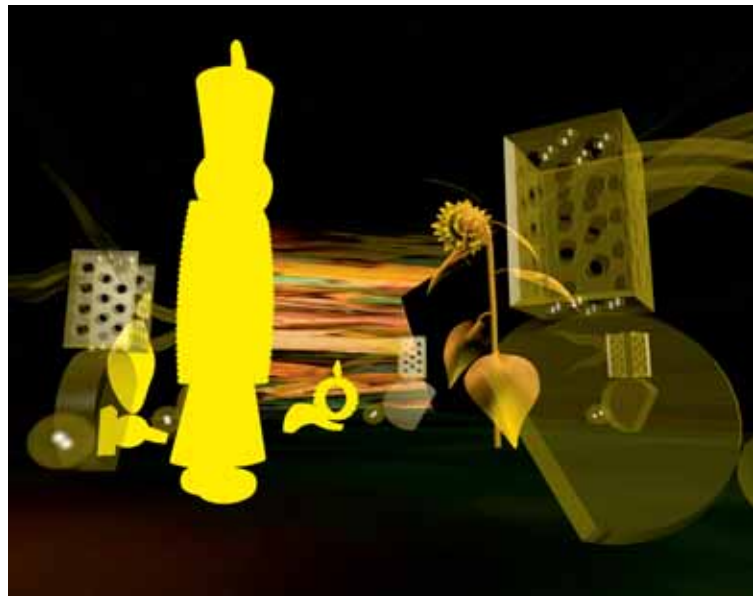
NECESITAMOS DEL OTRO PARA PODER VER

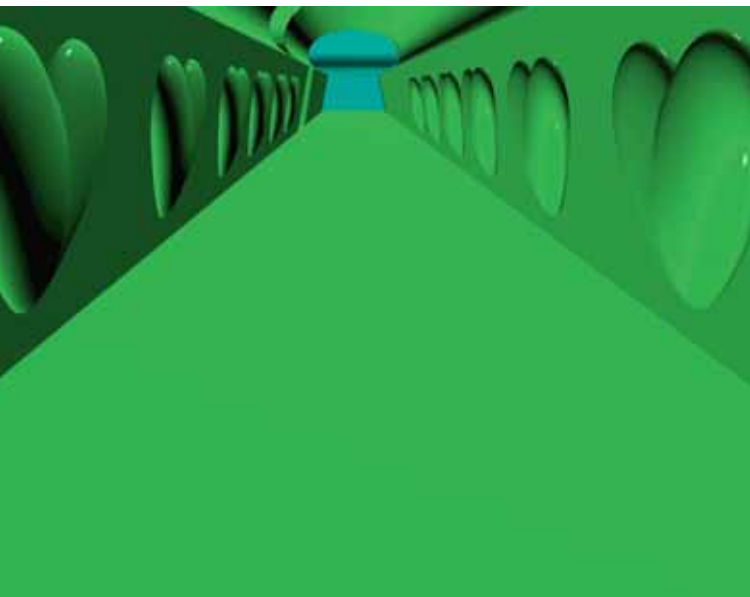
00:04:07:16

00:04:15:02

00:04:15:08

00:04:58:21

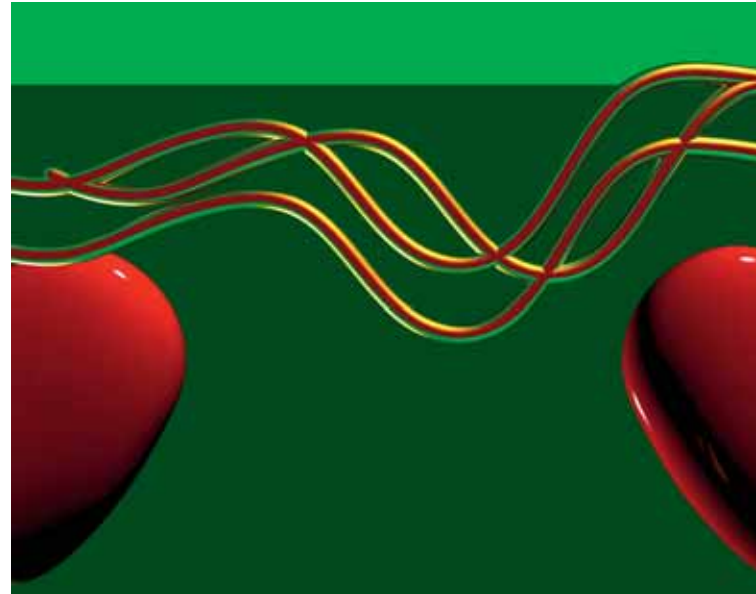
00:05:08:05

CANDELA PIENSA EN EL ENAMORADO

PASEO PARA UN LAMENTO

CORAZONES QUE BUSCAN SU COLOR

CABELLO CONVERTIDO EN ARTERIA

00:05:21:20

COLOR CON TACTO, PINCELADAS

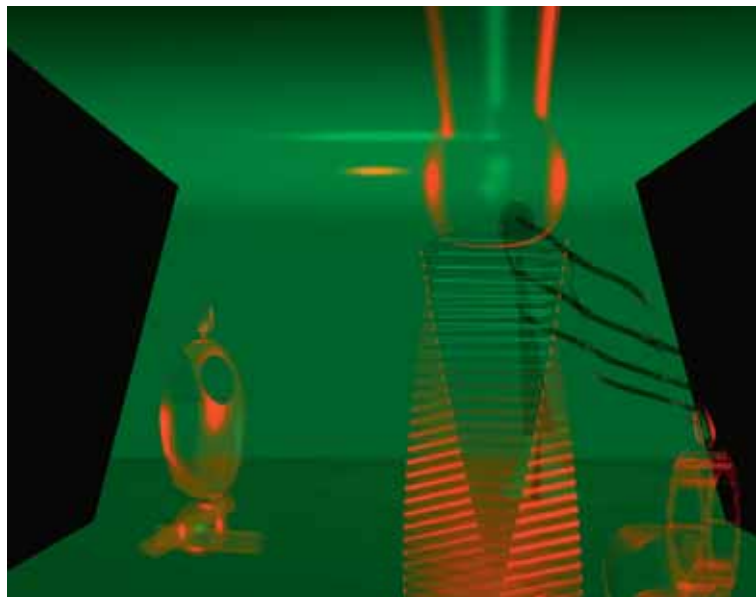
MELENA EN RED

DESEO DE COMPLETAR LO QUE FALTA

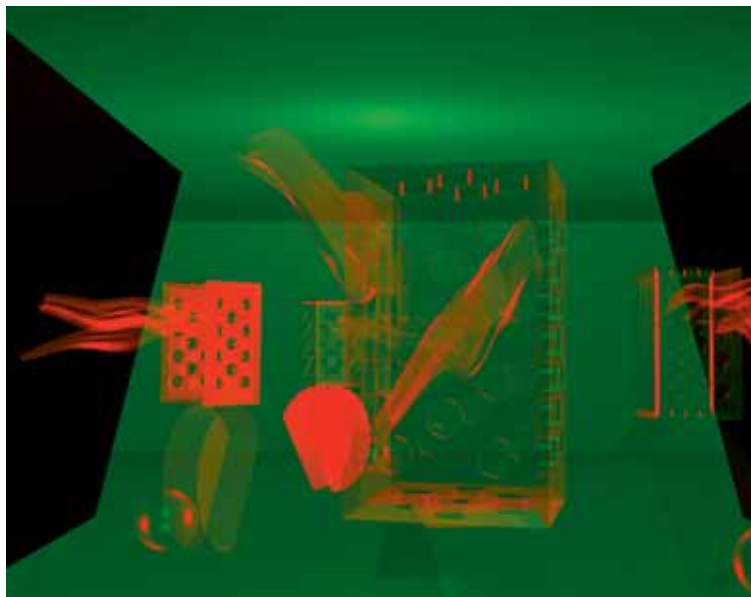
DESCONOCIDO ÍNTIMO CONOCIDO

00:05:28:21

00:05:52:12

00:06:04:02

00:06:45:23

00:06:51:18

LUX ENCUENTRA A LA ENAMORADA

BLANCO Y NEGRO

ATRACCIÓN HACIA LO QUE SE INTUYE

CANDELA REFLEJA A *LUX* ACERCÁNDOLO A LA REALIDAD

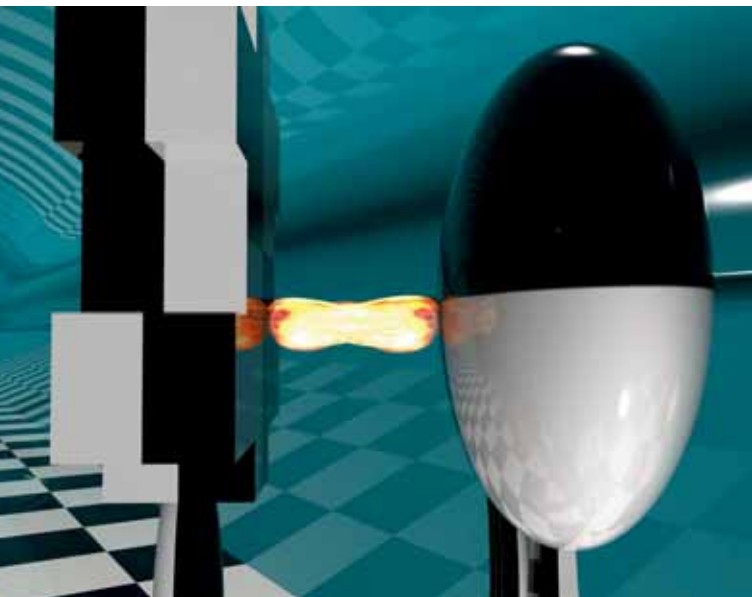
COMO REY Y REINA ABREN EL BAILE

LAS CÁMARAS ACTÚAN COMO Oponentes EN EL JUEGO

00:07:26:03

00:07:37:12

¿QUIÉN O QUIÉNES SON LAS CÁMARAS?

SE FUNDEN CON SU PRIMER BESO

ALTERAN SU IDENTIDAD

METAMORFOSIS CONTINUA

00:07:57:04

00:08:06:08

SERENO ENCIENDE Y APAGA ESTRELLAS

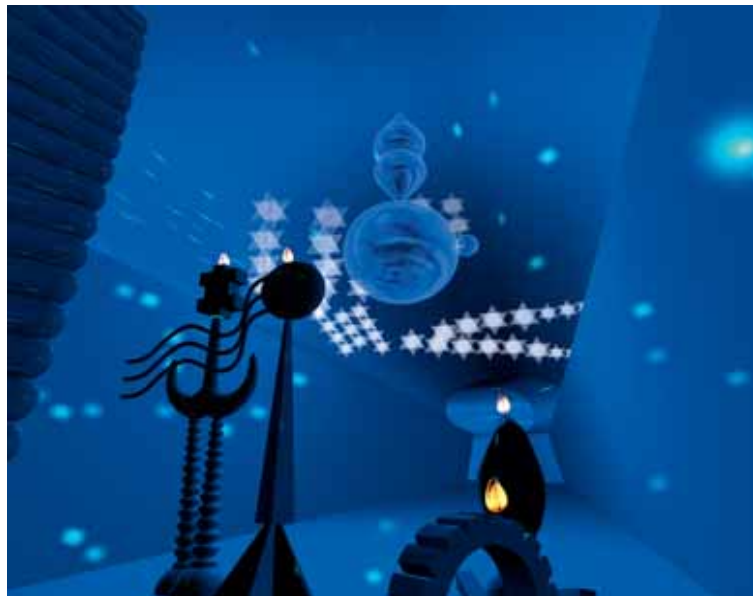
CONVOCA AL VECINDARIO

EL COLOR DEL CIELO ES AZUL

PERRO ES MÁS RÁPIDO QUE *SERENO*

00:09:02:00

00:09:02:00

00:09:19:17

00:09:34:03

00:09:54:16

LA VOZ DE LA NOCHE: ¡IZAD LAS VELAS!

LOS OTROS NAVEGAN EN EL FIRMAMENTO

LIENZO EN BLANCO

PANTALLA EN NEGRO

00:10:05:21

HERMENEUTA ES EL GUARDIÁN DEL UMBRAL

MENSAJERO QUE MARCA EL PASO HACIA LA LUZ

ÚTERO, TÚNEL DEL TIEMPO

00:10:13:16

00:10:24:05

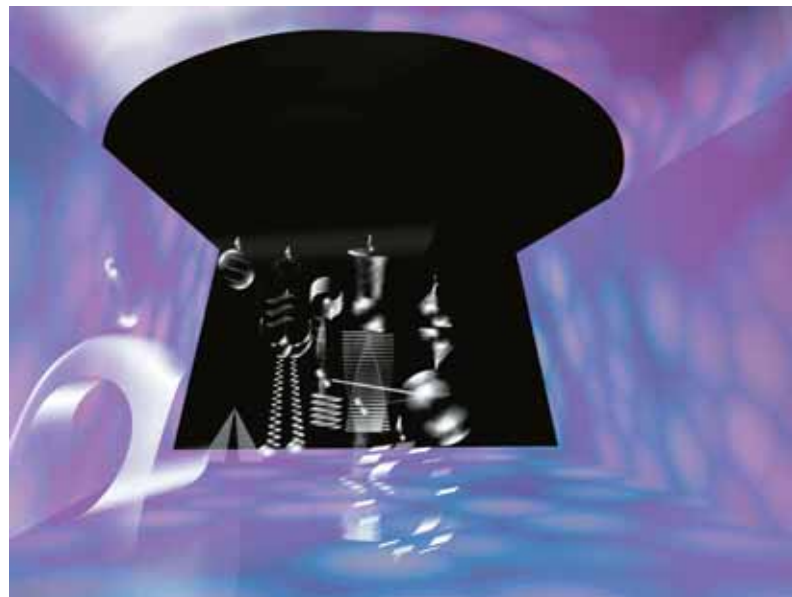

00:10:41:16

00:10:52:23

00:10:59:15

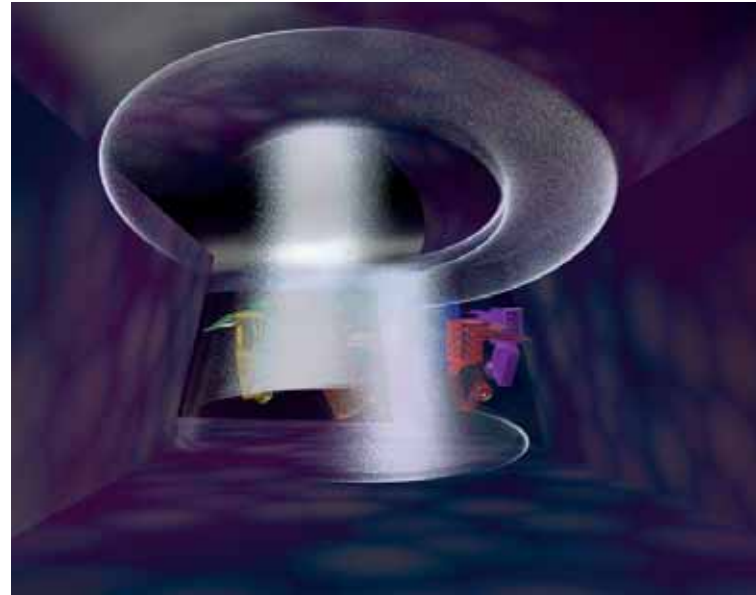
ARRASTRADOS HACIA LA VELADA

LUGAR FUERA DEL LUGAR

CHISTERA DE MAGO

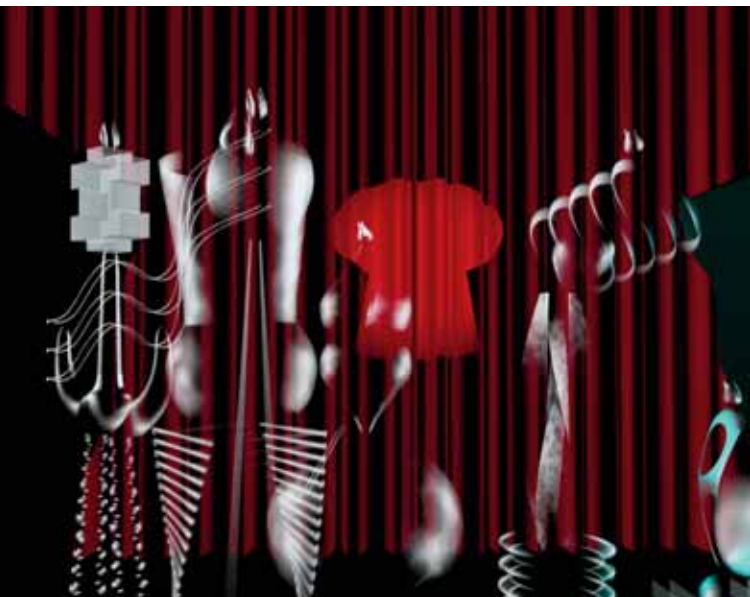
PRISMA DEL ARTISTA

DOBLE PUERTA

00:11:04:19

00:11:27:08

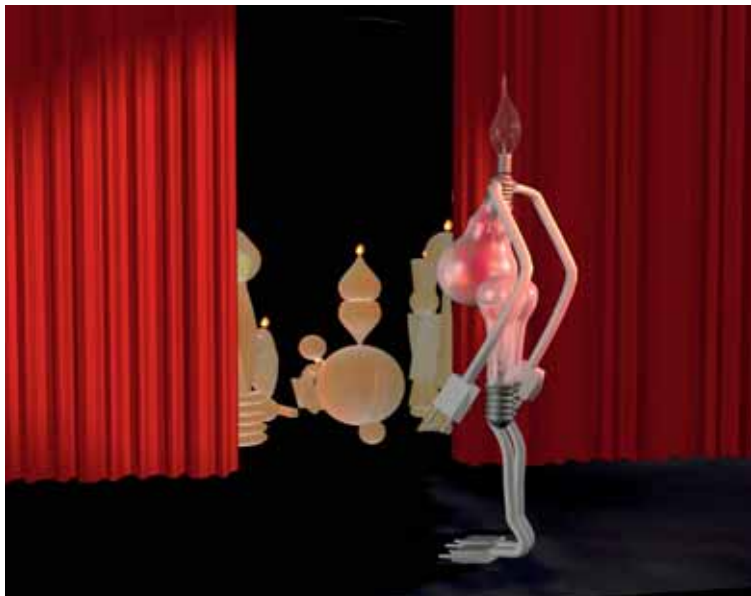
LA PREÑADA ES LA ANFITRIONA DE LA VELADA

RECIBE A SUS INVITADOS, VISTEN DE CERA

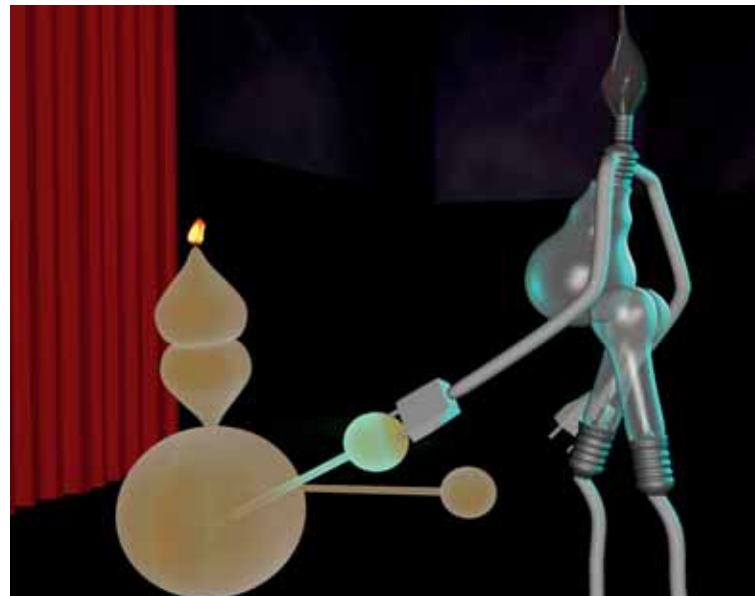
CORTINA ROJA, ÚLTIMA MEMBRANA

VELAS Y BOMBILLAS SE DAN LA MANO

TIEMPO PARA UN SER DE LUZ

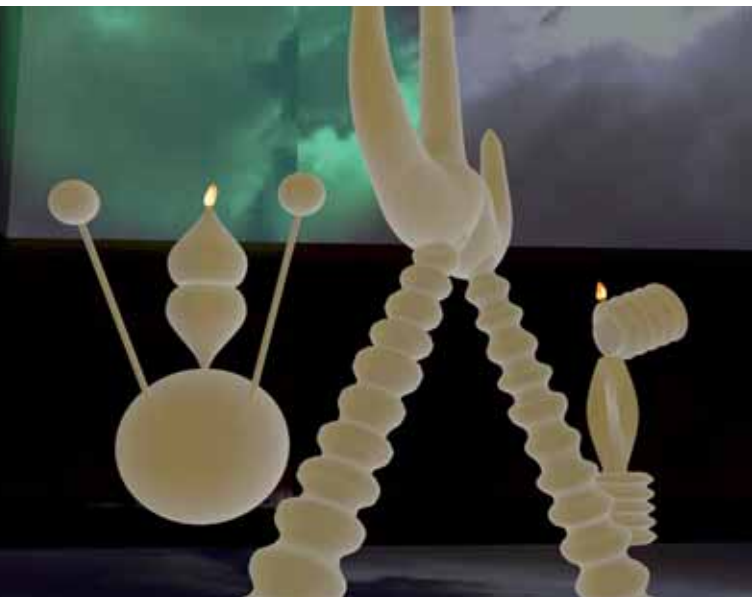

00:11:34:10

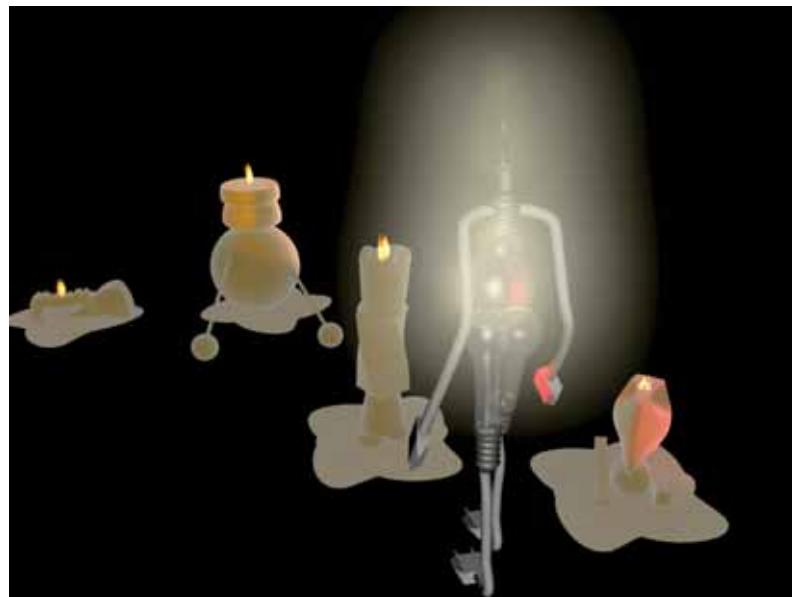

00:11:38:02

00:11:54:03

00:12:15:19

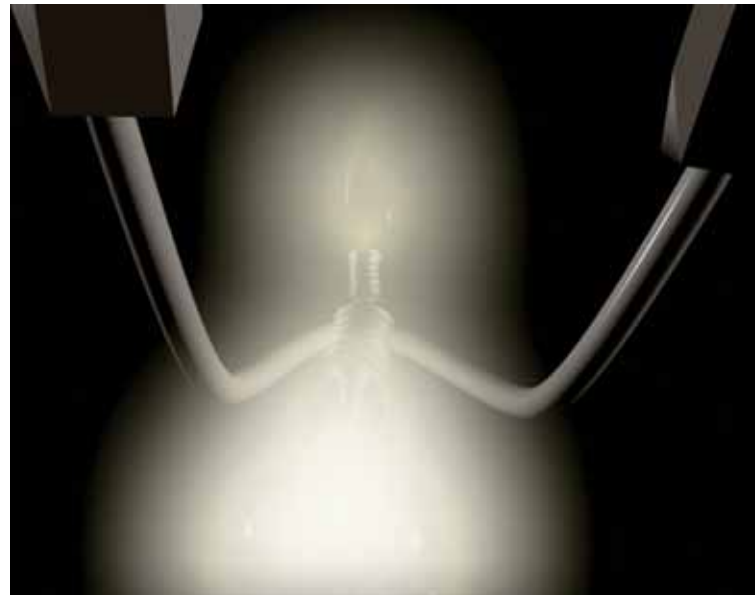
LOS OTROS BAILAN

SALPICADURAS DE CERA

REQUIEM FOR A DREAM

LA PREÑADA DA LUZ, SE DERRITEN

EL CONEJO BLANCO SALE DEL SOMBRERO

00:12:49:00

1_ Aquest és un drama callat i en roig. En acabar no podrà dir-se que no ha passat res. Aquest no és un circuit ni és un joc equilibrat ni es fa un ús ecològic de l'energia. Hi ha drama. Hi ha pèrdua. Sota l'aparença d'un joc, es produirà un nou estat de coses que no és neutral ni es pot reduir a una combinació de personatges. El salt del conill blanc en el barret de copa alta és un joc seriós. El fons és fosc.

1_ Este es un drama callado y en rojo. Al finalizar no podrá decirse que no ha pasado nada. Este no es un circuito ni es un juego equilibrado ni se hace un uso ecológico de la energía. Hay drama. Hay pérdida. Bajo la apariencia de un juego, va a producirse un nuevo estado de cosas que no es neutral ni se puede reducir a una combinación de personajes. El salto del conejo blanco en la chistera es un juego serio. El fondo es oscuro.

2_ Variacions d'un eix blau en què demorar-se. El conill sembla meditar el seu trànsit futur. En la pintura s'arranquen colors i matisos que no és possible presentar en uns altres mitjans. Imaginem que els cossos (els personatges que tenen un cos real de candela que existeix fora de l'animació) són els personatges d'un drama que il·lustra una faula de la llum descomposta. El drama està aquí, en marxa, avançant, mostrant-se a poc a poc. De tant en tant un conill de color ens recorda que darrere del drama hi ha la "vertadera" realitat, la descomposició de la llum.

2_ Variaciones de un eje azul en donde demorarse. El conejo parece meditar su tránsito futuro. En la pintura se arrancan colores y matices que no es posible presentar en otros medios. Imaginemos que los cuerpos (los personajes que tienen un cuerpo real de vela que existe fuera de la animación) son los personajes de un drama que ilustra una fábula de la luz descompuesta. El drama está ahí, en marcha, avanzando, mostrándose poco a poco. De vez en cuando un conejo de color nos recuerda que detrás del drama está la "verdadera" realidad, la descomposición de la luz.

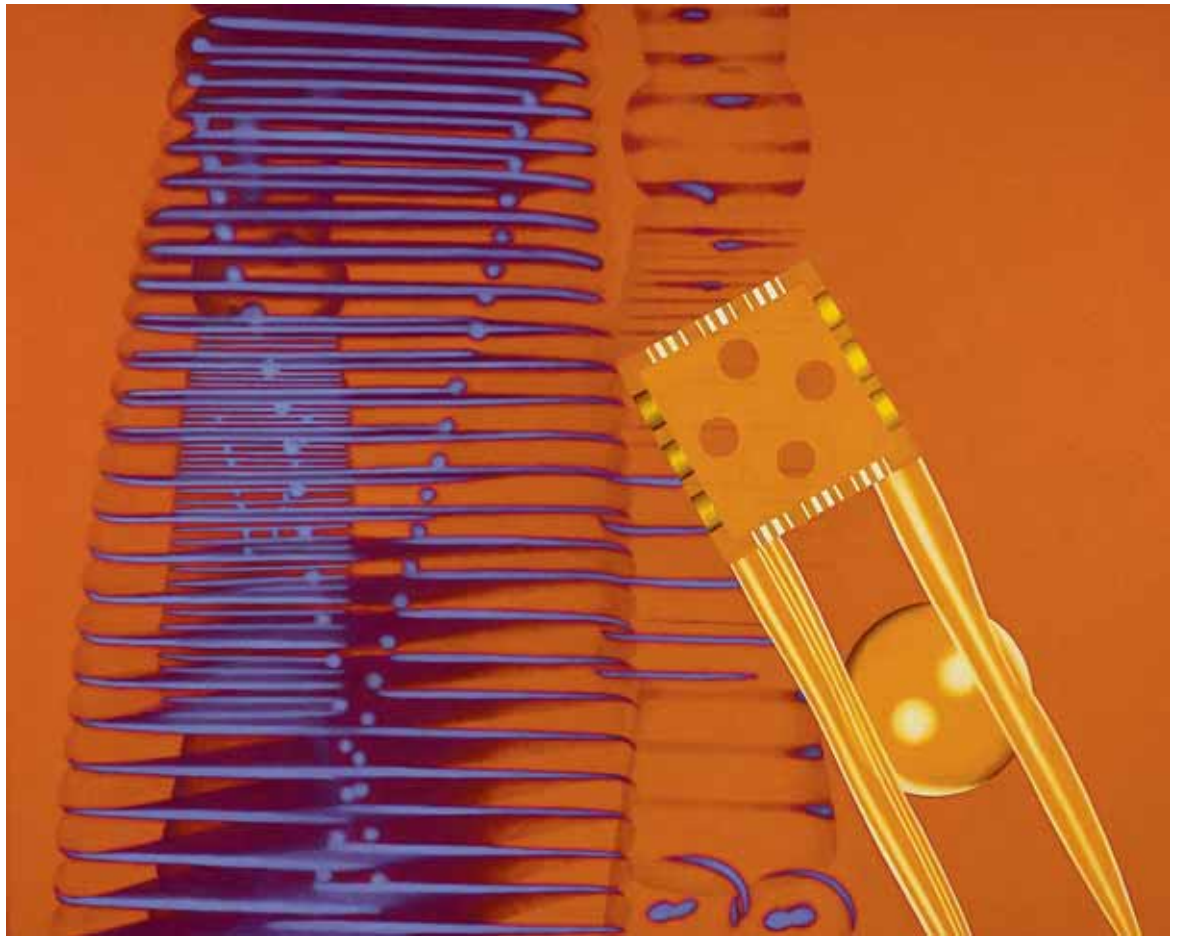
3_ Sempre amb un fons fosc, el món del laberint té una aparença ensucrada on una ombra és un reflex. El drama es juga al laberint: naixement, coneixement, amor, unió, ascensió, lllindar i... final, consumpció, fum. Aquest drama il·lustra, conta, narra una iniciació al color. Un ritu iniciàtic que posa en escena un drama simbòlic. Què fan aquests conills de colors? Són "assistents"? Esperits auxiliars que ens guien en el desenvolupament d'un drama?

3_ Siempre con un fondo oscuro, el mundo del laberinto tiene una apariencia azucarada donde una sombra es un reflejo. El drama se juega en el laberinto: nacimiento, conocimiento, amor, unión, ascensión, umbral y... final, consunción, humo. Ese drama ilustra, cuenta, narra una iniciación al color. Un rito iniciático que pone en escena un drama simbólico. ¿Qué hacen esos conejos de colores? ¿Son "asistentes"? ¿Espíritus auxiliares que nos guían en el desarrollo de un drama?

4_ El de l'*alquimista* i el seu cos. El cap del conill disposat en assossec, llançat en la seua immobilitat. Sembla que els éssers de llum –els altres– tenen una gènesi (habitual a Teresa Tomás) d'objecte trobat, mentre que els conills són una mena de codi/color d'un trajecte.

4_ El del *alquimista* y su cuerpo. La cabeza del conejo dispuesto en sosiego, lanzado en su inmovilidad. Pareciera que los seres de luz –los otros– tienen una génesis (habitual en Teresa Tomás) de objeto encontrado, mientras que los conejos son una suerte de código/color de un trayecto.

5_ *Gos* i *Alquimista* contemplen des de l'altra banda l'aparició del *Sol acabat de nèixer* a la vora de la clau de sol. Les ombres superposades de conills recorden que el drama continua. Quan s'observa, per exemple, *Clarobscur*, cada personatge dreçat es reflecteix en el paviment d'escacs. La imatge reflectida és el conill que correspon al color del personatge. En *Laberint de cors*, el rostre convex de *Candela* reflecteix un pany, un conill, com també les parets del tram de laberint que té davant. En el rostre convex d'*Alquimista*, a més del conill s'hi reflecteix *Candela*, i això no deixa de tenir gràcia: un personatge es reflecteix en un altre personatge.

5_ *Perro* y *Alquimista* contemplan desde el otro lado la aparición del *Sol recién nacido* a la vera de la clave de sol. Las sombras superpuestas de conejos recuerdan que el drama continúa. Al observar, por ejemplo, *Claroscuro*, cada personaje erguido se refleja en el pavimento ajedrezado. La imagen refleja es el conejo que corresponde al color del personaje. En *Laberinto de corazones*, el rostro convexo de *Candela* refleja una cerradura, un conejo, así como las paredes del tramo de laberinto que tiene delante. En el rostro convexo de *Alquimista*, además del conejo se refleja *Candela*, lo que no deja de tener gracia: un personaje se refleja en otro personaje.

6_ Cada conill està superposat al seu personatge. En aquest *Pentagrama cec* no hi ha negre, només èter lletós.

6_ Cada conejo está superpuesto a su personaje. En este *Pentagrama ciego* no hay negro, sólo éter lechoso.

7_ Sobre un fons fosc, igni, se superposen éssers de llum, imatges primes que a penes tenen un cos bufat. Els conills estan ací, superposats, i els personatges varien també. El gira-sol rogenic s'eleva per damunt de tot el món. Aquest és el moment misteriós, una travessia a les fosques.

7_ Sobre un fondo oscuro, ígneo, se superponen seres de luz, delgadas imágenes que apenas si tienen un cuerpo soplado. Los conejos están ahí, superpuestos y los personajes varían también. El girasol rojizo se eleva por encima de todo el mundo. Este es el momento misterioso, una travesía en la oscuridad.

8_ En el rostro convex de *Candela* es reflecteix el seu destí. *Alquimista* reflecteix *Candela* i algun cor. El fons és fosc. Per aquest fons vindré de tornada. Un espill pot sempre no reflectir alguna cosa. O reflectir una altra cosa. L'espill aconsegueix en aquests casos un paper revelador. El fet que en *Clarobscur* els reflexos dels personatges siguen conills, vol dir que l'estatut dels personatges és pròxim al d'un *fantasma real*¹? Té aquest reflex la funció de desvelar la "vertadera" naturalesa dels personatges? És la realitat dins del laberint un món de conills que apareix quan el dispositiu de reflex ens desvela la "vertadera" naturalesa dels personatges? Una altra manera de preguntar, més temerària: és cada un dels set conills l'ànima del personatge?

8_ En el rostro convexo de *Candela* se refleja su destino. *Alquimista* refleja a *Candela* y algún corazón. El fondo es oscuro. Por ese fondo vendré de vuelta. Un espejo puede siempre no reflejar algo. O reflejar otra cosa. El espejo cumple en esos casos un papel revelador. El hecho de que en *Claroscuro* los reflejos de los personajes sean conejos, ¿quiere decir que el estatuto de los personajes es próximo al de un *fantasma real*¹? ¿Tiene ese reflejo la función de desvelar la "verdadera" naturaleza de los personajes? ¿Es la realidad dentro del laberinto un mundo de conejos que aparece cuando el dispositivo de reflejo nos desvela la "verdadera" naturaleza de los personajes? Otra manera de preguntar, más temeraria: ¿Es cada uno de los siete conejos el alma del personaje?

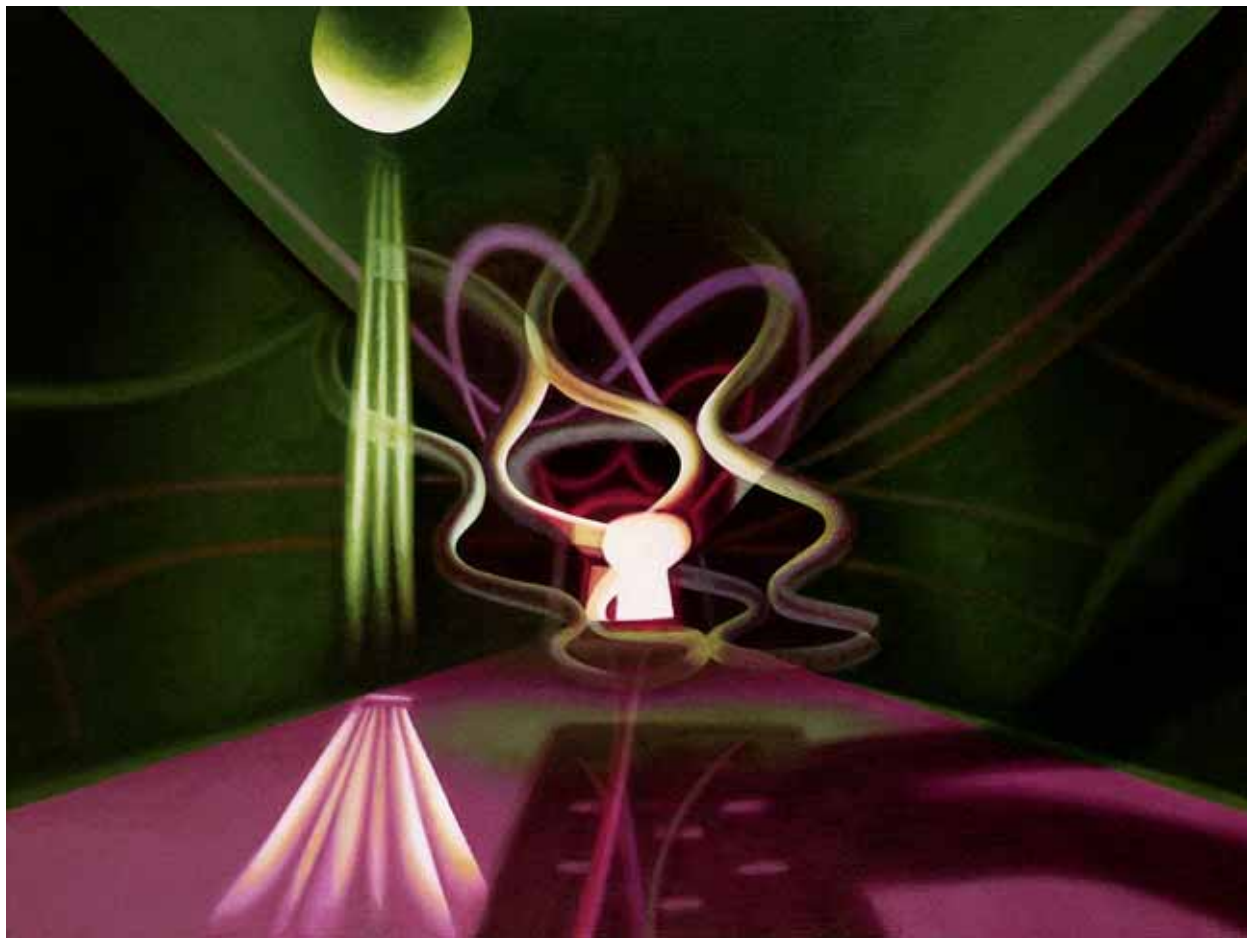
¹ *Fantasma real* és el nom d'un personatge d'una sèrie anterior de Teresa Tomás titulada *Espantapájaros* (València, 2002, galeria My Name's Lolita Art). L'artista reconeix en el text titulat "Messenger" aquest parentiu: "Quan pintava *Las sombras son un reflejo* [Gos reflecteix en la seua ombra [espill-gat] el conill] em va sorprendre pensar que ja havia pintat una escena semblant en la sèrie dels ocells. *Irreconocible: Fantasma real* reflectia a l'espill hexagonal *Gallina* [hexàgon que, per cert, sempre llum]". Vegeu el text complet del Messenger al final d'aquest text.

¹ *Fantasma real* es el nombre de un personaje de una serie anterior de Teresa Tomás titulada *Espantapájaros* (Valencia 2002, Galería My Name's Lolita Art). La artista reconoce en el texto titulado Messenger este parentesco: "Cuando pintaba *Las sombras son un reflejo* [Perro refleja en su sombra (espejo-gato) al conejo] me sorprendió pensar que ya había pintado una escena similar en la serie de los pájaros. *Irreconocible: Fantasma real* reflejaba en el espejo hexagonal a *Gallina* [hexágono que, por cierto, siempre fue luz]." Véase el texto integral en la página 95

9_ I allà, des del fons, ve amb gran velocitat de coets disparats una anunciació de *Lux. Candela*, reduïda a algunes pinzellades, suposa als seus peus l'ombra d'un conill. Fa molt de temps els fantasmes no tenien imatge (no s'hi reflectien) ni tenien segurament ombra perquè no tenien cos. L'escultura és el cos. L'escultura presta el cos. Com qui diu: "Tu posa el cos, que jo pose la plata" o "Tu posa la cuina, que jo pose els ingredients" o "Tu posa la casa, que jo pose la festa". L'escultura posa el cos.

9_ Y allá, desde el fondo, viene con gran velocidad de cohetes disparados una anunciación de *Lux. Candela*, reducida a algunas pinceladas, supone a sus pies la sombra de un conejo. Hace mucho tiempo los fantasmas no tenían imagen (no se reflejaban) ni tenían seguramente sombra porque carecían de cuerpo. La escultura es el cuerpo. La escultura presta el cuerpo. Como quien dice: "Tú pon el cuerpo, que yo pongo la plata" o "Tú pon la cocina, que yo pongo los ingredientes" o "Tú pon la casa, que yo pongo la fiesta". La escultura pone el cuerpo.

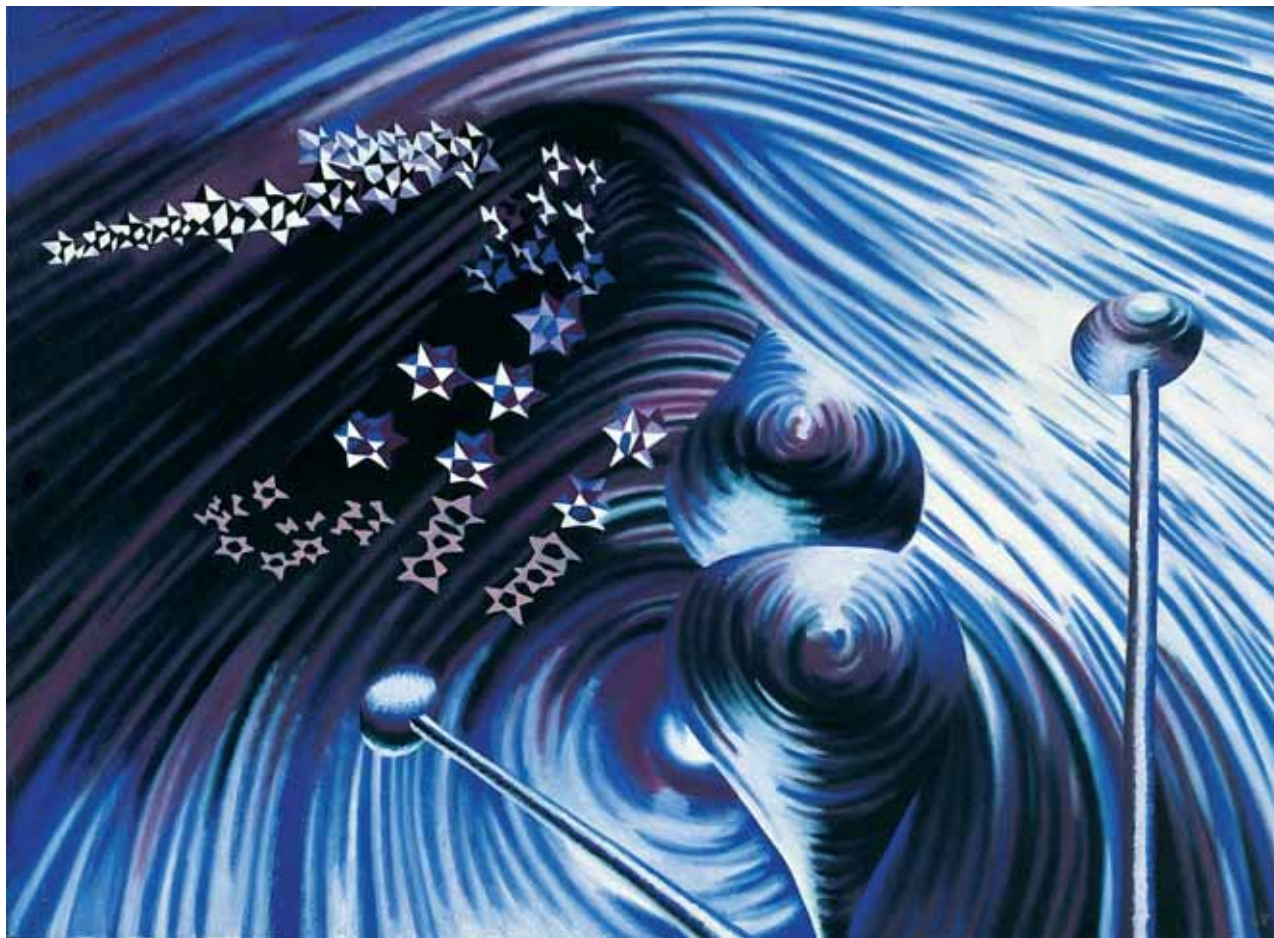
10_ El paviment d'escacs ens recorda que l'ombra de cada personatge és el reflex d'un conill. La trobada està molt prevista, a punt de caure en un limbe. L'obra pictòrica que presenta Teresa Tomás és una invitació a la concisió i a la densitat. Els conills estan i no estan, apareixen i desapareixen. El gos reflectit en l'espill dona un conill roig. Lògica implacable.

10_ El pavimento ajedrezado nos recuerda que la sombra de cada personaje es el reflejo de un conejo. El encuentro está muy previsto, a punto de caer en un limbo. La obra pictórica que presenta Teresa Tomás es una invitación a la concisión y a la densidad. Los conejos están y no están, aparecen y desaparecen. El perro reflejado en el espejo-gato da un conejo rojo. Lógica implacable.

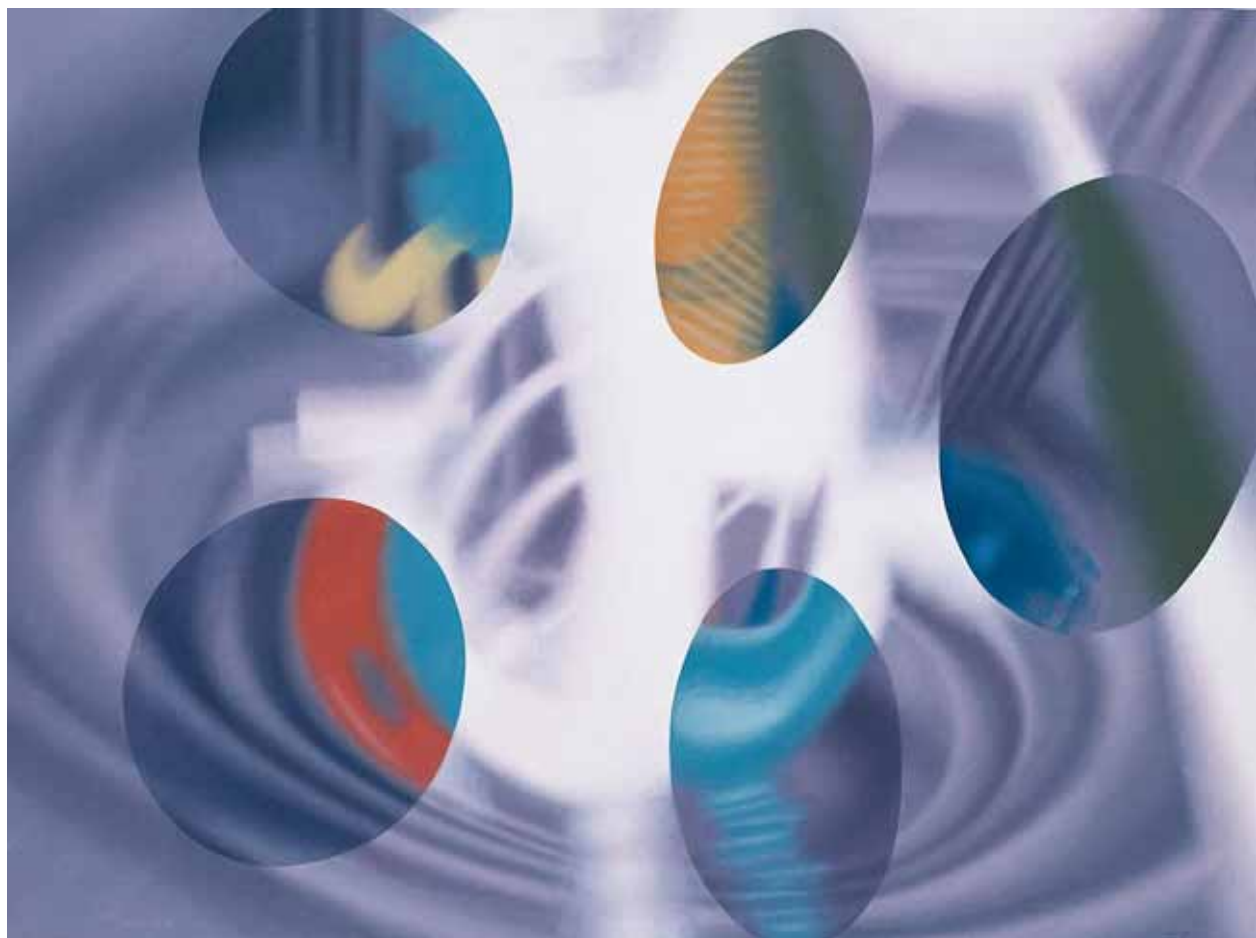
11_ *Al Sereno* se li volen els estels i allà al firmament reapareixen les figures de conills. Un remolí blau que nega el laberint. Tornem arrere: els conills tenen un estatut IN/OUT, mentre que els personatges hi estan sempre, sens dubte. No hi ha IN/OUT dels personatges. *Gos* suscita el conill roig (el seu destí); *Alquimista* suscita el conill taronja. En extrudir l'ull del pany, l'artista llança el drama dels éssers de llum. L'artista és l'ull extrudit. L'artista, en la laberíntica cambra fosca de la seua creació, posa en escena el drama i aquest drama es fa visible en colors representats per conills.

11_ *Al Sereno* se le vuelan las estrellas y allí en el firmamento reaparecen las figuras de conejos. Un torbellino azul que niega el laberinto. Vuelta atrás: los conejos tienen un estatuto IN/OUT, mientras que los personajes están siempre, sin duda. No hay IN/OUT de los personajes. *Perro* suscita al conejo rojo (su destino); *Alquimista* suscita al conejo naranja. Al extrudir el ojo de la cerradura, el artista lanza el drama de los seres de luz. El artista es el ojo extruido. El artista, en la laberíntica cámara oscura de su creación, pone en escena el drama y ese drama se hace visible en colores representados por conejos.

12_ Sembla el cos de *Lux*, el que saltarà sobre la volta d'una veritat que aguaita en cinc claraboies. Que l'artista haja construït l'ull d'un pany com a inici de les transformacions ho diu TOT. I què se n'ha fet llavors de la diferència entre els conills i "els altres"? Els personatges són escultures, tenen un cos, mentre que els conills són avatars del color. La desfilada de personatges de cera és un món.

12_ Parece el cuerpo de *Lux*, el que va a saltar sobre el rodeo de una verdad asomada en cinco claraboyas. Que el artista haya construido el ojo de una cerradura en tanto que inicio de las transformaciones dice TODO. ¿Y qué es entonces de la diferencia entre los conejos y "los otros"? Los personajes son esculturas, tienen un cuerpo, mientras que los conejos son avatares del color. El desfile de personajes de cera es un mundo.

13_ Els invitats arriben a la cortina. En aquest treball, més que no en qualsevol altre, es planteja el problema del punt de vista d'una manera desmesurada, amb una cruesa i una violència insuportables. La descomposició d'un conill blanc en set conills de colors és un altre món. La narració d'una història amb les figures (no se sap de ciència certa si és *la història de* les figures o *una història amb* figures) podria quasi funcionar de manera autònoma. La manera en què la llum és incorporada al debat és la descomposició del primer conill en set conills de colors.

13_ Los invitados alcanzan la cortina. En este trabajo, más que en cualquier otro, se plantea el problema del punto de vista de una manera desmesurada, con una crudeza y una violencia insoportable. La descomposición de un conejo blanco en siete conejos de colores es otro mundo. La narración de una historia con las figuras (no se sabe a ciencia cierta si es *la historia de* las figuras o *una historia con* figuras) podría casi funcionar de manera autónoma. La manera como la luz es incorporada al debate es la descomposición del primer conejo en siete conejos de colores.

14_ *Preñada rules*. Es veu que és obra d'art davant el fet indiscutible que l'artista no s'inventa una trama, sinó que es troba amb ella. A pesar dels sacrificis que la trama impone, no deixa d'encarar l'acció. *Desteixir l'arc iris* és anar a la trobada d'una realitat que l'artista, amb el seu poder plàstic, ens desvela. La consumpció final, la consumació després del teló, una vegada travessada la membrana, és la compressió dels set feixos en un feix blanc.

14_ *Preñada rules*. Se ve que es obra de arte ante el hecho indiscutible que el artista no se inventa una trama, sino que se encuentra con ella. A pesar de los sacrificios que la misma imponga, no deja de encarar la acción. *Destejer el arco iris* es ir al encuentro de una realidad que el artista, con su poder plástico, nos desvela. La consunción final, la consumación después del telón, una vez atravesada la membrana, es la compresión de los siete haces en un haz blanco.

"A diferència dels personatges, no he fotografiat els conills de colors. El *conill blanc* sí que és escultura; a ell correspon una fotografia, però és l'única que no s'encén (ni en la pintura ni en l'animació). És la llum blanca."

"*Els altres* de cera (cos original) es fonen en *la vetlada*, el *conill blanc* ix del barret i *la prenyada* fa llum, tot passa alhora."

"Perquè el *conill blanc* puga ser real (eixir del barret) els *éssers de llum* o conills de colors han de desaparèixer. Els conills de colors els veiem gràcies al prisma. El recorregut pel laberint correspondria al moment en què no se sap on està el conill en el barret del mag."

"Quan pintava *Las sombras son un reflejo* (*Gos* reflecteix en la seua ombra [espill-gat] el conill) em va sorprendre pensar que ja havia pintat una escena semblant en la sèrie dels ocells. *Irrecognoscible: Fantasma real* reflectia a l'espill hexagonal *Galloina* (hexàgon que, per cert, sempre fou llum)."

Els altres comparteixen certes característiques amb *Fantasma real*, la de la invisibilitat, per descomptat. Però hi ha alguna cosa

diferent. En aquest cas la suma dels set *fantasmes reals* dona com a resultat el *conill blanc*. Els conills de colors o els set *éssers de llum* són longituds d'ona o longituds de personalitat. El *conill blanc* i els set conills de colors són la mateixa cosa: llum. És l'ull de pany (ull de l'artista) que ens permet manipular el temps, és la mirada poètica que ens acostava a un temps més real."

"En el quadre *La chistera es el ojo de la cerradura*, el plantejament inicial era pintar una imatge on *gos* fóra el protagonista. Després d'algunes desenes d'esbossos vaig triar precisament l'esbós en què no figurava el personatge, i sí el conill. Aquest quadre és anterior a la realització de l'escena de l'animació 3D en què *gos* es reflecteix conill."

"La cortina de *la vetlada* és la cortina del teatre. Ideal per a senyalitzar que alguna cosa comença i acaba."

"En el moment en què *els altres* creuen la cortina (última membrana del laberint) tot comença i acaba, *la vetlada* coincideix amb l'eixida del conill blanc."

"A diferencia de los personajes, no he fotografiado los conejos de colores. El *conejo blanco* sí es escultura; a él corresponde una fotografía, pero es la única que no prende (ni en la pintura ni en la animación). Es la luz blanca."

"*Los otros* de cera (cuerpo original) se derriten en *la velada*, el *conejo blanco* sale del sombrero y *la preñada* da luz, todo sucede al mismo tiempo."

"Para que el *conejo blanco* pueda ser real (salir del sombrero) los *seres de luz* o conejos de colores deben desaparecer. Los conejos de colores los vemos gracias al prisma. El recorrido por el laberinto correspondería al momento en el que no se sabe dónde está el conejo en la chistera del mago."

"Cuando pintaba *Las sombras son un reflejo* (*Perro* refleja en su sombra [espejo-gato] al conejo) me sorprendió pensar que ya había pintado una escena similar en la serie de los pájaros. *Irreconocible*: *Fantasma real* reflejaba en el espejo hexagonal a *Galloina* (hexágono que, por cierto, siempre fue luz)."

"*Los otros* comparten ciertas características con *Fantasma real*,

la de la invisibilidad por supuesto. Pero hay algo distinto. En este caso la suma de los siete *fantasmas reales* da como resultado el *conejo blanco*. Los conejos de colores o los siete seres de luz son longitudes de onda o longitudes de *personalidad*. El *conejo blanco* y los siete conejos de colores son la misma cosa: luz. Es el ojo de cerradura (ojo del artista) el que nos permite manipular el tiempo, es la mirada poética la que nos acerca a un tiempo más real."

"En el cuadro *La chistera es el ojo de la cerradura* el planteamiento inicial era pintar una imagen donde *perro* fuera el protagonista. Después de varias decenas de bocetos elegí precisamente el boceto en el que no figuraba el personaje, y sí el conejo. Este cuadro es anterior a la realización de la escena de la animación 3D en donde *perro* se refleja conejo."

"La cortina de *la velada* es la cortina del teatro. Ideal para señalar que algo comienza y acaba."

"En el momento en que *los otros* cruzan la cortina (última membrana del laberinto) todo comienza y acaba, *la velada* coincide con la salida del *conejo blanco*."

Desteixir l'arc iris és en realitat un procés en què es revela un misteri, el de la llum. Proposa una teoria i per a presentar-la se serveix de l'animació, la pintura, l'escultura i la fotografia. Cada mitjà té una missió en aquesta sèrie?

El començament d'aquest projecte coincideix amb la lectura del llibre de Richard Dawkins el títol del qual, *Unweaving the rainbow* ("Desteixint l'arc iris"), dóna nom a aquesta sèrie.

"Els misteris no perden la seua poesia quan es resolen; ben al contrari, la solució és moltes vegades més bella que l'enigma." (R. D.)
 "[...] lluny d'haver-hi un arc iris arrelat en un «lloc» determinat en què les fades poden dipositar un calder d'or, hi ha tants arc iris com ulls contemplen una tempesta..." (R. D.)

Keats creia que Newton havia destruït tota la poesia de l'arc iris en reduir-lo als colors prismàtics. Dawkins intenta demostrar que no podia estar més equivocacat, ja que la ciència és, o hauria de ser, una font principal d'inspiració poètica.

La idea inicial era treballar en una sèrie sobre la llum, i intuïa que la tesi del científic i l'exemple de l'arc iris coincidien amb algun

dels meus pensaments sobre l'art. L'artista, d'alguna manera, fa visible allò que no es veu, troba en el seu procés tot un món que no és fàcil observar però que està ací, funciona com a prisma. A l'estudi construïa escultures, la idea era transformar-les en *éssers de llum* amb l'ajuda d'altres mitjans com ara la pintura, la fotografia i l'animació 3D. Jugava amb dos grups d'objectes, els dos amb possibilitat d'encendre's: candeles i bombetes. Vaig començar acoblant candeles; la seua olor, la seua facilitat per a modificar-les, la seua translucidesa, em van embriagar. I en compte de resoldre un *ésser de cera* en vaig crear a l'últim més de vuit. A l'hora de resoldre-les formalment, els donava nom i això portava implícit atribuir-hi certes característiques: *Conill, Gos, Gat, Alquimista, Sol acabat de nàixer, Candela, Lux, Sereno dels estels i Hermeneuta*. *Candela* i *Lux* són els enamorats, són unitats de la llum. *Alquimista* es transforma en allò que imagina. *Hermeneuta* és el guardià del llindar. No obstant això, amb les bombetes només vaig poder crear un ésser que vaig anomenar *La prenyada*, un personatge que faria llum. Era la primera vegada que

Destejer el arco iris es en realidad un proceso en el que se revela un misterio, el de la luz. Propone una teoría y para presentarla se sirve de la animación, la pintura, la escultura y la fotografía. ¿Cada medio tiene una misión en esta serie?

El comienzo de este proyecto coincide con la lectura del libro de Richard Dawkins cuyo título, *Destejiendo el arco iris*, da nombre a esta serie.

“Los misterios no pierden su poesía cuando se resuelven, bien al contrario; la solución es muchas veces mas hermosa que el enigma.” (R. D.)

“[...] lejos de haber un arco iris arraigado en un «lugar» determinado en el que las hadas pueden depositar un caldero de oro, hay tantos arco iris como ojos contemplan una tormenta...” (R. D.)

Keats creía que Newton había destruido toda la poesía del arco iris al reducirlo a los colores prismáticos. Dawkins intenta demostrar que no podía estar más equivocado, ya que la ciencia es, o debería ser, una fuente principal de inspiración poética.

La idea inicial era trabajar en una serie sobre la luz, e intuía que la tesis del científico y el ejemplo del arco iris coincidían con alguno de

mis pensamientos sobre el arte. El artista de alguna manera hace visible lo que no se ve, encuentra en su proceso todo un mundo que no es fácil observar pero que está ahí, funciona como prisma. En el estudio construía esculturas, la idea era transformarlas en *seres de luz* con ayuda de otros medios como la pintura, la fotografía y la animación 3D. Jugaba con dos grupos de objetos, ambos con posibilidad de encenderse: velas y bombillas. Comencé ensamblando velas; su olor, su facilidad para modificarlas, su translucidez, me embriagó. Y en vez de resolver un *ser de cera* acabé por crear más de ocho. Al tiempo de resolverlas formalmente les daba nombre y esto llevaba implícito atribuirles ciertas características: *Conejo*, *Perro*, *Gato*, *Alquimista*, *Sol recién nacido*, *Candela*, *Lux*, *Sereno de las estrellas* y *Hermeneuta*. *Candela* y *Lux* son los enamorados, son unidades de la luz. *Alquimista* se transforma en lo que imagina. *Hermeneuta* es el guardián del umbral. Sin embargo, con las bombillas solo pude crear un ser al que llame *La preñada*, personaje que daría luz. Era la primera vez que trabajando con esculturas pensaba en su posibilidad de movimiento. Una vez terminadas, las elaboraba en el 3D informá-

treballant amb escultures pensava en la seua possibilitat de moviment. Una vegada acabades, les elaborava en el 3D informàtic i les posava a rodar. En l'ordinador, set conills de colors giraven sobre un barret de copa alta fins a convertir-se en el conill blanc de la màgia. I una altra coincidència: la lectura d'*El ojo de Newton* de Menchu Gutiérrez. En un parc, set coloms de colors giren fins que es converteixen en un colom blanc. Ho vaig prendre com un extraordinari senyal. Passava per un moment del procés en què els éssers començaven a tenir forma, moviment i fins i tot nom propi, però no sabia realment què passaria amb ells. La pista per a continuar la vaig trobar en la manera en què havia organitzat els arxius 3D per a cadascuna de les escultures en l'ordinador. Sense pensar-ho massa havia creat dues carpetes, titulades *el conejo* i *los otros*. En la pantalla de l'ordinador, la silueta del barret coincidia amb un ull de pany. I en aquest moment començà tot, i hi vaig veure clar: el *conill blanc*, en introduir-s'hi a través d'un ull de pany a manera de barret de mag, es descompondria, com ho fa la llum a través del prisma, en set conills de colors. Els protagonistes (*els altres*) es transformarien d'ésser de llum en conill de color al llarg d'un viatge a través d'un laberint metafòric.

A mesura que he anat avançant en la sèrie, les característiques pròpies de cada mitjà han anat atorgant una manera diferent de vida als

personatges. L'escultura, com que és resultat del *collage* d'objectes trobats amb possibilitat d'encendre's, conceptualment conté vida i mort. I, més important encara, les escultures seran els cossos que faran possible que aquesta aventura a través dels altres mitjans siga possible. Amb la fotografia transforme les escultures en éssers de llum sense necessitat d'encendre'ls. La il·luminació des de l'interior de la peanya destaca la translucidesa de la cera caracteritzant la matèria, contribuint perquè les escultures puguin ser de llum. La fina línia, l'horitzó trencat en què recolzen, ens indica que són éssers que no volen però són lleus, quasi no pesen. La pintura ofereix la possibilitat de condensar diferents moments de l'acció en un mateix pla recurrent a la superposició i la transparència. Conills pintats sense pintar, com correspon a la màgia: *Res per ací, res per allà*. La imatge pintada em permet insistir d'una manera més real sobre la invisibilitat. En cadascun dels catorze quadres amb una sola imatge ens aproximem a l'ésser de llum i al conill (que hi està i no hi està). Amb l'animació 3D aconseguisc manipular el temps, fer coincidir l'eixida del *conill blanc* del barret amb el moment on no se sap on està el conill. És el temps on es desteix en set conills de colors, és el recorregut rregut dels set personatges a través del laberint. La seua recreació virtual em permet que les flames no encenguin els seus cossos fins al centre del laberint on se celebra la *vetlada*.

tico y las ponía a andar. En el ordenador, siete conejos de colores daban vueltas sobre una chistera hasta convertirse en el conejo blanco de la magia. Y otra coincidencia: la lectura de *El ojo de Newton* de Menchu Gutiérrez. En un parque, siete palomas de colores giran hasta convertirse en una paloma blanca. Lo tomé como una extraordinaria señal. Atravesaba un momento del proceso donde los *seres* empezaban a tener forma, movimiento e incluso nombre propio, pero no sabía realmente qué pasaría con ellos. La pista para continuar la encontré en cómo había organizado los archivos 3D para cada una de las esculturas en el ordenador. Sin pensarlo demasiado había creado dos carpetas, tituladas *el conejo* y *los otros*. En la pantalla del ordenador, la silueta del sombrero coincidía con un ojo de cerradura. Y en ese momento comenzó todo, y vi claro: el *conejo blanco*, al introducirse a través de un ojo de cerradura a modo de chistera de mago, se descompondría, como lo hace la luz a través del prisma, en siete conejos de colores. Los protagonistas (*los otros*) se transformarían de *ser de luz* en conejo de color a lo largo de un viaje a través de un laberinto metafórico.

Según he ido avanzando en la serie, las características propias de cada medio han ido otorgando un modo diferente de vida a los personajes. La escultura, al ser resultado del *collage* de objetos encontrados con posibilidad de encenderse, conceptualmente con-

tiene vida y muerte. Y lo más importante, las esculturas serán los cuerpos que harán posible que esta aventura a través de los restantes medios sea posible. Con la fotografía transformo las esculturas en *seres de luz* sin necesidad de prenderles la mecha. La iluminación desde el interior de la peana destaca la translucidez de la cera, caracterizando la materia, contribuyendo a que las esculturas puedan ser de luz. La fina línea, el horizonte roto, en el que se apoyan, nos indica que son seres que no vuelan pero son leves, casi no pesan. La pintura ofrece la posibilidad de condensar distintos momentos de la acción en un mismo plano, recurriendo a la superposición y la transparencia. Conejos pintados sin pintar, como corresponde a la magia: *Nada por aquí, nada por allá*. La imagen pintada me permite insistir de una manera más real sobre la invisibilidad. En cada uno de los catorce cuadros con una sola imagen nos aproximamos al ser de luz y al conejo (que está y no está). Con la animación 3D consigo manipular el tiempo, hacer coincidir la salida del *conejo blanco* del sombrero con el momento donde no se sabe dónde está el conejo. Es el tiempo donde se des-teje en siete conejos de colores, es el recorrido de los siete personajes a través del laberinto. Su recreación virtual me permite que las llamas no prendan sus cuerpos hasta el centro del laberinto donde se celebra la *velada*.

_ Centrem-nos en la pel·lícula o animació en 3D, que és com prefereix anomenar-la. L'inici i el final són una escena en què set conills giren anunciant que entrem en una dimensió personal de temps. És aquesta una estratègia per a introduir-nos en un espai màgic on succeeixen fets extraordinaris?

En tot cas és una estratègia de la intuïció. També crec que és important sentir el misteri mentre va creant-se, perquè d'alguna manera aquest misteri hi estiga contingut, viscut, en l'obra.

Es podrien llegir tres línies de temps encara que tota la història correspon a un únic moment. En una, el *conill blanc* eixiria del barret de copa alta. Una altra correspondria al temps on no se sap on està el conill, representada pel recorregut dels set conills de colors o set éssers de llum a través del laberint. I la tercera correspondria a l'última escena, el centre del laberint. És en *la vetlada* on els éssers digitals tornen a recuperar certes propietats físiques de les escultures i es fonen mentre *La prenyada* fa llum.

El *conill blanc* i els set conills de colors són la mateixa cosa, llum. És el barret_el prisma_l'ull de pany (ull de l'artista) allò que ens permet manipular el temps. La mirada poètica ens permet acostar-nos a un temps distint, a una altra realitat.

Al final del tram violat que correspon a *hermeneuta*, s'anuncia que el conill eixirà del barret, que el recorregut dels set conills de

colors a través del laberint finalitza. I que ens trobem al llindar de la vetlada, en un túnel del temps que és la cortina del teatre.

El temps que l'espectador necessita per a poder viure una obra és clau, l'animació com a mínim el reté el temps que dura. Els artistes plàstics ens trobem precisament amb aquest problema. Ha sigut impressionant veure que alguns dels espectadors que van veure *La casa por el tejado* s'emocionaven visiblement al llarg dels seus vint minuts d'animació. Espere que aquesta vegada l'espectador pugui mirar a l'altre costat de l'ull de pany i entrar encara que només siga durant tretze minuts en el barret de copa alta de la màgia.

_ Entre aquesta sèrie i la de 2001, *Pión entra en el juego*, hi ha certs paral·lelismes. Es tracta de dos viatges en què un personatge desencadena un tràgic final, *Espantapájaros*, la sèrie que va presentar el 2001, i aquesta vegada *La prenyada*. Seria el joc de la vida i la mort una constant en la seua obra?

Sembla que necessite representar la mort de les meues escultures per a sentir que he sigut capaç realment de donar-los vida. Tant *Espantapájaros* com *La prenyada* simbolitzen la mort per als set personatges protagonistes. En cada sèrie succeeix d'una manera, els set ocells, en ser espantats, ressusciten en un objecte o òrgan que construeix l'*Espantapájaros*. En *Desteixir l'arc iris*

_ Centremonos en la película o animación en 3D, que es como prefiere llamarla. El inicio y el final son una escena en la que siete conejos dan vueltas anunciando que entramos en una dimensión personal de tiempo. ¿Es esta una estrategia para introducirnos en un espacio mágico donde suceden hechos extraordinarios?

En todo caso es una estrategia de la intuición. También creo que es importante sentir el misterio mientras se está creando, para que de alguna manera ese misterio esté contenido, vivido en la obra.

Se podrían leer tres líneas de tiempo aunque toda la historia corresponde a un único momento. En una de ellas, el *conejo blanco* saldría de la chistera. Otra correspondería al tiempo donde no se sabe dónde está el conejo, representada por el recorrido de los siete conejos de colores o siete seres de luz a través del laberinto. Y la tercera correspondería a la última escena, el centro del laberinto. Es en la *velada* donde los seres digitales vuelven a recuperar ciertas propiedades físicas de las esculturas y se derriten mientras *La preñada* da luz.

El *conejo blanco* y los siete conejos de colores son la misma cosa, luz. Es la chistera_el prisma_el ojo de cerradura [ojo del artista] el que nos permite manipular el tiempo. La mirada poética nos permite acercarnos a un tiempo distinto, a otra realidad.

Al final del tramo violeta que corresponde a *hermeneuta*, se anuncia que el conejo va a salir del sombrero, que el recorrido de los siete

conejos de colores a través del laberinto va a finalizar. Y que nos encontramos en el umbral de la velada, en un túnel del tiempo que es la cortina del teatro.

El tiempo que el espectador necesita para poder vivir una obra es clave, la animación como mínimo lo retiene el tiempo de su duración. Los artistas plásticos nos encontramos precisamente con ese problema. Ha sido impresionante ver como algunos de los espectadores que vieron *La casa por el tejado* se emocionaban visiblemente a lo largo de sus veinte minutos de animación. Espero que en esta ocasión el espectador pueda mirar al otro lado del ojo de cerradura y entrar aunque solo sea durante trece minutos en la chistera de la magia.

_ Entre esta serie y la de 2001, *Plón entra en el juego*, existen ciertos paralelismos. Se trata de dos viajes en los que un personaje desata un trágico final, *Espantapájaros*, la serie que presentó en 2001, y en esta ocasión *La preñada*. ¿Sería el juego de la vida y la muerte una constante en su obra?

Parece que necesito representar la muerte de mis esculturas para sentir que he sido capaz realmente de darles vida. Tanto *Espantapájaros* como *La preñada* simbolizan la muerte para los siete personajes protagonistas. En cada serie sucede de una manera, los siete pájaros, al ser espantados, resucitan en un objeto u órga-

és *La prenyada* qui, en fer llum, fa que els set personatges de cera es desfacen. L'arc iris de conills desapareix, torna a teixir-se la llum blanca, el *conill blanc* ix del barret.

Però tens raó en els dos casos, la mort com a transformació, com a creació.

En un joc on els colors bàsics de l'arc iris i els nombres són elements configuradors, ens planteja un desdoblament de personalitats. És un pretext per a parlar sobre la complexitat de l'ésser humà?

No crec, es tracta més prompte de la complexitat de la creació. Realment sempre done voltes sobre el mateix. Has de tenir en compte que la imaginació treballa amb paràmetres un poc estranys. A vegades és aclaparadora, desdobra una idea molt senzilla en un món molt complex. Fixa't en què s'ha convertit un conill eixint del barret. És el que et deia que m'apassiona de la creació, el seu procés. Tot es transforma, només cal tenir una mirada molt atenta i la imaginació disposada a jugar (ull de pany).

El fet de treballar amb sèries crec que és degut en part a la meua dispersió, necessite crear o servir-me de certes estructures, siguen conceptuals, els nivells en un joc, els nombres o, en aquest cas, els colors de l'arc iris per a poder continuar imaginant. Per a crear un món on les escultures puguin respirar he anat recor-

rent diversos mitjans, la pintura, la fotografia i l'animació. I ha succeït d'una manera tan inesperada com escalonada. El pas de l'escultura a la pintura es realitza en diverses exposicions consecutives: *Los ojos del ángel* (1995), *Cabezas* (1998) i *Flor* (1999), però és amb *Pión entra en el juego* (2001) on es realitza de manera més precisa. Les set escultures, els set ocells, per a ser reals, per a volar necessiten la pintura. La gravetat, la peanya, impedeix el vol dels set ocells-escultura. I és en la pintura, per mitjà d'un joc de trobades (combinatòria) on els ocells alcen el vol. La incorporació de la fotografia i l'animació 3D la vaig realitzar en *La casa por el tejado* (2004). Aquesta vegada és la recerca de la imatge a pintar la que genera una multitud d'imatges que semblen tenir vida pròpia. El procés fins a arribar a la pintura es converteix en animació. La transformació de l'escultura-personatge va generant la seqüència de la pel·lícula. La narració és el procés. Segons van desenvolupant-se les escenes canvien de nom: *Pluja*, *Mar* i *Núvol*. En *Desteixir l'arc iris* cada mitjà s'independitza. Amb cadascun d'ells he intentat resoldre de quina manera donar diferents formes de vida a l'escultura. Els meus jocs podrien ser el pretext per a parlar sobre la complexitat de l'escultura, un intent, d'altra banda, molt primitiu de voler animar o trobar l'ànima en les coses.

no que construye el *Espantapájaros*. En *Destejer el arco iris* es *La preñada* la que, al alumbrar, hace que los siete personajes de cera se deshagan. El arco iris de conejos desaparece, vuelve a tejerse la luz blanca, el *conejo blanco* sale del sombrero.

Pero tienes razón en los dos casos, la muerte como transformación, como creación.

_ En un juego donde los colores básicos del arco iris y los números son elementos configuradores, nos plantea un desdoblamiento de personalidades. ¿Es un pretexto para hablar sobre la complejidad del ser humano?

No creo, se trata más bien de la complejidad de la creación. Realmente siempre doy vueltas a lo mismo. Ten en cuenta que la imaginación trabaja con parámetros algo extraños. En ocasiones es abrumadora, desdobra una idea muy sencilla en un mundo muy complejo. Fíjate en qué se ha convertido un conejo saliendo de la chistera. Es lo que te decía que me apasiona de la creación, su proceso. Todo se transforma, solo hace falta tener una mirada muy atenta y la imaginación dispuesta a jugar (ojo de cerradura).

El hecho de trabajar con series creo que se debe en parte a mi dispersión, necesito crear o valerme de ciertas estructuras, sean conceptuales, los niveles en un juego, los números o en este caso los colores

del arco iris para poder seguir imaginando. Para crear un mundo donde las esculturas pudieran respirar he ido recorriendo varios medios, la pintura, la fotografía y la animación. Y ha ocurrido de manera tan inesperada como escalonada. El paso de la escultura a la pintura se realiza en varias exposiciones consecutivas: *Los ojos del ángel* (1995), *Cabezas* (1998) y *Flor* (1999), pero es con *Pión entra en el juego* (2001) donde se realiza de manera más precisa. Las siete esculturas, los siete pájaros, para ser reales, para volar necesitan de la pintura. La gravedad, la peana impide el vuelo de los siete pájaros-escultura. Y es en la pintura, mediante un juego de encuentros (combinatoria) donde los pájaros emprenden vuelo. La incorporación de la fotografía y la animación 3D la realicé en *La casa por el tejado* (2004). En esta ocasión es la búsqueda de la imagen a pintar la que genera una multitud de imágenes que parecen tener vida propia. El proceso hasta llegar a la pintura se convierte en animación. La transformación de la escultura-personaje va generando la secuencia de la película. La narración es el proceso. Según van desarrollándose las escenas cambian de nombre: *Lluvia*, *Mar* y *Nube*. En *Destejer el arco iris* cada medio se independiza. Con cada uno de ellos he intentado resolver cómo dar distintas formas de vida a la escultura. Mis juegos podrían ser el pretexto para hablar sobre la complejidad de la escultura, un intento por otra parte muy primitivo de querer animar o encontrar el alma en las cosas.

ENGLISH TRANSLATION

VNIVERSITAT
ID VALÈNCIA

IUE *d* INSTITUT UNIVERSITARI
D'ESTUDIS DE LA DONA

bancaixa

LA NAU