

LA VIDA EN EMERGENCIA

JUAN ZAMORA

Teucrium radicans
8-2-78
P. Maria Palomares
University of Valencia

CASTELLANO

FUNDACIÓ
SORIGUÉ

EL ARTISTA Y SU OBRA

Juan Zamora (Madrid, 1982)

Juan Zamora canaliza a través de su trabajo la necesidad común de entender la vida, concepto esencialmente abstracto: ¿Qué significa estar vivos? ¿Por qué estamos aquí? Partiendo de la biología, una disciplina científica, Zamora plasma desde una aproximación poética cuestiones primarias, comunes, universales y cotidianas. Además, su trabajo alude a cuestiones vinculadas a la sostenibilidad ambiental y social. Sus obras funcionan como una suerte de mecanismo de activación de una alerta con la que nos debemos comprometer cada vez más.

El dibujo, un acto a veces automático, otras meticuloso y casi científico; es intrínseco a la obra de Zamora. A menudo indaga en conceptos complejos desde un lenguaje sencillo, primario, gestual y directo; otras veces su técnica se vuelve compleja, haciéndonos dudar incluso de nuestra percepción.

LA EXPO SI CIÓN

La vida en emergencia. Juan Zamora es la primera gran muestra individual del artista. De carácter esencialmente introspectivo, parte de la animación *Soplando una flor*, perteneciente a la colección de la Fundació Sorigué. A lo largo de la exposición, el artista hace una relectura de algunos de sus trabajos realizados en diferentes países donde ha residido. Estas experiencias le permiten relacionar su imaginario personal con aquello colectivo: y es que la vida nace de la colectividad.

La palabra **emergencia** nos acerca fundamentalmente a dos acepciones del término: una situación de peligro que requiere una acción inmediata, por un lado, y algo que nace, que surge, por el otro. Juan Zamora desarrolla aquí ambos conceptos, partiendo del principio de emergencia, un concepto de filosofía de la biología que alude al surgimiento de estructuras, patrones y propiedades nuevas y coherentes durante el proceso de autoorganización en los sistemas complejos. El principio de emergencia explica el surgimiento de la vida a partir de la colectividad, de la interacción entre las partes y el todo, abarcando de lo individual a lo global.

Podríamos también afirmar que la sociedad en la que vivimos y nos desarrollamos es en el fondo una emergencia generada a partir de la interacción de agentes autónomos. La colectividad es fundamental para afrontar las transformaciones estructurales que se nos plantean.

PLANTA 0

SALA 1 — 2 CUANDO AIRE Y NUBES

1 *Un árbol y su sombra, 2023*

Mural a carboncillo y proyección

Instalación site-specific

Está amaneciendo. En las paredes de la sala, que nos trasladan a un momento muy concreto del día, el alba, todavía se vislumbra el brillo de algunas estrellas. El artista ha dibujado en la pared un árbol a carboncillo con un trazo sencillo, casi esquemático, despojado de sus hojas. En el suelo podemos ver, meciéndose como soplada por un viento calmado, su sombra. ¿O son sus raíces?

Esta pieza, que abre la exposición, nos introduce en el imaginario del artista, en el cual el trampantojo – a veces momentáneo – es una cuestión recurrente.

“ANIMALIYOS”

El dibujo automático e impulsivo sobre pequeños cuadernos de la serie *Animaliyos* permite al artista despojarse del rigor de otros trabajos. Mediante esta serie inicia un proceso de autoconocimiento que le empujará posteriormente a analizar al ser humano de manera colectiva. Alejado de los trazos academicistas, dibuja sin filtro, trasladando a sus personajes pulsiones propias. Estos personajes animados – dotados de ánima, de vida – se mueven y ejecutan acciones repetitivas, sin que podamos identificar un claro sentido en ellas.

Con sonidos realizados por el mismo artista, los personajes hablan desde el inconsciente o el subconsciente, de manera directa y a veces grotesca. Su apariencia naïf y divertida esconde un análisis de uno mismo que puede resultar complejo. Un recurso freudiano que enfrenta a las personas adultas con su yo infantil.

2 Encima y debajo de una farola, 2009

Impresión fotográfica sobre aluminio, dibujo y PDA. 200 x 150 cm.
Colección ABC

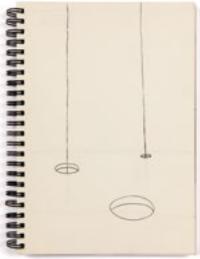
Los personajes aparecen en un escenario urbano enmarcado en un cielo nocturno estrellado, que, aunque seguramente distópico, nos resulta familiar. El personaje animado a través de una PDA, una tecnología hoy obsoleta que el artista utiliza en otros trabajos de la serie, emite un silbido de manera incansable, repetitiva. Solamente de vez en cuando debe pararse a coger aire. A su lado, otros personajes – sin animar – ejecutan acciones aleatorias, quizás sin un sentido claro, acompañados por dibujos de nubes.

3 Una estrella, 2009

Dibujo y fotografía digital en reproductor mp4. 21 x 15,5 cm.

¿Es una nube que parece un cerebro o un cerebro que parece una nube? En la cabeza de este personaje observamos un punto de luz, que resulta ser una imagen de la estrella polar. El eje de rotación de la Tierra apunta casi exactamente hacia esta estrella por su lado norte. Por lo tanto, a medida que la Tierra gira, se mantiene siempre quieta en un mismo punto del cielo. Eso la hace muy útil como recurso de orientación en la noche.

4 **Mirando una flor, 2009**

Dibujo sobre papel. 14,8 x 21 cm

5 **Semilla, 2006**

Dibujo sobre papel. 13,5 x 21 cm

6 **Una flor y su sombra, 2009**

Dibujo sobre papel. 13,5 x 21 cm

7 **Charco, 2007**

Dibujo sobre papel. 13,5 x 21 cm

8 **Agujeros, 2006**

Dibujo sobre papel. 13,5 x 21 cm

9 **Soplando una flor, 2009**

Video proyección sobre cuadernos. Medidas variables.

Colección Fundació Sorigué

Incorporada en 2009 a la colección de la Fundació Sorigué, se trata de una pieza clave en las animaciones de la serie *Animaliyos*. Cada personaje se proyecta sobre su respectivo cuaderno: la separación entre estos dos elementos alude a la distancia y al tiempo que tarda el aire desde los pulmones de los pulmones hasta que llega a mover los pétalos. Mediante esta animación Zamora hace evidente este aire: una suerte de viento que acaricia, una forma de atrapar el aire suspendido entre ambos.

10 **Cloud (I), 2014**

Dibujo sobre papel cebolla. 12 x 19 cm.

Colección Susana Blas

11 **Pesar el aire, 2013**

Hojas de libro antiguo intervenidas. 22 x 17 cm

El artista ha arrancado estas dos páginas de un antiguo libro de ciencias, perteneciente a su abuelo. En ellas, solo se nos permite leer una frase, que alude al peso del aire. Aunque no lo notemos, el gran peso de este elemento está en todo momento encima de cada persona. Se trata de una columna invisible de casi una tonelada de peso necesaria para que nuestra vida se desarrolle en las condiciones necesarias: que no seamos consciente de esta carga no significa que no esté.

SALA 3 CULTIVAR EL AIRE

12 *Cultivar el aire, 2022—23*

Cajas Petri con cultivos de aire
Instalación site-specific

Esta instalación supone un cruce de caminos entre el arte y la ciencia, común en la trayectoria del artista. Se trata de una pieza site-specific producida para la exposición y creada en colaboración con el Instituto de Microbiología de la Universidad Carlos III y el IRTA, el instituto de referencia internacional de investigación en tecnología de los alimentos con sede en Lleida.

En esta pieza, el artista atrapa y cultiva aire recogido en diferentes ubicaciones en cajas Petri, un elemento muy habitual en los laboratorios de investigación que aquí se transforman en una suerte de microcosmos suspendido. Cada una de las cajas ha atrapado la vida en un lugar y momento determinados, y le ha permitido crecer y desarrollarse – lo sigue haciendo mientras vemos la exposición. Las bacterias, los hongos y otros microorganismos están presentes en nuestro alrededor e incluso dentro de nuestros cuerpos, aunque no los percibamos a simple vista. El aire está vivo; y a través del arte, Juan Zamora trae a la realidad elementos que no se pueden palpar.

Dejamos atrás el estilo sencillo y automático de la primera serie para adentrarnos en un mundo más complejo formalmente. Aquí, el artista pasa de analizar a los seres humanos desde nuestras pulsiones, deseos y fobias, a intentar estudiar desde un punto de vista casi científico nuestro funcionamiento.

Zamora dibuja con una precisión extraordinaria aquello que nuestro ojo no puede ver pero que está en el aire. Micrococos, estafilococos o estromatolitos, entre otros, toman la apariencia de elementos que nos son familiares, como las plantas o las nubes. Estos dibujos de aire, idea reforzada por la levedad de su soporte, incluyen una serie dedicada a las nubes – estructuras formadas por diminutas gotas de agua agrupadas –. La gran destreza del artista en el dibujo nos empuja en un primer momento a cuestionarnos nuestra propia percepción. Además, la gran conexión entre algunas de las formas nos hace dudar más aún si cabe de nuestra capacidad de ver y entender el mundo que nos rodea.

13 ***Micrococcus, 2013***

Dibujo sobre papel cebolla. 19 x 13 cm

14 ***Estromatolitos, 2018***

Dibujo sobre papel cebolla. 14,5 x 10,5 cm

15 ***Actinomicetos, 2013***

Dibujo sobre papel cebolla. 11,5 x 16,5 cm

16 ***Bacillus Acillus Subtilis, 2017***

Dibujo sobre papel cebolla. 12 x 8 cm

17 ***Clostridium Perfringens, 2013***

Dibujo sobre papel cebolla. 11 x 16 cm

18 ***Cloud (II), 2014***

Dibujo sobre papel cebolla. 12 x 19 cm

19 ***Luces de emergencia, 2013***

Dibujo sobre papel. 20,9 x 14,9 cm

SALA 4 EMERGER LA LUZ**20 Emerger la luz (Annus Futurum), 2023**

Hojas luminiscentes, tierra, ramas quemadas y cinco dibujos sobre papel. Instalación site-specific

Estas hojas – reales – de espinacas y girasoles han perdido su característico color verde y se han convertido en elementos transparentes de una apariencia aún más frágil, mediante la técnica científica de la descelularización. Una vez llevado a cabo este proceso, las hojas quedan convertidas en carcasas a las que se inyecta un fluido bioluminiscente elaborado a partir de microalgas del océano, procedimiento realizado en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid.

Por lo tanto, las hojas contienen vida en su interior, la cual percibimos momentáneamente cuando se iluminan. Zamora nos permite imaginar un futuro en el que podamos, por ejemplo, iluminar nuestras ciudades con plantas o árboles bioluminiscentes, como si se tratase de una nueva especie de flora capaz de emitir luz por sí misma. El artista hace “crecer” estas hojas de ramas procedentes de árboles quemados, las cuales reposan también sobre una capa de tierra de bosques incendiados. Una manera de visibilizar la problemática de la deforestación, pero desde una perspectiva proactiva respecto a un futuro más sostenible.

PLANTA -1

SALA 5 *EVERY MISSING FLOWER*

21 *Every Missing Flower (Catalunya), 2022—2023*

Técnica mixta sobre papel

Instalación site-specific de 114 dibujos

Esta pieza es una llamada de atención ante la emergencia que supone la pérdida de biodiversidad provocada por la acción antropogénica y por el cambio climático.

Zamora reúne en una suerte de herbario dibujado un total de 109 plantas consideradas en peligro de extinción en Cataluña. Plantas que diferentes botánicos a lo largo de la historia han recogido, secado, clasificado, nominado y conservado en herbarios alrededor del mundo, las cuales reviven por unos segundos en nuestro cerebro gracias a la minuciosa técnica del artista.

En la pared opuesta, cuatro plantas que ya se consideran extintas intervenidas con bioluminiscencia, como si de presencias fantasmagóricas devueltas a la vida se tratase, brillando al iluminarlas.

La pieza puede considerarse una anticipación del desastre, pero debemos leerla como una llamada a la acción y un canto a la esperanza: hay una especie considerada extinta que se ha vuelto a localizar. Juan Zamora plantea como futuro deseable una actitud menos antropocéntrica e intervencionista en los ecosistemas.

SALA 6 THE WORMHOLES

22 *The Wormholes, 2022—2023*

Hojas secas recolectadas en Lleida, cajas de música y tiras de papel
Instalación site-specific

El artista, fascinado por el patrón de agujeros hechos por diferentes insectos en las hojas de los árboles, traslada estos vacíos, que podemos vincular a la ausencia e incluso a la muerte – de la hoja o del árbol – a notas musicales. La composición que se revela en este soporte eminentemente frágil y sin vida es traducida al papel, y los mismos visitantes pueden interpretarla mediante una caja musical.

La pieza nos remite directamente a los insectos, unos seres vivos que conforman un eslabón fundamental de la cadena de los diferentes ecosistemas. A pesar de ello, no obstante, estos insectos muchas veces suponen un problema para los humanos, cuando su presencia se considera una plaga. Esta instalación sonora e interactiva se acompaña de 127 dibujos de pequeños escarabajos, los cuales habrían, involuntariamente, compuesto esta melodía de carácter melancólico.

23 *Frágil (I), 2023*

Hojas secas y alas de insectos. 5 x 4 cm

24 *Frágil (II), 2023*

Hojas secas y alas de insectos. 5 x 5 cm

25 *The Emergence of life (III), 2020*

91 dibujos sobre papel. 21 x 29,7 cm c/u

Colección Pueblo Museo Genalguacil

THE EMERGENCE OF LIFE

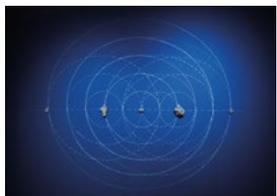
26 *The emergence of life (I), 2017*

64 dibujos sobre papel. 14,8 x 21 cm c/u

Y la vida surge y se desarrolla a nuestro alrededor incluso sin que las personas podamos percibirlo. Juan Zamora, a través de esta serie de 64 dibujos representando imágenes de bacterias y de células dividiéndose captadas a través del microscopio, nos acerca a una escala micro a la que raramente tenemos oportunidad de acceder, pero que no deja de estar ahí, formando parte de las personas.

Estos diminutos dibujos muestran el principio de emergencia biológico, el cual explica el surgimiento de la vida a partir de las reacciones químicas que posibilitaron a las primeras moléculas asociarse y constituir los primeros organismos simples, cuya habilidad para duplicarse y diversificarse dio paso a todos los seres vivos.

27 *Emerge, 2023*

Pintura sobre pared, fósiles de estromatolitos intervenidos
Instalación site-specific

Los estromatolitos se consideran las primeras evidencias de vida en la Tierra. El artista alude de manera abstracta al esquema del nacimiento de la vida, reproduciendo y dando forma a algunos patrones de los primeros instantes después del Big Bang.

Las piezas incrustadas en este mural son formas geológicas reales formadas por estromatolitos (fósiles), una suerte de primeras esculturas. Zamora las ha intervenido con luminiscencia, por lo que si iluminamos algunos de ellos veremos cómo cobran vida.

28 *Tejer el tiempo (Amor), 2017*

Relojes de acero unidos con hilo
Instalación site-specific

Arte y vida están unidos en el trabajo de Juan Zamora. Unas conexiones que tienen que ver también con el principio de emergencia, un principio que podría dar sentido a eso que llamamos amor, y que da título a esta obra, formada por dos relojes enfrentados unidos por un hilo atado a sus manillas, las cuales giran en sentidos opuestos, tejiendo el tiempo hasta que el hilo se tensa y los relojes se paran.

29 *Distancia propia (I), 2022—2023*

Dibujo sobre cuaderno. 18 x 12,5 cm

30 *Distancia propia (II), 2022—2023*

Dibujo sobre papel y foco. 14 x 10,3 cm

31 *Distancia propia (III), 2022—2023*

Dibujo sobre cuaderno. 22 x 15,5 cm

32 *Distancia propia (IV), 2022—2023*

Dibujo sobre cuaderno. 21,5 x 15,5 cm

La distancia propia es aquella que indica donde estaría un objeto en un momento específico del tiempo cosmológico, el cual cambia con el tiempo debido a la expansión del universo. La Luna se está distanciando de la Tierra a razón de 3,78 centímetros por año, por lo que está hoy 18 veces más lejos de la Tierra que cuando se formó, hace 4.500 millones de años.

Juan Zamora nos acerca a estos fenómenos astrofísicos que incumben distancias y tiempos que escapan de nuestro entendimiento, pero que sin ellos la vida en la Tierra, nuestra vida, no podría desarrollarse en las condiciones que conocemos.

SALA 9 AGUA Y TIERRA

33 Agua y tierra, 2014—2023

5 video proyecciones sobre grava
Instalación site-specific

Las formas circulares en las que se originó la vida continúan en esta serie de cinco videos –realizados en cada uno de los cinco continentes, respectivamente– de soles reflejados en el agua encharcada, un elemento fundamental para la vida.

Paisajes visuales, pero también sonoros, que nos permiten sumergirnos en un tiempo biológico, interno de la tierra y del propio espacio, y que aluden a la luz, a la sombra, a la muerte, al ritual que es mantenerse vivo. Juan Zamora nos invita a meditar sobre lo común, lo universal, en una escala micro – macro, sintiéndonos una parte – quizás pequeña – de una colectividad necesaria para el desarrollo de la vida.

34 Sol (I), 2014

Dibujo (técnica mixta) sobre papel. 14,8 x 21 cm
Colección Ana de Alvear

“Antes del amanecer suelo dar un paseo por el bosque. Me ayuda a pensar, a estar en el mundo. El cielo es entonces de un intenso azul oscuro en el que todavía palpitan algunas estrellas, aun cuando sus cuerpos se desintegraron hace mucho. ¿Aparecerá esta mañana una nueva estrella? Las recién nacidas son aún invisibles a nuestros ojos. Me imagino tejiendo la línea del horizonte mientras comienza a salir el sol. Observo su reflejo en el agua de los charcos. Nacen sombras aquí y allá, algunas negras como el carbón, otras blancas como la luz. Esbozo un dibujo que es como una sombra de lo que es. Escribo esto como quien cultiva el tiempo, mientras observo la vida en emergencia”. **Juan Zamora**

FUNDACIÓ SORIGUÉ

@FUNDACIOSORIGUE
FUNDACIOSORIGUE.COM

FUNDACIÓ SORIGUÉ
C/ ALCALDE PUJOL, 2
25006 LLEIDA

La Fundació Sorigué cree en la dimensión transformadora del arte: esta exposición nace de la voluntad de evidenciar la necesidad de entender la sociedad para imaginar soluciones y alternativas a los retos globales actuales.

Este compromiso está alineado con el propósito del grupo empresarial Sorigué, que busca desarrollar proyectos que contribuyan a un futuro más sostenible.

La Fundació Sorigué impulsa la vocación de retorno a la sociedad de la compañía a través de actividades del ámbito social, educativo y cultural. Con las exposiciones, promueve la reflexión a través del arte contemporáneo. Además, la fundación se muestra comprometida con la nueva generación de creadores apoyando sus trayectorias y ayudando al desarrollo de nuevos proyectos artísticos.

La exposición de Juan Zamora sigue a las otras muestras organizadas en la sede expositiva de la fundación en Lleida, donde se ha presentado obra de Antonio López, Wim Wenders, Chiharu Shiota, Oscar Muñoz y Mat Collishaw.

Edición, textos y fotografía
Fundació Sorigué

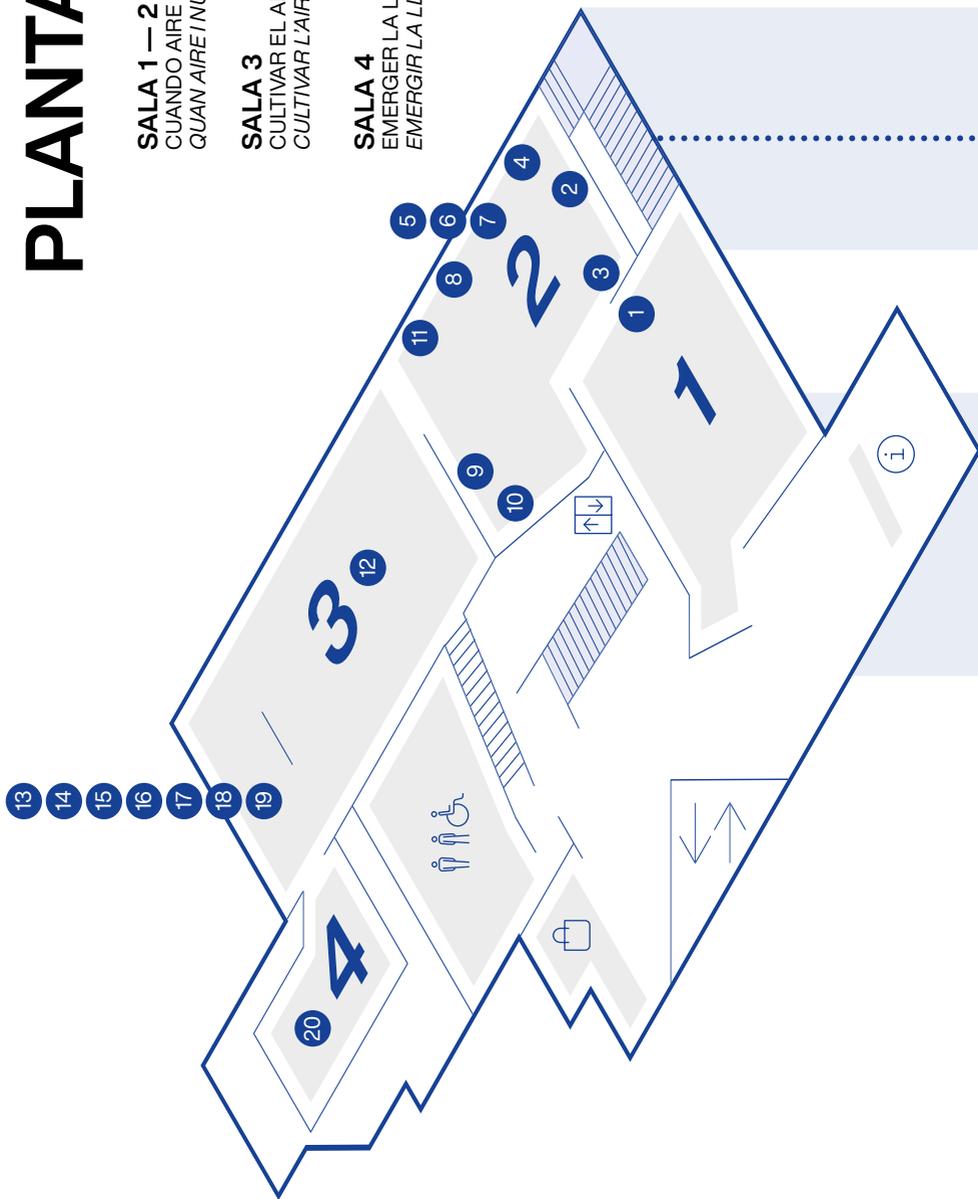
DL L 664-2023
Lleida, 2023

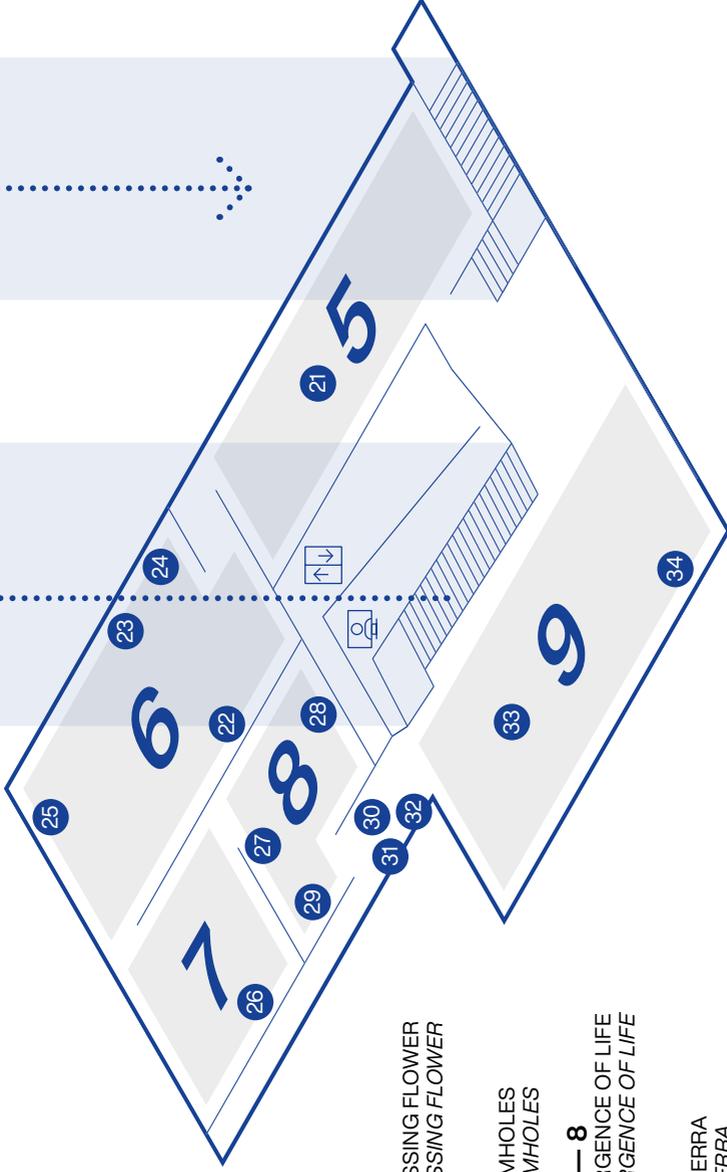
PLANTA 0

SALA 1 — 2
CUANDO AIRE Y NUBES
QUAN AIRE I NÚVOLS

SALA 3
CULTIVAR EL AIRE
CULTIVAR L'AIRE

SALA 4
EMERGER LA LUZ
EMERGIR LA LLUM

SALA 5
EVERY MISSING FLOWER
EVERY MISSING FLOWER

SALA 6
THE WORMHOLES
THE WORMHOLES

SALA 7 — 8
THE EMERGENCE OF LIFE
THE EMERGENCE OF LIFE

SALA 9
AGUA Y TIERRA
A/GUA / TERRA

PLANTA -1