

PORTALES DE TIEMPO CÍCLICOS

CYCLICAL TIME PORTALS

TEO MONSALVE

ABSTRACT

“La pintura es un lugar de descanso para el espíritu. El espíritu es distinto a la ciencia y tecnología. Ha estado siempre aquí por lo que el espíritu es ancestral. El espíritu ha estado presente en todas las fases del desarrollo humano. El espíritu está trazado por la materia, en realidad, la materia es un imán para el espíritu. No tiene olor, NADIE PUEDE VER EL ESPIRITU. De nuevo, solo podemos sentir su presencia. COLOR- SONIDO- MOVIMIENTO- OLFATO- GUSTO- VISTA- TACTO SON ELEMENTOS DE LA MATERIA QUE SE PUEDEN USAR PARA SEDUCIR AL ESPÍRITU. ME GUSTA LA NOCIÓN DE LA PINTURA COMO OBJETO USADO PARA SEDUCIR AL ESPÍRITU!” (Jack Whitten, Jack ‘s Jakcs Pg,59)

Portales del Tiempo Cíclico, es una serie de pinturas/collage hechas de residuos de paletas de acrílico recicladas. He cortado a través de las capas de pintura acumuladas en las paletas que he usado por los últimos 10 años. Aquí hay un gesto performativo del artista como minero. Entro en una mina de color y memorias para extraer momentos pictóricos encapsulados en capas de color. El proceso de extracción es largo y demandante. He desarrollado un método para que la cuchilla corte mejor, caliento las paletas con un secador

de pelo por algunos minutos hasta que el acrílico seco se vuelve flexible. Una vez calientes, la cuchilla puede cortar con mayor exactitud y su recorrido es guiado con intención. Una vez extraído el material paso al proceso de selección taxonómica. Identifico tamaños, colores y texturas y los separo en distintos frascos. El proceso de pintura aplicada es generativo y fluido. Los fondos de estas pinturas nos enseñan el otro extremo de viscosidad del acrílico. Capas transparentes rebajadas con agua son aplicadas con pincel o con la pintura disuelta directamente chorreada sobre el lienzo. Disfruto de los espacios de contemplación que este proceso me permite, el tiempo de secado es extendido por lo que puedo perderme en las texturas que se generan entre agua y pigmento. Una vez secos los fondos paso a la composición de las pinturas, he optado por figuras geométricas concretas como la forma principal de la composición, las mismas que están habitadas por una multiplicidad de piezas de acrílico colocadas en forma de mosaico. Es así que estas pinturas se ensamblan, el gesto y el tacto del pincel quedan remplazados por materia, materia que había sido descartada y encuentra un nuevo ciclo, materia que acumula memoria y tiempo.

Con estas piezas hago un guiño a la magnífica obra de Jack Whitten y me uno a su idea de la pintura como objeto usado para seducir al espíritu.

Cada pieza de pintura colocada en esta serie es una suerte de microchip análogo que carga información de un momento pictórico específico. Por ende está cargada de una energía adquirida por la manipulación física del material en el proceso de trabajo. “Me comunico con el espíritu a través del ritual del trabajo”, decía Whitten. Lo que dista a estas pinturas de los experimentos de mi referente es que a diferencia de el mi material es reciclado, Whitten aplicaba cantidades industriales de acrílico para generar sus piezas. Mis pinturas usan una cantidad de pintura nueva mínima la misma que es disuelta en agua hasta el extremo. De resto el material es un material reciclado, re significado, se podría decir resucitado.

ABSTRACT

“The painting is a resting place for the spirit. The spirit is distinct from science+technology. It has always been here therefore the spirit is Ancient. Spirit has been present in all phases of human development. Spirit is traced by matter, in truth, matter is a magnet for spirit. It has no smell NO ONE CAN SEE SPIRIT. Again, we can only feel its presence. COLOR - SOUND - MOVEMENT - SMELL- TASTE- SIGHT- TOUCH ARE ELEMENTS OF MATTER THAT CAN BE USED TO SEDUCE THE SPIRIT. I LIKE THE NOTION OF PAINTING AS OBJECT USED TO SEDUCE SPIRIT!” (Whitten, Jack’s Jacks. Pg, 59).

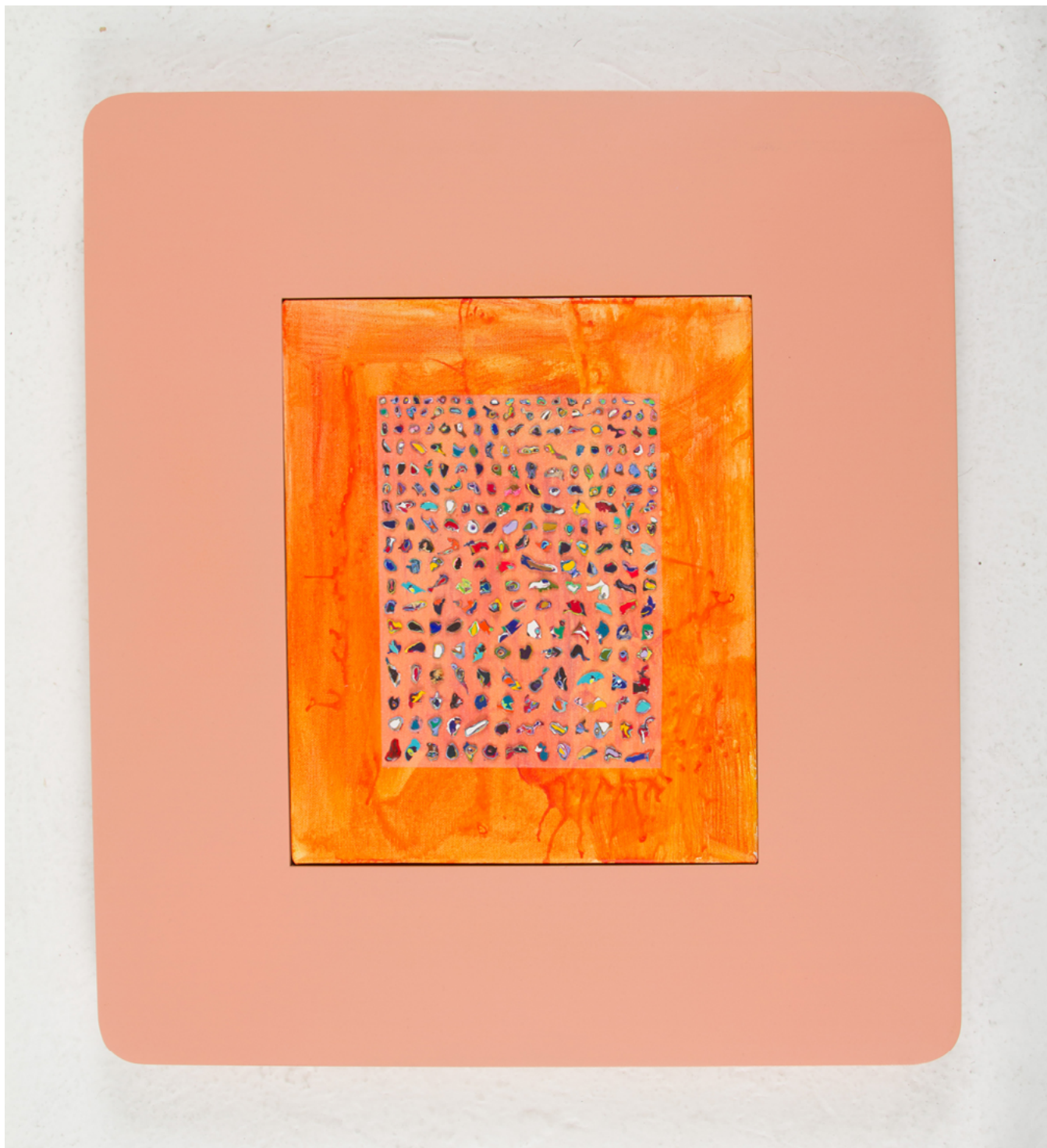
Cyclical Time Portals is a series of painting/collage made out of recycled acrylic painting palettes. I have sliced through layers of 10 years of accumulated paint in a performative gesture that I call the artist as a miner. I enter this mine of colours and memories to extract pictorial moments encapsulated in layers o paint. The extraction process is long and demanding. I have developed a method to cut through the dried paint; I heat the pallets with a blow drier and for a few minutes until the acrylic becomes flexible. Then I use the cutter, which flows easier and by doing this it can be guided with an intention. Once the extraction

phase is over I continue to do a taxonomic selection in which I select pieces by size, color and texture. The process of applied paint on these pieces shows us the other extreme of the possibilities of acrylic paint, I thin down the paint with water until the viscosity is lost and the paint is absolutely fluid. I work by layers, the drying process is long, I enjoy the extended periods of contemplation that the process allows, I tend to get lost in between the textures that emerge in the mix of water and pigment. Once the backgrounds are dry I go on to the composition of the paintings. I have decided to make use of concrete geometrical figures as the main forms of the paintings. These concrete forms are populated by a multiplicity of pieces of dried paint placed in a mosaic nature. Is like this that the paintings are assembled, the brushstroke is replaced by matter, discarded matter that found a new cycle, matter that accumulates memory and time.

With these paintings I open a dialogue with the magnificent work of Jack Whitten and to his idea of painting as an object used to seduce matter. Every single piece of paint placed in these paintings are like an analogue microchip that stores information of specific pictorial moments. That means that is loaded with energy obtained by the

manipulation of the material in the act of painting. "I communicate to the spirit through the ritual of work" Whitten used to say. What distance my paintings from the works of Whitten is that my paintings are made with recycled material. He used to apply industrial amounts of paint on to his canvases to achieve his paintings. My paintings use a minimum amount of new paint, which is diluted in water to an extreme. The rest is reused material, re-signified in a way resurrected.

Portal #1

Portal #1

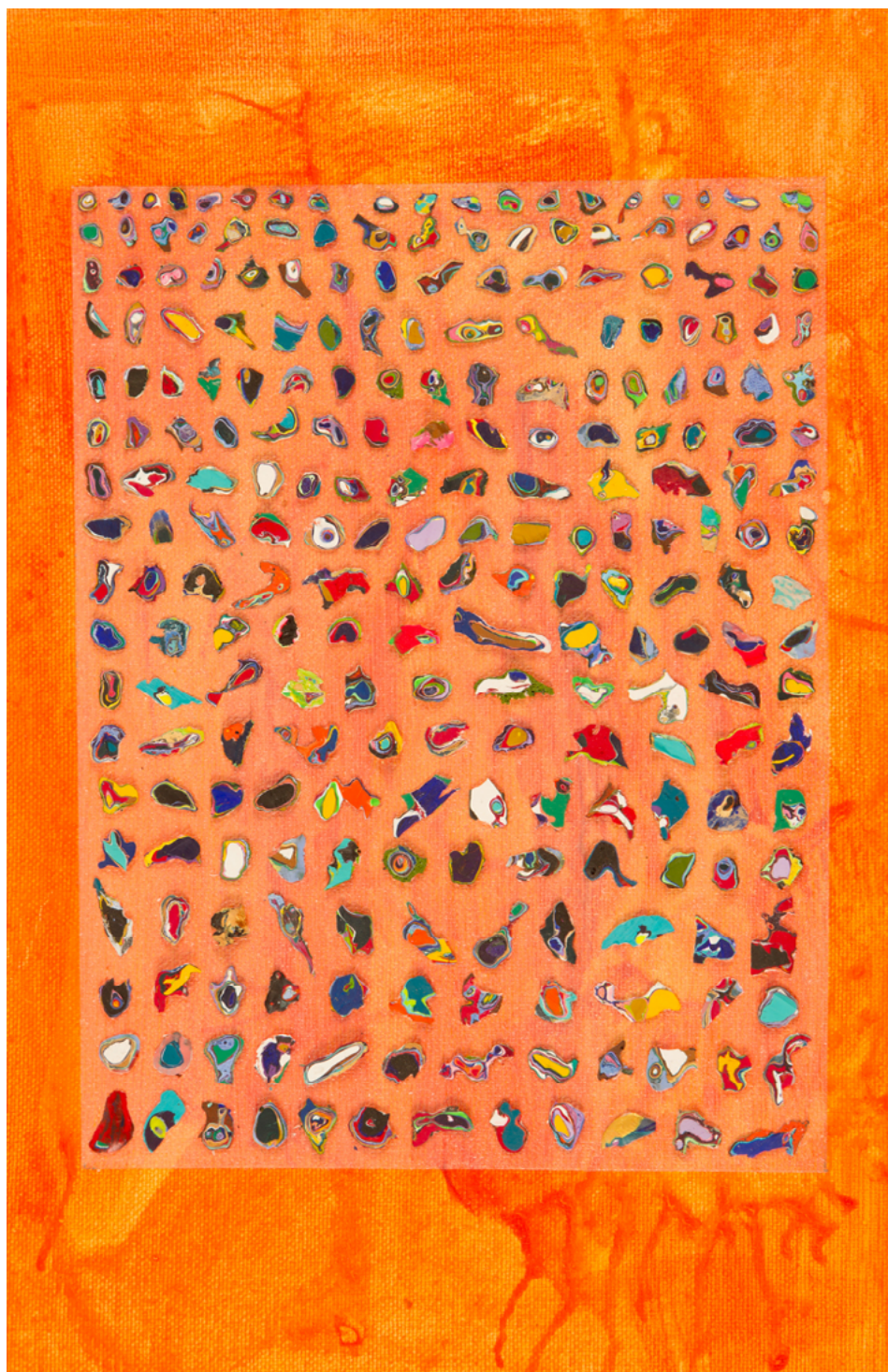
Acrílico sobre lienzo y marco de artista

Acrylic on canvas and artist frame

2020

Detalle (página siguiente)

Detail (next page)

Un cadaver comido por los cuervos

A corpse eaten by crows

Óleo, pintura de laca y vidrio de Murano
sobre panel de MDF y marco de artista.
Oil, lacquer paint and Murano glass on MDF
panel and artist frame.

2020

Portal #3

Portal #3

Acrílico sobre lienzo y marco de artista

Acrylic on canvas and artist frame

2020

Detalle (página siguiente)

Detail (next page)

Isla de las dos corrientes

Island of the two streams

Paleta de acrílico tallada, pedazo
de cerámica encontrada en el mar
mediterráneo y marco de artista.

Carved acrylic palette, piece of
ceramics found in the Mediterranean
Sea and artist's frame.

2020

Detalle (página siguiente)

Detail (next page)

Portal de tiempo cíclico
Cyclical Time Portals

Acrílico sobre lienzo y marco de artista
Acrylic on canvas and artist frame
2020

Detalles (páginas siguientes)
Details (next pages)

Portal de tiempo compartido

Timeshare Portal

Acrílico, pintura de laca sobre
lienzo y marco de artista.

Acrylic, lacquer paint
on canvas and artist frame.

2020

Detalles (páginas siguientes)

Details (next pages)

Piedra de la memoria
Memory stone

Pintura de laca
Lacquer paint
2020

Piedra de la memoria 2

Memory stone

Pintura de laca

Lacquer paint

2020

Corazón paisaje
Heart landscape

Pintura de laca sobre cartón de ilustración
Lacquer paint on illustration cardboard
10 x 10 cm / 3.9 x 3.9 in.
2020

Recuerdo de paisaje
Landscape memory

Pintura de laca sobre cartón de ilustración
Lacquer paint on illustration cardboard
2020

Detalle (página siguiente)
Detail (next page)

TEO MONSALVE

www.teomonsalve.com