

DIEGO SANTOMÉ

PIEZA DE ESQUINA Y OTROS ESPACIOS EN CONFLICTO

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA
Santiago de Compostela

Comisaria: Agar Ledo

Inauguración: 20 de junio a las 20:00 h
Del 20 de junio al 26 de octubre de 2014
Planta sótano

Diego Santomé (Vigo, 1966)

Vive y trabaja en Nigrán, Pontevedra. De formación autodidacta, comienza a trabajar a finales de los años noventa. Ha expuesto individualmente en el Colegio de Fonseca (USC, Santiago de Compostela), MOT International (Londres, Reino Unido), Casal Solleric (Palma de Mallorca), Fundación RAC (Pontevedra), MARCO (Vigo, Pontevedra), Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa (A Coruña) o Artium (Vitoria). Su obra también ha formado parte de importantes exposiciones colectivas en La Casa Encendida (Madrid), ADN Platform (Barcelona), Espace d'Art Contemporain (les halles) (Porrentruy, Suiza), Royal College of Art (Londres, Reino Unido), Palais de Beaux-Arts Bozar (Bruselas, Bélgica), Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago de Compostela), MARCO (Vigo) o CAAC (Sevilla). Diego Santomé está representado por la Galería Parra & Romero, Madrid.

Puede utilizar el siguiente enlace para descargar imágenes en alta resolución:
<http://xurl.es/prensadiegosantome>

DIEGO SANTOMÉ

PIEZA DE ESQUINA Y OTROS ESPACIOS EN CONFLICTO

Las estrategias discursivas sobre las que se asienta la obra de Diego Santomé (Vigo, 1966) están directamente vinculadas a los conceptos de utopía y fracaso, equilibrio e inestabilidad. Tanto en la elección de los materiales como en el proceso de trabajo, Santomé parte de cuestiones ligadas a las circunstancias cotidianas y a su transformación, mostrando la posibilidad/imposibilidad de un nuevo orden en el que la sociedad alcance un equilibrio.

Este proyecto reúne una serie de piezas que resumen las preocupaciones presentes en su trabajo durante la última década. Tanto las piezas realizadas específicamente para esta exposición como las anteriores responden a una misma dinámica: son procesos de desocultación de una realidad que emerge como fracaso de las utopías sociales, cuyas huellas recupera Diego Santomé para reflexionar sobre la posibilidad de reconstruirlas.

El cine, la fotografía, la escultura o el dibujo, pero sobre todo la acción, que se sitúa en el origen de los trabajos, son formatos que le permiten abordar, desde un posicionamiento crítico, la transitoriedad de las estructuras y de la sociedad. Las formas simples, ligadas a la estética minimalista, que ha caracterizado su producción desde los inicios, y el carácter efímero de materiales u objetos encontrados son fundamentales en la construcción de nuevos significados. Lo simple e intrascendente, lo provisional, se traduce en la posibilidad de grandes cambios.

DIEGO SANTOMÉ

PIEZA DE ESQUINA E OUTROS ESPAZOS EN CONFLITO

En *Wild Apples. The History of the Apple Tree* (1862), uno de los últimos textos de Henry David Thoreau, el autor nos describe un humilde fruto, la manzana silvestre, que nace en los bosques más apartados. Es un breve ensayo que muestra la fascinación de Thoreau por la historia natural y aborda, de forma paralela, cuestiones que el escritor de *La desobediencia civil* o *Walden* defendió en su literatura y en su vida. La manzana silvestre representa la resistencia, el triunfo de lo salvaje sobre lo civilizado, la lucha de determinadas especies por mantener un equilibrio con la naturaleza ante su acelerada destrucción.

Galápago europeo (*Emmys orbicularis*) (2013-2014) es una nueva película de Diego Santomé que traza, a través de la confrontación paisajística, un paralelismo entre el peligro de extinción del galápago en el ecosistema de As Gándaras de Budiño y la lucha por los ideales que sustentan la construcción de una sociedad más justa. La pieza de Santomé genera, como el resto de sus películas, una tensión entre la realidad y la ficción, y crea un espacio para la utopía de la diferencia, donde

adquirimos conciencia de la diversidad y del peligro de desaparición de las culturas minoritarias causado por las estrategias colonizadoras de las más poderosas.

El galápago europeo, conocido comúnmente en Galicia como *sapoconcho* —animal que la mitología popular gallega interpreta como un sapo muy viejo al que le nace una concha en la espalda—, está en peligro de extinción debido a la sistemática destrucción de su hábitat natural y a la existencia de especies exóticas invasoras. Una de las últimas poblaciones se conserva en el humedal de Budiño, ecosistema que conserva vestigios de los primeros asentamientos paleolíticos en Galicia y donde, en 1964, el *desarrollismo* franquista creó uno de los polos de crecimiento, antecedentes de los polígonos industriales. Es un lugar de contrastes, donde la supervivencia de la fauna y la flora se ve amenazada por la industrialización. El progreso se muestra como degeneración, y la destrucción del entorno natural y social como consecuencia del proceso imparable de producción de mercancías.

LO VISIBLE Y LO INVISIBLE

Diego Santomé se enfrenta al cine de forma similar a la escultura, la pintura o la instalación. El proceso consiste en recoger y rehacer. Su trabajo se entiende a partir de las afinidades formales

Diego Santomé: *Pieza de esquina*, 2013. Cortesía del artista y de la Galería Parra & Romero, Madrid. Fotografía: La Casa Encendida/Manuel Blanco/2013

Diego Santomé: *Galápagos europeo (Emmys orbicularis)*, 2013-2014 (fotogramas)
Cortesía del artista y de la Galería Parra & Romero, Madrid

o conceptuales que establecen las obras entre sí, relaciones de circularidad que huyen de la interpretación lineal de unas piezas producidas con medios muy diversos, pero que comparten formas sobrias, materiales cotidianos y la intervención mínima del artista en busca de un espacio de experimentación desde el que cuestionar la percepción de la realidad.

Estas narrativas provisionales, asociadas a la naturaleza efímera de los objetos, están presentes en *Vidrieras* (2011), producida con fragmentos de cristal hallados en diversas zonas de escombros y derribo. Apoyadas sobre la pared, son formas determinadas por el azar y la acción, que se presentan como esculturas que hablan de posibilidades y transformaciones. Los cristales rotos, ruinas de algo que fue, condicionan la composición, cuyo tamaño viene dado por el propio lugar. El artista reconstruye, con restos, las ventanas de un centro social en Gondomar, edificio abandonado situado a escasos kilómetros de su vivienda. El hueco de la ventana le aporta las medidas y los cristales determinan la composición. Lo simple e intrascendente, lo provisional, se traduce en la posibilidad de grandes cambios.

Ruinas y abstracciones de cristal (2011) es un registro, casi arqueológico, de los fragmentos de cristal todavía cubiertos de polvo. La proyección de diapositivas nos descubre un trabajo lento y meticuloso, donde el material aparece en bruto, sin manipulación, confrontado con su transformación. El propio material reivindica su significado, su pasado y su presente: son residuos, pero también son abstracciones. Es en ese espacio entre una y otra pieza donde se sitúa la acción, su inicio y su carácter transformador. *Vidrieras* es un trabajo en proceso que se completa con nuevos desarrollos desvinculados ahora de un lugar concreto, donde las formas de los cristales rotos configuran una composición abierta, no determinada, un espacio de experimentación que habla de posibilidades futuras.

La acción es el impulso que genera, a partir de lo existente, un nuevo estado. El lugar desde el que entender el trabajo de Santomé desligado de un medio concreto y alejado del taller, donde el resultado viene dado por una serie de encuentros marcados por el azar —objetivo— y por el día a día. Es un artista de producción medida, que responde a una economía de medios desde que empezó a trabajar, a finales de los años noventa, con situaciones asociadas a la crítica institucional y a las relaciones de la obra con el contexto social y próximo, donde el trabajo se configuraba a partir de colaboraciones con otros artistas, con el público o con su propia familia.

ESPACIOS EN CONFLICTO

Diego Santomé entiende la escultura como la acción que da lugar a un objeto. Como lo utópico, es un proceso, un espacio de intenciones, de propuestas, de confrontación y negación. Tanto *Pieza de esquina* (2013) como *Sobre la escultura* (2012), *Estructura forzada al equilibrio* (2012) o *Diagonales negras* (2012) —aglomerado, vídeo, hierro, dibujo— responden a la misma experimentación sobre el espacio como lugar de inestabilidad, donde se produce un aplastamiento por parte de una fuerza determinada o se genera una fuerza física que lo detiene. Son composiciones abstractas que quiebran lo previsible, experimentaciones formales que alteran las relaciones espaciales con el visitante y adquieren, en ese encuentro, una dimensión humana.

Sobre la escultura es una película formada por fragmentos recuperados —imágenes de archivo de protestas y conflictos sociales— y por una voz en *off* que lee extractos de uno de los textos que representan el espíritu utópico de las vanguardias, *La nueva visión*, de László Moholy-Nagy. Este texto de carácter técnico, superpuesto a la imagen, traslada la inestabilidad al presente y se transforma en un manifiesto crítico. Sonido e imagen entran en conflicto, generando un espacio dialéctico que culmina con la fricción entre las partes, una tensión-síntesis latente en toda la exposición.

Doblar, pero también arrugar, chafar, enrollar o plegar, son algunas de las acciones empíricas que los minimalistas emplearon sobre los materiales en su intento por explorarlos.

Pieza de esquina se entiende en el contexto de esa preocupación por las propiedades intrínsecas del material. Realizada en madera, un elemento que no guarda la tensión por sí mismo, plantea un problema de índole escultórica, un ejercicio óptico y espacial al unir dos paredes con un plano de aglomerado curvado y forzado por los extremos, generando interdependencia entre el espacio y el objeto. El ángulo, que funciona como contenedor y como medio, es un lugar de encuentro entre la tensión y la estabilidad, una quiebra en el espacio.

El tiempo de la experiencia es el que nos permite entender el carácter temporal y abierto de unos trabajos que se generan en su relación con el espacio y el visitante. Las piezas de Diego Santomé contienen las tensiones generadas entre el lugar de origen, el material, el proceso y la exhibición, un equilibrio inestable provocado por las fricciones entre las partes y el todo, o entre las piezas y el conjunto. En *Cincuenta cubos de cemento* (2011) distribuye por el suelo, de forma aleatoria, cincuenta cubos de cinco centímetros de lado, módulos que se expanden o contraen en las infinitas variaciones a las que puede dar lugar esa escultura. La repetición de un elemento formal representa una progresión, algo inconcluso, nuevas posibilidades también sugeridas en *Detalle, club de Dinamo* (2011), fragmento de una pieza icónica de Alexander Rodchenko tomada en la Plaza Roja de Moscú en 1929.

Es la confrontación entre la forma y el volumen la que contribuye a crear, en *Volumen y forma social* (2011), el sentido de una pieza que revisa la historia industrial y la actualidad política y social. Las formas abstractas y geométricas representan plantas de fábricas cercanas en ruinas y el degradado que se asocia a ellas muestra el estado de la ruina a la que se refiere; el volumen de degeneración del lugar confrontado con su representación bidimensional. En diálogo con los modelos industriales de *Volumen y forma social*, *Estructura abandonada* (2011) se convierte en metáfora de una conquista infructuosa. El hecho de trasladar a un nuevo espacio un objeto que ha perdido su función, nos permite reflexionar, desde un posicionamiento crítico, sobre la transitoriedad de las estructuras y de la sociedad. Una fugacidad que Santomé aborda en *Castillos de arena* (2008), película que retrata el día a día de dos inmigrantes checos que se ganan la vida en A Praia América (Nigrán), esculpiendo un castillo y asistiendo impasibles al proceso cíclico de su destrucción.

UTOPIA E INESTABILIDAD

Las estrategias discursivas sobre las que se asienta la obra de Diego Santomé están directamente vinculadas a los conceptos de utopía y fracaso, equilibrio e inestabilidad. Sus piezas son procesos de desocultación de una realidad que emerge como fracaso de las utopías sociales, cuyas huellas recupera el artista para reflexionar sobre la posibilidad de reconstruirlas.

En este marco se sitúa *Apuntamentos e breve aproximación a Sargadelos, primeira versión* (2014), película grabada en Sargadelos, Cervo, el lugar donde en 1806 Antonio Raimundo

Ibáñez fundó una fábrica de loza para aprovechar los recursos naturales de la zona. Las imágenes muestran el proceso de producción de cerámica en la actualidad, la llamada *quinta etapa* de Sargadelos, impulsada desde 1949 por Isaac Díaz Pardo con la creación de Cerámicas do Castro (Sada) y Porcelanas de Magdalena (Argentina), y completada, en 1970, con la construcción del edificio de planta circular diseñado por el arquitecto Andrés Fernández-Albalat en Cervo, que simboliza la recuperación de la actividad y el espíritu de la empresa original en el municipio lucense.

El esplendor de esta etapa está marcado por la creación, en 1963, del Laboratorio de Formas de Galicia, un programa de restauración de la memoria histórica de Galicia tras el proceso de desmemorización sufrido con la guerra del 36. Impulsado por Díaz Pardo, Luís Seoane y un grupo de intelectuales desde el exilio republicano, el Laboratorio es la institución que condensa las líneas de pensamiento sobre las que se conformó el grupo Sargadelos, gran proyecto industrial y cultural de Galicia que se convertiría en ejemplo del carácter regulativo de la utopía, los ideales morales que nos animan a hacer o transformar, una metáfora de la creación ligada a la transformación de la sociedad.

La película de Santomé se entiende como una aproximación a una empresa poliédrica, entendida en relación con su entorno, con el caolín y la cascada de agua, con los vecinos, los trabajadores, los emprendimientos, y caracterizada por esa dimensión moral y

Diego Santomé: *Vidrieras*, 2011. Cortesía del artista y de la Galería Parra & Romero, Madrid. Fotografía: Joaquín Cortés

experimental que explica la aparición del Museo Carlos Maside, los laboratorios de industria y comunicación, la imprenta, la editorial Edicións do Castro, el Seminario de Sargadelos, el Laboratorio Xeolóxico de Laxe, las escuelas de cerámica de O Castro y Sargadelos, los talleres, así como las galerías de arte, los proyectos de investigación y los actos de extensión cultural.

“El mal principal que padecen los hombres prácticos es que, generalmente, no creen en la poesía y en la moral —es decir: en la ética y en la estética—, que son las únicas cosas que tienen carácter de permanencia”. La película contiene textos de Isaac Díaz Pardo como el que encabeza este párrafo, extraído del libro *Discusión sobre organización de industrias manufactureras* (Magdalena, 1959)¹. Junto con las imágenes, marcando las pautas sobre las que se construye la empresa, las palabras transmiten el espíritu utópico de un proyecto, basado en la ética, fundamental para asumir la historia propia desde la modernidad sobre la que debería haberse asentado la contemporaneidad. Producida específicamente para la exposición, la película forma parte de un trabajo en proceso iniciado con *Abstracción posible* (2012) —póster que se apropia de un motivo de Sargadelos y genera una nueva abstracción al sustituir los colores originales por los más usados por la Bauhaus— o los ejercicios agrupados bajo el título *Aproximación abstracta* (2014) —relecturas de las películas de Norman McLaren, cineasta experimental escocés-canadiense a quien el Museo Carlos Maside dedicó una antología el 1 de septiembre de 1971—.

Tanto en la elección de los materiales como en el proceso de trabajo, en sus películas, esculturas, fotografías o dibujos, Diego Santomé parte de cuestiones ligadas a las circunstancias cotidianas y a su transformación, mostrando la posibilidad/imposibilidad de un nuevo orden en el que la sociedad alcance un equilibrio. La manzana silvestre que nos describe Thoreau es un ejemplo de supervivencia de determinadas especies ante el avance de la civilización, un espacio de encuentro con lo natural, lo animal, lo salvaje, el otro lado. La búsqueda del equilibrio en un espacio en conflicto.

Agar Ledo

Diego Santomé: *Apuntamentos e breve aproximación a Sargadelos, primeira versión*, 2014 (fotogramas). Cortesía del artista y de la Galería Parra & Romero, Madrid

Isaac Díaz Pardo, *Discusión sobre organización de industrias manufactureras*, Moret, A Coruña, 1960. La película se completa con extractos del capítulo “Función social das artes”, incluido en *Siñificado e orixe da labouira restauradora de Sargadelos* (I. Díaz Pardo, Sargadelos, 1970), en el primero de los *Cadernos do Laboratorio de Formas de Galicia* (Edicións do Castro, 1970).

CGAC

DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

Rúa Ramón del Valle Inclán 2

15703 Santiago de Compostela

Tel.: 981 546 632 / Fax: 981 546 625

cgac.prensa@xunta.es

www.cgac.org

galicia

**XUNTA
DE GALICIA**

Con el apoyo de:

