Barrilek
Bizkaiko Foru Aldundiaren Sorkuntza Artistikoreko Bekak
Becas de Creación Artística de la Diputación Foral de Bizkaia

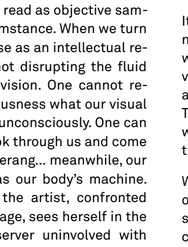
rekalde
Alameda Recalde, 30 | 48009 Bilbao
Tel. +34 94 406 85 32
www.salarekalde.bizkaia.net

Ordutegia
Astearteetik larunbatera: 10 - 14 eta 17 - 20:30
Igande eta jai egunetan: 10 - 14
Astelehenetan itxita

Horario
Martes a sábado: 10 - 14 y 17 - 20:30 h
Domingos y festivos: 10 - 14 h
Lunes cerrado

Opening hours
Tuesday to Saturday: 10 - 14 and 17 - 20:30 h
Sundays and holidays: 10 - 14 h
Monday closed

sarrera doan | entrada libre | admission free



rekalde

Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de Bizkaia

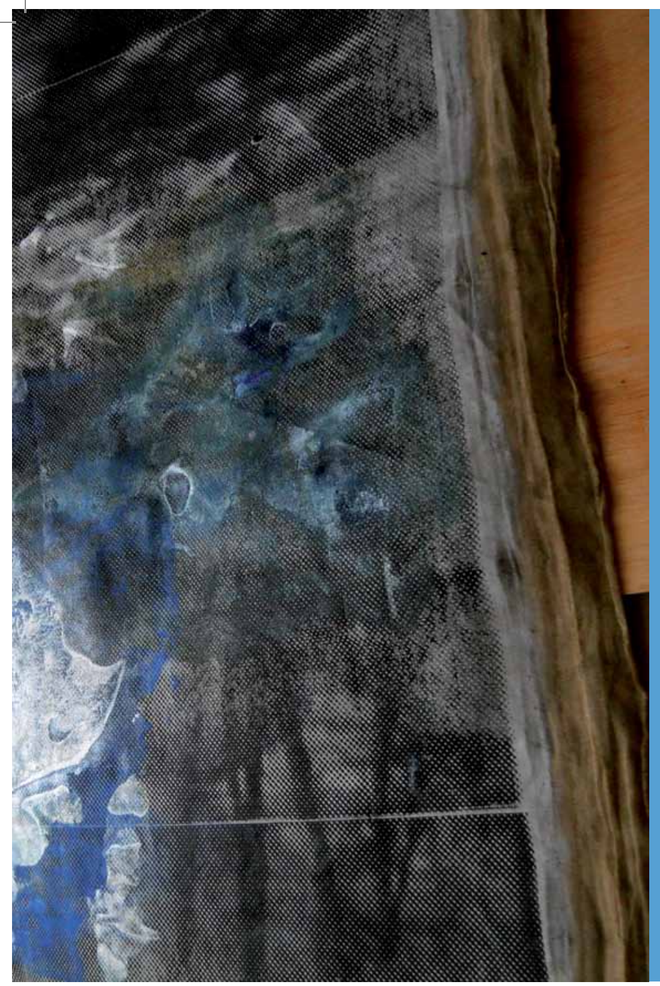
LOURDES DE LA VILLA

Sueño del observador

2014.04.15 - 2014.05.18

rekalde

www.salarekalde.bizkaia.net



Sueño del observador (Behatzailearen ametsa) ikuspegi plastikoak sakon aztertu nahi du ikusmen-arloko gai bat. Orain dela gutxi neurozientziak frogatu duenez, gure burmuinak ez du bereizten ikusten eta gogoratzen duenaren artean. Nolabait esan liteke, sorkuntzak beti jaso duela horren onura. Artistek berez duten subjektibotasuna abiaburutzat hartuta, inguruabar horren erakusgarri objektibo gisa ikus daitezke gure artelanak. Ikus zentzumena adimen-baliabide gisa erabiltzen dugunean, ez dugu gure ikusmenaren egintza jariakorra hausten. Gure ikusmen-sistemak arduragabeki erabakitzen duena ezin da kontzientziarako berreskuratu. Utz dezakegu zerbaitek gure gorputzean zehar begira dezan, eta boomerang baten gisa itzul dadin..., gure burmuinak gure gorputzaren makina gisa jarduten duen bitartean. Horregatik, ikus mintzairaren aurrean, ikusten duenaren baitan sartuta ez dagoen behatzaile gisa agertzen da artista. "Irudiak eginez" desegiten dugun egoera paradoxikoa.

Ez dago behaketez kanpo kokatutako behatzailerik; eta, era berean, ez dago esperientziak ukitu gabeko errealitaterik. Behatzailea makinaren arima da. Gure bizitzaren esanahia bezalakoa da; materiagabeko entitate bat. Horregatik, gizakiak irudikatzen jardun dezake, geure burmuinek egiten duten horretatik kanpo.

Jarduera horrek zerikusi handia du amets egiten dugunean gure burmuinean gertatzen denarekin. Hala ere, "amets" horrek inguruan dugun errealitatea eraikitzen du, lo egiten dugunean ametsak egiten duen lanaren antzera, bera osatzen duen materia eraldatzen duelako. Baina bere erregistroa gordetzen du, eta behatzeko eskaintzen du. Eta behaketa horren bidez, oroimena sor daiteke.

Horrela gertatu behar du geure bizitzan. Zerbaitek eratzeko aukera eman behar dio oroimenari. Oroimena sortzen duenak aukera ematen digu geure burua hautemateko, gertaera desberdinen artean jarraitutasuna eratzeko; horiek identitate bat sortzen dute azkenean, eta geure burua ezagutu ahal dugu bertan. "Zera" horri denbora dei diezaiokegu.

Oso zaila da denbora zer den erabat zehaztuko duen definizioa ematea. Errazagoa da aipatzea zer uzten digun egiten gure ikus zentzumenetik. Ikusten dugunean, aldi berean "irudi bat egiteko" aukera ematen digu. Baina irudikapena sortzeko erabiltzen dugun euskarria munduaren azal fisikoa da.

Ideia horretatik abiatuta, proiektu honen helburu nagusia izan da galdera errazago bat egitea, pintura erantzuteko tresna gisa erabilita, geure burua denboran hautemateari buruz erantzun dezakegun galdera bat: nolakoa da errealitatearen ametsaren ehundura? Erakusketa honetan, aurkitu dudan erantzunaren zati bat jarri dut ikusgai.

Lourdes de la Villa

Sueño del observador es un planteamiento plástico que busca indagar en una cuestión que es de orden visual. En tiempos recientes se ha demostrado desde la neurociencia que nuestro cerebro no distingue entre ver y recordar. Se diría que esto es algo de lo que siempre se ha beneficiado la creación. Partiendo de la subjetividad inherente a los artistas, nuestras obras se pueden leer como muestras objetivas de esta circunstancia. Cuando acudimos a nuestro sentido visual como recurso intelectual, no estamos rompiendo el hecho fluido de nuestra visión. No se puede recuperar para la consciencia lo que nuestro sistema visual resuelve inconscientemente. Sí se puede dejar que algo mire a través de nosotros y regrese como un boomerang...mientras, nuestro cerebro actúa como la máquina de nuestro cuerpo. Es por ello que frente al lenguaje visual el artista se ve situado como un observador no involucrado con lo que ve. Una situación paradójica que deshacemos "haciendo imágenes".

No existe observador situado al margen de sus observaciones, como no existe realidad no tocada por la experiencia. El observador es el alma de la máquina. Es como el significado de nuestra vida; una entidad inmaterial. Por eso es posible para el ser humano la actividad de representación, fuera de la que nuestros propios cerebros realizan.

Esta actividad tiene mucho en común con respecto a lo que pasa en nuestro cerebro durante el sueño. Sin embargo este "sueño" construye la realidad en la que nos desenvolvemos, porque al igual que el trabajo del sueño cuando dormimos, transforma la materia de la que está hecho. Con la diferencia de que guarda su registro ofreciéndolo a la contemplación. Y es esta contemplación la que permite crear el recuerdo.

Así debe suceder en nuestra propia vida. Debe haber algo que permita a la memoria constituirse. Lo que crea el recuerdo, es lo que hace que seamos capaces de percibirnos a nosotros mismos, establecer una continuidad entre diferentes eventos que acaban por generar una identidad en la que nos reconocemos. A este "algo" lo podemos llamar tiempo.

Es muy difícil dar una definición concluyente de lo que es el tiempo. Es más fácil decir lo que nos permite desde el punto de vista de nuestro sentido visual. Nos permite que cuando vemos, también estemos "haciendo una imagen". Solo que el soporte donde creamos su representación es la superficie física del mundo.

Partiendo de esta idea, el objetivo fundamental de este proyecto ha sido formular una pregunta más sencilla que sí nos podemos hacer con respecto a la percepción de nosotros mismos en el tiempo, usando la pintura como herramienta para responder: ¿cómo es la textura del sueño de la realidad? En esta exposición muestro una pequeña parte de la respuesta que he encontrado.

Lourdes de la Villa

Sueño del observador (Observer's dream) is a plastic approach aimed at exploring a matter of a visual nature. In recent times neuroscience has demonstrated that our brain does not distinguish between seeing and remembering. You might say that creativity has always benefitted from this fact. Starting out from the subjectivity inherent to artists, our works can be read as objective samples of this circumstance. When we turn to our visual sense as an intellectual resource, we are not disrupting the fluid actuality of our vision. One cannot recover for consciousness what our visual system resolves unconsciously. One can let something look through us and come back like a boomerang... meanwhile, our brain performs as our body's machine. For this reason the artist, confronted with visual language, sees herself in the place of an observer uninvolved with what is seen. A paradoxical situation that we undo "making images".

There is no observer located at a remove from his observations, in the same way that there is no reality untouched by experience. The observer is the soul of the machine, like the meaning of our life; an immaterial entity. This is why the activity of representation is possible for human beings, beyond that which our own brains carry out.

This activity has a lot in common with what goes on in our brain while we dream. Nevertheless, this "dream" constructs the reality in which we develop, because, just like the working of the dream when we sleep, it transforms the material of which it is made. Except that it keeps a record of it, offering it for contemplation. And this contemplation is what enables the creation of recall.

This must be what goes on in our own lives. There must be something that allows memory to be constituted. What creates memory, is what gives us the power to perceive ourselves, establishing a continuity between different events that manage to generate an identity in which we recognize ourselves. We can call this "thing" time.

It is very hard to give a conclusive definition of what time is. It is easier to say what it lets us do from the perspective of our visual sense. When we see, it also allows us to be "making an image". The difference is that the support upon which we create its representation is the physical surface of the world.

With this idea in mind, the fundamental objective of this project was to frame a simpler question that we are able to ask concerning the perception of ourselves in time, using painting as a tool to reply with: what is the texture of the dream of reality like? In this show I display a small part of the response I have found.

Lourdes de la Villa

Sueño del observador (Rêve de l'observateur) est un énoncé plastique qui cherche à creuser une question qui est d'ordre visuel. On a démontré récemment depuis la neuroscience que notre cerveau ne distingue pas entre ce qu'il voit et ce dont il se souvient. Semblerait avoir toujours été bénéfique pour la création. Partant de la subjectivité inhérente aux artistes, nos œuvres peuvent se lire comme des spécimens objectifs de cette circonstance. Quand nous recourons à notre sens visuel comme ressource intellectuelle, nous ne rompons pas le caractère fait fluide de notre vision. On ne peut pas récupérer pour la conscience ce que notre système visuel résout inconsciemment. On peut néanmoins laisser que quelque chose regarde à travers nous et revienne comme un boomerang... cependant que notre cerveau agit comme la machine de notre corps. Ce pourquoi face au langage visuel l'artiste se situe comme un observateur non impliqué dans ce qu'il voit. Une situation paradoxale que l'on défait «en créant des images».

Il n'existe pas d'observateur situé en marge de ses observations, tout comme il n'existe pas de réalité non touchée par l'expérience. L'observateur est l'âme de la machine. Il est comme la signification de notre vie; une entité immatérielle. Mais il est possible pour l'être humain l'activité de représentation, hors celle que nos propres cerveaux réalisent.

Cette activité a beaucoup en commun avec ce qui se passe dans notre cerveau durant le rêve. Néanmoins ce «rêve» constitue la réalité où nous nous mouvons, car à l'image du travail du rêve quand nous dormons, il transforme la matière dont il est fait. À la différence qu'il conserve son enregistrement en l'offrant à la contemplation. Et c'est cette contemplation qui permet de créer le souvenir.

Il doit en être ainsi dans notre propre vie. Il doit exister quelque chose qui permette à la mémoire de se constituer. Ce qui crée le souvenir, c'est ce qui fait que nous soyons capables de nous percevoir nous-même, d'établir une continuité entre différents évènements qui finissent par générer une identité dans laquelle nous nous reconnaissons. Un «quelque chose» que l'on peut appeler temps.

Il est très difficile de donner une définition probante de ce qu'est le temps. Il est plus facile de dire ce qu'il nous permet du point de vue de notre sens visuel. Il nous permet de voir tout «en créant une image». À la différence que le support où nous créons sa représentation est la surface physique du monde.

Partant de cette idée, l'objectif fondamental de ce projet est de formuler une question plus simple que l'on peut se poser quant à la perception de nous-mêmes dans le temps, en utilisant la peinture comme outil pour y répondre: comment est la texture du rêve de la réalité? Je montre dans cette exposition une petite partie de la réponse que j'ai trouvée.

Lourdes de la Villa