

AUSENCIA, es el título que hemos elegido para esta exposición y que las tres artistas hemos abordado desde diferentes perspectivas, teniendo como lugares comunes el concepto: ausencia, la materia: papel, y la técnica: gráfica.

Representar la Ausencia supone una contradicción en sí, que se resuelve en la tensión propia de la representación, en las obras, donde se hace presente.

Abstracción, vacío, grafismo, gesto, trazo, mancha, se conjugan sobre la superficie de los papeles, que como cuerpos exhiben la ausencia en su epidermis.

En la presente exposición planteamos la utilización del papel como base para el diálogo, otorgándole un protagonismo especial, en una época en la que su uso se ha visto reducido en beneficio de los medios digitales.

En nuestros trabajos, el papel aparece como material de investigación, como soporte y como medio que sirve de vínculo para acoger un discurso polifónico.

Un papel que registra el desasosiego, la huella o el vacío. Un papel, que lejos de desaparecer visibiliza su versatilidad en sus diferentes formatos, se expande e impone su presencia física. Un papel que como transmisor de experiencias incluye al espectador en esa relación dialógica entre la tensión, el caos y el orden que planteamos.

Tres grafías como forma de comunicación plástica y visual que nos permiten expresar vivencias difíciles de explicar sólo con palabras.

La grafía como modo de representar los sonidos, en esta exposición, nos lleva a tres interpretaciones gráficas de cómo suena la ausencia.

The title chosen for this exhibition, ABSENCE, has been approached by the three artists from different angles, sharing certain starting points: concept (absence), material (paper) and technique (graphics).

Depicting absence is a contradiction in terms, one that resolves itself in the tension inherent in representation, in works of art, in which it emerges into view.

Abstraction, emptiness, graphology, gestures, lines, smears, all of which merge on the surface of paper, which, like the body, displays absence on its epidermis.

In this exhibition we have sought to use paper as a basis for dialogue, giving it pride of place, in an era in which it is losing ground to digital media. In our works, paper emerges as material for research, as a substrate and as a medium that unites, embracing a polyphonic discourse.

Paper that registers a sense of unease, the traces left behind or the void. Paper that, far from disappearing, showcases its versatility in its many formats, expanding and making its physical presence felt. Paper that, as a conveyor of experience, includes the viewer in the dialogic exchange we have conceived between tension, chaos and order.

Three graphic works as a form of plastic, visual communication that allows us to express lived experiences that are hard to explain with words alone.

In this exhibition, graphics as a means of representing sound lead us to three graphic interpretations of what absence sounds like.

Ausencia

BÁRBARA SHUNYÍ

CARMEN ISASI

NONI LAZAGA

Absence

Bárbara Shunyí

Bárbara Shunyí

Bárbara Shunyí

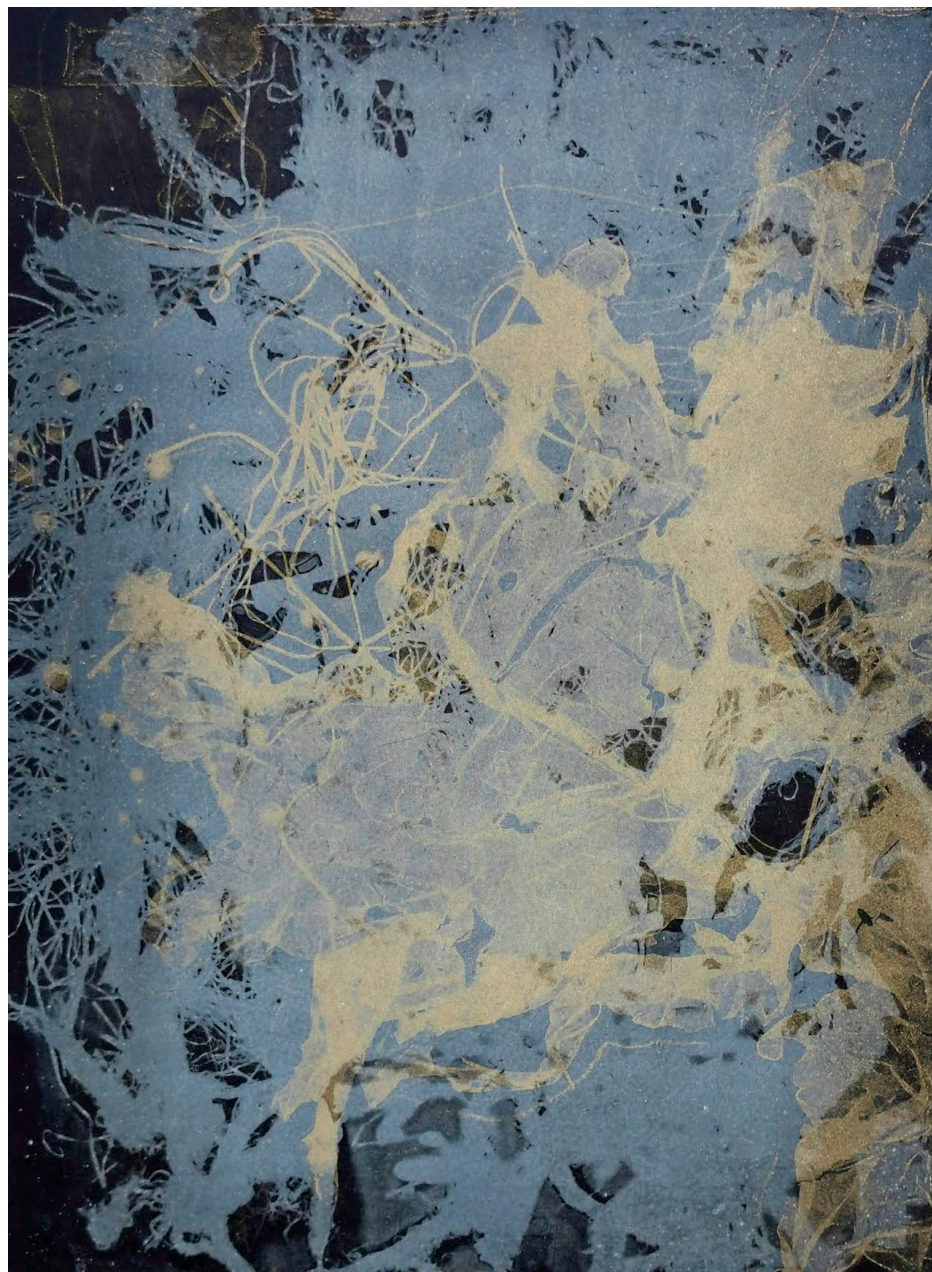
Muero por tus huesitos

I die for your bones

Huesitos IV. Grabado
sobre papel Arches.
30x40 cm

Bones IV. Intaglio on
Arches paper.
30x40 cm

Huesitos II. Grabado
sobre papel Arches.
30x40 cm

Bones II. Intaglio on
Arches paper.
30x40 cm

Ausencia

De todas las ausencias que nos tocan en la vida, en mi experiencia, la peor, es la de una madre.

Partiendo del sentimiento de pérdida, desarrollo un trabajo que surge en el momento en el que tengo que ordenar y limpiar la casa que había sido el hogar de mi familia. De pronto, encuentro muchas radiografías de mi madre y me conmueve un pensamiento. Es ella. Quizás las imágenes más verídicas de ella, más que una fotografía, un retrato interior.

Me aferro a eso y ese es el punto de partida en el que estoy trabajando.

Una obra en papel, que es donde me siento en mi casa, planteada a partir de las imágenes de sus radiografías.

Partiendo del sentimiento de caos, descontrol, lío y desasosiego en el que se ve una cuando le ocurre algo así y asumiendo el desorden, llegar al orden, a la armonía a través de la simetría.

Simetría que tenemos en el cuerpo y que aparecen en la mayoría de las radiografías.

Por otro lado también son mandalas, que sirven para aliviar y como terapia.

Es una forma de convertir la ausencia en presencia:

**presencia en papel,
presencia en blanco y negro,
presencia en color,
presencia en mi habitación,
presencia...**

Huesitos III. Grabado
sobre papel Arches.
30x40 cm

Bones III. Intaglio on
Arches paper.
30x40 cm

Absence

Of all of the absences we come across in life, the worst, in my experience, is a mother's absence.

Starting from a sense of loss, I begin work on a piece that first emerges when I have to tidy and clean the house that had once been my family's home. I stumble across many of my mother's x-rays, and am touched by a thought. It's her. Perhaps the most truthful images of her. More than a photograph, an inner portrait.

I cling tight to this, and this is the starting point for my work.

A work on paper, which is where I feel at home, conceived on the basis of the images in her x-rays.

Starting from a sense of chaos, disarray, clutter and the unease one feels in such circumstances, and coming to terms with the disorder, finding order and harmony through symmetry.

A symmetry we have in our bodies, and which appears in most x-rays.

Symmetry is also a mandala, which soothes and serves as therapy.

It's one way of turning absence into presence:

**presence on paper,
presence in black and white,
presence in colour,
presence in my bedroom,
presence....**

Huesitos V. Grabado
sobre papel Arches.
30x40 cm

Bones V. Intaglio on
Arches paper.
30x40 cm

El calcio en los huesos absorbe la mayoría de los rayos X, por lo que los huesos se ven blancos. La grasa y otros tejidos blandos absorben menos, y se ven de color gris. El aire absorbe la menor cantidad, por lo que los pulmones se ven negros.

Calcium in bones absorbs x-rays the most, so bones look white. Fat and other soft tissues absorb less, and look grey. Air absorbs the least, so lungs look black.

Huesitos. Grabado
sobre papel Arches.
40x30 cm

Bones. Intaglio on
Arches paper
40x30 cm

Muero por tus huesitos VI. Grabado sobre papel Arches. 50x76 cm

I die for your bones VI. Intaglio on Arches paper. 50x76 cm

Chaos. Grabado
sobre papel Arches.
76x85 cm

Chaos. Intaglio on
Arches paper.
76x85 cm

La mamá es la que nos cuenta la vida,
cómo es la vida,
la que nos traduce el mundo,
la que nos va armando y organizando
los recuerdos que tenemos de la
infancia.

A mother is one who tells us about life,
what life is like,
who translates the world for us,
who assembles and arranges
our childhood memories.

Chaos III. Grabado sobre papel Arches. 76x85 cm

Chaos III. Intaglio on Arches paper. 76x85 cm

Chaos II. Grabado sobre papel Arches. 76x85 cm

Chaos II. Intaglio on Arches paper. 76x85 cm

Chaos IV. Grabado sobre papel Arches. 76x85 cm

Chaos IV. Intaglio on Arches paper. 76x85 cm

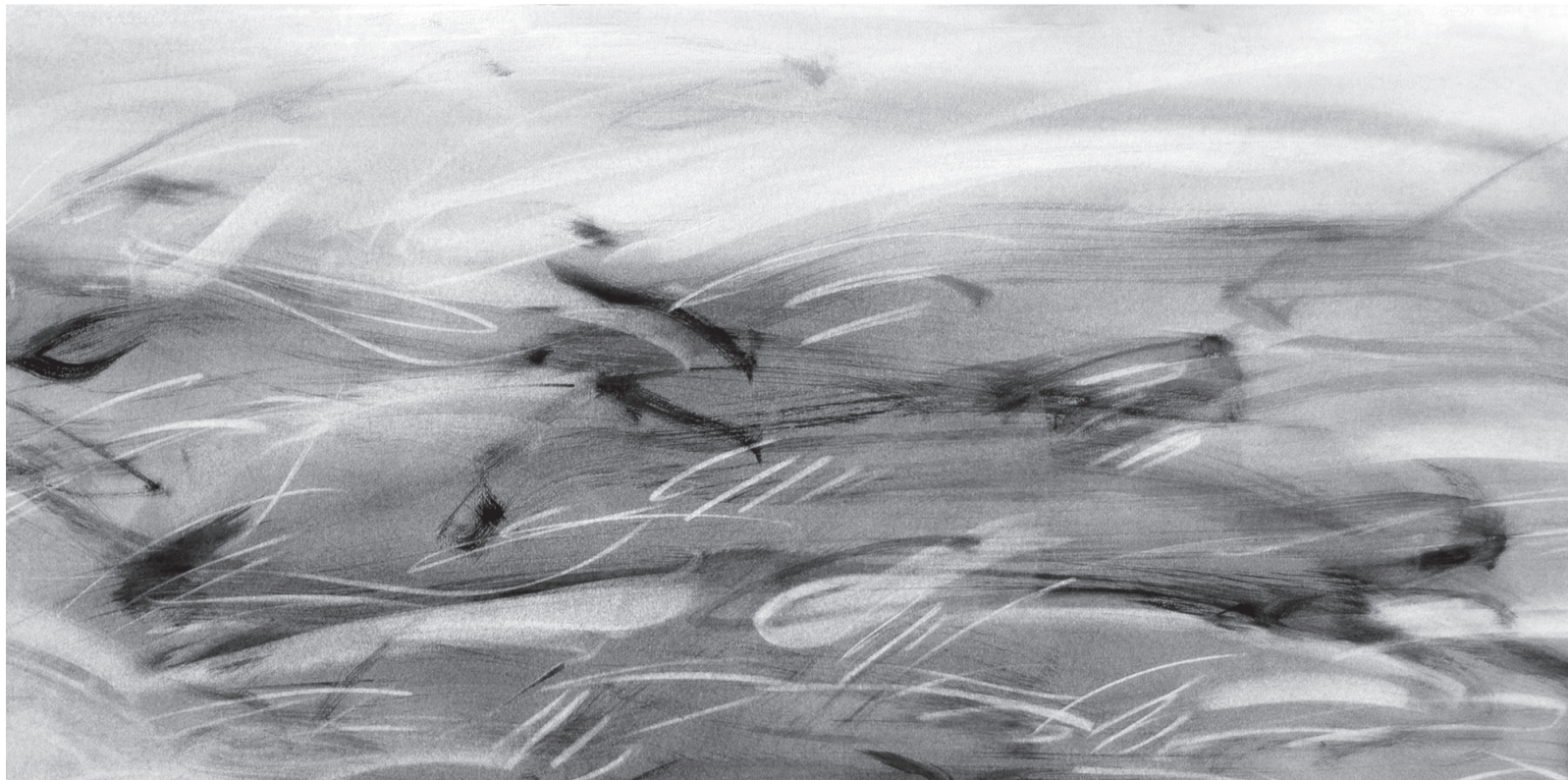
Carmen Isasi

Carmen Isasi

Carmen Isasi

Dibujando ausencias

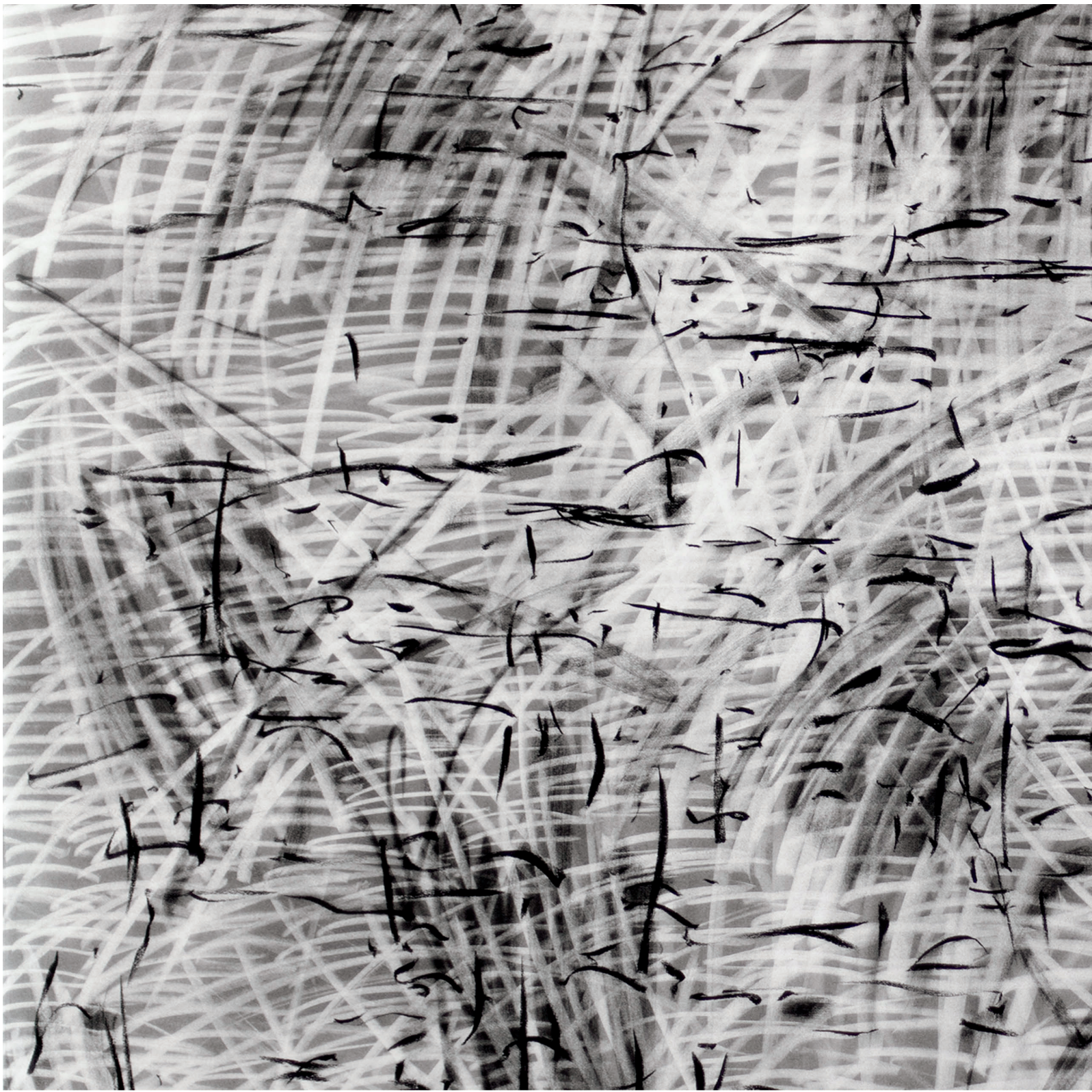
Drawing absences

El **Dibujo** es para mí la técnica artística más directa para registrar el pulso vital, el acontecer del momento. El papel registra la huella que deja la herramienta que la mano sostiene y con la que raya, mancha, frota, borra, busca, rehace...

For me, **drawing** is the most direct artistic technique for taking the pulse of life, of the moment as it transpires. Paper captures the traces left by the instrument held by a hand, which scratches, stains, rubs, erases, searches, remakes...

Ausencia y presencia se constituyen mutuamente, generándose un espacio de tensiones y relaciones que confluyen en la representación, en la obra, donde se presencializa la ausencia.

Absence and presence feed off each other, creating a space of tension and exchange converging in the representation, in the work, where absence becomes present.

S/T. 2020. 100 x 140 cm
Polvo de carbón, goma de borrar/papel Zerkall Büten de 300 g.

S/T. 2020. 100 x 140 cm
Charcoal powder, eraser/paper Zerkall Büten 300g.

Es sin duda bien distinto decir que ‘aquí no hay nada’ a decir ‘aquí hay la nada’

Chantal Maillard. Apuntar al blanco. El vacío y su representación. (2009)

It is clearly one thing to say “there is nothing here”, and quite another to say “here there is nothingness”.

Chantal Maillard. Apuntar al blanco. El vacío y su representación. (2009)

S/T. 2020. 60 x 100 cm
Polvo de carbón, goma de borrar/papel Zerkall Büten de 300 g.

S/T. 2020. 60 x 100 cm
Charcoal powder, eraser/paper Zerkall Büten 300g.

S/T. 2020. 60 x 100 cm
Polvo de carbón, goma de borrar/papel Zerkall Büten de 300 g.

S/T. 2020. 60 x 100 cm
Charcoal powder, eraser/paper Zerkall Büten 300g.

Noni Lazaga

Noni Lazaga

Noni Lazaga

Cruzando la nada

Traversing the emptiness

Espacio lleno de AUSENCIA. Espacio lleno de SILENCIO.
Espacio lleno de nada.

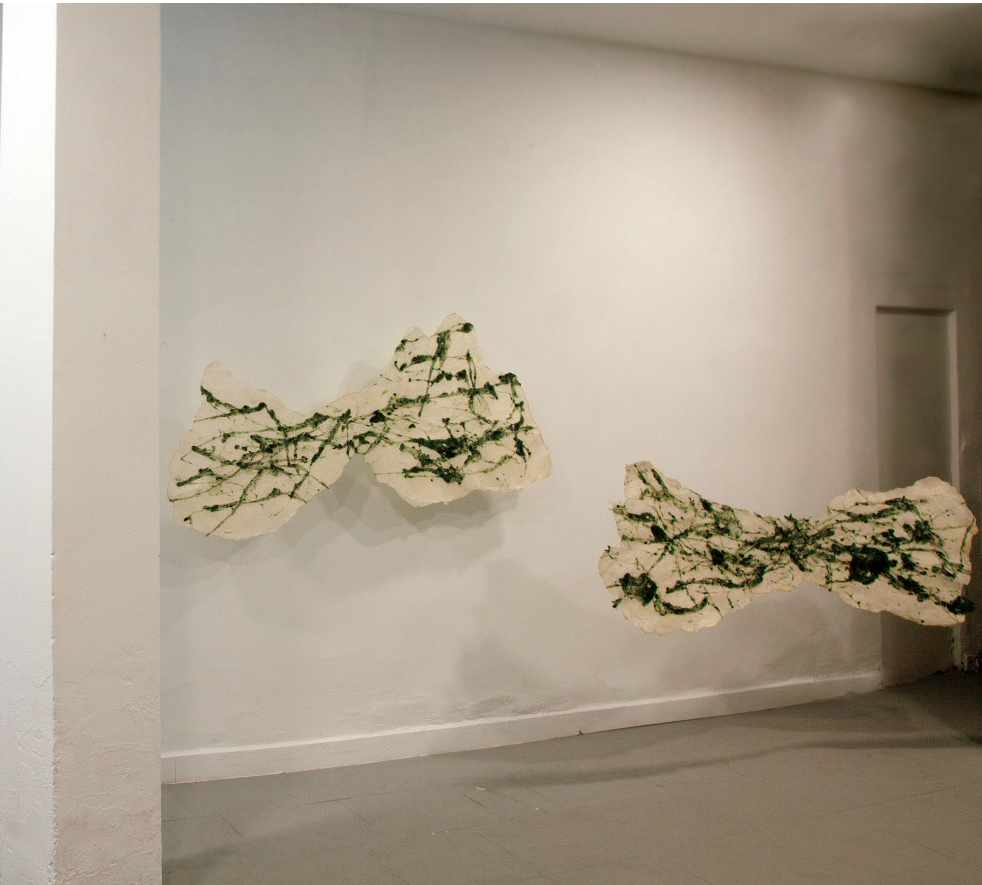
El papel dibuja el VACÍO.

La forma se confunde con el fondo, ausencia.

Ausencia de tiempo. Trazo que fluye, acuoso, como la SANGRE
DE TINTA. GRAFISMO que recorre la pintura de papel en un
acto infinito y se vuelve invisible en el vacío.

El mundo entendido como un papel que se pliega y se
despliega manifestando lo que no se ve, la ausencia.

Acto de pintar con fibra de papel para materializar formas que
vuelan y dibujan espacios vacíos, CRUZANDO LA NADA.

A través. Pintura de papel. Fibra de kozo. 1999

Through. Paper painting. Kozo fibre. 1999

Space filled with ABSENCE. Space filled with SILENCE.

Space filled with nothing.

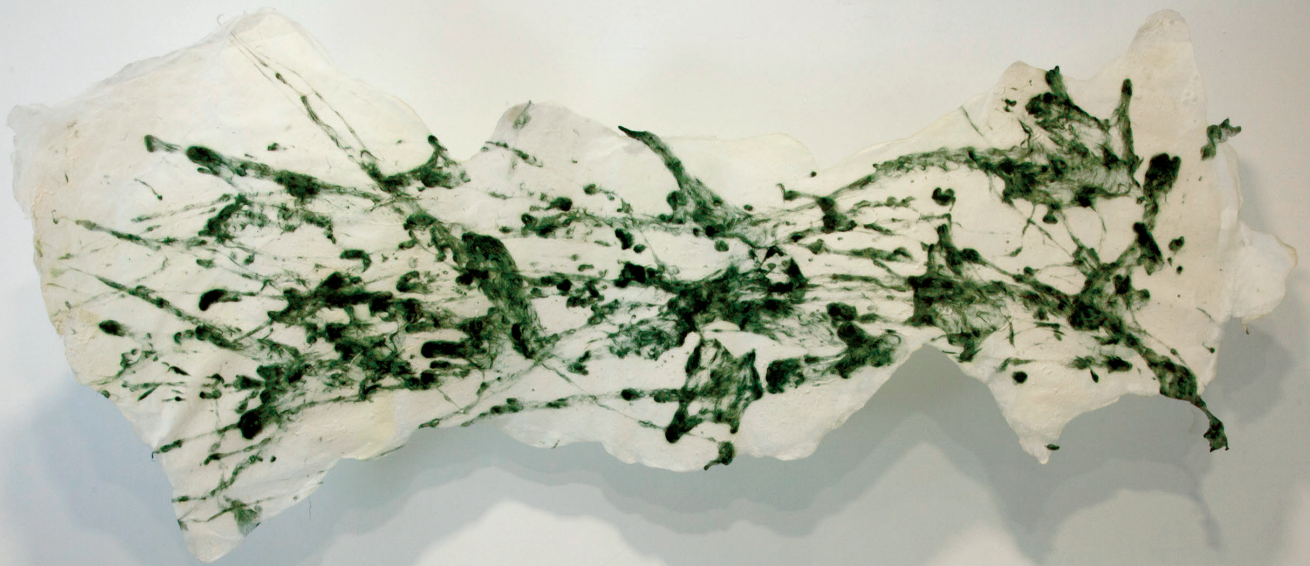
The paper draws the VOID.

Form and substance blend into one, absence.

Absence of time. A line that flows, watery, like the BLOOD OF INK. GRAPHICS that traverse the paper in paint in a never ending act, becoming invisible in the void.

The world understood as a piece of paper, folded and unfolded, revealing what cannot be seen, absence.

The act of painting with paper fibre to give shape to forms that take flight and sketch empty spaces, TRAVERSING THE EMPTINESS

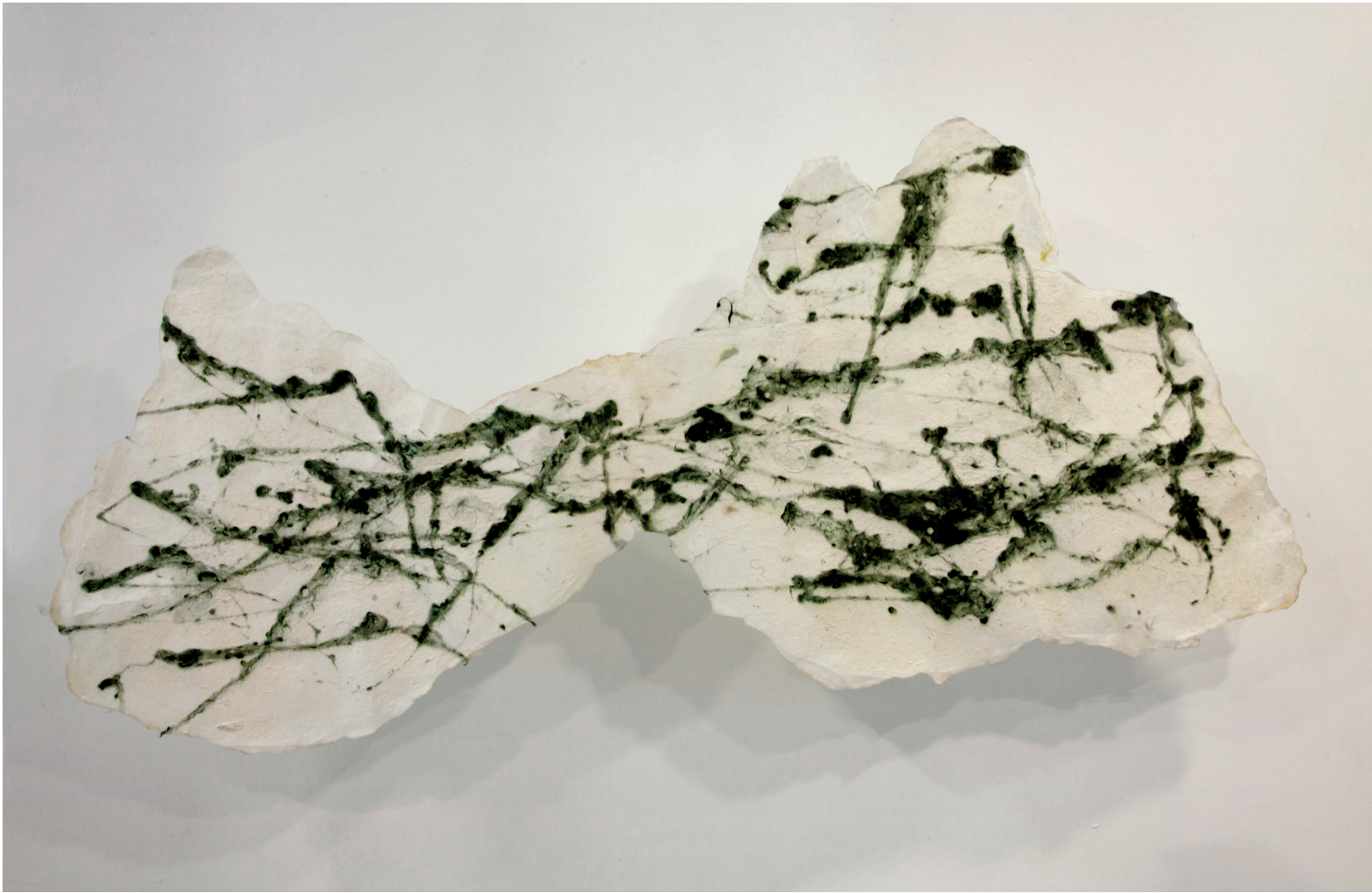

A través. Pintura de papel 3. 80x110 cm. Fibra de kozo. 1999

Through. Paper painting 3. 80x110 cm. Kozo fibre. 1999

A través. Pintura de papel 1. 90x100 cm. Fibra de kozo. 1999

Through. Paper painting 1. 90x100 cm. Kozo fibre. 1999

Construyo el vacío. Lo modulo. Restrinjo los materiales.

La ausencia de materia da paso a la plenitud de vacío.

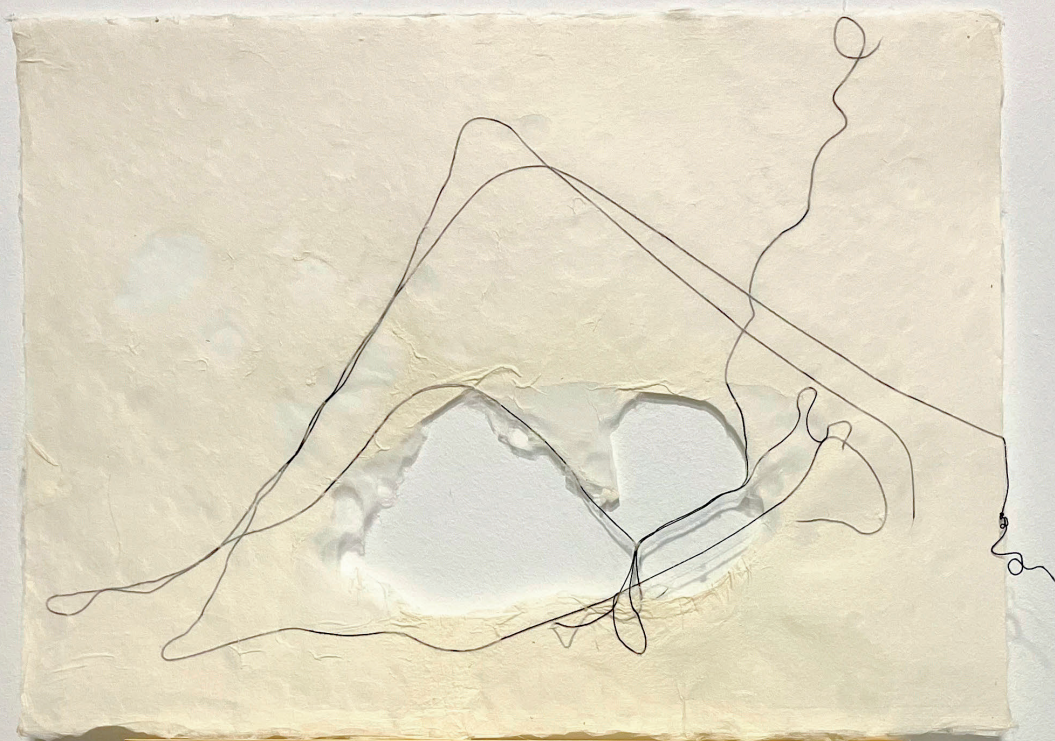
LA NO PINTURA EN UN VACIO GEOMÉTRICO SOSTIENE EL CAOS. Una hoja de papel infinito atrapa una línea.

La línea contiene todas las caligrafías comprimidas.

Una línea que se escapa y se precipita de nuevo al vacío.

Cuadro con No pintura y Vacío con línea atrapada en papel nº 1. Fibra de kozo y bastidor de madera.
30x50 cm + 40x40 cm. 1999-2020

Canvas with Non-painting and Void with line ensnared within paper no. 1. Kozo fibre and wooden frame.
30x50 cm + 40x40 cm. 1999-2022

I construct the void. I shape it. I restrict the materials.

The absence of matter gives way to the fullness of emptiness.

NON-PAINTING IN A GEOMETRIC VOID SUSTAINS THE
CHAOS.

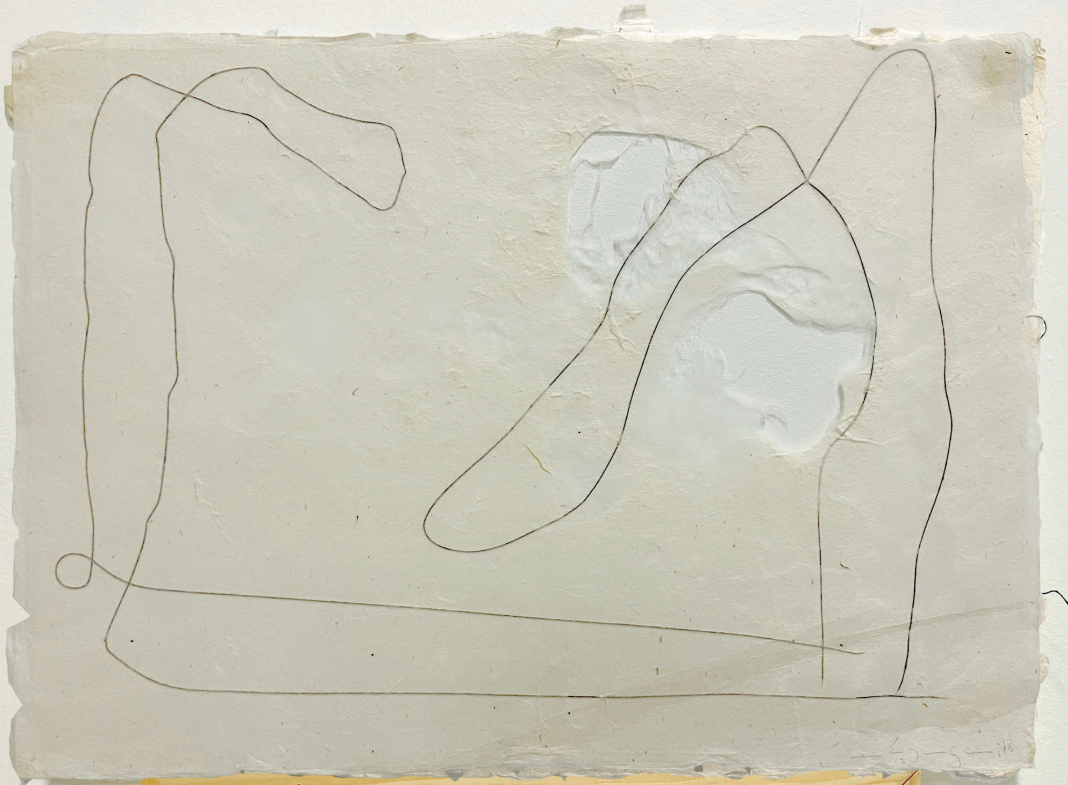
An endless sheet of paper ensnares a line.

The line contains all calligraphy, compressed.

A line that breaks free, and hurtles again towards the void.

Cuadro con No pintura y Vacío con línea atrapada en papel nº 3. Fibra de kozo y bastidor de madera.
30x50 cm + 40x40 cm. 1999-2020

Canvas with Non-painting and Void with line ensnared within paper no. 3. Kozo fibre and wooden frame.
30x50 cm + 40x40 cm. 1999-2022

Como la tortuga que vuelve a la misma playa donde nació, me guío por la intuición.

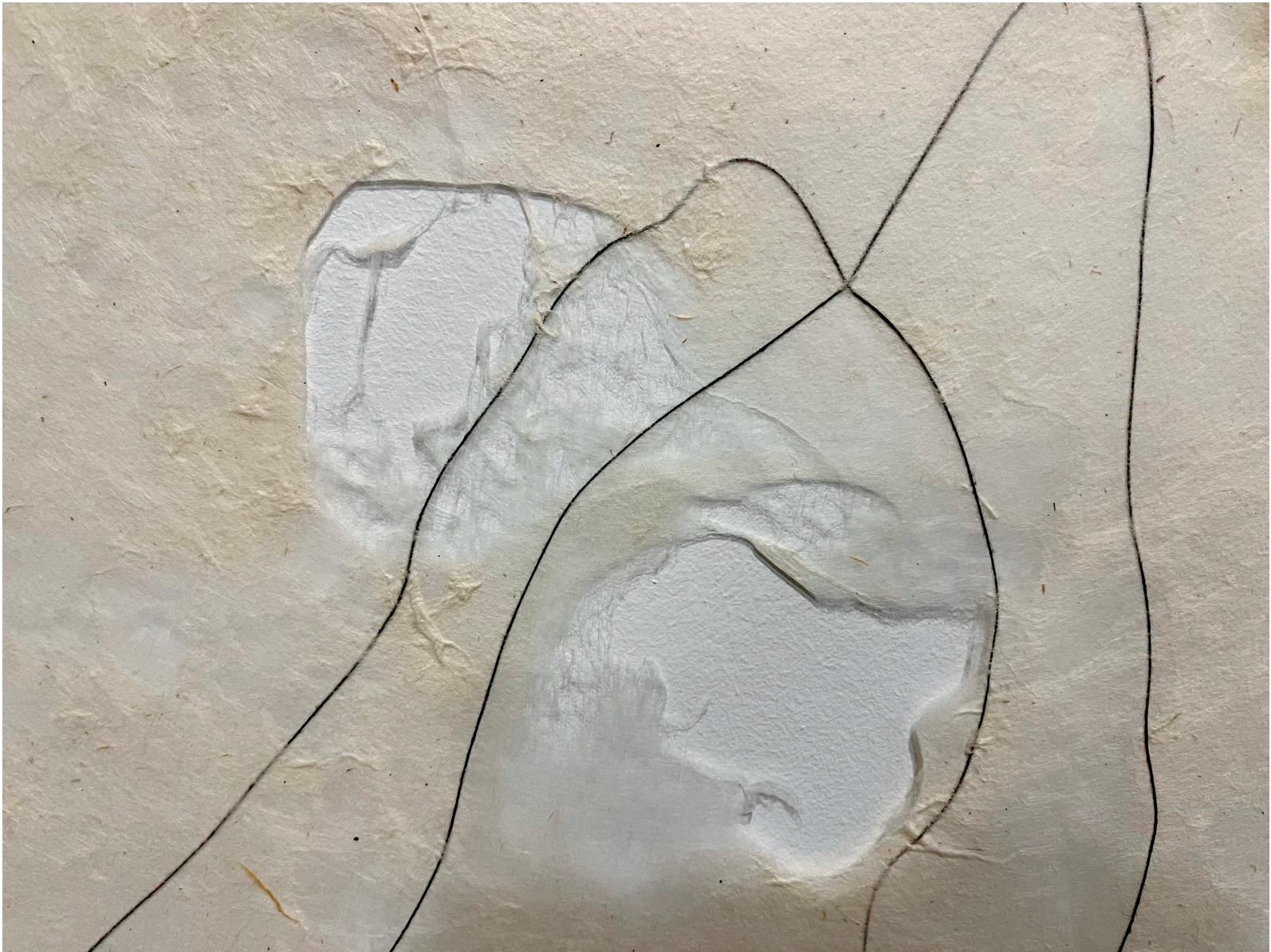
Recorro ausencias y con el papel nazco y muero. Hago y deshago. Construyo vacíos en los que respirar.

El grafismo surca la nada y transformo el material como el tiempo transforma al espacio.

Sustituyo tela por papel hasta convertirlo en una piel que me protege.

Y soy línea, grafismo, vacío, papel.

Papel que perdura. A veces fino, casi transparente, como piel que envejece, y fuerte como el árbol del que procede.

Cuadro con No pintura y Vacío con línea atrapada en papel nº 3. Detalle. Fibra de kozo y bastidor de madera . 1999-2020

Canvas with Non-painting and Void with line ensnared within paper no. 3. Detail. Kozo fibre and wooden frame 1999-2020

Like a turtle that returns to the beach on which it hatched, intuition is my guide. I traverse absences, and with paper I am born and I die. I make and unmake. I construct voids in which to breathe.

The graphic slices through nothingness, and I transform the material, much as time transforms space.
Replacing fabric with paper, I turn it into a skin that protects me.
And I am a line, graphics, a void, paper.

Paper that endures. Sometimes fine, almost transparent, like ageing skin, and as strong as the tree from which it comes.

Cuadro con No pintura y Vacío con línea atrapada en papel nº 4. Fibra de kozo y bastidor de madera.
30x50 cm + 40x40 cm. 1999-2020.

Canvas with Non-painting and Void with line ensnared within paper no. 4. Kozo fibre and wooden frame.
30x50 cm + 40x40 cm. 1999-2022.

Biografías

Biographies

Bárbara Shunyí nació en 1966 en Cádiz, España.

Estudió Bellas Artes en la Universidad de Sevilla. A finales de los años ochenta se trasladó a Berlín. Posteriormente, a principios de este siglo viaja a Edimburgo para incorporarse al Edinburgh Printmakers Workshop y posteriormente ampliar sus estudios en Grafisk Eksperimentarium. Copenhague. Dinamarca.

Shunyí ha expuesto en galerías de todo el mundo. Viajera infatigable, quedó atrapada por el arte y las tradiciones de Oriente hace mucho tiempo. En 2007 estuvo viviendo en Pekín, en la residencia NYARTSBeijing de Nueva York, invitada por el Massachusetts College of Art and Design de Boston.

La obra de esta autora nos sitúa en los grandes planteamientos artísticos que proporciona la obra gráfica y que ella desarrolla con todo el rigor y entusiasmo que exige esta modalidad artística. Los grabados se nos presentan en variadas técnicas donde lo oriental y lo occidental juxtaponen sus fronteras en un ejercicio de sabias referencias.

barbarashunyi.com

Bárbara Shunyí was born in 1966 in Cádiz, Spain.

It was in Seville where she studied Fine Arts at the University. At the end of the eighties she moved to Berlin. Later, at the beginning of this century, she moved to Edinburgh to join the Edinburgh Printmakers Workshop and to extend his studies at Grafisk Eksperimentarium. Copenhagen. Denmark.

Shunyí has exhibited in galleries around the world. Tireless traveler, she was caught by the art and traditions of the East a long time ago. In 2007 she was living in Beijing, at the NYARTSBeijing residence in New York, invited by the Massachusetts College of Art and Design in Boston.

The work of this author places us in the great artistic approaches that the graphic work provides and that she develops with all the rigor and enthusiasm that this artistic modality demands. The etchings appears to us in varied techniques where the oriental and the western juxtapose their frontiers in an exercise of wise references.

barbarashunyi.com

Fotografía de Tomás photo

Carmen Isasi es una artista multidisciplinar que incorpora nuevos medios y lenguajes a su trabajo a medida que lo reclaman nuevos proyectos y obras.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, en Bilbao llevó a cabo sus primeras exposiciones.

En los 90 se traslada a Madrid, donde reside actualmente, para cursar el Máster en Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Autónoma. También asiste a los talleres de Arte Actual del Círculo de Bellas Artes, con Chema Cobo y Nancy Spero, siendo seleccionada para la exposición “Propuesta 92” en el Círculo de BBAA y “Propuesta” en Arte et Amicitiae (Amsterdam).

Progresivamente va incorporando a su trabajo las instalaciones, las performances, y más recientemente, la Realidad Virtual y la instalación sonora.

Actualmente trabaja el dibujo, el collage, el libro de artista, el fotograbado, la fotografía, el vídeo, la videoinstalación, la instalación sonora y la realidad virtual.

Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas, y participado en muestras y festivales nacionales e internacionales.

Su obra forma parte de colecciones privadas, instituciones y museos.

A multidisciplinary artist who incorporates new media and languages into her work as and when each new project or work requires.

Holding a Degree in Fine Arts from Universidad del País Vasco, she first exhibited her work in Bilbao.

In the 90s she moved to Madrid, where she continues to reside, to pursue a Master’s Degree in Aesthetics and Art Theory at Universidad Autónoma. She also attended the Contemporary Art workshops at the Círculo de Bellas Artes, with Chema Cobo and Nancy Spero, and was chosen for the exhibitions “Propuesta 92”, at the Círculo de Bellas Artes, and “Propuesta” at Arte et Amicitiae (Amsterdam).

Her work has gradually broadened to include installations, performance and, more recently, virtual reality and sound installations.

Her work currently takes in drawings, collages, artist’s books, photoengravings, photography, video, video installations, sound installations and virtual reality.

Her output has been displayed in numerous individual and collective exhibitions, and she has taken part in showcases and festivals in Spain and abroad.

Her work can be seen in private collections, institutions and museums.

Noni Lazaga es Doctora en Bellas Artes (UCM). Su visión del mundo e interés por la dualidad Oriente-Occidente le han llevado a trazar desde sus inicios una sólida trayectoria artística a través de becas y estancias internacionales (Egipto, Japón, Rep.Dominicana...). Su estudio y conocimiento de idiomas, como el japonés, han sido claves en sus investigaciones y publicaciones sobre el trazo caligráfico oriental y el papel japonés .

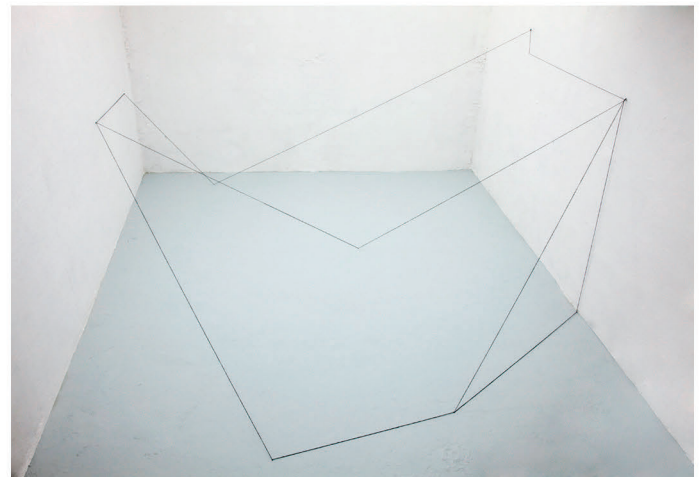
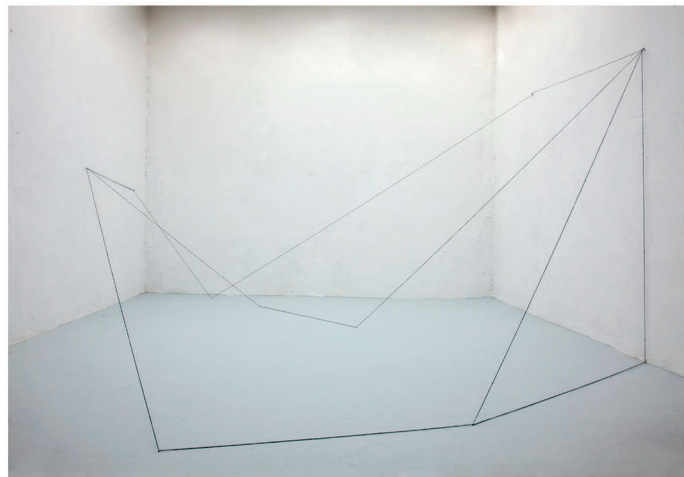
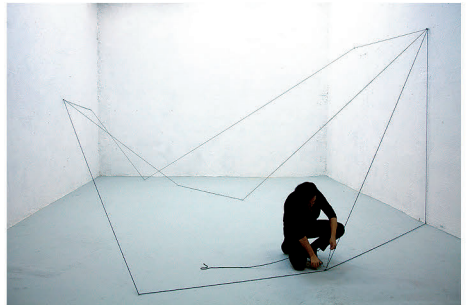
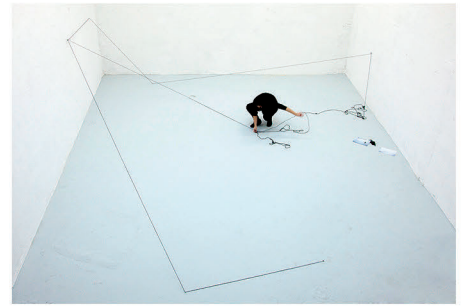
En sus obras ha trabajado con el papel como medio pictórico, con el estudio del espacio, la línea y el vacío, en una narrativa que va de lo individual a lo colectivo, entendiendo al ser humano como huella escrita y visual. En los últimos años sus investigaciones en el terreno caligráfico han visto la luz en el invento de los *calikanjigramas* (2017-). Sus instalaciones se mueven desde el papel y dibujo expandido al estudio de la textura del vacío, (1998-) marcando planteamientos innovadores que le han llevado a ser incluida en muestras colectivas como la celebrada en la Fundación Juan March (2018): *El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España* (1957-2017), y realizar exposiciones individuales en Instituciones, Museos Ferias y Galerías. Entre otros *calikanjigrama*: Instituto Cervantes de Tokio y Galería La Caja Negra. Madrid (2019) En 2020/21 crea para el Instituto Cervantes en Madrid el proyecto *calisueñagramas* como acción colaborativa con el público, a través de internet.

Noni Lazaga holds a PhD in Fine Arts (UCM). Thanks to her worldview and her interest in the duality of East and West, she has built a solid artistic career, drawing on international scholarships and residences (Egypt, Japan, the Dominican Republic, etc.). The study and understanding of foreign languages, such as Japanese, have been key to her research and publications on oriental calligraphy and Japanese paper.

She has worked with paper as a pictorial medium, looking at space, lines and the void, as part of a narrative that ranges from the individual to the collective, understanding a human being as the written and visual traces left behind. In recent years, her research in the field of calligraphy has given shape to her creation *calikanjigramas* (2017-). Her installations alter between paper and drawing, broadening to include the study of the texture of the void (1998-), exploring innovative approaches that have led to her inclusion in collective exhibitions such as the one staged at Fundación Juan March (2018): *The Asia principle. China, Japan and India and contemporary art in Spain* (1957-2017), and individual exhibitions at institutions, museums, fairs and galleries. Examples include *calikanjigrama*: Cervantes Institute in Tokyo and La Caja Negra Gallery. Madrid (2019) In 2020/21 she devised the *calisueñagramas* project for the Cervantes Institute in Madrid as a collaborative online project with the general public.

- 1.La Caligrafía Japonesa. Origen, Evolución y relación con el Arte Abstracto Occidental. Editorial Hiperión. 2007.
- 2.Washi: el papel japonés. Editorial Clan. 1o ed 2002; 2o ed 2014

- 1.La Caligrafía Japonesa. Origen, Evolución y relación con el Arte Abstracto Occidental. Editorial Hiperión. 2007.
- 2.Washi: el papel japonés. Editorial Clan. 1o ed 2002; 2o ed 2014

Carmen Isasi

Noni Lazaga

Bárbara Shunyí

Bárbara Shunyí, Carmen Isasi , Noni Lazaga / *Ausencia-Absence*

Sala *La Asunción*, Campus de *Jerez de la Frontera (Cádiz)*

Comisario de la exposición : Bruto Pomeroy

Textos : Bárbara Shunyí, Carmen Isasi y Noni Lazaga

Traducción de textos al inglés : Michael McDevit

Coordinación/UCA : Isabel Sanchez

Fotografía : Bárbara Shunyí, Carmen Isasi , Noni Lazaga y Tomas photo

Montaje de la exposición : Carlos de la Herrán y Teresa García Nieto

Diseño gráfico : Carlos Blanco

Exposición organizada por el Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Cádiz en colaboración con la galería de Arte El Viajero Alado www.elviajeroalado.com

Universidad
de Cádiz
Vicerrectorado de Cultura
Servicio de Extensión Universitaria