

PAN PA MÚSICA

Exposición Revista Experimental nº 5

PAN PA MÚSICA

Revista Experimental nº5

EASDAL

(Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López)

**Miembros de la Revista Experimental nº
5, PAN PA MÚSICA :**

Fran A. H. Alvarado, Antonio Belmonte Almendros,
Raúl Gallardo Lorenzo, Rogelio García Sánchez,
Mónica González Bravo, María Laserna Santiago,
María José López Cerro, Filomena Moreno Arenas,
Montse Muñoz Mora, Ana Navarro López,
Alicia Sánchez Lérida y Carmen Sevilla Espinosa.

OBRAS EXPUESTAS

**FRAN
A. H. ALVARADO**

Título: **"Cantando en libertad."**

Alectoris rufa - Serie 'Homenajes'

Dimensiones: 75 x 36 x 36 cm.

Técnica: Bronce fundido sobre
jaula antigua y hierro.

El concepto música es muy amplio; podríamos decir que es casi inabarcable desde la perspectiva de un iletrado en la materia. Por ello, prefiero centrar mi reflexión en sus inicios...

¿Por qué el humano sensible se emociona con los sonidos? Desde mi visión, y repito, de iletrado en el tema, la génesis de las percepciones está en el intento de nuestra especie de imitar los sonidos que recuerda. La música primigenia es el intento de plasmar lo nostálgico... de esos sonidos de los campos y de todas las notas que nos regala Gaia y, entre ellos, los más hermosos son los cantos de las aves... El humano en general, y el occidental en particular, por sus creencias, presupone que todo lo que habita en lo natural le pertenece y entre esos bienes se encuentra la belleza sonora de los otros seres vivos. Por ello, en un intento de apropiación, captura y enjaula la hermosura despojando de su musicalidad al paisaje.

Mi propuesta para esta exposición es un grito de libertad...

Lo poco virgen que nos queda de la naturaleza no debe ser propiedad de ningún individuo. La belleza es de todos...

**ANTONIO
BELMONTE ALMENDROS**

Título: **"Rebobinando."**

Dimensiones: 90 x 60 cm.

Técnica: Ensamblaje

<<rebobinando

Estuve escuchando música en esas cintas...

Maquinando cómo salir de las cuatro paredes de mi cuarto adolescente

Urdiendo fabulosos planes

Soñando con mi yo efervescente

Inventando un mundo desorbitado y perfecto

Construyendo el trampolín para alcanzar mis sueños

Esas canciones me dieron el empuje necesario. Ahora...

Confío en la energía de mis ondas acústicas

Intento ser fiel a mis orígenes tarareados

Soy entera, con todas mis sonoras derrotas a cuestas

Ultimo los detalles de mis melodías de hoy porque

Mañana se escucha demasiado lejos.

Lola Alemany, mayo 2021

**RAÚL
GALLARDO LORENZO
(RAGALLO)**

Título: **“Colección de LP’s (I).”**

Dimensiones: 110 x 30 cm.

Técnica: Técnica Mixta sobre papel.

Título: **“Colección de LP’s (II).”**

Dimensiones: 110 x 30 cm.

Técnica: Técnica Mixta sobre papel.

Título: **“Colección de LP’s (III).”**

Dimensiones: 110 x 30 cm.

Técnica: Técnica Mixta sobre papel.

La vida pasa a través de singles y LP’s.

No podemos hablar de paso del tiempo sin mencionar cada canción que ha marcado minutos, horas, días o semanas enteras dando vueltas a esa cassette de cromo que resistía infatigable las infinitas reproducciones y regrabaciones.

Siendo crío tenías la ilusión de poseer un gran equipo de música pero mientras te conformabas con un walkman comprado con los sufridos ahorros y la ayuda de tu abuela, todo valía para poder escuchar música.

Perseguías a tus compañeros de instituto que sí tenían la fortuna de poseer un buen equipo y de comprar vinilos originales, a los que tú únicamente tenías acceso visitando furtivamente el centro comercial donde no te dejaban escucharlo pero sí podías disfrutar de las espectaculares portadas y contraportadas, diseñadas con todo tipo de detalles y con fotografías de tus ídolos musicales.

Cuando la vida y tu economía te lo permiten, te dedicas a crear una colección personal recuperando todos aquellos grandes discos que crearon el imaginario privado e íntimo de tu mundo musical.

Somos muchos aquellos que vemos la música y oímos las imágenes.

Raúl Gallardo Lorenzo, RAGALLO
Junio de 2021

“Colección de LP’s (I)”

“Colección de LP’s (II)”

**ROGELIO
GARCÍA SÁNCHEZ**

Título: “**Las musas.**”

Dimensión: 61 x 82 cm.

Técnica: Técnica mixta sobre papel.

Las Musas

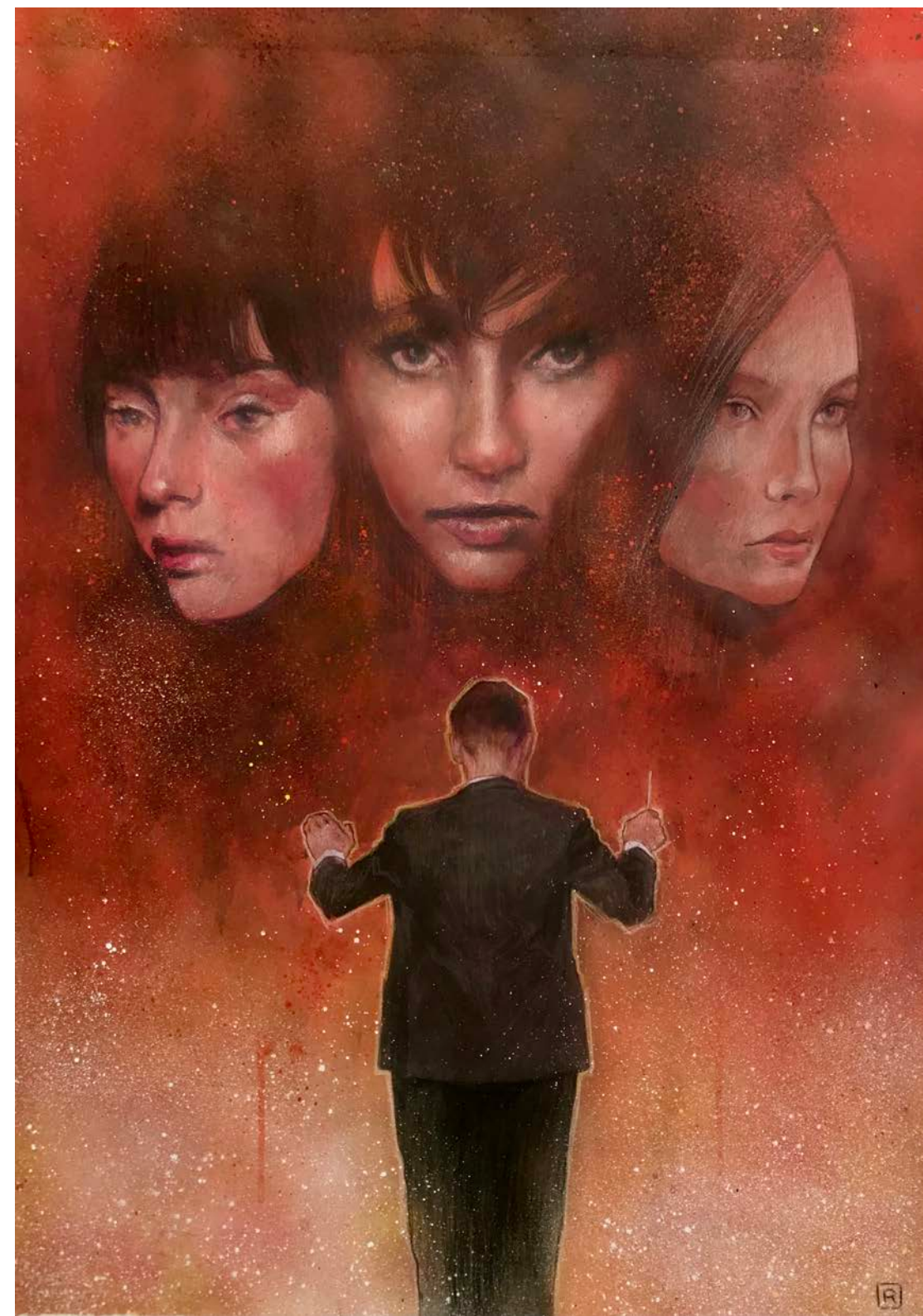
Existe la falsa creencia que nos lleva a pensar que la creatividad está implícita en el ser humano; que si el humano es creativo por naturaleza, que si la creatividad, cuando aparece, te tiene que pillar trabajando, que si se puede fomentar y estimular con ejercicios diarios... No podemos ser más ridículos. Todo eso no son más que castañas milongas, estúpidos discursos que nos hacen sentirnos menos inútiles ante nuestra levedad. Ya está bien de sobreestimarnos, de venirnos arriba con tanta facilidad. ¿¿De verdad alguien se puede creer que esas melodías que nos elevan, que nos conmueven, que nos arrancan a bailar y nos pueblan de recuerdos realmente nacen de la “privilegiada” mente humana??

Jamás.

Son ellas, Las Musas, que te susurran al oído sus composiciones para que nosotros las transmitamos y nos otorguemos su autoría. Si tienes la suerte de caerles en gracia, te las soplarán a ti, y tú te llevarás una fama inmerecida. Tu hijo ilegítimo te podrá hacer famoso, hará que tu ego aumente, pero todos deberán saber que siempre fueron ellas, las verdaderas diosas de la creación, las que de verdad tienen el poder de lanzar un dardo y clavártelo en el alma.

Son ellas las que te volverán loco si lo desean. Ellas siempre estarán dispuestas a recoger tus lágrimas cuando seas incapaz de crear. Ellas velarán junto a ti en tu horror y en tu alegría.

Ellas son hermosas.

**MÓNICA
GONZÁLEZ BRAVO**

Título: "Königin der Nacht -Glitch"

Dimensiones: 50 x 70 cm.

Técnica: Montaje digital.

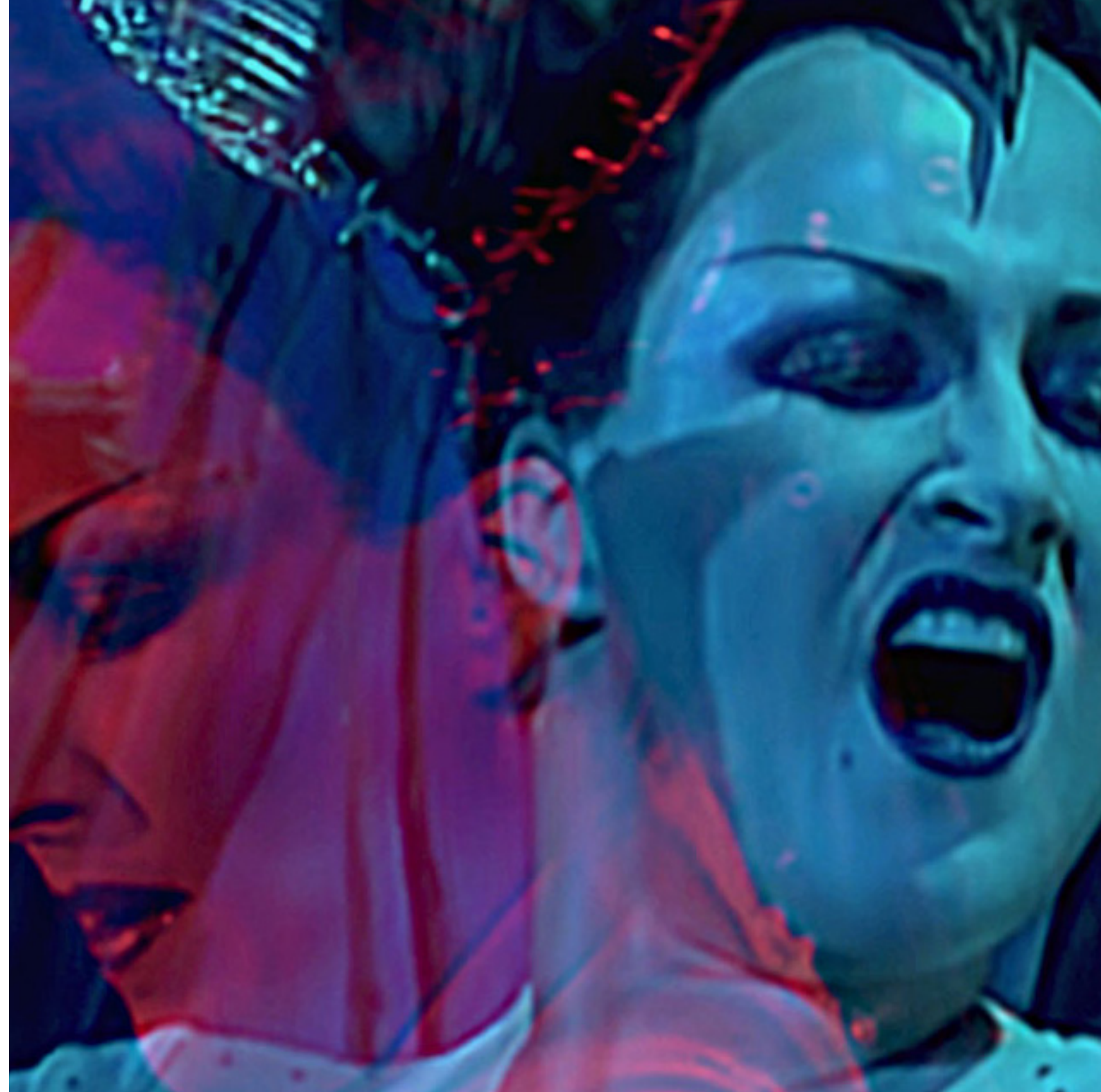
Königin der Nacht

Tanatos no le hablaba, Elpis evitaba mirarle el rostro. No hacía falta, él estaba metido en su mente, desde allí le hacía la última pregunta;

—Dime entonces, ¿qué puede ser motivo para que no libere a este mundo del tal horrible rémora?;

—Tanatos, sabes bien que la venganza del infierno hierve en mi corazón, muerte y desesperación viven a mi alrededor. Que yo misma fui obligada por ellos a enviar a mi única hija a tus puertas, a través del más vil juramento, aun así, la prevalencia del más vítreo instrumento debe ser la razón de la disolución de tu plan más ambicioso, su voz, la música que genera tan genuina criatura será la razón por la cual la humanidad será salvada, Königin der Nacht...

Fue su último pensamiento.

**MARÍA
LASERNA SANTIAGO**

Título: **“Mi Banda Sonora.”**

Dimensiones: 150 x 70 cm.

Técnica: Fotografía.

La humanidad es reactiva a la música desde un punto de vista emocional, la cual hace florecer nuestra vida interior, nuestra verdadera banda sonora.

Entendemos por “vida interior” la construcción y crecimiento constante de la propia identidad, por lo que cada ser humano busca y encuentra su particular repertorio de canciones, para cada momento y situación. La música nos hace sentir, es bálsamo para el alma, nos genera todo tipo de sentimientos y sensaciones, alegría, tristeza, nos evoca recuerdos, nos hace llorar, nos inspira, nos provoca rechazo o nos anima.

¿Qué hay más recóndito que nuestras emociones?

Algunas melodías se llegan a convertir en parte de nuestra historia vital y el canto de las mismas es el olvido de los dolores de la vida.

“Si no se hubiera vivido,
este instante presente no existiría.

Un riesgo pequeño
puede ser el detonante de un acierto mayor,
plagado de probabilidades”

(Geles Mit)

**MARÍA JOSÉ
LÓPEZ CERRO**

Título: **The Labyrinth Song**

Técnica: Pintura digital

Dimensión: 21 x 30 cm

Título: **This Mess We're In**

Técnica: Pintura digital

Dimensión: 21 x 30 cm

Título: **Familiar**

Técnica: Acrílico sobre tabla

Dimensión: 90 x 120 cm

“La música expresa lo que no se puede decir y aquello sobre lo que es imposible estar en silencio”

Víctor Hugo

La música es compañía, es identidad, es memoria y evasión. La música nos acompaña a lo largo de la vida, traduce lo que no se puede expresar de otro modo o simplemente se mantiene a nuestro lado, sigilosa, como una sombra fiel.

La música siempre estuvo ahí, desde el principio, con su inmenso poder transformador. Siendo emoción. Siendo verbo y corazón. Siempre lenguaje.

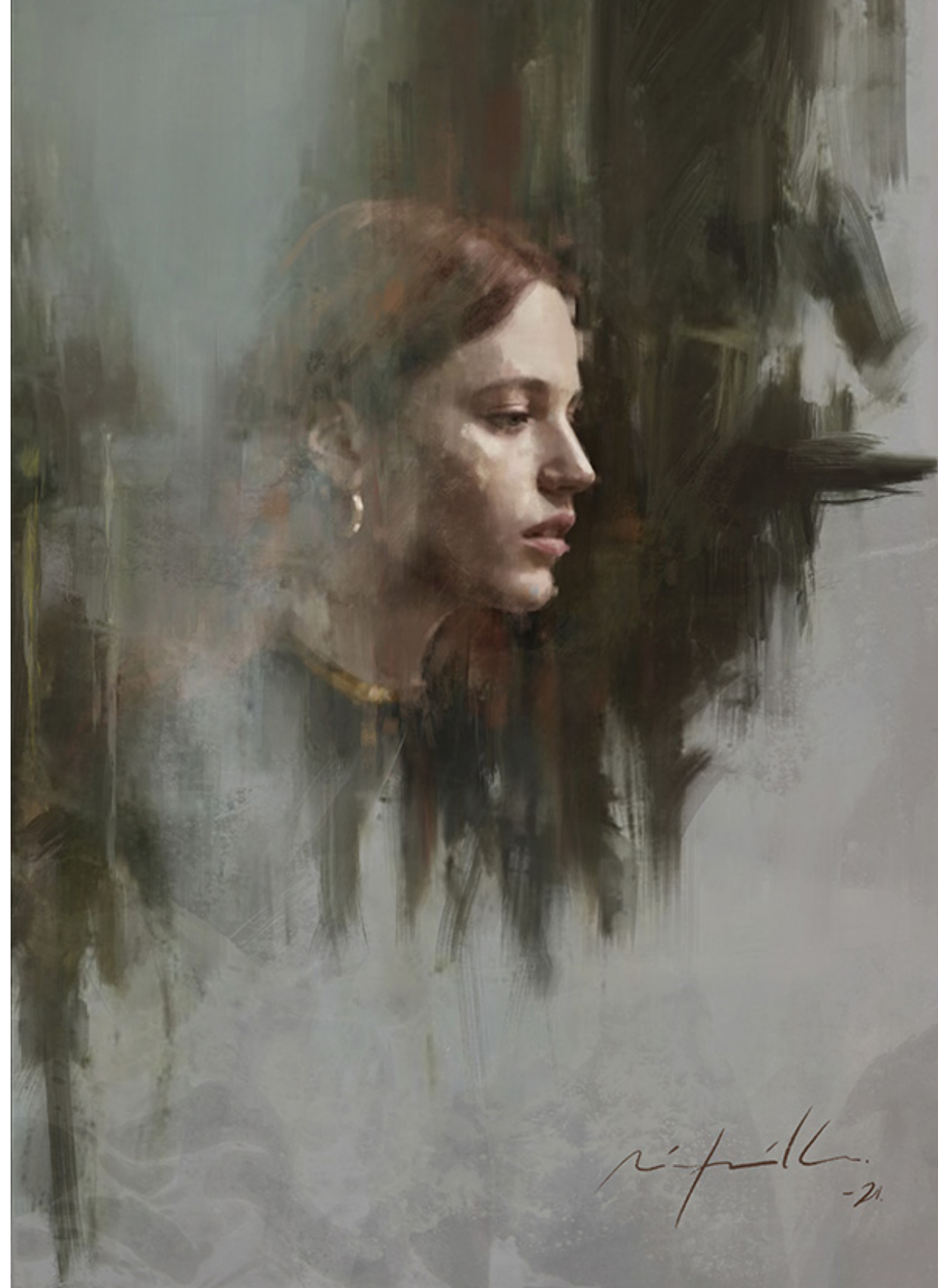
Yo quería realizar una imagen a partir de la música pero fue ella la que eligió, entre tantas posibilidades.

María José López Cerro
Junio, 2021

"The Labyrinth Song"

"This Mess We're In"

"Familiar"

**FILOMENA
MORENO ARENAS**

Título: **Música y Fotografía**

Técnica: Fotografía

Dimensión: 50 x 70 cm. / 20 x 30 cm

MÚSICA Y FOTOGRAFÍA

*Composición *Armonía *Ritmo *Contraste
*Equilibrio *Escala cromática *Luz *Brillo
*Timbre *Sombra *Silencio

TIEMPO

Son muchas las palabras y conceptos que comparten las distintas disciplinas artísticas, sobre todo cuando queremos analizar una obra y echamos mano de ellas para hablar de la organización espacial y la transmisión de ideas y sensaciones.

Me gusta comparar la música y la fotografía, ambas son, por encima de cualquier otra cosa, tiempo. Tiempo en el que suceden cosas, notas y luces que nos cuentan historias y nos trasladan a tiempos pasados, presentes y futuros. La fotografía atrapa el tiempo, congela el instante, lo

condensa, inmortaliza... Hay muchas metáforas detrás de la medusación¹ fotográfica, ¡Muerto por haber sido visto! Disparamos la cámara como un arma, deteniendo el tiempo presente que ya siempre será pasado, nunca podrá volver a ser. La música sin tiempo no existe, la fotografía tampoco.

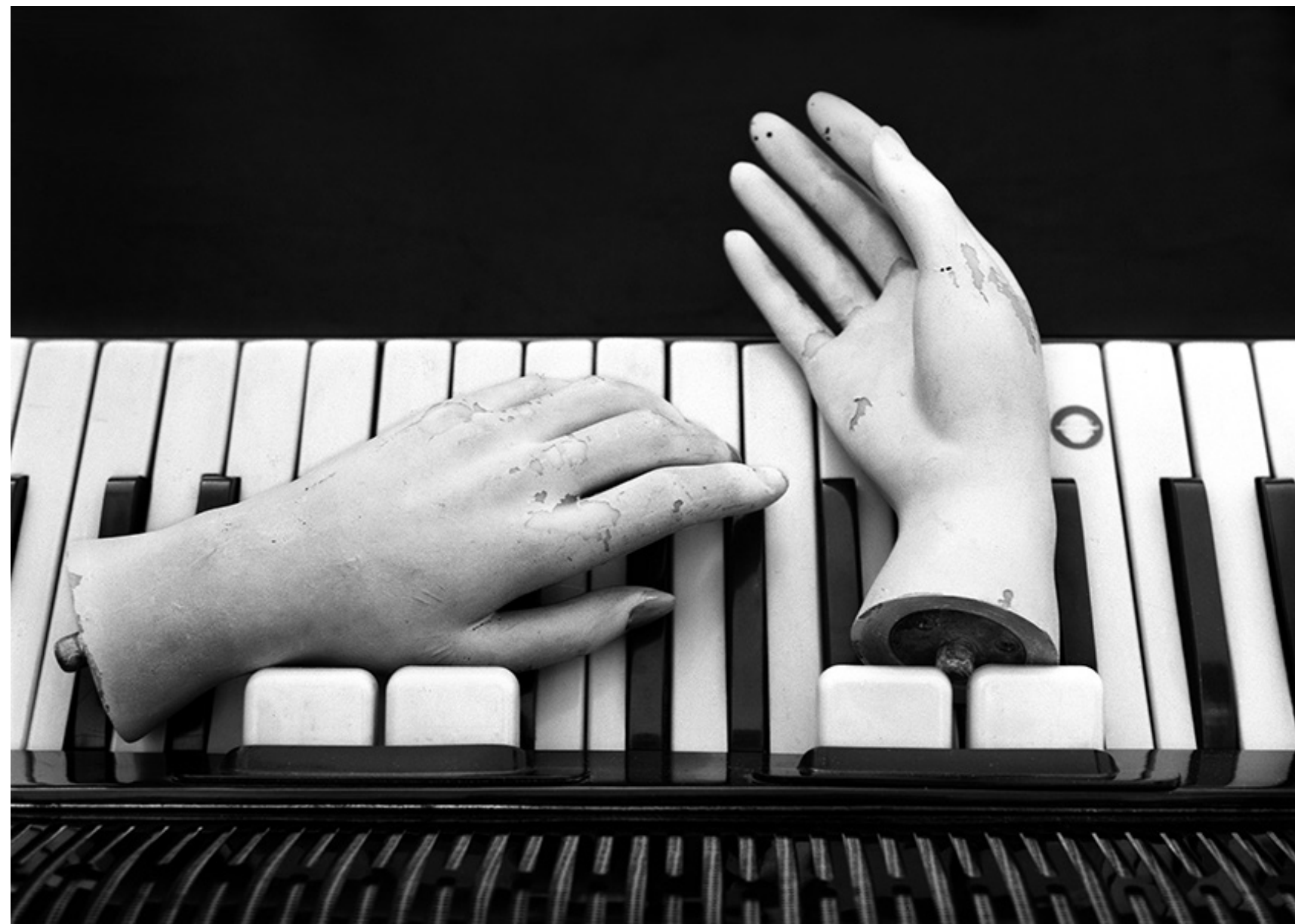
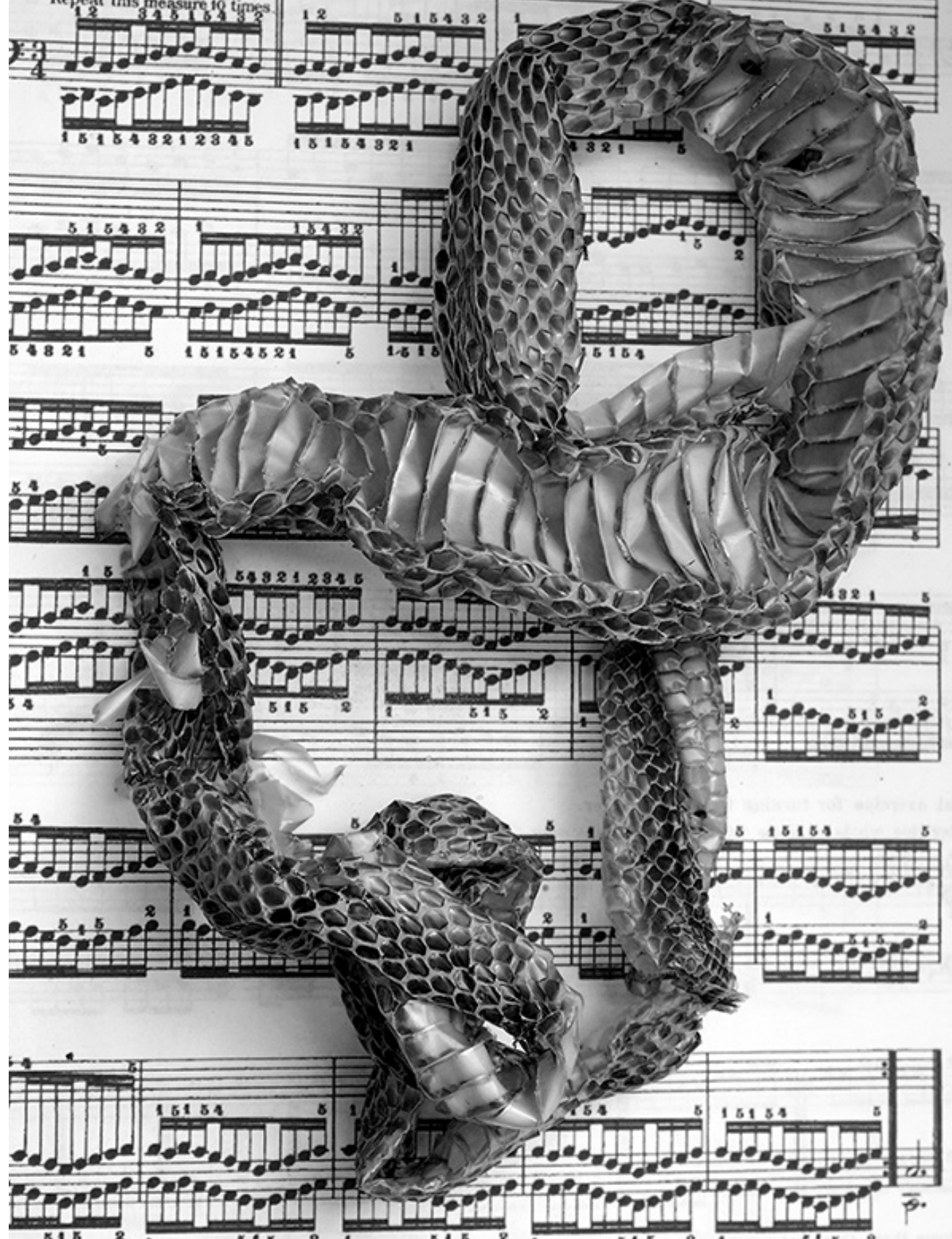
¿Qué música hay detrás de una fotografía? Una buena fotografía no necesita música porque ya la contiene en sí misma. El espectador tiene que ser capaz de oír su melodía, sentir el ritmo y danzar, aunque solo sea con la vista, con un ritmo trepidante, o lento y pausado, según se tercié. Hay fotografías que cantan, otras que bailan, y otras que callan, guardando secretos para siempre.

Filomena Moreno Arenas, junio de 2021

(Endnotes)

1_En la mitología griega, Medusa convertía en piedra a aquellos que la miraban fijamente a los ojos.

**MONTSE
MUÑOZ MORA**

Título: **"Playlist."**

Técnica: Fotografía Polaroid BN y color

Dimensión: 9 x 10,5 cm

Playlist

Una lista de reproducción es una lista de archivos de vídeo o audio que se pueden reproducir en modo aleatorio. En su forma más general, una lista de reproducción de audio es simplemente una lista de canciones.

Esta Playlist reúne diversos temas sobre los que han posado los modelos seleccionados. No se rige por una temática concreta, cada persona fotografiada ha elegido su canción según su gusto propio y su estado de ánimo. Es así como nos relacionamos todos nosotros en sociedad. Cada uno aportando lo mejor de nosotros para formar parte de un uno aunque, en principio, no tengamos nada que ver.

La música nos abre puertas, como decía el poeta maldito, las puertas de la percepción. En estas fotografías se capta el momento exacto de este momento. Refleja la reacción de cada uno de los modelos a una melodía que significa algo para cada uno de ellos. Son gestos, sonrisas, miradas. Son notas hechas reacción en cada una de las fotografías.

Nothing but thieves
- Amsterdam -

Du Hast
- Los Colorados -

Fco, fuerte y formal
- Loqui llo -

Sombras
- Hamlet -

I want to be your dog
- The Strangers -

Master of Puppets
- Metallica -

Aire
- Rigoberto Campesino -

Chuk-a-doo-beggy
- Oliver Onions -

Wouli?
- Alicia la Chino -

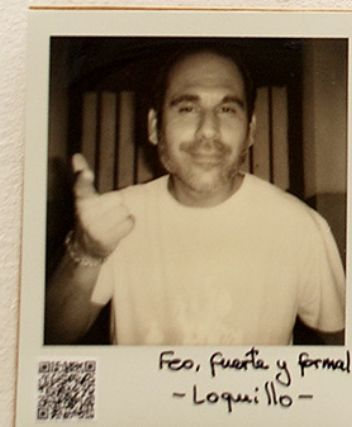
Somos
- Día Santo -

Nothing but thieves
- Amsterdam -

Du Hast
- Los Colorados -

Fco, fuerte y formal
- Loqui llo -

Sombras
- Hamlet -

**ANA
NAVARRO LÓPEZ**

Título: **El viaje**

Técnica: Mixta sobre lienzo

Dimensión: 6 (40x40 cm)

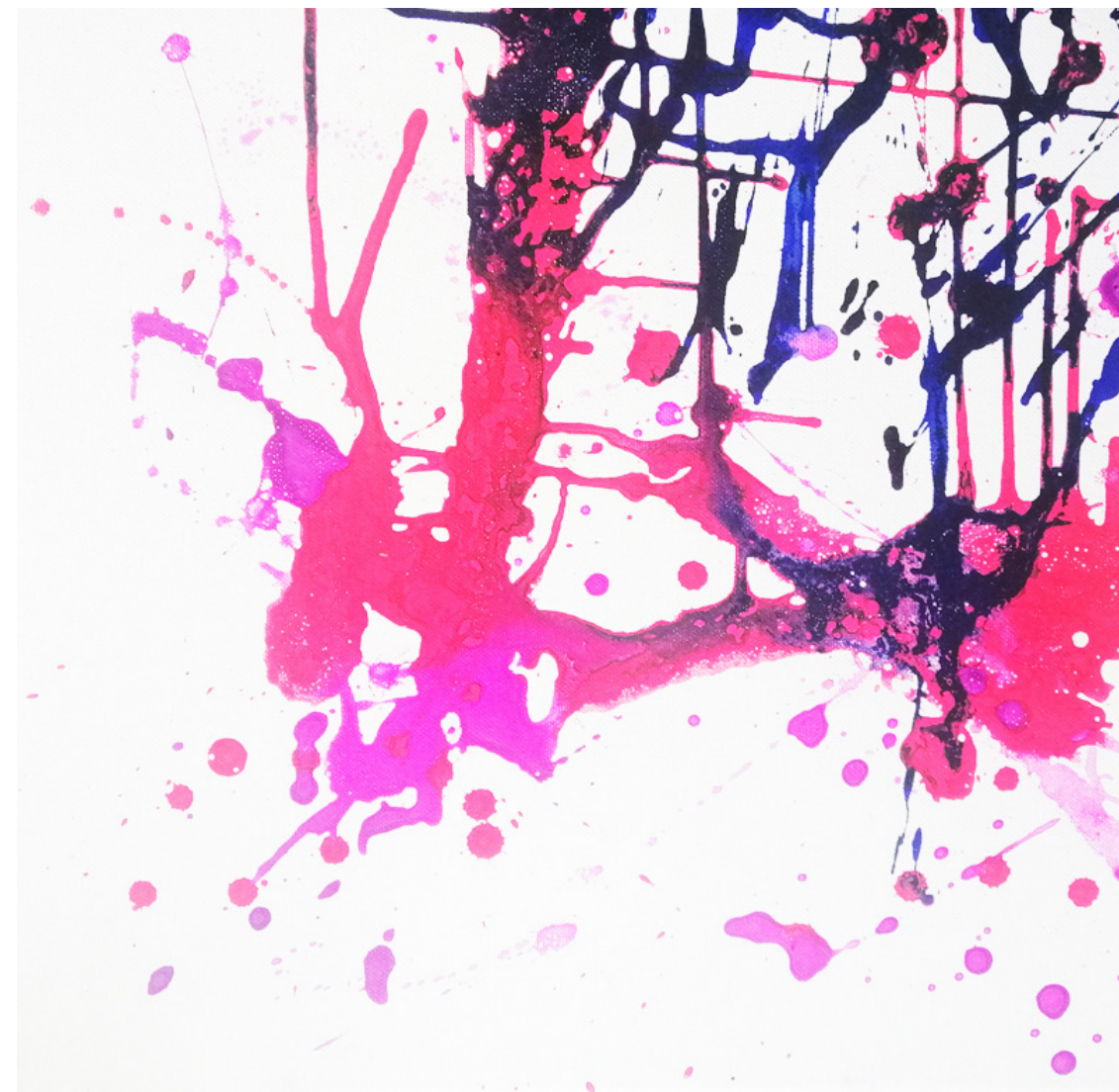
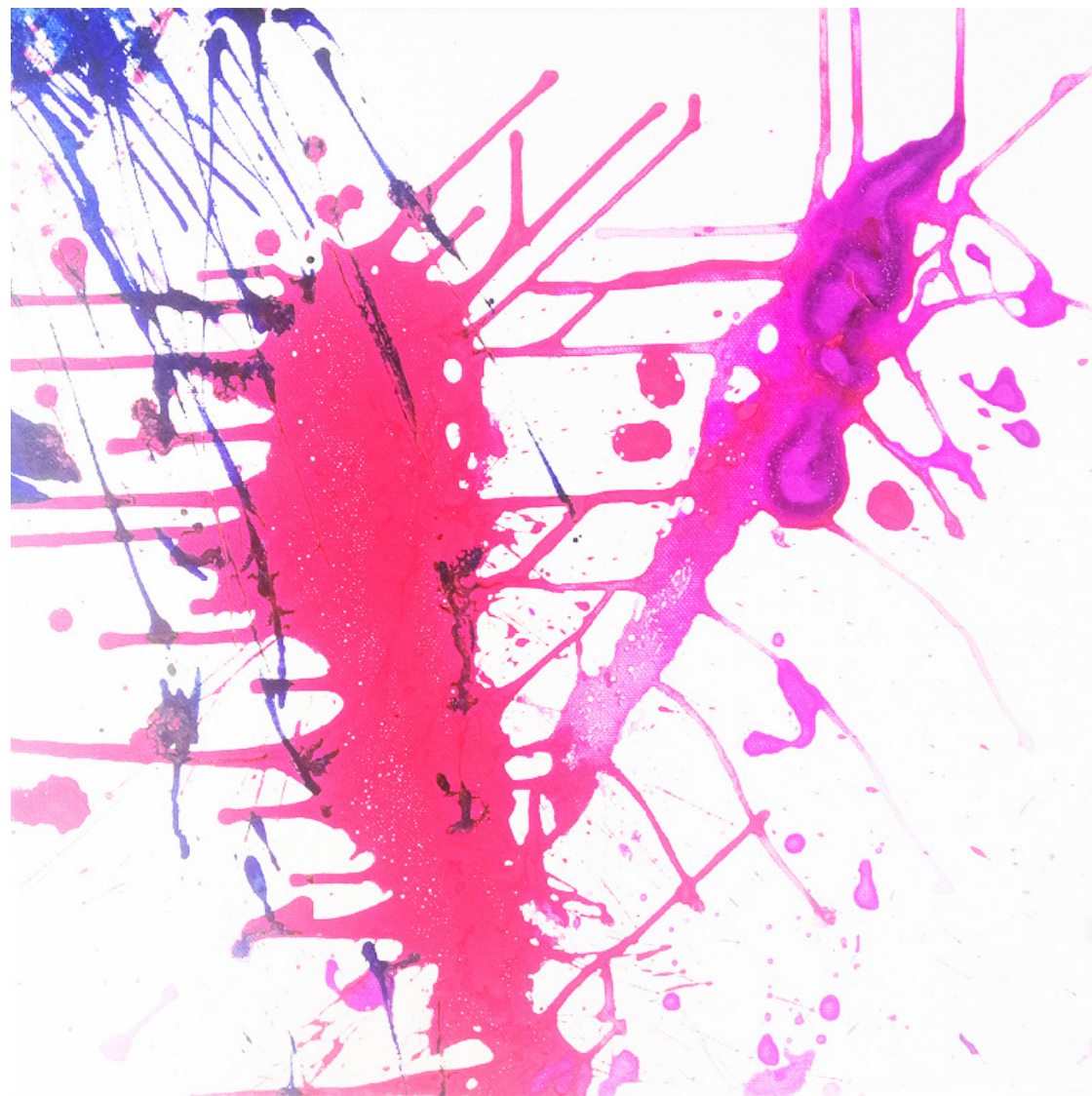
El viaje

Envolvernos entre notas para abrigar nuestros sentidos más profundos.

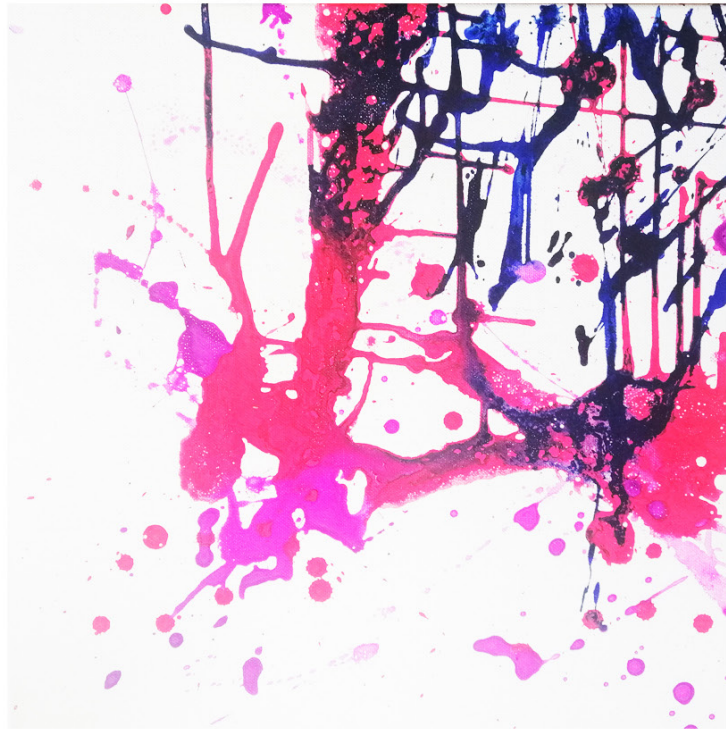
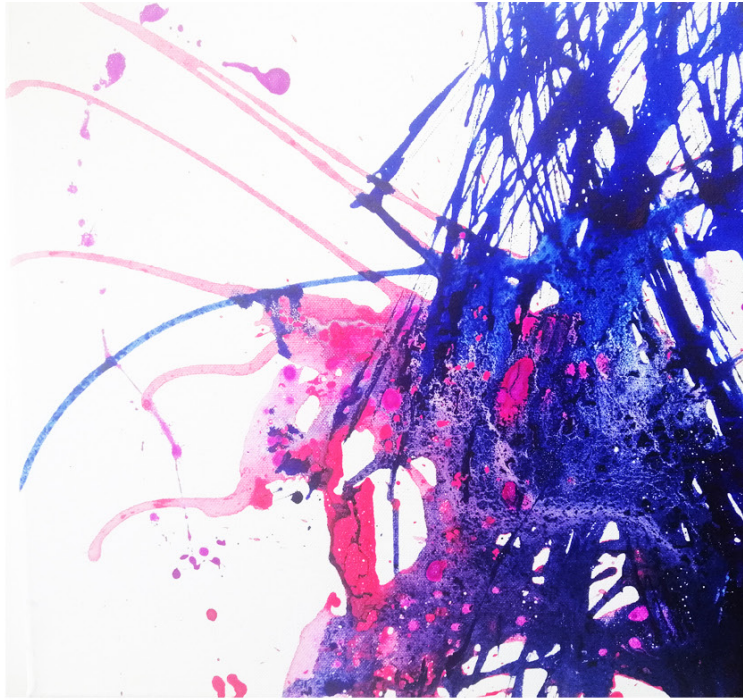
Aquellos sentimientos más íntimos que se dirigen hacia nuestro cerebro en busca de una respuesta.

Aquellos que necesitan viajar entre música para desconectar el pensamiento y poder descubrir durante el recorrido un sentido nuevo.

Dedicado a todas aquellas personas a las que la pandemia les ha robado más de un pensamiento.

**ALICIA
SÁNCHEZ LÉRIDA**

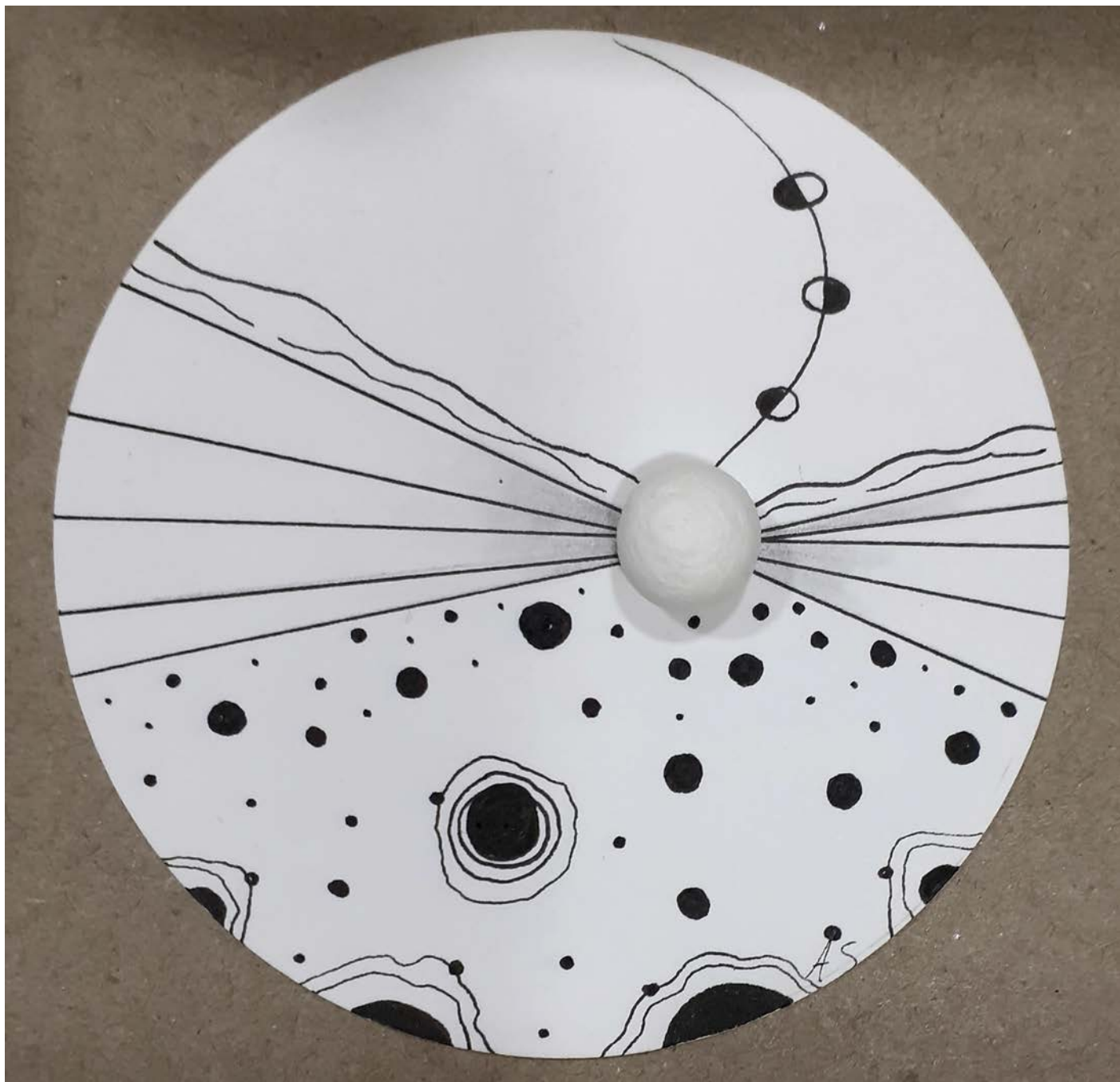
Título: **Notas entre líneas y formas**

Técnica: Teselas,
roturador calibrado y lápiz

Dimensión: 2 (8x8 cm)
y 2 (8 cm diámetro)

Notas entre líneas y formas

Muchos han sido los artistas que han buscado las similitudes entre la música y las artes visuales. Las notas se escriben sobre el pentagrama, siguiendo un orden de forma ascendente y descendente, alternando entre líneas y espacios. Al igual que los puntos, líneas y formas se pueden representar en el papel. Se consigue de éste modo, la unión de dos lenguajes, el visual y el musical. Ambos importantes y determinantes para poder crear.

CARMEN SEVILLA ESPINOSA

Título: **Tub lub** (Serie “Onomatopeyas”).

Técnica: Grabado calcográfico
e impresión digital.

Dimensión: 3 (23x23 cm).

Título: **Crro crro** (“Serie Onomatopeyas”).

Técnica: Grabado calcográfico
e impresión digital.

Dimensión: 3 (23x23 cm).

Título: **Flap flap** (“Serie Onomatopeyas”).

Técnica: Grabado calcográfico
e impresión digital.

Dimensión: 3 (23x23 cm).

SERIE “ONOMATOPEYAS”

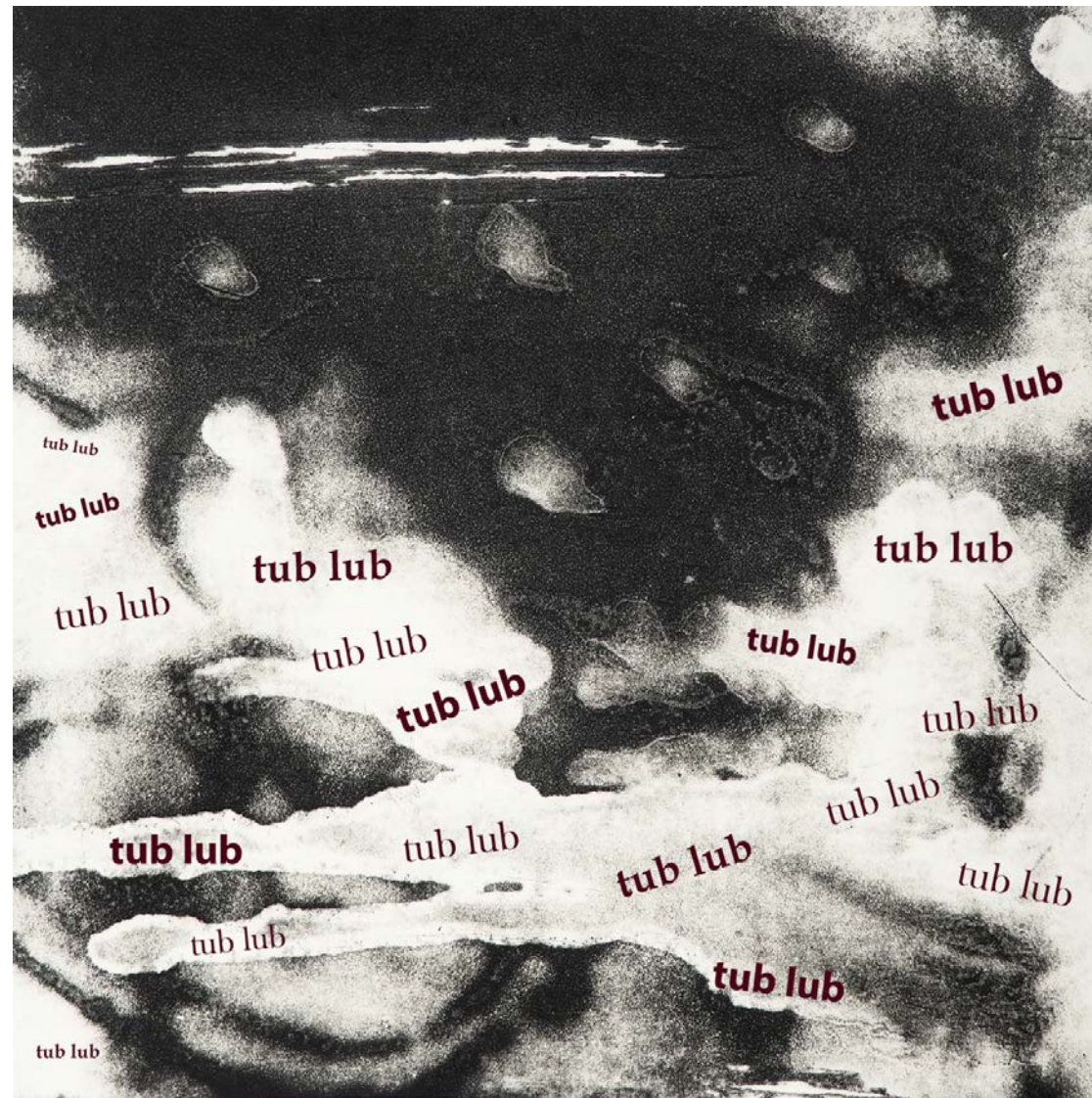
Onomatopeya:

1. Formación de una palabra por imitación del sonido de aquello que designa.
2. Palabra cuya forma fónica imita el sonido de aquello que designa.

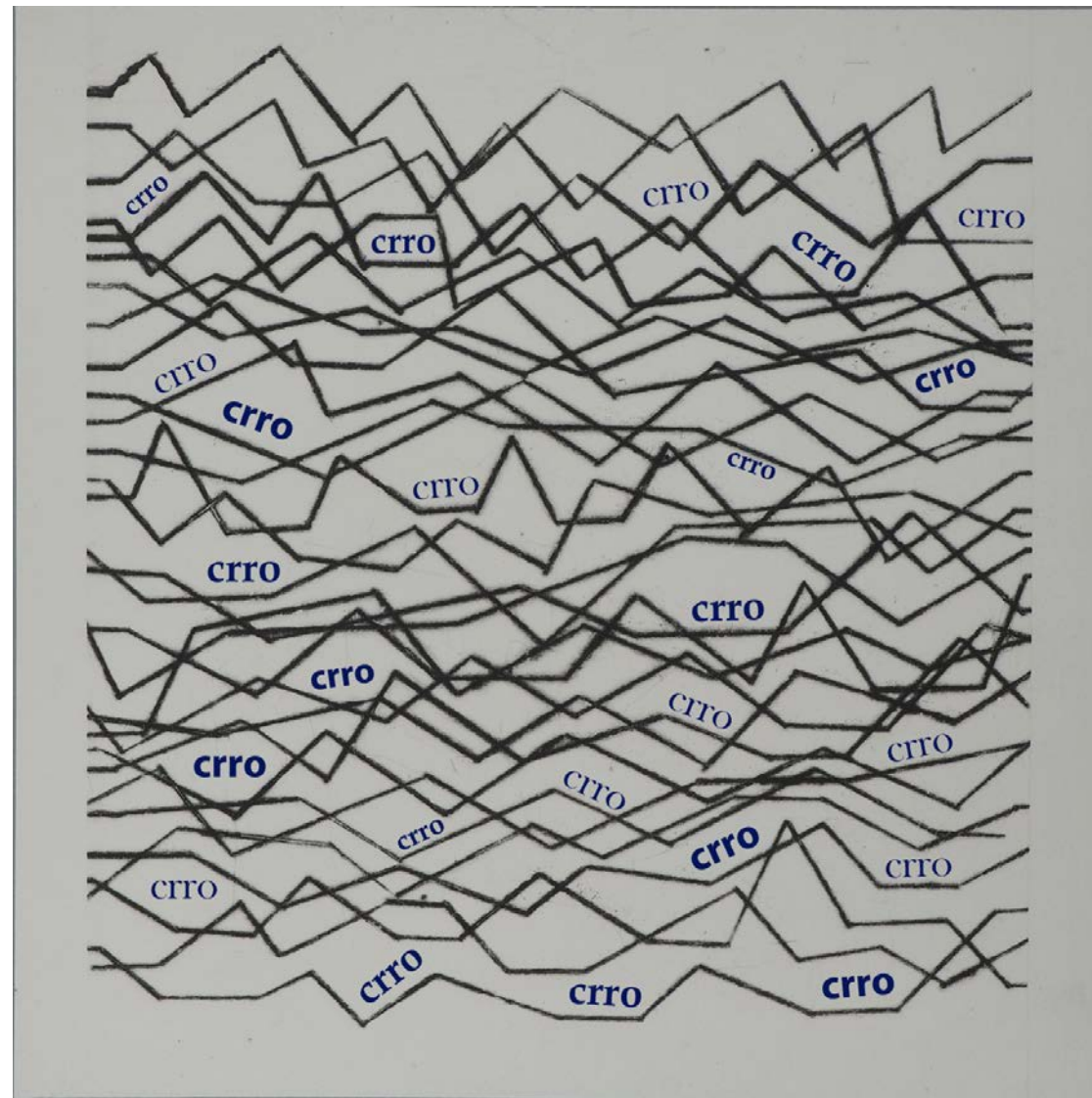
Sinestesia:

1. Es la asociación de sensaciones que se perciben por sentidos diferentes.

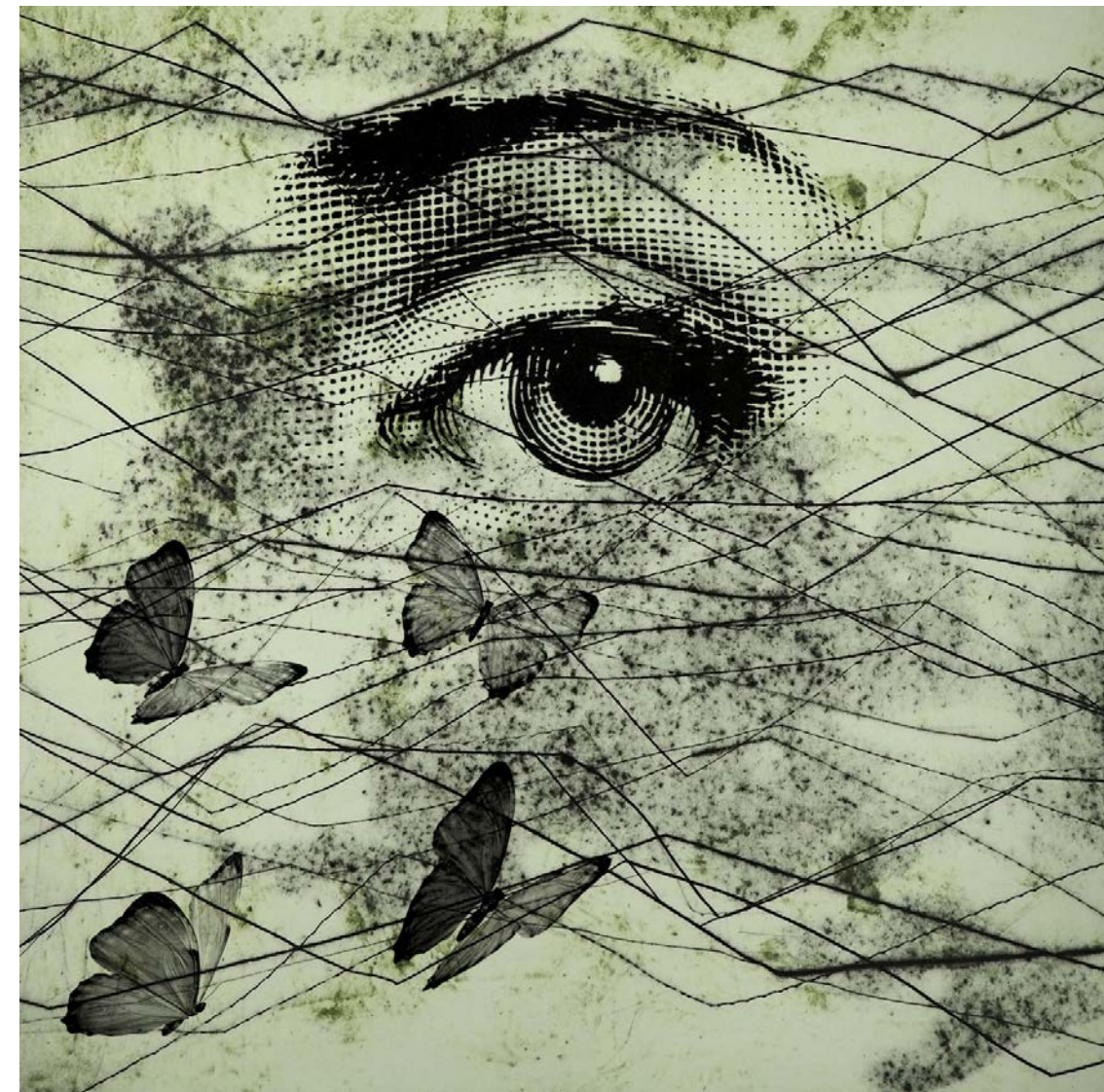
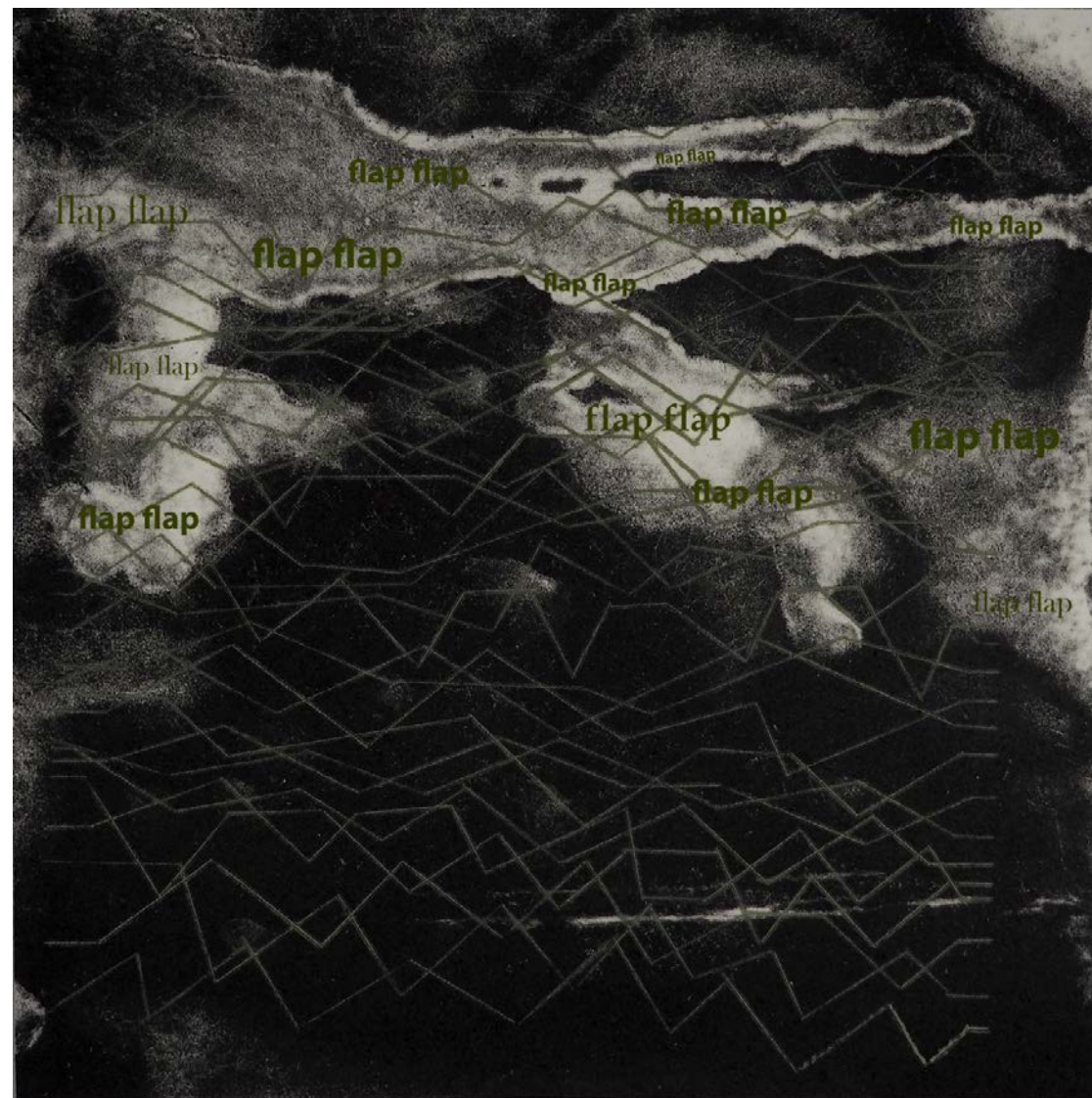
El sonido evoca imágenes y las imágenes evocan sonidos. Solo hace falta cerrar los ojos para que, al compás de los sonidos, afloren mil figuras en nuestra imaginación, y al contrario, solo hace falta mirar una imagen para que nos evoque un sonido y sea posible “escuchar con imágenes”, con la intención de entablar un diálogo sinestésico entre el sonido y su representación visual.

"Tub Lub"

"Crro crro"

“Flap flap”

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Del 07 al 18 de junio de 2021

EASDAL
ESCUELA DE ARTE Y
SUPERIOR DE DISEÑO
ANTONIO LÓPEZ

Del 7 al 18 de Junio en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López

