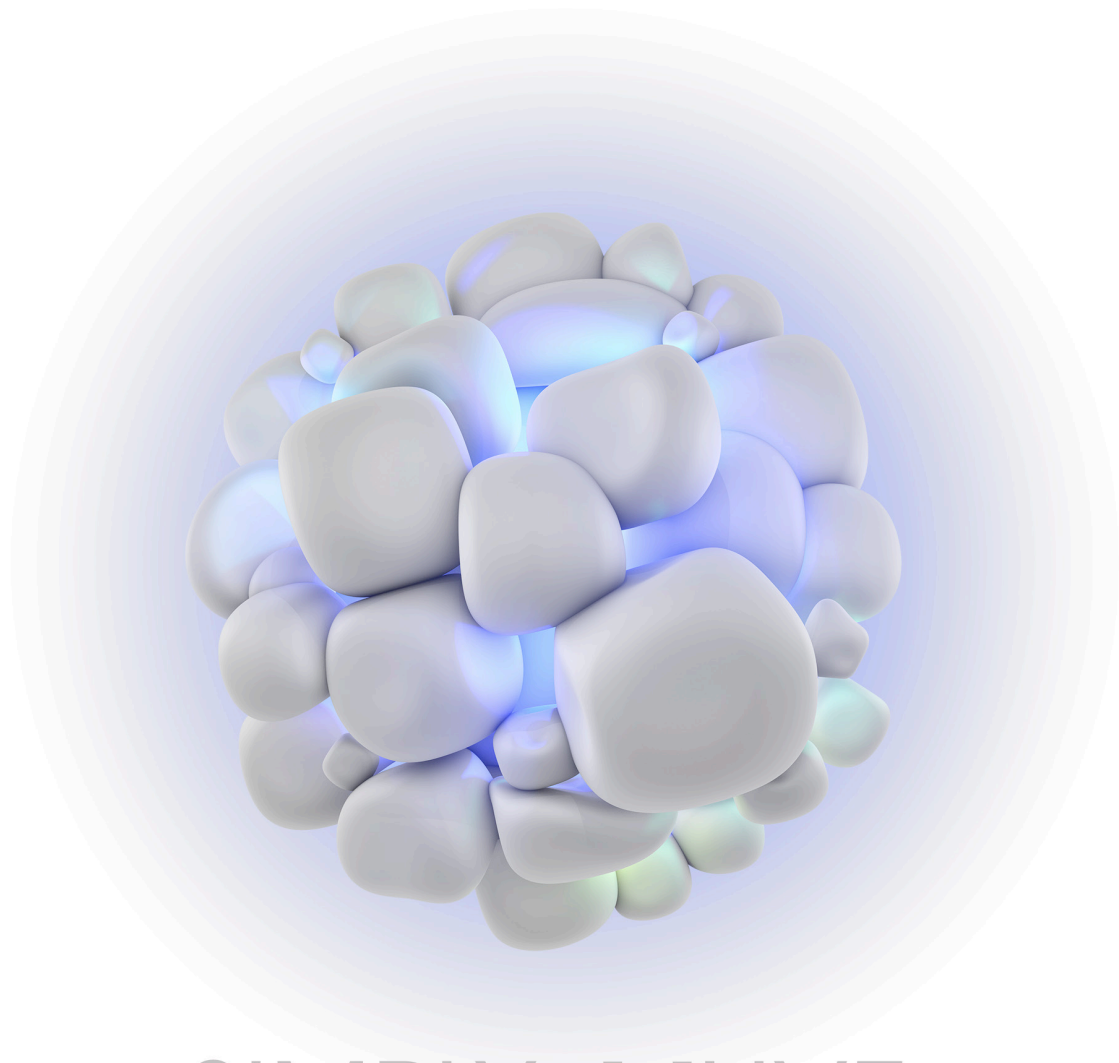

SIMPLY [a]LIVE
[sencillamente vivo]

alfonso doncel
luis fano & luis manuel lópez

SIMPLY [a]LIVE
[sencillamente vivo]

alfonso doncel
luis fano & luis manuel lópez

GOBIERNO DE EXTREMADURA

Consejera de Educación y Cultura
Trinidad Nogales Basarrate

Directora General de Patrimonio Cultural
Pilar Merino Muñoz

Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Trujillo
Alberto Casero Ávila

Presidente de la Fundación Obra Pía de los Pizarro
Hernando de Orellana Pizarro

Creación

Alfonso Doncel, con la colaboración de Luis Fano, Luis Manuel López, Ángel Corbacho y Kamila Kyjanková

Coordinación técnica de la exposición en Sala Europa

Fernando Pérez García. Técnico de la Dirección General de Patrimonio Cultural

Coordinación técnica de la exposición en Palacio Barrantes Cervantes

Juan Antonio Serrano Pérez. Director de actividades de la Fundación Obra Pía de los Pizarro

Textos del catálogo

Rosa Perales, P. Suárez y Alfonso Doncel

Traducción

Mónica Martins & David Tynan

Video

Luis Fano

Fotografía / infografía

Luis Fano, Pedro J. Gómez, Luis Manuel López, Ángel Corbacho, Kamila Kyjanková y Alfonso Doncel

Soundtrack videos

Kai Engel y Wes Swing

Diseño y maquetación

Luis Manuel López

Imprenta

Indugrafic Digital, SLL

ISBN 978-84-606-5657-9

Depósito Legal BA-000035-2015

Montaje y transporte de la exposición

EXGOARTE - Tomás Gómez Rivero / a+i+d

COLABORACIÓN / COPRODUCCIÓN

Fundación Obra Pía de los Pizarro, Palacio de los Barrantes Cervantes, Ayuntamiento de Trujillo, Areaphone, Cosmetics & Co, Plusquam Pharma y a+i+d (art, investigation & development)

trujillo
DEJA QUE COMIENZE LA MAGIA

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura

El Gobierno de Extremadura está propiciando, junto a la acción transversal de diversas instituciones, una actividad cuyo propósito es la plena integración de nuestros creadores en el proceso histórico del arte contemporáneo generado desde nuestra Comunidad Autónoma. Museos como el MEIAC, el Museo Vostell-Malpartida o el Museo de Cáceres funcionan como referentes dentro y fuera de nuestras fronteras. Proyectos vinculados a este área como el Centro de Artes Visuales de la Fundación Helga de Alvear o Foro_Cáceres, que tanto éxito ha obtenido en su nuevo formato, son exponentes de la pujanza que está tomando nuestra región, dentro del Arte Contemporáneo.

La Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura ha considerado que era el momento de impulsar proyectos atractivos para dignificar y hacer público nuestro patrimonio más contemporáneo, con el fin de seguir enriqueciendo el acervo cultural de esta región. Nuestro fin es construir futuro educando en valores culturales, y por ello apostamos fuerte en proyectos íntimamente relacionados con contemporaneidad en el mundo del Arte.

Hemos recuperado y creado algunos centros expositivos como la Sala Santa Clara en Mérida o la Sala Europa, en Badajoz, donde se ha construido un programa de exposiciones de gran calidad, con autores consagrados a nivel nacional o internacional como José Ortiz Echagüe, Ouka Leele o Rafael Sanz Lobato, pero ocupándose también de mostrar el trabajo de grandes artistas extremeños, como la reciente exposición de Hilario Bravo o este proyecto de Alfonso Doncel, *Simply (a)live*, por el que ahora apostamos.

Dentro de esta diversidad, llena de matices y contrastes, se pretende fomentar la internacionalización del arte, y Alfonso Doncel es un ejemplo de ello a través de sus creaciones y de su trayectoria personal. La exposición y el catálogo confeccionado para esta ocasión confirman, una vez más, el esfuerzo de la Consejería de Educación y Cultura y de las instituciones colaboradoras, poniendo de manifiesto la necesidad de comunicar con la mayor fluidez posible los valores que hacen sobrepasar nuestras fronteras y que, al mismo tiempo, forman parte esencial del rico patrimonio del que somos depositarios.

Reitero mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han colaborado en este magnífico proyecto para alcanzar el logro de difundir y publicitar las artes plásticas.

Trinidad Nogales Basarrate
Consejera de Educación y Cultura

La Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura posee la voluntad institucional de contribuir activamente al desarrollo de nuestra cultura artística, para ello trabaja en la articulación de una serie de iniciativas que tiendan a favorecer la divulgación de sus creadores más cualificados que faciliten el acercamiento del arte a un público mayoritario. Dentro de ese encuadre general debe entenderse el esfuerzo que a lo largo de los últimos años ha venido realizándose para mejorar nuestros espacios expositivos, crear una infraestructura museística consolidada e impulsar la realización de proyectos culturales y expositivos de una enorme coherencia y calidad.

Desde la Dirección General de Patrimonio Cultural el arte se entiende como información, y en este mismo sentido camina el artista Alfonso Doncel. El historiador de arte E. H. Gombrich definió la historia del arte occidental como una búsqueda, de manera cada vez más vívida, de presentar la realidad. Alfonso propone que, además de presentarla, nos permita comprenderla, cuando no construirla.

Este autor, que atesora casi una veintena de intervenciones similares, nos invita en este último proyecto a una reflexión estética y cognitiva sobre el concepto de la percepción de lo vivo y de sus "señales". Doncel aborda proyectos que podríamos encuadrar en lo que se denomina "arte cognitivo". Suele contar *historias* que en realidad no son más que excusas contextuales, entornos percibibles más o menos complejos, en los que ubicar el mensaje a transmitir. Así, en los últimos años, Alfonso ha ido revisando interesantes conceptos como la apariencia (Refugios), el pensamiento alternativo (La Raya), la razón (Constelación Cartesiana), el arte según la naturaleza (Landwine), la verdad (Hipótesis de Veratis), la ciencia y su credibilidad (El anillo de Schödinger), la soledad (Homo Sapiens) o el fracaso (Náufragos). Para ello utiliza la metáfora, la paradoja, el doble lenguaje y sobre todo una hábil presentación por capas.

El autor construye su propio lenguaje utilizando todos los recursos comunicativos de que dispone, de forma que la materia parece perder su importancia, cambiando sistemáticamente de materiales y soportes a los que superpone un contenido, genera un contexto y finalmente construye un mensaje.

En esta muestra, en la que le acompañan los diseñadores Luis Fano y Luis Manuel López y que titula Simply (a) live (Sencillamente vivo), incluye dos colecciones (Drip'on face y Signs of life, en castellano Goteo gestual y Signos de vida)) que nos trasladan a conceptos tan primigenios como el gesto, la marca y la señal, identificadores de lo que entendemos como "realidad". Una realidad cada vez más sutil, sumergida en nuevas concepciones y, sobre todo, en una nueva forma de percibirla.

Confiamos, por último, en que exposiciones de esta categoría contribuyan a la solidificación del proyecto cultural que se está elaborando en esta Comunidad, del cual todos los extremeños nos sentimos partícipes, y que los visitantes de esta exposición disfruten de este paseo por el arte, la información y, en suma, el conocimiento.

Pilar Merino Muñoz
Directora General de Patrimonio Cultural

La Fundación Obra Pía de los Pizarro, un proyecto singular

La Fundación Obra Pía de Los Pizarro es una institución sin ánimo de lucro que desarrolla actividades asistenciales, culturales y de cooperación al desarrollo. Fue instituida en Trujillo en el siglo XVI por Hernando Pizarro y su esposa y sobrina Francisca Pizarro Yupanqui, hija de Francisco Pizarro, conquistador del Perú, y de la princesa inca Inés Huaylas Yupanqui hermana de Atahualpa e hija de Huayna Capac. Ambos, supervivientes y herederos de la aventura americana, pretendieron la permanencia de su apellido, fama y fortuna fundando su mayorazgo y disponiendo que se erigiera en Trujillo una iglesia colegial para memoria de su casa y enterramiento, y junto a ella un hospital para los pobres de la ciudad.

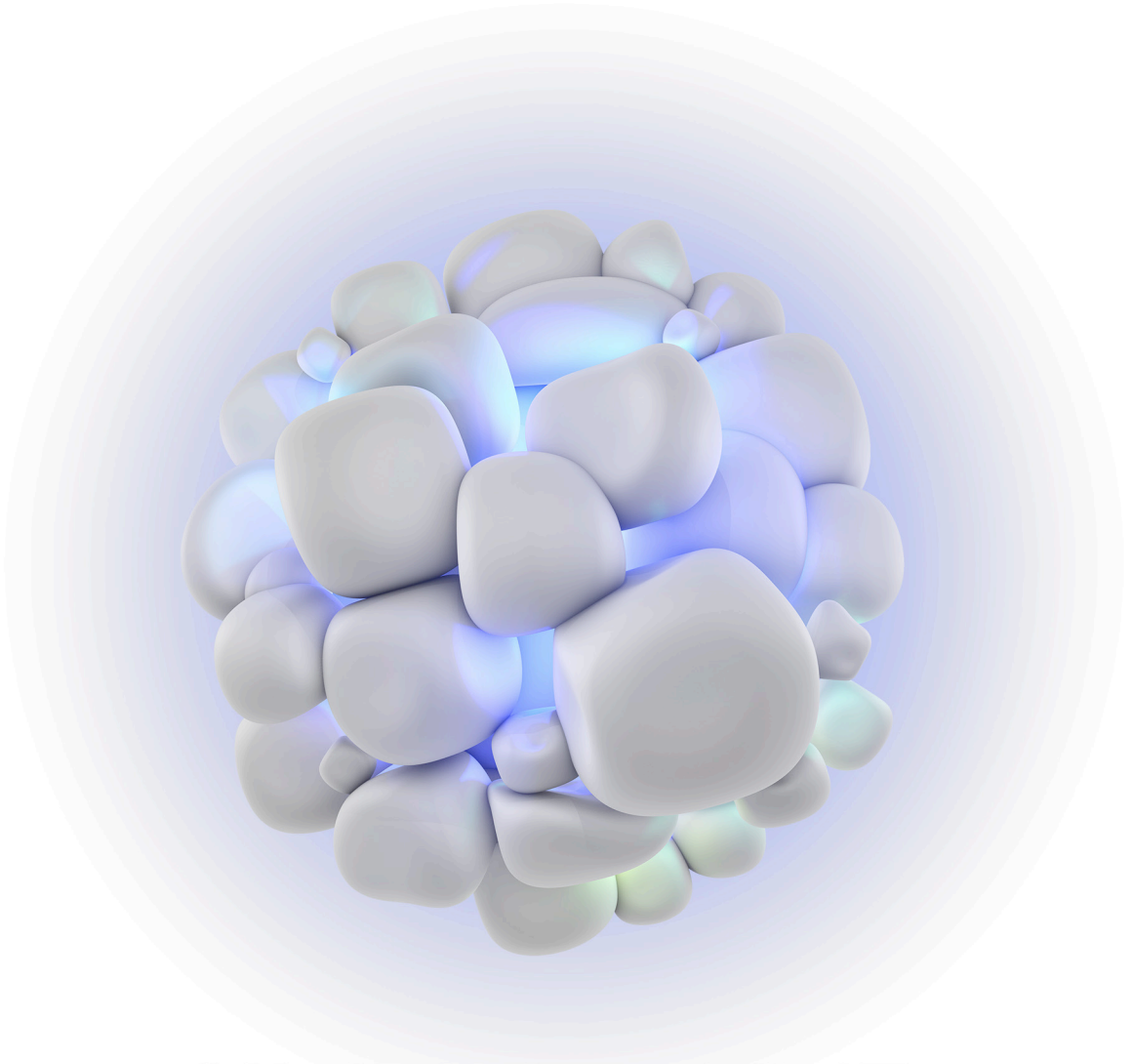
Instituido el mayorazgo, los acontecimientos no dieron oportunidad a la ejecución de los inmuebles previstos, por el contrario, propiciaron un largo proceso de interpretación de la voluntad de Hernando y Francisca que se resolvió con la constitución, en 1880, de la FUNDACIÓN OBRA PÍA DE LOS PIZARRO como expresión última de ésta.

Desde su constitución y hasta principios de los setenta del pasado siglo la Fundación cumplió con el mandato de los fundadores sosteniendo el hospital municipal de la ciudad. Sin embargo, el inexorable paso del tiempo, los acontecimientos del último cuarto de siglo XX y las nuevas realidades surgidas de ellos, hicieron necesario abordar un importante proceso de modernización de la ya, en ese momento, vieja Fundación, que afectó tanto a la estructura como a los fines y actividades. Todo ello con objeto de, sin renunciar al enorme bagaje histórico de que goza, situarla plenamente en el siglo XXI.

Este ambicioso propósito condujo a trascendentales cambios en la manera de entender y gobernar la Fundación, al constatar ésta que la capacidad de impulsar actividades y cumplir con los fines fundacionales está condicionada al desarrollo de una gestión patrimonial, económica y financiera eficiente; asumiendo, al tiempo, el compromiso de contribuir al desarrollo de las regiones con las que comparte historia y destino. Estas transformaciones afectaron, de forma especial, al modo de concebir los fines fundacionales y de llevarlos a cabo. Su larga historia, su vinculación americana y las profundas raíces extremeñas orientaron los esfuerzos a convertirla en referencia y punto de encuentro en las relaciones culturales y de promoción del desarrollo entre España y Perú, entre Europa y América, y en la acción asistencial y promoción cultural en Extremadura.

Fruto de ese esfuerzo, la Fundación, ejercicio a ejercicio, incrementa su capacidad de desarrollar actividades con las que perseguir un más amplio y eficaz cumplimiento de sus fines. Su sede en Trujillo, el Palacio de los Barrantes-Cervantes, edificio histórico de gran valor artístico y arquitectónico, cuidadosamente recuperado y referencia monumentales en su ciudad, constituye los cimientos sobre los que apoya su proyecto. Fiel reflejo de la institución que alberga, una Fundación moderna, con vocación de presente y futuro, que disfruta, al mismo tiempo, de una larga y rica historia.

España y América, Extremadura y Perú, se convierten así en campos de acción donde la Fundación desarrolla su labor, penetrando en el ánimo de las sociedades que la acogen y que, a comienzos del siglo XXI, reconocen en la Obra Pía de los Pizarro una singular institución dispuesta a afrontar el reto de continuar avanzando en un mundo en constante transformación.

SIMPLY [a]LIVE
[sencillamente vivo]

LA ESTÉTICA DE LA VIDA

Rosa Perales Piqueres, Universidad de Extremadura

La exposición que muestra el artista Alfonso Doncel es, ante todo, un reto para el espectador. A través de diferentes formas visuales, comportamientos plásticos y elementos ajenos a la tradicional exposición de la materia como campo artístico, el autor nos introduce en un espacio de reflexión sobre conceptos básicos de la existencia humana: la necesidad de sentirse vivo, el gesto simbólico que nos muestra nuestra relación con la realidad, la práctica del automatismo aplicado a la técnica artística y la materia transformada como elemento tangible del tiempo.

fotografía : kamila kyjanková

A través de estos elementos el autor intenta mostrarnos un universo único e individual que, en ocasiones, es de difícil comprensión. Sin embargo hay que decir que, precisamente, Alfonso Doncel es un artista que pretende a toda costa hacerse entender y, sobre todo, transmitir el valor de la vida a través de lo visual. De ahí el título de una de sus colecciones, Signos de vida.

La muestra está dividida en dos partes, claramente diferentes pero complementarias. Diferentes por su técnica pero complementarias en intención y discurso expositivo: Signs of life y Drip'on face. Cada una de ellas trata de marcar un territorio de reflexión que va desde el planteamiento de la diferencia entre la materia viva y la inerte al tiempo atrapado en dicha materia, como expresión simbólica de lo inalcanzable.

No es fácil la comprensión de estos términos ni es una exposición al uso; sobre todo porque en la actualidad el arte genera y posibilita la creación de nuevos espacios de pensamiento y así, hoy, un artista puede tener relación con muchas áreas de conocimiento y estudio que trascienden más allá de las fórmulas tradicionales del conocimiento. El reto está no en dejarse atrapar por el medio y desaparecer en el intento de lo que se quiere expresar, sino en transmitir al individuo y a través de la obra la propia experiencia plástica. El pensador y crítico Yves Michaud, en su libro "El arte en estado gaseoso" comenta que hay una atmósfera estética que invade el mundo y que cubre todas las cosas, según el autor: "vivimos en la transición del arte al estado gaseoso, donde lo gaseoso no significa desaparecer, sino estar y pasar sin ser visto" [Michaud, Y: 2007]

Los artistas necesitan de símbolos y de reflexión interior para tratar de explicar el mundo a través del arte, y así se convierten en transmisores de sus significados. Estos se encuentran en un universo cuyas fronteras cada vez están más diluidas y las redes sociales aumentan el campo de información y movimiento, ampliando la sensación de un infinito similar al cosmos que termina por disolver todos los enlaces entre el ser humano y la realidad. Por ello nos encontramos que algunos artistas, como Alfonso Doncel, producen obras cuyo público es el que determina y cierra el proceso creador. De ahí que el interactuar con una obra permita una relación diferente entre artista, obra y público. Alfonso Doncel pretende esa interacción entre obra y público, facilitando un método analítico de comprensión a través de montajes, pinturas, esculturas e infografías.

Señales de vida representa el universo del individuo contemporáneo y su relación con la realidad que le rodea, hecho que se manifiesta de forma individual y que muestra la perpetuación de la personalidad. A lo largo de la historia, las culturas han poseído y construido una imagen del hombre y también del arte, que se ha manifestado a través de una concepción estética del mundo. Así la historia, la geografía, la filosofía y el arte, a través de ese concepto estético, han formado parte de la formación humana como componente esencial de la persona. Según el filósofo Savater, "nuestra humanidad biológica necesita un segundo nacimiento en el que por medio de nuestro propio esfuerzo y relación con el resto de la especie se confirme el hecho de que somos plenamente humanos, cuando los demás nos contagian su humanidad". Por eso afirma que la condición humana es parte de espontaneidad y también deliberación artificial, porque llegar a ser plenamente humano es un arte. De ahí que "sentirse sencillamente vivo" o plantear cuestiones que nos llevan a buscar posicionamientos del hombre en el universo, tal y como sugiere el autor, sea un proceso mental de aceptación de esa humanidad en estado permanente.

Lo que Alfonso Doncel nos está ofreciendo es una postura ante el arte como estética de vida. La estética que, aplicada a los procesos plásticos, conlleva un pensamiento filosófico, tal y como los artistas anteriores han desarrollado en las últimas décadas, en definitiva la aplicación de una filosofía del arte. Pero esta filosofía del arte no podría existir sin una filosofía del espíritu, y en este caso nace como un pensamiento primordialmente subjetivo. Todos hemos vivido momentos estéticos en nuestra vida, concebidos de forma ingenua, a veces y también espontánea, como un atardecer o la visión de un lugar.

fotografía : kamila kyjanková

Estos momentos se hacen más profundos y especiales cuando contemplamos una obra de arte, aunque no por ello dejan de ser igualmente vividos de manera inmediata y espontánea. Ante este aprendizaje el autor puede experimentar y transmitir a través de su obra la vivencia estética de la creación como una manera de vida y perseguir la misma experiencia del espectador. La producción intelectual, la invención y lo que resulta del pensamiento estético son, en su percepción, experiencias estéticas. Cuando el hombre estudia la singularidad de las cosas del mundo o la estructura de las obras de arte creadas por él, lo hace siempre desde la vivencia subjetiva que caracteriza a la "experiencia estética".

Enfrentarnos a estas obras que nos hacen pensar y reflexionar es como poco, hoy día, una enorme contradicción, cuando vivimos en un mundo donde todo se nos da explicado, digerido y examinado, sin optar a crear nuestra propia opinión, pues ya pensaron por nosotros. De ahí que estudios como los de Bruner en sus "Ensayos para la mano", nos enseñen a explorar los escrúpulos que se nos plantean ante la necesidad de reflexionar. Bruner afirma que si bien todos los humanos somos conscientes de que nada puede estar cerrado al conocimiento, hay ciertas formas de ese conocimiento de las que tenemos miedo, y esto sucede con el arte y con las relaciones que el hombre establece con él, ya sea como creador o como observador [Bruner, 1964: 91]. Por ello, Doncel insiste en la motivación estética del arte para desarrollar el interés del ser humano en la comprensión de la obra de arte, poniendo como ejemplo sus propios planteamientos sobre nuestro significado en su propio universo, al igual que autores relevantes lo hicieron, como Picasso, Blake o Kafka que inventaron sus propios mundos con puertas abiertas para acceder cualquier ser humano. [Bruner, 1986: 120]

fotografía : kamila kyjanková

Los objetos de consumo y las nuevas tecnologías se han convertido en prácticos modelos de expresión plástica de los que se nutre el artista contemporáneo para mostrar su propia visión del mundo en todas sus dimensiones. Así, los cantos rodados iluminados con luz artificial y con apariencia de seres vivos, como las figuras e imágenes que crean un universo virtual, se transforman a partir de su descontextualización en otros objetos con nueva función, nueva dimensión y un nuevo estatus, el de obra de arte. Como público el arte contemporáneo nos enfrenta a la creación, nos hace dudar de nuestra capacidad de interpretación de la obra y de su contexto. De ahí que la contemplación de estos elementos nos haga reflexionar sobre la capacidad de animación o vida de un elemento inerte. El espectador, que en esta exposición es el tercer elemento que la conforma, tiene que buscar una serie de referentes culturales para encontrar el sentido de la obra, ya que no puede apreciarla en el objeto original ni componer su función primaria. Si lo que Doncel quiere es buscar signos de vida en el universo que nos rodea, esos signos pueden ser perceptibles por cualquier público y al mismo tiempo, ese público, encontrar sus sonidos y ritmos. "Señales de vida" nos muestra el paso por la materia inerte que según la visión humana puede arrastrar hacia la consciencia de la vida como experiencia estética. Se trata del ego humano que transforma lo inerte en algo vivo, la necesidad compulsiva de ser Dios.

El gesto es otro de los elementos que se representan en esta exposición con la serie de "Drip'on face", que expresa en su propia concepción la huella de la filosofía, la historia del arte y la experiencia humana en forma visual. Además de incorporar el azar controlado sobre la pintura que parece mostrar la inmediatez física y la abstracción cromática, cargada de una fuerte expresión emocional a través del goteado que nos lleva a la conciencia sobre la temporalidad de la misma.

El escritor Treviso que publicó un libro, todavía vigente, titulado "L'Arte de'cenni, con la quale formandosi favella visibile, si tratta della muta eloquenza, che non e`altro che un facondo silenzio" (El arte de los gestos, en el cual, gracias a la formación de un lenguaje -hecho- visible, se trata de la elocuencia muda, es decir, de un silencio parlanchín), en el que expresaba que la imagen es uno de los factores que garantiza la autoridad del gesto; se trata aquí de gestos primordiales y excepcionales que salen de la mente de un creador y deben ser interpretados por el espectador. No dejan de ser estas figuraciones y puestas en escena un modo de exaltar el gesto simbólico del arte, como medio de expresión que domina incluso el espacio circundante, tal y como afirmara André Chastel en su libro El gesto en el arte.

La serie "Drip'on face" está concebida como un mural, de tal manera que el autor utiliza el espacio bidimensional de contemplación. A ello se une que está trabajada con precisión a partir de pigmentos naturales y elementos químicos, que posibilitan fórmulas plásticas mostrando un caos ordenado. Pero este comportamiento plástico no es casual, por el contrario muestra todo un proceso de pensamiento sobre el efecto de la materia y de las texturas, que aparecen en toda su complejidad. Cada capa representa un momento de tiempo y todas ellas conforman un volumen temporal que atrapan la luz con un efecto sobrenatural. De alguna manera, nuestro autor, siguiendo los pasos de Pollock, ha legitimado el dominio del azar, la intuición y el control como técnica plástica, cuyo resultado es una pintura de gran belleza, ordenada en sus gestos que parecen realizados de forma circunstancial.

fotografie : kamil kyjanková

Alfonso Doncel también nos muestra secuencias de color, como elementos ordenados dentro del campo de acción a través de unidades rítmicas. El color está ligado a la materia y el resultado es una pintura resultante de la toma de decisiones en fracciones de segundo, la casualidad y la coreografía ordenada. Cada "rendimiento" físico es un evento único, espontáneo e irrepetible, aunque el producto final está siempre sometido a la voluntad artística. Hasta tal punto que, no debe engañarnos el hecho de que en la muestra haya obras que sean repetitivas y secuenciales. El mismo objeto, idea o experiencia dual, es parte de un todo que abarca desde lo individual del artista hasta lo colectivo. De ahí que la repetición de un gesto plástico que muestra una experiencia individual pueda convertirse en colectiva cuando se establece una interacción entre artista y público.

No podríamos comprender esta exposición sin mencionar, en mayor o menor medida, los métodos técnicos utilizados por el autor, que son arduos y de difícil clasificación. Alfonso Doncel es un artista multidisciplinar que abarca procesos creativos de gran complejidad; trata de mostrar la diversidad de la obra de arte desde numerosas dimensiones. Y digo dimensiones porque todo vale en su universo privado: la realidad virtual a través del vídeo-arte, los objetos matéricos como tótems caídos del universo, los materiales industriales, la fibra de vidrio, el poliéster, las resinas, el mineral en polvo, las cajas de luz y las infografías. Para esta última técnica ha tenido el apoyo de dos grandes artistas en este campo, Luis Manuel López (infografías de la serie Globs, de la colección Signs of Life) y Luis Fano (vídeos de la colección Drip'on face e infografías de la serie Impulse de la colección Signs of life). Las infografías de Signs of life son una representación visual con imágenes en las que intervienen narraciones e interpretaciones del autor sobre sus propias instalaciones y su propio ser. El rostro en imagen fragmentada representa, en igual medida, el componente disperso de la materia que unifica el acero de sus esculturas y de los objetos.

La instalación es una de las disciplinas de esta exposición, como forma señera de lo que hoy es arte contemporáneo y como elemento artístico que utiliza un espacio abierto. Esta se convierte en un "aquí y ahora", aunque sea temporalmente. Así todos los objetos dispuestos en ella se transforman en elementos originales porque hace falta esa topología para poder contemplarlos; de ahí que sea tan importante la apariencia de los mismos. En "Signs of life" el artista propone contar una historia y diferenciar entre el pasado y el futuro, con una nueva interpretación teórica de las vivencias humanas. Cuando nos adentramos en ella nos encontramos formas geométricas que se expanden en la instalación, creando un espacio como si de un universo propio se tratara, donde nosotros, el público, aportamos "la vida" a los objetos inertes.

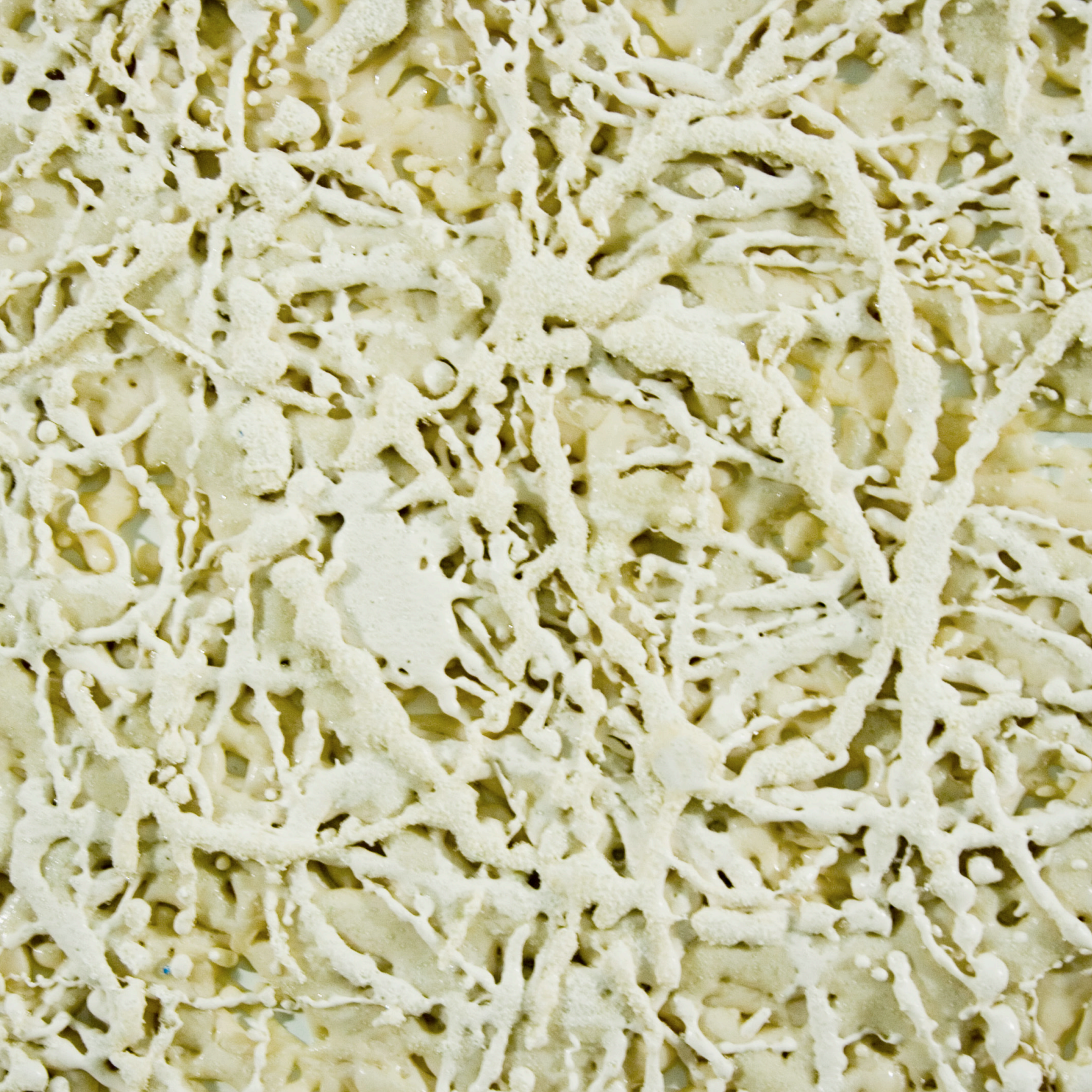
En definitiva, el conjunto de la exposición, modelada en su diversidad, expresa los signos de vida que Alfonso Doncel quiere transmitir. En cierto modo el autor pretende "informar de manera diferente a lo habitual". A través de las imágenes y formas expuestas, donde se aprecia el valor del cálculo matemático, el público puede contemplar en esta exposición un mundo de manera tridimensional, a través de la luz, el volumen, la imagen, la atmósfera y las propias sombras.

Cada gesto artístico de Alfonso Doncel está medido y calculado, nada queda a la fortuna y por ello podemos afirmar, tal y como dijera Quevedo: "hay meros gestos que son tan breves que para entenderlos como se merecen se necesita una vida muy larga".

colección
DRIP'ON FACE
[goteo gestual]

alfonso doncel
dripping de poliéster

- dripping ■ goteo ■ automatismo ■ gesto ■ ritual ■ frenético
- acción ■ pintura-pintura ■ transmutación de los materiales en materia preciosa ■ surface/surface: superficie + textura + gestos ■ lo determinante está a la vista, al tacto ■ el universo es rugoso ■ menos es más ■ la complejidad de la textura frente a la simplicidad del planteamiento ■

DIECISIETE MINUTOS

p. suárez

es el tiempo exacto que empleo en entender lo que esta vez quiere plasmar Alfonso en su penúltima realización, que denomina colección Drip'on face; es decir, resulta que lo que veo y lo que es parecen coincidir con lo que tengo delante. Acostumbrada durante ya casi dos décadas a asistir a intrincadas conjeturas con las que este artista se empeña en convencernos de que lo que vemos no es lo que es me genera una agradable sensación de aterrizaje indemne percibir que o voy aprendiendo o bien que los años asientan los caracteres rebeldes para conseguir finalmente identificarse con algo sencillamente terrenal, eso sí, todo esto lo pienso y expreso con la cautela conveniente para no despeñarme en la simpleza de pensar que las personas cambian y con las reservas suficientes para poder mantener posteriormente y sin sorpresas una conversación razonable con Alfonso, que noto que sostengo con una cierta comodidad y en la que me sumerjo convencida de que efectivamente esta vez no hay confusión o engaño y muestra lo que dice, comprobando que al menos y hasta este momento no me dejado entrever que ojo, aquí hay gato encerrado: a todas nos molesta que nos pillen desprevenidas con el traje de la bisoñez.

Lo de goteo gestual (traduciendo al castellano el palabro drip'on face) así de pronto no es que me sugiera nada complejo ni rompedor, aunque reconozco que esta posición defensiva obedece a mi cautela al aproximarme a este autor que habitualmente me sorprende, quería decir me embelesa, con obras complejas que él denomina de lectura por capas o a modo de cebolla, que implica que el espectador puede o podría realizar lecturas tan profundas como deseara, para ello tan sólo atravesando o visitando secuencialmente distintos niveles de acercamiento; al parecer y en este caso excepcional el autor se empeña en recomendar expresamente una lectura directa y lo hace tanto en su discurso plástico como en la narración o textos adjuntos con que suele acompañar sus obras. No mensaje.

Me llevo el habitual dossier de textos y fotos con que suele obsequiarme; ya en soledad y una vez cenada me solivianta la duda o al menos sospecha de haber caído de nuevo en su engaño: me refiero a la sospecha de que ese goteo que explica transcurre de una forma automática ejecutando procedimientos pertenecientes a la escuela de pintura-pintura esconde un mensaje más complejo del que a priori podría suponerse.

Para salir de mis dudas reviso la prolija literatura sobre Jackson Pollock, padre asumido (permítanme que lo dude) del dripping como técnica pictórica, que llegó a declarar que su pintura no obedecía a accidente o caos alguno sino que realmente controlaba su goteo y por tanto el resultado.

Cuando he preguntado a Alfonso al respecto hace referencias a ese caos y al concepto de desorden, pero manifiesta que la técnica de ejecución, convenientemente entrenada, permite obtener realizaciones que responden formalmente a su voluntad y me explica que es precisamente la colección completa de sucesos, el conjunto de movimientos congelados como status actual frente al proceso de ejecución, lo que pretende comunicar con su nueva colección.

Superponer un aspecto aparentemente caótico frente al orden percibible en segundo plano: precisamente esa puede ser una de las trampas que pretende el autor. Quien conozca a Alfonso sabe que nada de lo que hace ocurre por azar sino que obedece a una estrategia meditada, medida y entrenada hasta el límite, que por cierto ha de establecer el observador cuando elige a qué nivel de profundidad desea apreciar sus realizaciones.

Alfonso no transcurre por azar. Su vida es un ejercicio de intenso aprendizaje, de exigente preparación y de práctica metódica que después traduce a obra plástica. En su estudio surgen estrellas fugaces generadas con laser que aparecen cuando él quiere. Sus noches se llenan de estrellas porque las proyecta sobre su cielo / techo y la luz discurre bajo sus órdenes a través de miles de hilos de fibra óptica: maneja instrumentos diversos, no se pueden imaginar la colección, que le permiten ilustrar sus sueños y de entre ellos muestra los que quiere que apreciemos, aunque sospecho que los mejores se los guarda para él, en todo caso para desvelarlos cuando estime procedente.

Se me ocurre que en drip'on face Alfonso habla en realidad de El Tiempo, magnitud que siempre le ha interesado; lo indico en mayúsculas porque puede que como magnitud decisiva de lo sucedido sea uno de los parámetros que sirven de argumento a esta serie, me refiero al tiempo como determinante de lo aparente. Hace unos días me envió un texto aún incompleto (Los hombres lloran por El Tiempo) en el que ensaya sobre la percepción emocional de los humanos respecto a la dimensión limitante del tiempo. Conecto ahora su contenido con el trasfondo de esta nueva colección que por cierto lleva practicando desde hace ya unos cinco años, para llegar a la conclusión de que ese aparentemente simple goteo está lleno de adjetivos relacionados con la dimensión temporal, leyendo en su discurso: gesto, acción, automatismo, perspectivas, congelado.

El videocreador Luis Fano se ha ocupado de interpretar en formato video y estimo que con sumo acierto las intenciones de la colección, narrando precisamente el proceso de una de las obras clave de la serie, un cuatríptico mural titulado Tierra y escalera. En ella aparece un quinto elemento, cual es una escalera de madera que pretende ser esquemática pero que cuidadosamente tallada y patinada con cierta estética rústico-casual se presenta como si de un usado apero de trabajo de campo se tratara. Alfonso la inserta como icono de conexión entre el significado de la obra (terrenal: colores y texturas de su tierra, Extremadura) con una visión alegórica de lo que pudimos ser (las expectativas) y de los sueños (sus sueños) incumplidos. Otra vez El Tiempo.

Una cita de S. Hawking al principio del video resitúa al autor en su discurso habitual, en el que acude a las paradojas de la ciencia para provocar una aproximación objetiva a su obra. La relación con los sucesos transcurridos y el tiempo se materializan en las marcas ahora ya estacionarias del goteo del grueso material (resina polimérica). Percibimos en presente lo que debió transcurrir allá en el momento de la ejecución y lo hacemos de forma pormenorizada, pudiendo apreciar cada movimiento, cada gesto, cada curva surcada, cada gota, cada acción. Las consecuencias de los actos (propios, de la acción pictórica) y de la inexorable intervención de las leyes de la gravedad y del tiempo (ajenas).

Alfonso no puede ni creo que quiera evitar el doble discurso. En Tierra y escalera introduce como quinto elemento una sencilla escalera para ampliar el mensaje hacia el desconcierto: la realidad del presente (colores y texturas de su Extremadura: blancas paredes, verde naturaleza, tierra arcillosa, negro pizarra) versus sucesos no ocurridos (perspectivas incumplidas): de nuevo El Tiempo. La lectura directa e inmediata cercenada por el desasosiego, Doncel en estado puro.

Resulta surrealista esa caligrafía automática inserta en formatos sólidos perfectamente organizados, generando un resultado formal que paradójicamente parte de una técnica informal. El potente cromatismo es obtenido mediante superposición de múltiples tonos a modo de veladura de colores y gruesas texturas cuidadosamente superpuestas como una compleja filigrana. También meditadamente superpuesto a la obra plástica un video en dos entregas, una como trailer de segundos y otra en formato final de sólo unos minutos: óptima gestión de las bandas sonoras de Wes Swing y Kai Engel e imágenes que logra una atmósfera narrativa frenética, rítmica e impactante de un Fano impecable que logra introducirse e intensificar el universo estético y conceptual del artista plástico.

El autor es ya, a estas alturas de su currículum, predecible; por eso continúa siendo aconsejable en la visita a la obra de Alfonso Doncel un cuidadoso buceo por planos que permita una aproximación pausada, razonable y fructífera; evidentemente diecisiete minutos no son suficientes.

Todo esto me cuadra con un hombre que se desayuna con el Agnus Dei de Jenkins y que persevera de forma incansable en mostrarnos una visión alternativa del burdo mundo que muchas veces percibimos, a modo de amable traductor.

fotografía : luis fano

Drip'on face I
alfonso doncel, 2009
122 x 122 cm
Dripping de poliéster y pigmentos minerales sobre MDA

Drip'on face II
alfonso doncel, 2009
122 x 122 cm
Dripping de poliéster y pigmentos minerales sobre MDA

Drip'on face III

alfonso doncel, 2009

122 x 122 cm

Dripping de poliéster y pigmentos minerales sobre MDA

Drip'on face IV
alfonso doncel, 2009
122 x 122 cm

Dripping de poliéster y pigmentos minerales sobre MDA

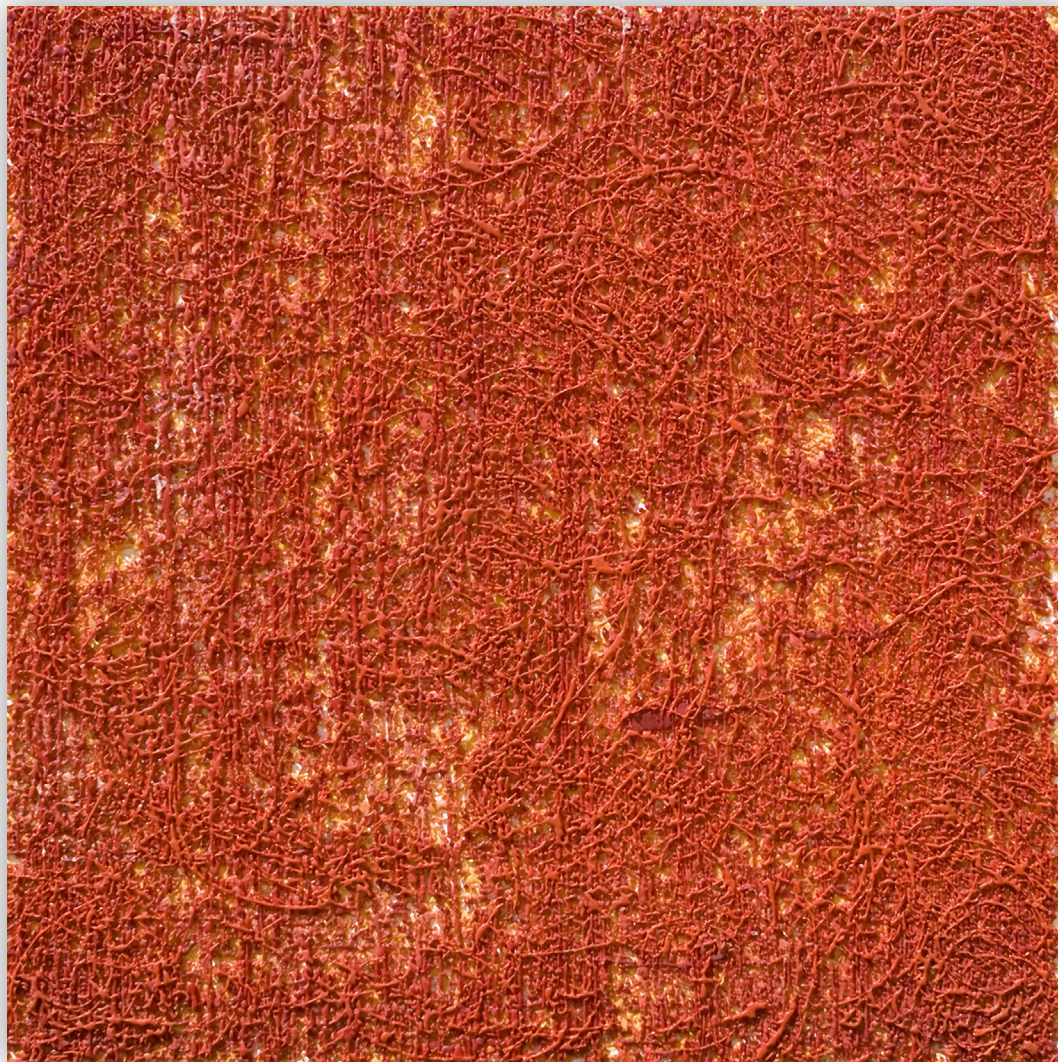
Drip'on face V

alfonso doncel, 2009

122 x 122 cm

Dripping de poliéster y pigmentos minerales sobre MDA

Drip'on face VII / coral
alfonso doncel, 2009
100 x 100 cm

Dripping de poliéster y pigmentos minerales sobre MDA

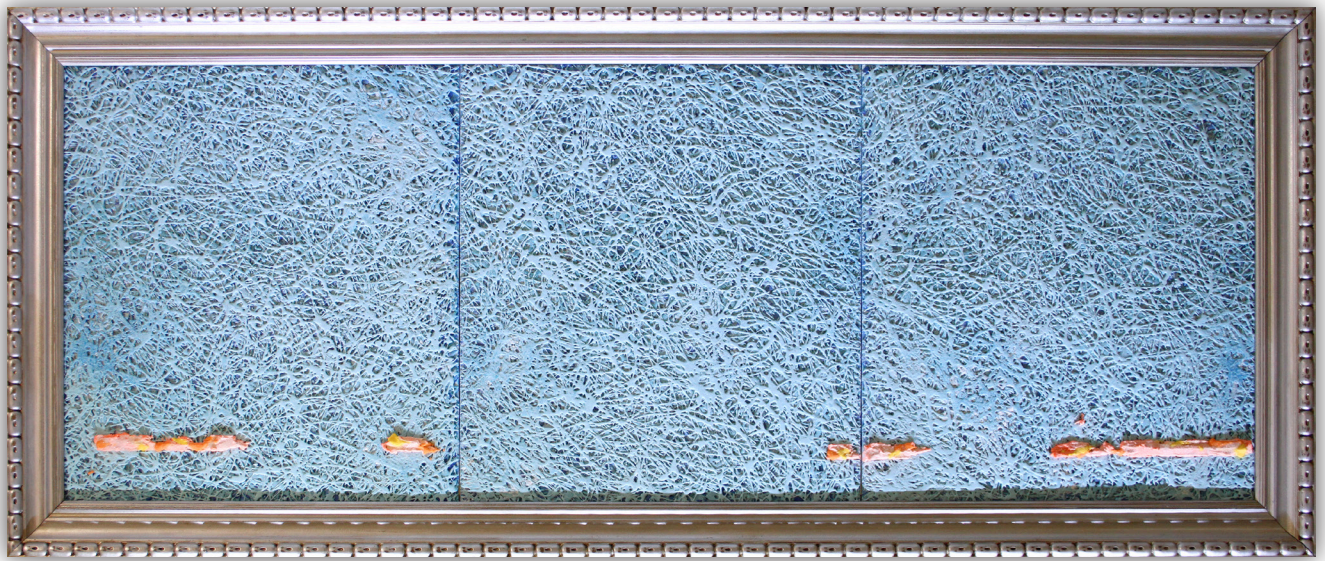

Drip'on face VI

alfonso doncel, 2009

122 x 122 cm

Dripping de poliéster y pigmentos minerales sobre MDA

Seafoam

alfonso dancel, 2011

240 x 80 cm

Dripping de poliéster y pigmentos minerales sobre Dibond®

UNA ESCALERA

alfonso doncel

Estaba pensando en las cosas importantes de la vida mientras trabajaba en el guión de una obra sobre mi tierra, en busca de un elemento significativo. Y me salió una escalera.

Esta eventualidad, aparte de poner una vez mas de manifiesto mi bisoñez y que esta crisis no es sólo económica (al menos la mía), me permite comprobar que algunos artistas necesitamos muy poco para lanzarnos al vacío existencial, ese espacio que en realidad está repleto de conceptos desordenados y aleatorios, a modo de nube de elementos sometidos a movimiento browniano; de suerte que, quizás por azar, un elemento se manifiesta sobre los demás y centramos sobre él nuestras reflexiones.

En este caso buscaba un icono objetual que hablara de expectativas, de deseos no cumplidos, de razones por las que las cosas son (han transcurrido) de esta manera y no de otra. Y me salió una escalera, así que me puse a tallarla, como si de otra escultura se tratara.

A LADDER

alfonso doncel

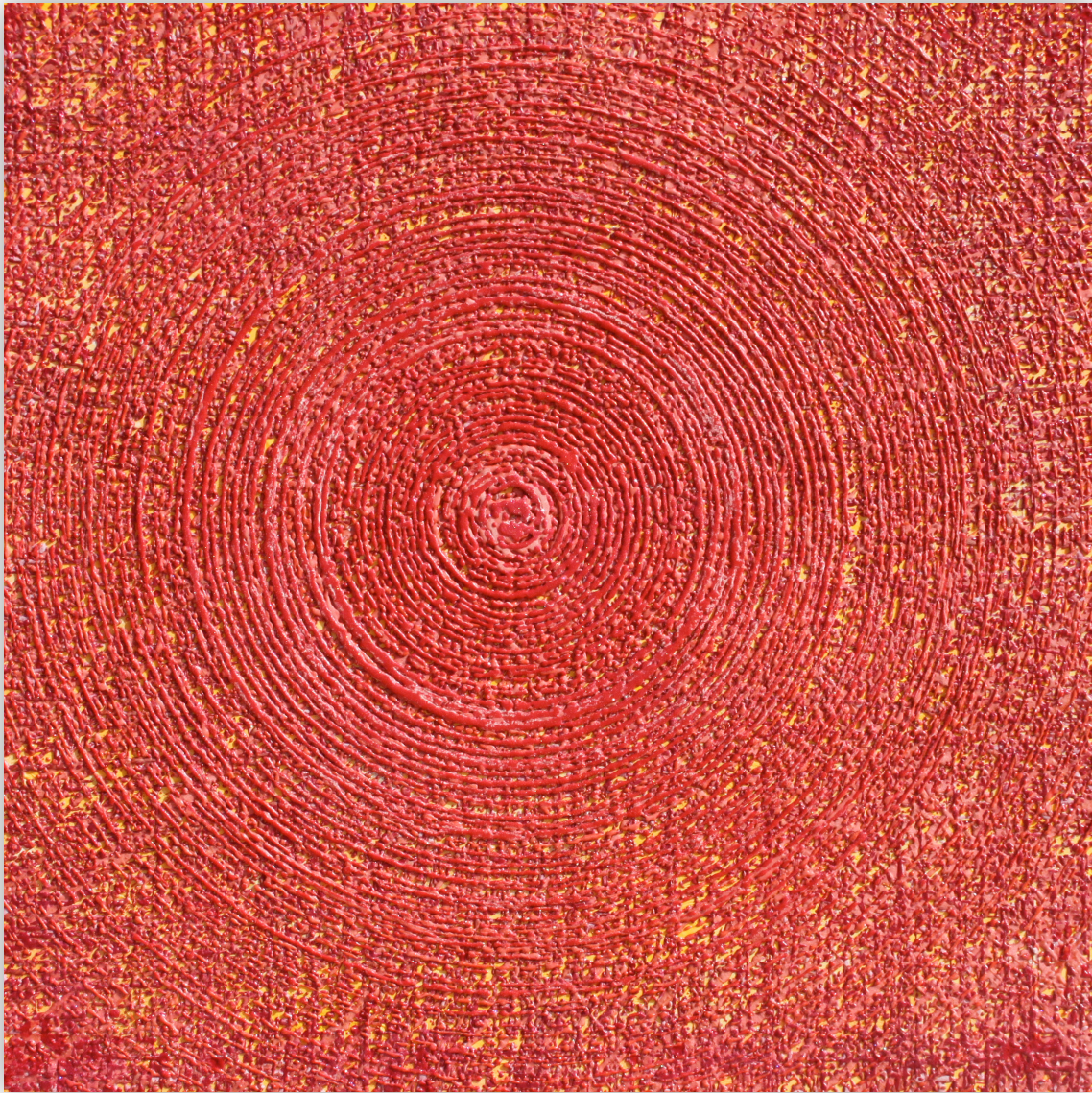
I was thinking in the important things in life while I was working on the script of a work about my homeland, searching for a significant element. And a ladder came to my mind.

This, apart from manifesting once again my inexperience and that this crisis is not only economical (at least mine isn't), allows me to prove that some artists need very little to throw ourselves into the existential emptiness, that space that in reality is full of disoriented and random concepts, like a cloud of elements subjected to the Brownian concept; of luck that, maybe by bad luck, an element manifests itself on the other and we centre our reflexions on it.

In this case, I was searching for an icon, which could talk about expectations, not fulfilled wishes, about reasons for the things to happen in some way and not in another way. And a ladder came to my mind, so I started building, as if it was another sculpture.

Tierra y escalera
alfonso doncel, 2013
298 x 80 cm (múltiple de cuatro piezas y escalera)
Dripping de poliéster y pigmentos minerales sobre Dibond®

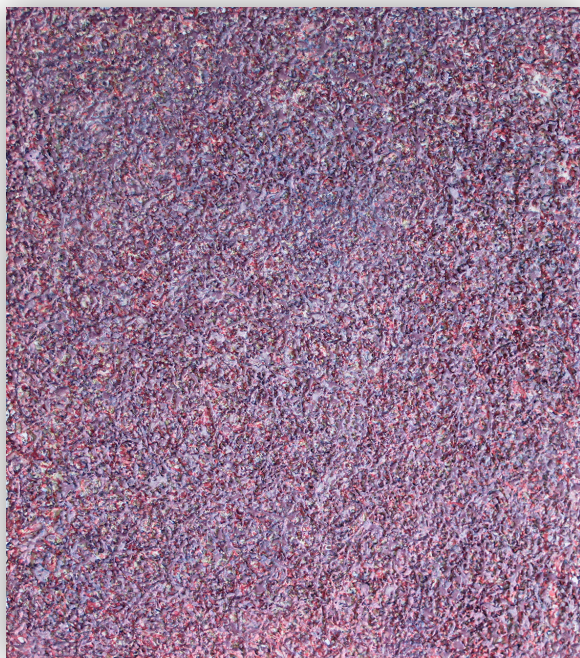

Drip red circle

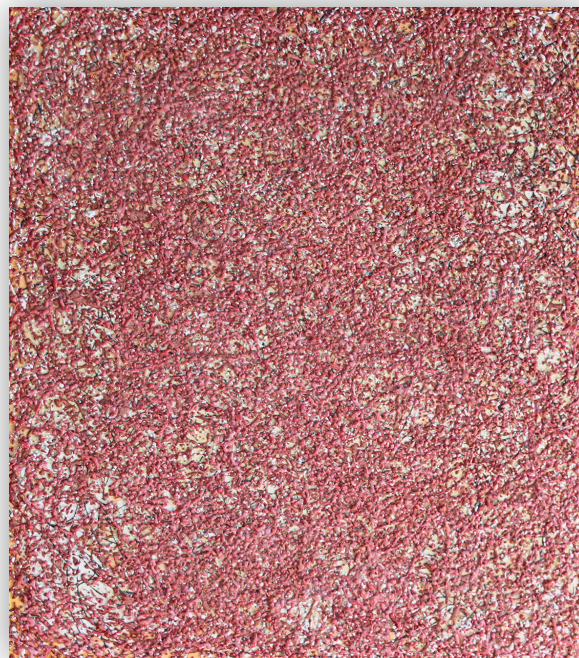
alfonso doncel, 2009

122 x 122 cm

Dripping de poliéster y pigmentos minerales sobre MDA

Drip wine I
alfonso doncel, 2013
74,5 x 80 cm
Dripping de poliéster y pigmentos minerales
sobre Dibond®

Drip wine II
alfonso doncel, 2013
74,5 x 80 cm
Dripping de poliéster y pigmentos minerales
sobre Dibond®

Drip wine III
alfonso doncel, 2013
74,5 x 80 cm
Dripping de poliéster y pigmentos minerales
sobre Dibond®

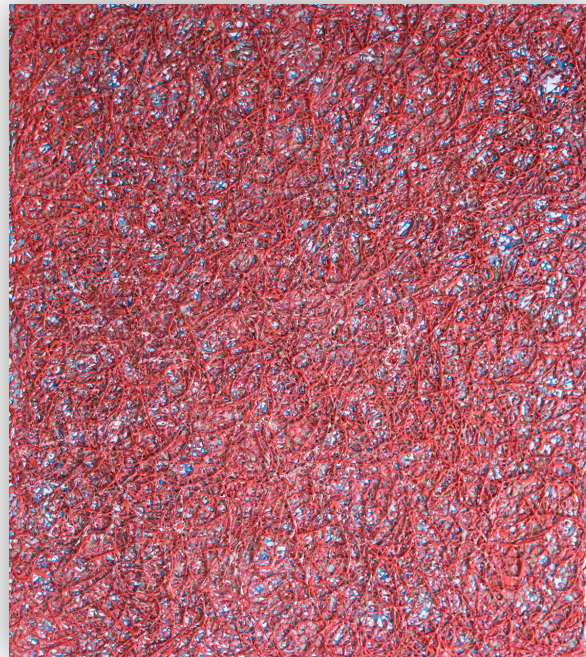

Drip wine IV
alfonso doncel, 2013
74,5 x 80 cm
Dripping de poliéster y pigmentos minerales
sobre Dibond®

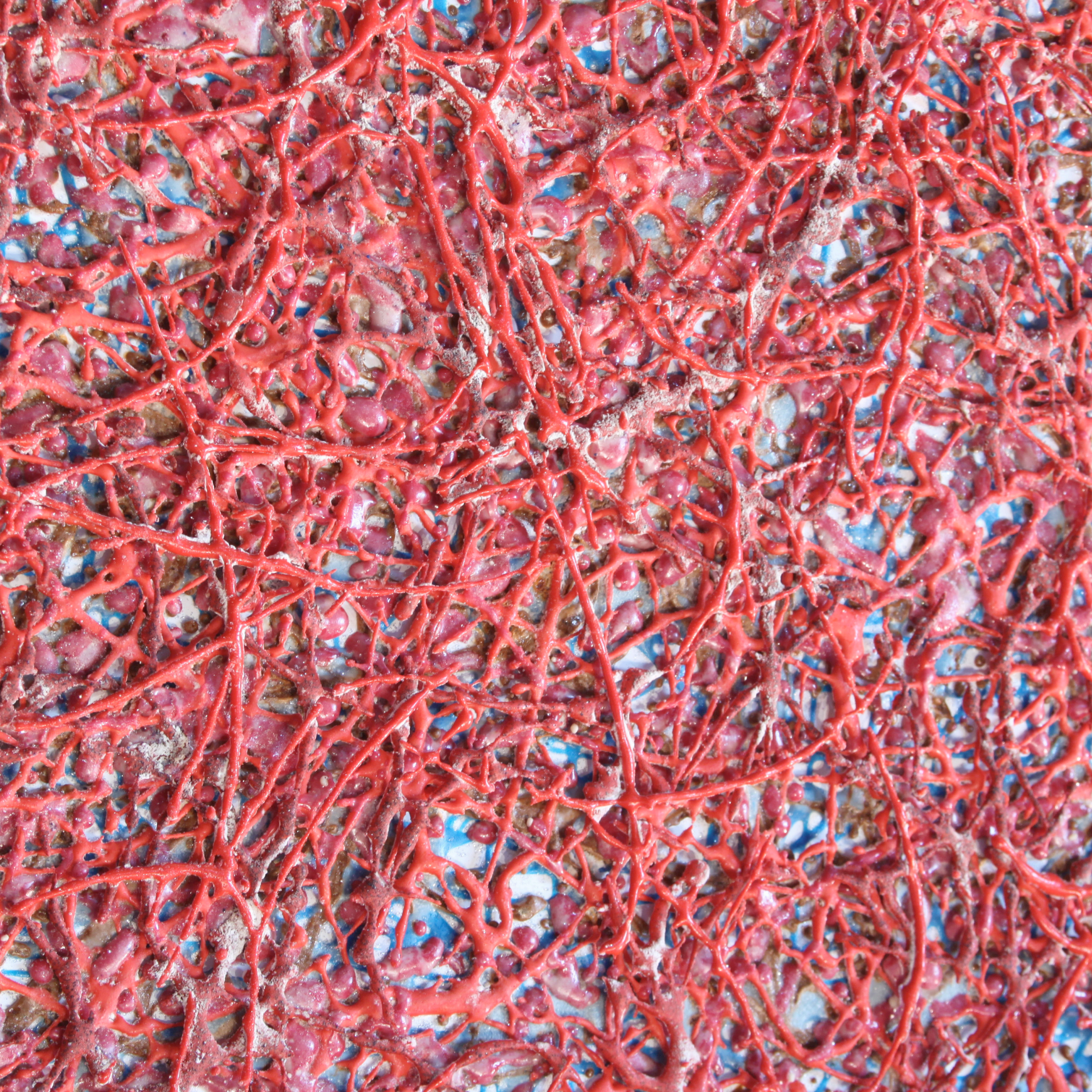
Drip wine V
alfonso doncel, 2013
74,5 x 80 cm
Dripping de poliéster y pigmentos minerales
sobre Dibond®

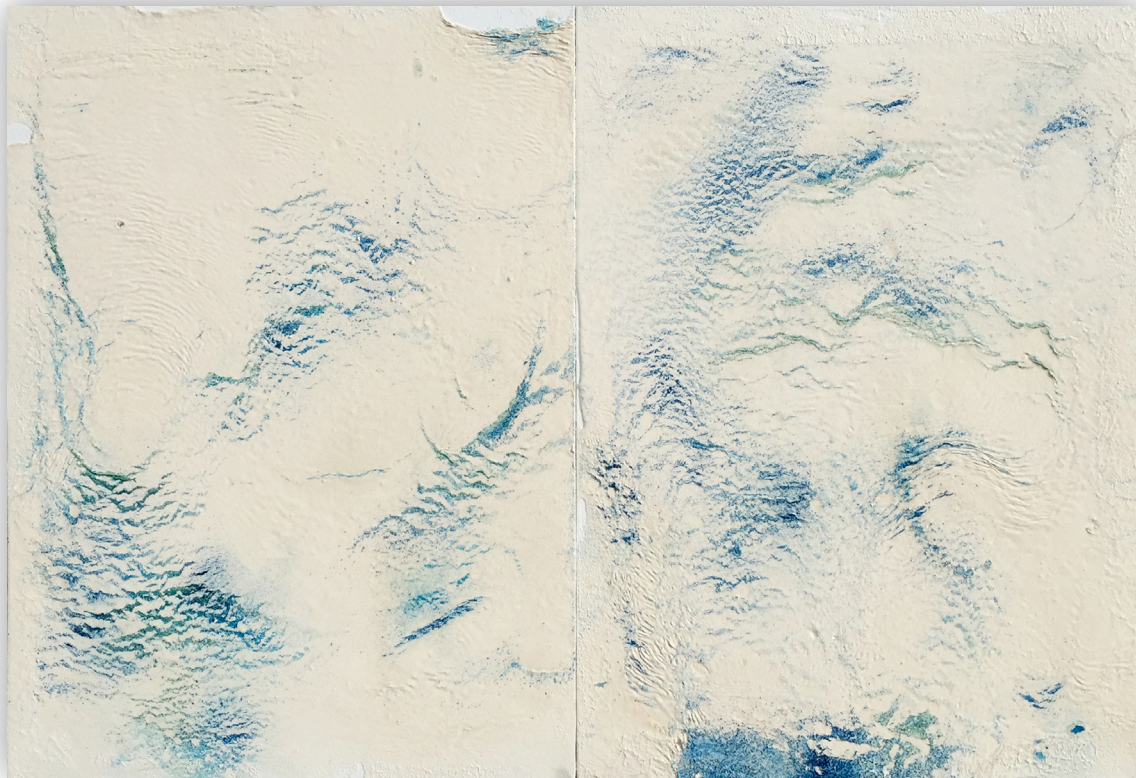

Drip wine VI
alfonso doncel, 2013
74,5 x 80 cm
Dripping de poliéster y pigmentos minerales
sobre Dibond®

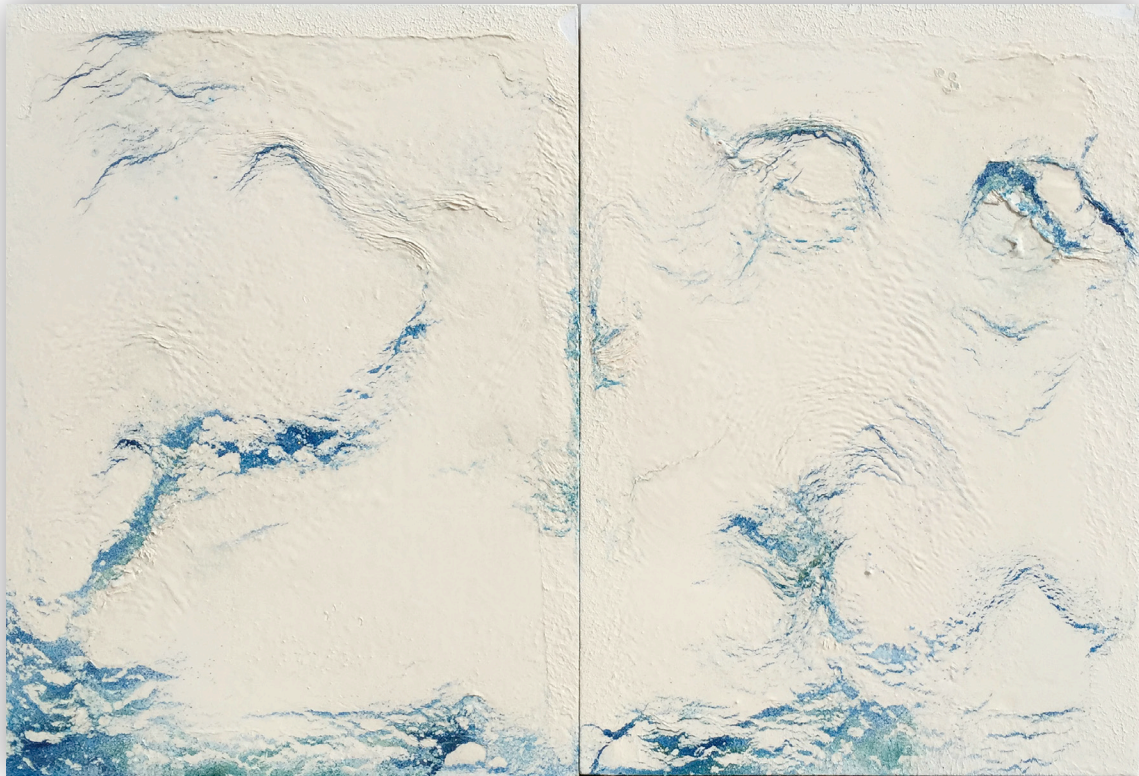

Drip wine VII
alfonso doncel, 2013
74,5 x 80 cm
Dripping de poliéster y pigmentos minerales sobre Dibond®

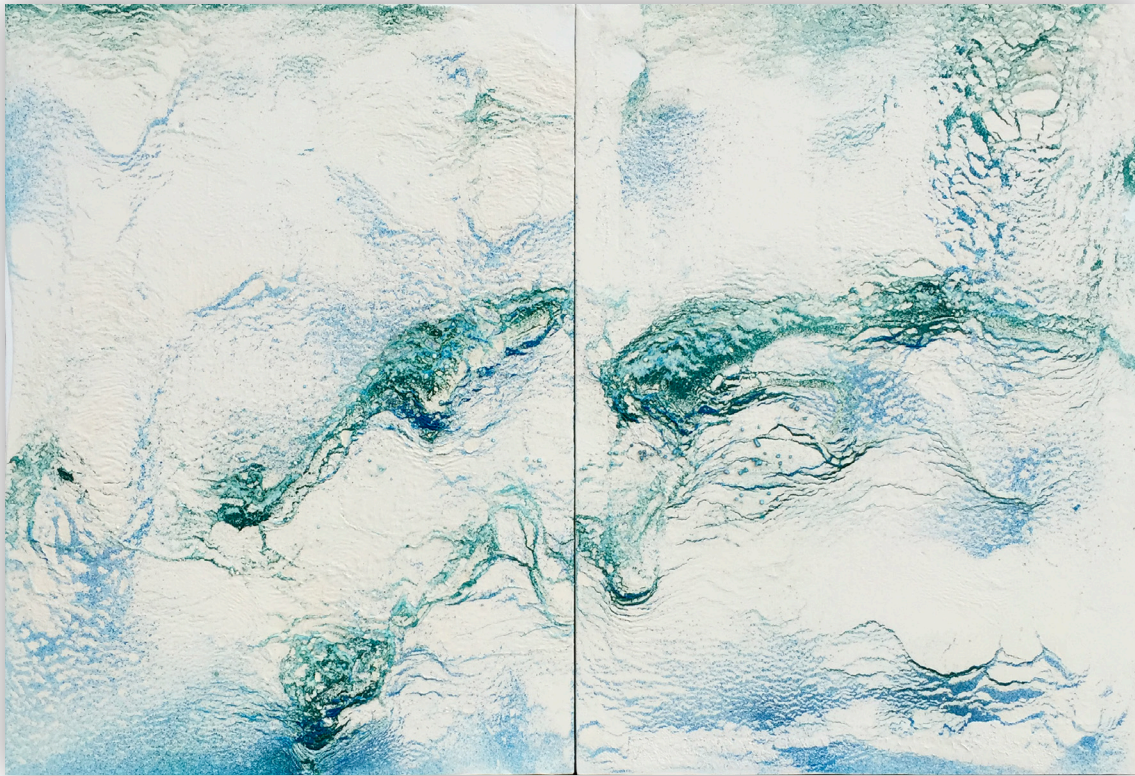

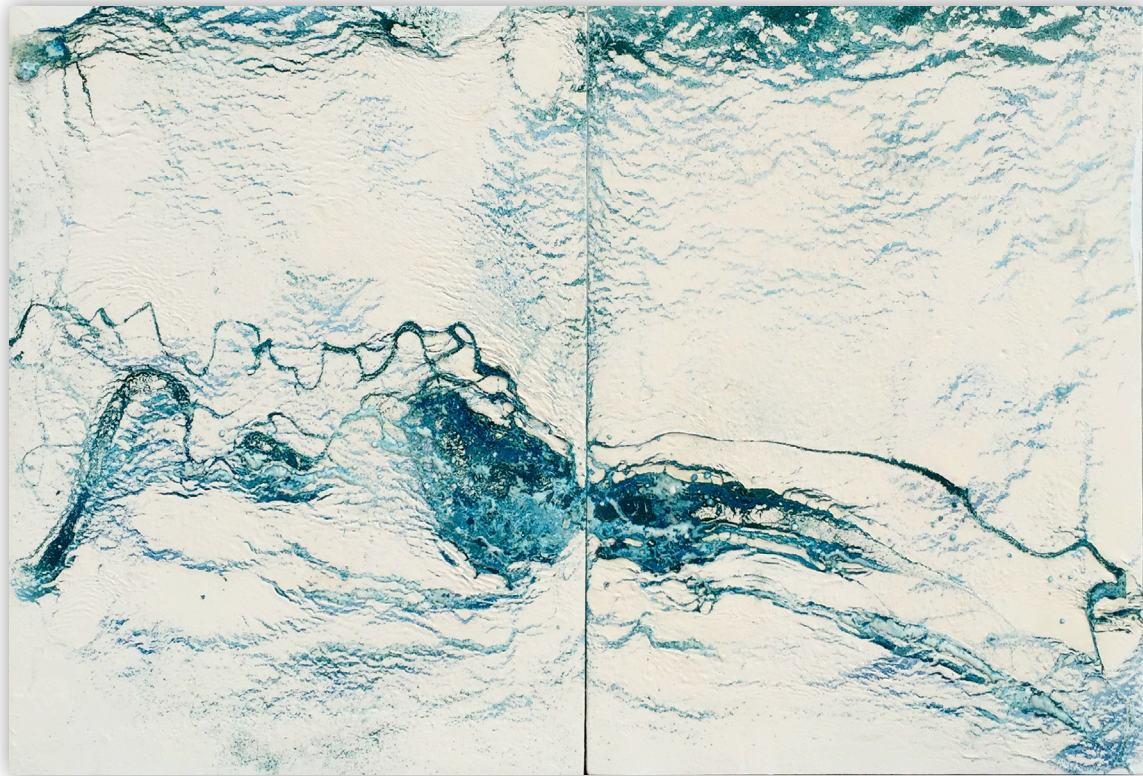
Still waters I
alfonso doncel, 2015
148 x 97,5 cm (diptico)
Dripping de poliéster y pigmentos minerales sobre Dibond®

Still waters II
alfonso doncel, 2015
148 x 97,5 cm (diptico)
Dripping de poliéster y pigmentos minerales sobre Dibond®

Still waters III
alfonso doncel, 2015
148 x 97,5 cm (diptico)
Dripping de poliéster y pigmentos minerales sobre Dibond®

Still waters IV
alfonso doncel, 2015
148 x 97,5 cm (diptico)
Dripping de poliéster y pigmentos minerales sobre Dibond®

VIDEOS

VIDEOCLIP # 4:07"

<https://vimeo.com/87408275>

TRAILER DEL VIDEO # 0:56"

<https://vimeo.com/83983065>

drip'on face

Tierra y Escalera / alfonso doncel

[dirección, filmación, edición]

luis fano

[producción]

art, investigation & development

[banda sonora]

raining # kai engel # rusia

[banda sonora]

instrumental 1 # wes swing # USA

colección

SINGS of LIFE

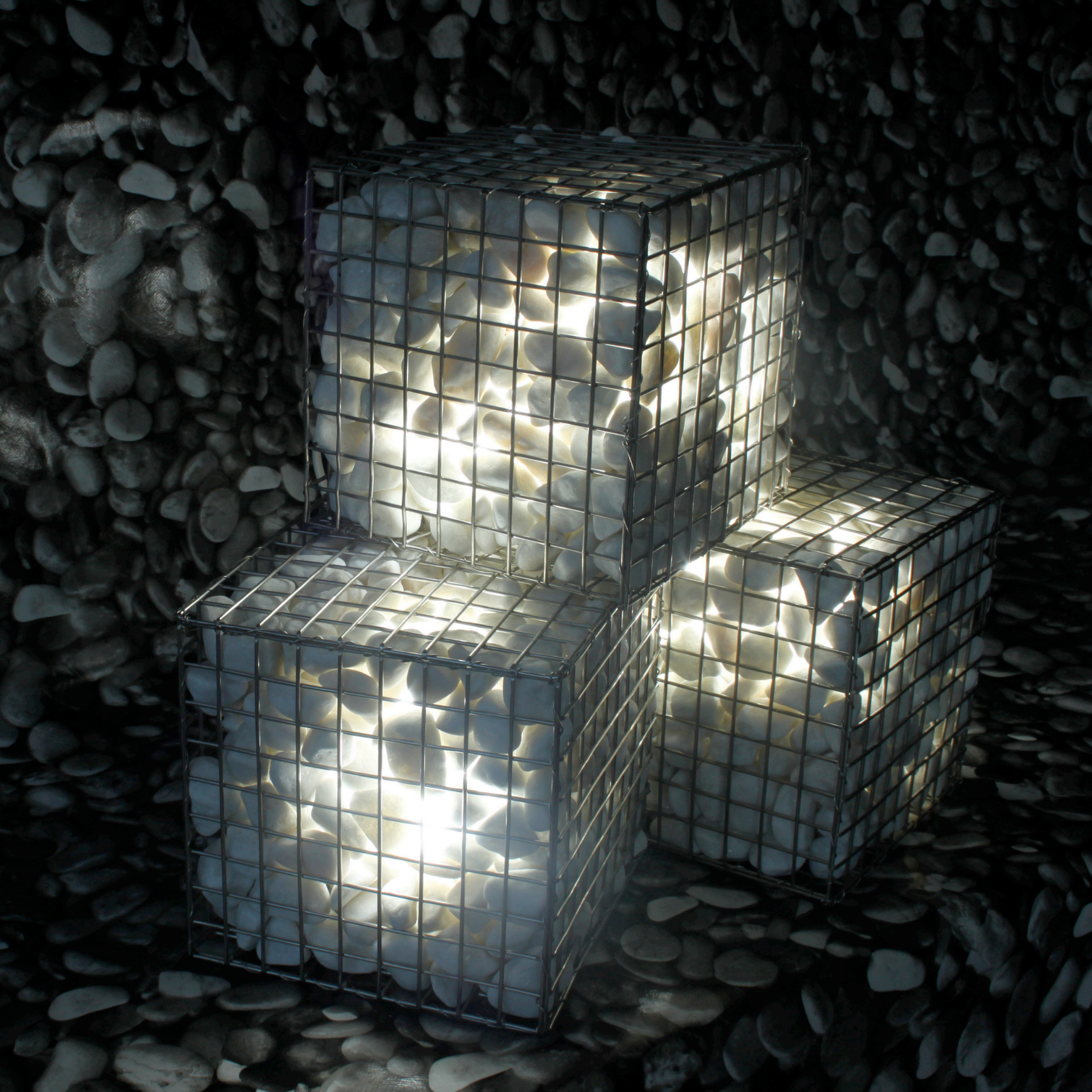
[señales de vida]

alfonso doncel

con la colaboración de
luis fano y luis manuel lópez

fotografías

ángel corbacho y kamila kyjanková

SEÑALES DE VIDA

alfonso doncel

Señales de vida (Signs of life) es una instalación configurada como un espacio de reflexión, cuyo título contiene las claves de lo pretendido: ensayar sobre el concepto genérico de que la vida se desarrolla en términos de información y que los humanos percibimos, interpretamos y construimos la realidad en esos mismos términos, mediante el procesamiento de los ítems percibidos.

Como mi universo es el del arte y la creación, el discurso de esta propuesta transcurre en términos estéticos, es decir, de percepción plástica o visual, aunque la idea -que pretendo filtrar en este texto- es que el observador obtenga suficientes preguntas (que no respuestas) que le permitan, como mínimo, reflexionar sobre el objeto de esta colección con sus propias herramientas de comprensión e interpretación. No olvidemos que de las cuatro disciplinas que pretenden explicar la realidad (la ciencia, la filosofía, la religión y el arte) es ésta última la más libre y por tanto versátil de todas, tal como defiende Nietzsche¹: "la metáfora y el arte son más adecuados para captar y expresar la realidad que el concepto preciso y la filosofía".

Postula y argumenta Vlatko Vedral en su magnífica obra Descodificando la realidad² que "la vida es fundamentalmente información"; por extensión, la actividad del hombre como artista puede entenderse en clave de comunicación e interacción.

La primera cuestión que plantea Signs of life es si es posible determinar, en términos estéticos o de inmediata percepción sensorial, si algo que se nos muestra pertenece al mundo de lo vivo o -por el contrario- se trata de un objeto inanimado.

Imaginemos que, por alguna razón, nos encontramos de súbito en un terreno hostil: una selva, un espacio desértico, un lugar desconocido. Nuestro instinto nos conducirá a evaluar nuestras circunstancias y posibilidades de supervivencia, aunque lo primero y más lógico será evitar que algún ser nos deprede, para lo que habremos de saber distinguir esos especímenes (si desafortunadamente aparecen); para empezar, habremos de diferenciar entre lo que pertenece al mundo de los seres vivos o al mundo de la materia inerte (piedras, suelo, etc.: materia no interactiva). Porque además de que la vida ofrece una enorme diversidad, sabemos que muchos seres vivos poseen habilidades para ocultarse, disfrazados o confundidos con otros seres o el entorno, mediante una estrategia que se denomina mimetismo: se trata de parecer lo que no se es para aumentar las posibilidades de supervivencia, para cazar mejor o no ser cazado, para aparentar más fuerza o tamaño, etc.

Distinguir lo vivo e interactivo -que podría competir con nuestra existencia- de lo inerte, esa sería la clave: discriminar una piedra con forma de animal de un verdadero predador apostado -estático, mimetizado- para confundirnos. Es posible que alguien considere que no tiene mucha dificultad, pero para amplificar el ejemplo le propongo que imagine que en lugar de una selva o un desierto, nos ubiquemos en escenarios ahora más posibles por habituales, como puede ser la propia vida occidental actual, particularmente impregnada del universo virtual, en la que nos contactan, por diversos medios, innumerables "robots", por ejemplo con fines de marketing o venta, cuando no estafa, suplantación o cualquier otra forma de agresión.

En el plano estrictamente estético disponemos de algunas pistas: normalmente, los seres vivos suelen mostrar una simetría bilateral (es una consecuencia del proceso de replicación) y se mueven con cierto ritmo habitualmente reconocible (debido a su aparato locomotor), lo que al menos nos podría ofrecer alguna referencia. Pero estrategias como el mimetismo y la suplantación (entidades generadas como copias de lo real) nos lo ponen difícil.

En este momento puedo asegurar que distinguir entre una entidad natural y otra generada sintéticamente (fabricada por el hombre) puede llegar a ser prácticamente imposible. Me refiero no sólo a imágenes, sonidos, etc., sino al resto de ítems percibibles por nuestros sentidos: comportamientos, colores, olores, sensaciones, información en suma. Y si se superponen y coordinan hábilmente varias de estas construcciones se puede generar un complejo de "realidad paralela" que no es que sea exactamente igual a lo que denominamos realidad, sino que puede llegar a ser - a priori- indistinguible de ésta.

En el supuesto extremo que antes refería, para saber si algo está animado³ (si se trata de un ser vivo, como posible agresor o como simple competidor) acudiríamos a nuestra experiencia y la consulta de nuestro propio catálogo de vida conocida para así, por comparación, decidir si habremos de estar alerta para que no nos deprede (hiera, ataque, dañe, etc.). Pero entre la mimetización, la virtualidad, los avances científicos y nuestras propias limitaciones resulta fácil confundirse, lo que podría resultar fatal. Ya lo adelantó Clarke⁴ en 1973: "toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia", o lo que es lo mismo: mediante la tecnología, incluida la estrictamente relacionada con la percepción, se nos puede someter a engaño.

Definir el concepto de ser vivo -y por extensión, de vida- es ahora realmente difícil, más aún cuando nos adentramos en su acepción vida artificial. La idea de que ser vivo es todo aquello que se pueda replicar (reproducir) se cayó hace mucho tiempo, cuando la frontera de lo vivo estaba anclada en los virus; la aparición de los priones⁵ hizo tambalear esa frontera y, por poner algún ejemplo de actualidad, en este mismo año, en el Instituto Scripps de La Jolla (California) se han diseñado bacterias generadas ex novo que contienen nuevos ácidos nucleicos (adicionales, que generan bloques ADN viables) que no existían en la naturaleza. Y también en este año, IBM ha presentado chips neuromórficos que funcionan de forma similar al cerebro humano, imitando su arquitectura y por tanto su funcionamiento. Desde hace años existen robots no ya capaces de autorepararse, sino de autoreplicarse a sí mismos de forma ilimitada.

Resulta más actual referirse a la vida en términos de información y capacidad de interacción, de forma que ser vivo sería aquello capaz de interactuar y, por tanto, de intercambiar información de forma autónoma y finalista. Aunque no sea capaz de nutrirse, de autoreplicarse, o bien: también. Con una finalidad muy clara: la de sobrevivir, porque ese intercambio de información e interacción supone capacidad de adaptación, que como sabemos es un síntoma de inteligencia. En realidad deberíamos hablar de "agentes adaptativos".

Señales de vida observa una segunda cuestión, muy relacionada con la primera, que precisamente me animó a abordar esta obra: el interés del hombre por detectar de forma diferencial signos de vida extraterrestre desarrollada, mediante los vigentes programas de búsqueda de vida inteligente.

Desde 1970 existen numerosos proyectos, encuadrados en lo que se denomina SETI (acrónimo inglés de Search for Extra Terrestrial Intelligence): programas de búsqueda de vida extraterrestre inteligente, fundamentalmente mediante la detección de señales electromagnéticas capturadas por radiotelescopios⁶. Los programas SETI buscan señales rítmicas (sincrónicas) porque como explicaba anteriormente, el hombre espera ritmo de la vida.

En mi estudio de creación, la percepción estética de lo vivo y aspectos como sus bases constructivas y su concepción mecanocuántica siempre han generado interés. De hecho, esta instalación constituye para mi estudio una spin off (un derivado, una salpicadura) de los estudios que mantenemos sobre lo que denomino "el secreto de la vida", en referencia a la búsqueda de la estructura formal que la sostenga y permita tal y como la conocemos; lógicamente, con fines estrictamente artísticos y estéticos. Disponemos ya de un amplio historial de aproximaciones a estos conceptos, que me permito explicar brevemente.

En el año 2000 comencé la colección Constelación cartesiana, una serie de obras en la que sus piezas constructivas (estrellas de cinco puntas) configuran mallas trianguladas, colección que inspiró la posterior instalación Starry Dome (2010), un proyecto de cúpula tensionada que generaba una estructura curvilínea partiendo de nodos no triangulados, realizado mano a mano con el diseñador Luis Manuel López. Un guiño a la Teoría de las Cuerdas, puede que la respuesta a la Teoría del Todo que el hombre busca desde hace años.

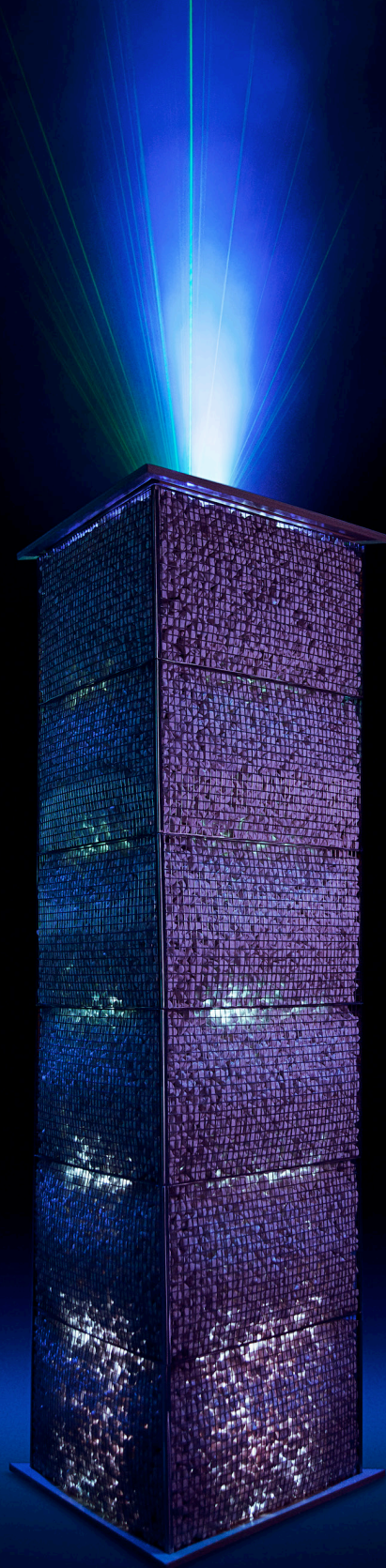
La triangulación como sistema constructivo me ha servido de hilo conductor en muchas creaciones posteriores. En 2006 presenté, -junto a un amplio equipo multidisciplinar de artistas y creativos- la obra El añillo de Schödinger⁷, un ensayo sobre la serendipia científica, la realidad y la ficción, mediante la construcción de una máquina diabólica que supuestamente generaba un agujero negro; una obra que nos permitió estudiar pormenorizadamente la geometría tetraédrica y la triangulación constructiva.

En 2008 elaboré el proyecto escultórico Vuelo oblicuo, también con Luis Manuel López: una bandada de aves generada mediante las condiciones de triangulación de Delaunay y Voronoi⁸, esquema que ha inspirado posteriormente la serie Birds Storm, que ahora mostro en esta exposición Simply (a) live.

En 2012 comenzamos a trabajar en el diseño y construcción de cúpulas geodésicas en el seno un ambicioso programa denominado DOME'UP⁹, aplicando el éxito de la geometría del carbono al análisis constructivo y funcional de las conexiones internodales, de aplicación en ingeniería constructiva y comunicación.

Desde entonces estudiamos esa exitosa geometría y profundizamos en sus particularidades, especialmente en algo realmente desconcertante y que ha supuesto una revolución en la concepción de la geometría molecular: la aparición de nuevos alótrópos viables del carbono: los fullerenos¹⁰ y uno de sus subtipos, los nanotubos, así como el descubrimiento de un nuevo material, el grafeno¹¹, la cuarta novedad alotrópica del carbono, con estructura similar a los antes citados.

Para nuestros estudios y aplicaciones en diseño y creación de piezas constructivas, la principal novedad de estos nuevos alótrópos estables es la "infracción" de las normas hasta ahora conocidas de la geometría molecular, basadas en determinadas angulaciones; en realidad, en estereometría molecular nos se manejan parámetros objetuales, como podrían ser líneas, ángulos o ubicaciones, sino probabilidades de encontrar electrones en una determinada ubicación que, para facilitar nuestro trabajo concretamos en formas geométricas plausibles.

fotografía: luis fano

En 2013 y 2014 tuve la oportunidad de participar en sendas ponencias públicas¹² en las que básicamente hablaba de estos proyectos y filtraba esta singularidad geométrica del carbono que le confiere no sólo éxito rotundo (debe saber el lector/a que existe gracias a su configuración tetraédrica) sino que permite aseverar que, fuera del elemento carbono, aún no se ha podido encontrar vida (al menos no virtual); una de las frases que utilizo (si está vivo, está hecho de carbono) resume ese criterio.

Estimo que el éxito del carbono se puede atribuir a dos de sus particularidades moleculares: su generosidad (dispone de un electrón que comparte con suma facilidad) y su flexibilidad (la ubicación de los electrones compartibles dispone de diferentes configuraciones angulares, lo que le permite prácticamente todas las formas espaciales). Vuelta a lo que antes expresaba: el carbono tiene éxito porque interacciona generosamente, es flexible (adaptable) y por tanto es versátil, es decir: adaptable a múltiples situaciones y aplicaciones.

En la actualidad trabajo en el proyecto ESPOSSIBLE, un ejercicio ensayístico de constructivismo en busca de espacios vacíos (de normas legales y físicas) que paradójicamente parte de la generación de espacios construidos mediante triangulación tridimensional a una escala en la que quepan, al menos, ideas.

Señales de vida pretende generar, a través de algo más de una veintena de piezas, más bien indicios o señuelos construidos a modo de metáforas objetuales, una reflexión sobre el procesamiento de las señales estéticas –es decir, formalmente percibibles- de los seres vivos y las claves formales que los identifican, haciendo patente la relatividad de su aspecto o su modo de interacción, al menos respecto a nuestra visión antrópica.

Piezas como el imponente tótem SofL, estático, frío, desafiante y amenazador (¿recuerda el enigmático tótem de Odisea Espacio 2001?) que parece contener vida pulsátil en su interior y cuyo ojo laser mira al cielo; la serie Mounds SofL, elementos –metáforas celulares- amontonados, de los que surgen señales luminosas asincrónicas pero rítmicamente generadas, y los pequeños Cube SofL (luz estática, encerrada entre piedras y acero) se enfrentan a entes hasta ahora desconocidos como los de la serie Globs¹³, creaciones virtuales que disponen de la particularidad de poder copiar la imagen de todo aquello que se les aproxime o las cajas Impulse¹⁴ (infografía iluminada con fibra óptica) en la que la imagen percibida se enfrenta a la materia con la que está creada.

En yuxtaposición, la serie Land, naturaleza capturada (ya estática y aparentemente domada) en clara referencia al landart y a sus dobles significados (recordemos las palabras de Antonio Sáez Delgado¹⁵: “la naturaleza no es lo que hombre dice de ella”) y las dos piezas de la serie Birds Storm (inspirada en el vuelo sincrónico de los estorninos) pretenden aproximar al espectador una estética más evidente aunque también desconcertante.

El curso de nuestra actual forma de vida nos conduce irremisiblemente a relativizar todas estas consideraciones: cada vez será más difícil asignar una estética inequívoca (si es que alguna vez ha existido) a lo vivo y/o considerado con existencia “real”, pues la realidad virtual, la vida artificial, los clones y los robots, en suma, nuestra vigente realidad, se van filtrando poco a poco en nuestra cotidianidad; es posible que en breve surja como necesaria una nueva profesión, similar a la de los bladerunners¹⁶ que ya nos adelantaron Philip K. Dick (escritor), Hampton Fancher, David W. Peoples (guionistas) y Ridley Scott (director cinematográfico).

¹ Friedrich Nietzsche (1844-1900), poeta y filósofo alemán; en su período romántico consideró al arte como "el medio más adecuado de entender la realidad y captar el fondo oculto de la existencia".

² Vlatko Vedral es físico teórico y profesor de Ciencia de la Información Cuántica en Oxford. Es docente y conferenciante y ha publicado más de 130 artículos de investigación y 2 libros de texto; escribe regularmente en revistas de divulgación y es asiduo participante de temas científicos en medios de difusión.

³ Curioso término, en este contexto ya un arcaísmo; lo vivo ha de estar "dotado de alma", algo realmente difícil de definir, además de que su propia definición genera un ciclo: alma = vida.

⁴ Arthur C. Clarke (1917-2008) es un conocido escritor británico de ciencia ficción, que entre otras cosas -verdaderamente interesantes- formuló tres leyes relacionadas con el avance científico.

⁵ Un prión es una partícula infecciosa proteica; el término fue acuñado por Prusiner en 1982. Los priones se propagan mediante la transmisión de proteínas anómalas (con plegamiento erróneo) por simple proximidad. Son responsables de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) y del llamado "mal de las vacas locas" que causó numerosas víctimas y que por cierto nos privó de comer chuletones hace una década.

⁶ Hasta la fecha, los programas SETI no han detectado ninguna señal de indubitado origen externo, aunque sí algunos indicios, como la señal Wow! (guau! en español) detectada en 1977, proveniente de la constelación Sagitario, que alcanzó una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo; o la fuente de radio SHGb02+14°, detectada en marzo de 2003 por el programa SETI@home; con un origen que se ubica entre las constelaciones Piscis y Aries, aunque se postula que podría ser un fallo en los aparatos o simple ruido cósmico.

⁷ La instalación El anillo de Schödinger fue elaborada en colaboración con la física y escritora Laura Morala (guión y facsímiles), los artistas Pedro casero (fotografía), Luis Fano (infografía y video) y Arni giraldo (música) y contó con la colaboración de Javier Cano (textos), Daniel Almoril (video) y la de los ingenieros Mané Fuentes y Miguel Sánchez.

⁸ Los diagramas de triangulación de Delaunay y Voronoi (matemáticos rusos) permiten generar redes de triángulos que cumplen determinadas condiciones, usadas para optimizar la propia red; se usan en geometría constructiva y computacional, así como en la generación de gráficos 3D.

⁹ DOME'UP es una marca registrada por el estudio art, investigation & development, desarrollada por Alfonso Doncel y Luis Manuel López; refiere un amplio y ambicioso programa de desarrollo de construcciones nodales resueltas por triangulación geométrica, actualmente grandes cúpulas geodésicas y -en colaboración con el diseñador Luis Fano- un programa modular de mobiliario auxiliar y urbano.

¹⁰ El fullereno es la tercera forma molecular más estable del carbono, tras el grafito y el diamante; el buckminsterfullereno o buchyball (con 60 átomos de carbono) es la forma globosa que inspiró nuestras construcciones DOME'UP, usando únicamente 5/8 de la esfera; formas similares habían sido estudiadas por Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, Carl Zeiss y Walter Bauersfeld. El descubrimiento de los fullerenos motivó la concesión del premio Nobel de Química de 1996 a Kroto, Curl y Smalley; en 2010 la NASA anunció el descubrimiento de fullerenos C70 en el espacio -usando el telescopio Spitzer- en la nebulosa planetaria Tc1.

¹¹ El descubrimiento del grafeno motivó la concesión del Premio Nobel de la física en 2010 a Andréy Gueim y Kostantín Novosiólov; puede que se trate uno de los materiales revolucionarios que permita avances tecnológicos inmediatos, en particular en el campo de la nanotecnología.

¹² En 2013 participé como ponente en Pechakucha Night Cádiz vol. II y en 2014 en Pechakucha Night Badajoz vol. VI, con una disertación titulada: El secreto de la vida: la geometría del carbono, el pensamiento triangular y la doble realidad como estrategias creativas. Pechakucha es un formato de presentación sencilla e informal, en el que los presentadores vienen de los campos del diseño, la arquitectura, el arte, la ciencia, el software y el emprendimiento.

¹³ Globs son entes virtuales (explorables tridimensionalmente, escalables a cualquier tamaño) cuyo aspecto exterior puede variar con sólo moverlos de su posición, pues disponen de una singularidad: pueden copiar el aspecto de todo lo que se les aproxime. Globs surgió cuando trabajábamos en iconos objetuales tridimensionales con fines de comunicación para una empresa de alta tecnología, de suerte que Luis Manuel López les dotó de esa curiosa "capacidad interactiva".

¹⁴ Las piezas Impulse (infografía y caja de luz con fibra óptica led) están realizadas mediante colaboración entre el infógrafo y videocreador Luis Fano y Alfonso Doncel: realidad sintética animada con luz química transmitida a través de fibra óptica, inserta en la imagen tras una capa de polímero sintético.

¹⁵ Antonio Sáez Delgado es filólogo y profesor de Literatura Hispánica en Évora (Portugal). Es traductor y escritor, autor de "El paisaje y el territorio" en la publicación Landwine / Naturaleza Capturada, editada por art, investigation & development en 2009.

¹⁶ Blade Runner (en muchos países, El cazador implacable) es una película estrenada en 1982, dirigida por R. Scott e inspirada en una novela de Phillip K. Dick, con guión de los citados, que narra el quehacer de cazadores de "replicantes", humanoides creados mediante síntesis y clonación, prácticamente indistinguibles del resto de los humanos.

Mounds Signs of Life
alfonso doncel, 2014
60 x 60 x 60 cm / 80 kg
Bolos de piedra calcárea y leds estroboscópicos

fotografía: ángel corbacho

fotografía: ángel corbacho

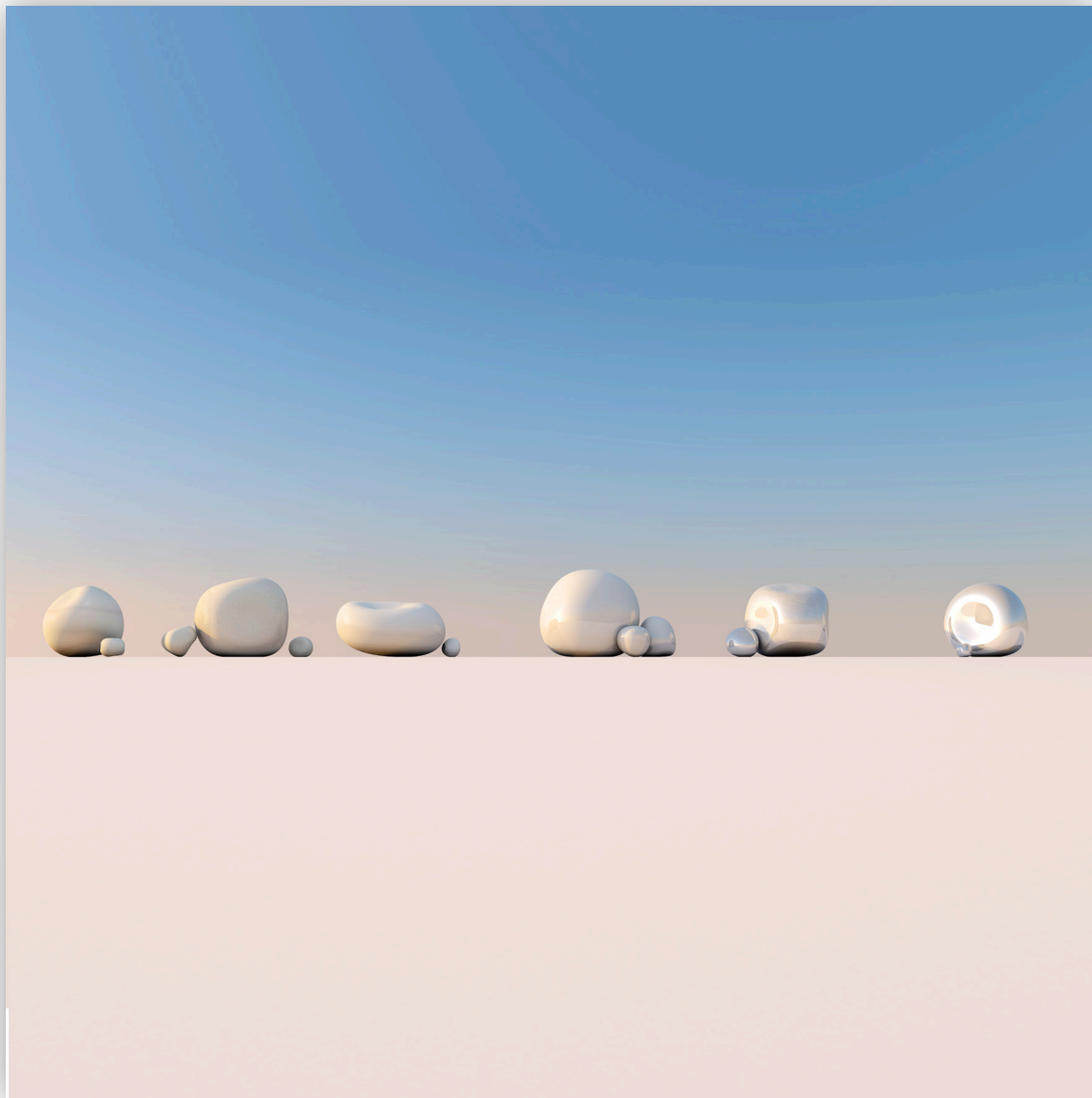

Tótem Signs of Life
alfonso doncel, 2014
242 x 80 x 80 cm / 1.500 kg
Acero inoxidable, bolos de piedra calcárea, metacrilato, leds estroboscópicos y RGB, emisor láser y MDA
fotografía: luis fano

infografía: luis manuel lópez

Glob I

luis manuel lópez y alfonso doncel, 2015

47 x 47 cm

Infografía impresa sobre papel de algodón e hilo de algodón

Serie limitada de 10 impresiones, numeradas de I a X

Glob II

luis manuel lópez y alfonso doncel, 2015

47 x 47 cm

Infografía impresa sobre papel de algodón e hilo de algodón

Serie limitada de 10 impresiones, numeradas de I a X

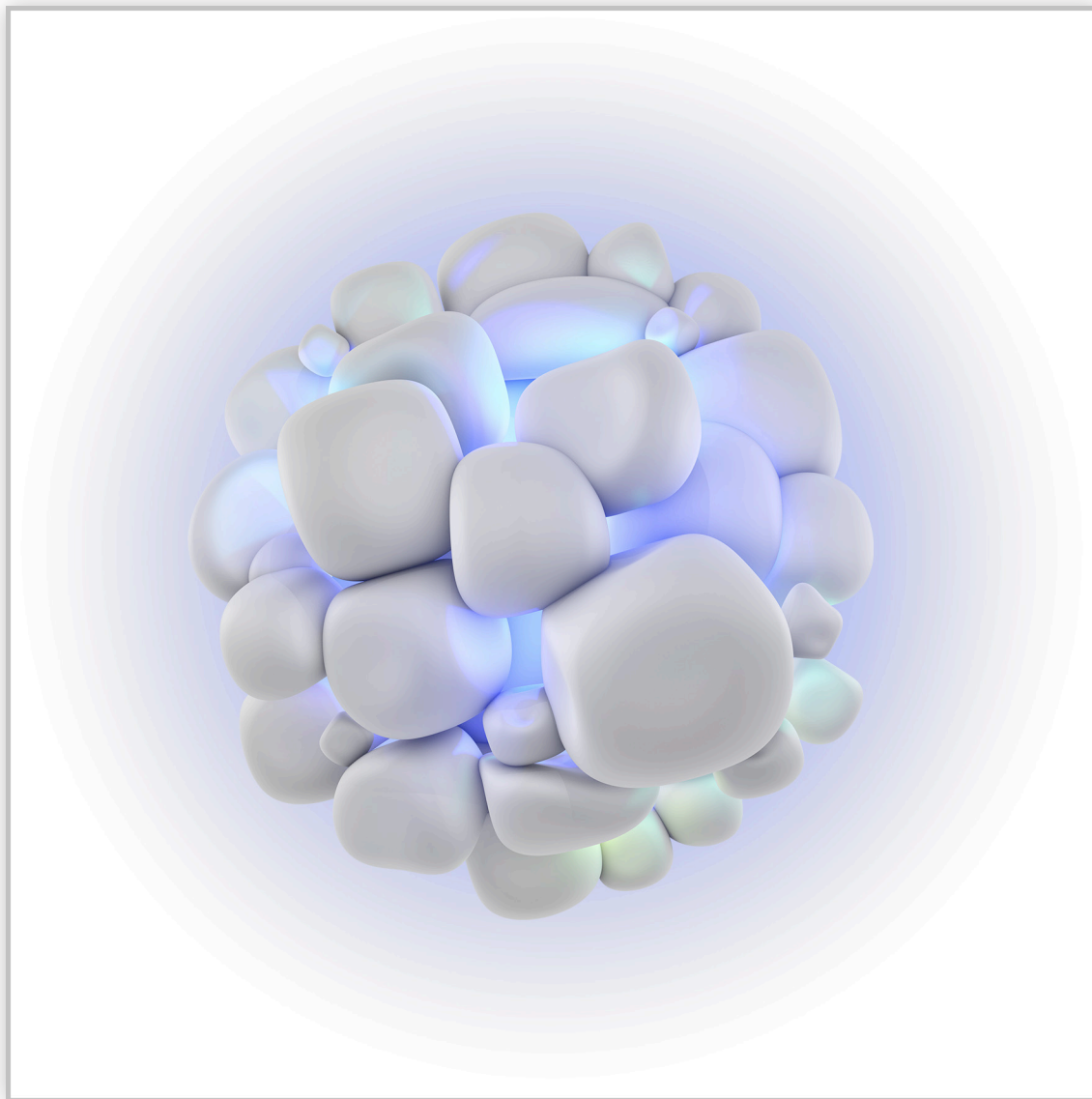
Glob III

Luis Manuel López y Alfonso Doncel, 2015

47 x 47 cm

Infografía impresa sobre papel de algodón e hilo de algodón

Serie limitada de 10 impresiones, numeradas de I a X

Glob IV

luis manuel lópez y alfonso doncel, 2015

47 x 47 cm

Infografía impresa sobre papel de algodón e hilo de algodón

Serie limitada de 10 impresiones, numeradas de I a X

Impulse I

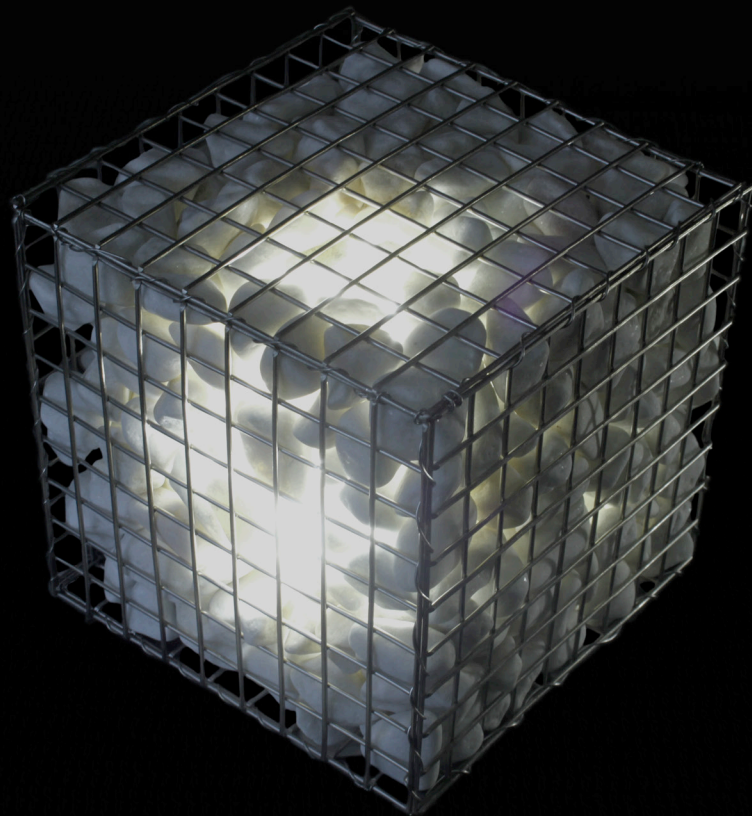
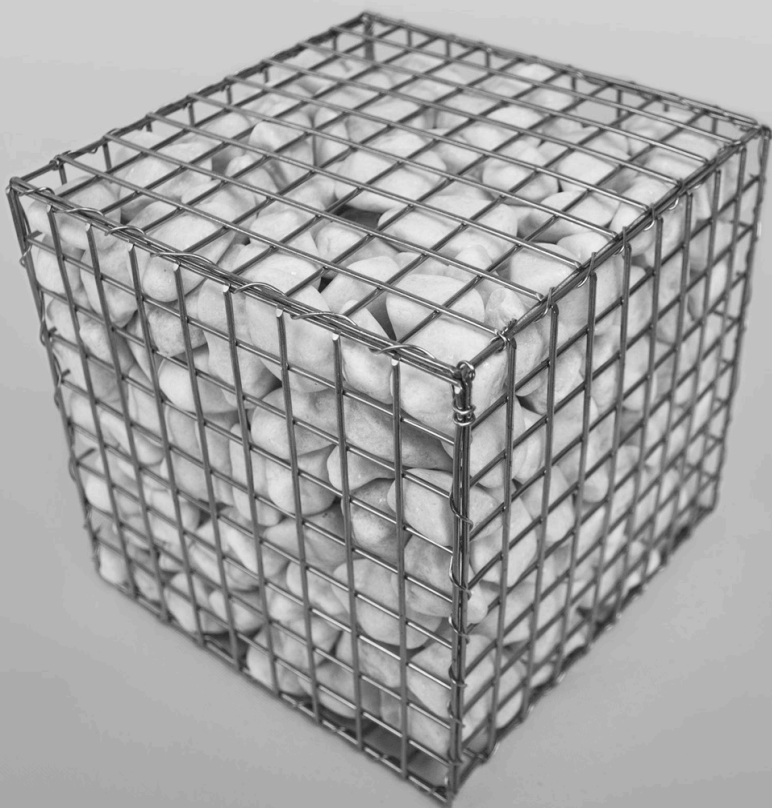
Luis fano y alfonso doncel, 2015

120 x 100 cm

Impresión digital sobre vinilo y metacrilato, fibra óptica analógica y MDA

Impulse II
luis fano y alfonso doncel, 2015
120 x 100 cm
Impresión digital sobre vinilo y metacrilato, fibra óptica analógica y MDA

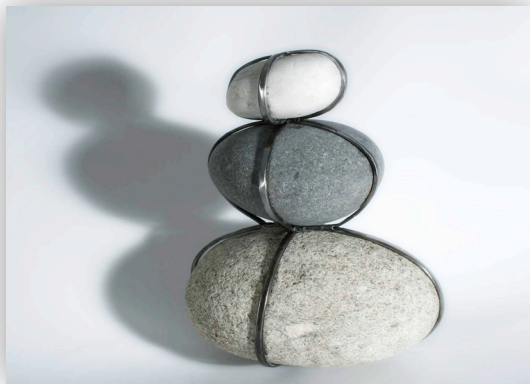
Cube Signs of Life

alfonso doncel, 2015

17 x 17 x 17 cm / 7,5 kg

Mallazo y filamento de de acero inoxidable,
bolos de piedra calcárea y lámparas led

fotografía: alfonso doncel

Land I, II y IV
alfonso doncel, 2009
40 x 40 x 40 cm aprox.
Piedras y acero

Landwine
alfonso doncel, 2009
30 x 10 x 10 cm aprox.
Piedras y acero

Birds storm I
alfonso doncel, 2015
118 x 118 cm
Poliéster, pigmentos minerales y piezas de Krion® sobre MDA

Birds storm II
alfonso doncel, 2015
118 x 118 cm
Poliéster, pigmentos minerales y piezas de Krion® sobre MDA

SIMPLY [a] LIVE

OBRA EXPUESTA / EXHIBITED WORK

técnica y dimensiones / measures and technical

DRIP'on FACE COLLECTION

TITLE	TECH	YEAR	DIMENSIONS
Drip'on face I	Dripping of polyester on MDF	2009	122 x 122 cm
Drip'on face II	Dripping of polyester on MDF	2009	122 x 122 cm
Drip'on face III	Dripping of polyester on MDF	2009	122 x 122 cm
Drip'on face IV	Dripping of polyester on MDF	2009	122 x 122 cm
Drip'on face V	Dripping of polyester on MDF	2009	122 x 122 cm
Drip'on face VI	Dripping of polyester on MDF	2009	122 x 122 cm
Drip'on face VII / coral	Dripping of polyester on MDF	2009	100 x 100 cm
Seafoam	Dripping of polyester on Dibond®	2011	224 x 80 cm
Tierra y escalera (multiple)	Dripping of polyester on Dibond®	2013	298 x 80 cm
Drip wine I	Dripping of polyester on Dibond®	2014	74,5 x 80 cm
Drip wine II	Dripping of polyester on Dibond®	2014	74,5 x 80 cm
Drip wine III	Dripping of polyester on Dibond®	2014	74,5 x 80 cm
Drip wine IV	Dripping of polyester on Dibond®	2014	74,5 x 80 cm
Drip wine V	Dripping of polyester on Dibond®	2014	74,5 x 80 cm
Drip wine VI	Dripping of polyester on Dibond®	2014	74,5 x 80 cm
Drip wine VII	Dripping of polyester on Dibond®	2014	74,5 x 80 cm
Drip red circle	Dripping of polyester on MDF	2014	118 x 118 cm
Still waters I (díptico)	Dripping of polyester on Dibond®	2015	148 x 97,5 cm
Still waters II (díptico)	Dripping of polyester on Dibond®	2015	148 x 97,5 cm
Still waters III (díptico)	Dripping of polyester on Dibond®	2015	148 x 97,5 cm
Still waters IV (díptico)	Dripping of polyester on Dibond®	2015	148 x 97,5 cm
Drip on face video art	Video / Autor Luis Fano	2014	4:07 min
Drip on face video clip	Video / Autor Luis Fano	2014	56 sec

Dimensions (cm): width x height; videos in minutes and seconds

SIMPLY [a]LIVE

OBRA EXPUESTA / EXHIBITED WORK

técnica y dimensiones / measures and technical

SIGNS of LIFE COLLECTION		Title, tech, year and dimensions		
TITLE	TECH	YEAR	DIMENSIONS	
SofL totem	Stones, steel inox, led, laser, MDF	2014	240 x 80 cm / 1500 Kg	
SofL mound I	Stones & strobo leds	2014	80 x 80 x 80 cm / 60 kg	
SofL mound II	Stones & strobo leds	2014	80 x 80 x 80 cm / 60 kg	
SofL mound III	Stones & strobo leds	2014	80 x 80 x 80 cm / 60 kg	
SofL mound IV	Stones & strobo leds	2014	80 x 80 x 80 cm / 60 kg	
SofL mound V	Stones & strobo leds	2014	80 x 80 x 80 cm / 60 kg	
SofL mound VI	Stones & strobo leds	2014	80 x 80 x 80 cm / 60 kg	
SofL cube I	Stones & steel inox mesh	2015	17 x 17 x 17 cm/ 8 kg	
SofL cube II	Stones & steel inox mesh	2015	17 x 17 x 17 cm/ 8 kg	
SofL cube III	Stones & steel inox mesh	2015	17 x 17 x 17 cm/ 8 kg	
Birds Storm I	Polyester, minerals & Krion® on MDF	2014	118 x 118 cm	
Birds Storm II	Polyester, minerals & Krion® on MDF	2014	118 x 118 cm	
Globs I (*)	Infographics on cotton paper and cotton yarn	2015	47 x 47 cm	
Globs II (*)	Infographics on cotton paper and cotton yarn	2015	47 x 47 cm	
Globs III (*)	Infographics on cotton paper and cotton yarn	2015	47 x 47 cm	
Globs IV (*)	Infographics on cotton paper and cotton yarn	2015	47 x 47 cm	
Impulse I (**)	Photography on methacrylate & optic fiber	2015	120 x 100 x 12 cm	
Impulse II (**)	Photography on methacrylate & optic fiber	2015	120 x 100 x 12 cm	
Land I	Stones & steel	2009	40 x 40 x 40 cm / 15 kg	
Land II	Stones & steel	2009	40 x 40 x 40 cm / 15 kg	
Land III	Stones & steel	2009	40 x 40 x 40 cm / 15 kg	
Land IV	Stones & steel	2009	40 x 40 x 40 cm / 15 kg	
Landwine	Stones & steel / series of 50 units	2009	30 x 10 x 10 cm / 3 kg	

Dimensions (cm): width x height x depth / weight (kg)

(*) authors: luis manuel lópez & alfonso doncel

(**) authors: luis fano & alfonso doncel

ALFONSO DONCEL / dirección artística, pintura, escultura, textos, diseño

Alfonso Doncel (Badajoz) es artista plástico y diseñador. Aunque se declara pintor, a lo largo de su trayectoria ha practicado la escultura, la fotografía, el diseño gráfico y corporativo, la narrativa y las instalaciones, así como ambiciosos proyectos corales, incluida la actividad investigadora; en la actualidad comparte su actividad artística con la de diseñador y director de comunicación externo para varias empresas (españolas y extranjeras) a través de su estudio a+i+d (art, investigation & development).

De formación escultórica, ha desarrollado técnicas experimentales tan personales como inconfundibles, siempre utilizando el relieve sobre el plano, compatibilizando trabajos individuales con la dirección de proyectos interdisciplinarios, realizados a modo de espacios de reflexión. Hasta la fecha ha expuesto su obra en 58 ocasiones -en 17 de ellas de forma individual- en España y Portugal.

LUIS FANO - fotografía, infografía, video

Luis Fano (Don Benito, Badajoz) es autor de las infografías de las obras de la serie Impulse de la colección Signs of Life, así como del video Drip'on face de la exposición Simply (a)live.

Es creador digital especializado en arte publicitario; desarrolla su trabajo principal como diseñador gráfico (www.luisfano.com) mediante la fotografía, ilustración, infografía y 3D aplicadas a la creación de marcas y desarrollo corporativo, creativo y publicitario para empresas e instituciones.

Con una experiencia de 25 años en el mundo de la publicidad, ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas a nivel nacional e internacional; su obra ha sido premiada y destacada en diversos certámenes. En la actualidad desarrolla su actividad artística en proyectos que fusionan fotografía e infografía.

LUIS MANUEL LÓPEZ - infografía, diseño, maquetación

Luis Manuel López (Badajoz) es autor de las infografías de la serie Globs y diseñador y maquetista de los contenidos visibles de la exposición Simply (a)live.

Es interiorista, delineante, diseñador gráfico e infógrafo 3D. Como diseñador gráfico realiza trabajos de creación de imagen de marca y desarrollo corporativo; en diseño 3D realiza infografías tanto arquitectónicas como industriales.

Con amplia experiencia en empresas de ingeniería, actualmente colabora en varios proyectos creativos en el estudio a+i+d (art, investigation & development) de diseño industrial, imagen corporativa y creación artística.

KAMILA KYJANKOVÁ - fotografía

Kamila Kyjanková (Zín, República Checa) es autora de las fotografías de la serie Mounts. Fotógrafa independiente, estudió fotografía en el Northbrook College (Reino Unido) y reside actualmente en Praga (República Checa). Desarrolla su pasión creando imágenes que provienen de mundos imaginarios; prefiere usar técnicas analógicas antiguas aunque se adapta perfectamente a los nuevos dispositivos digitales. Actualmente es profesora en Základní škola Lyckovo náměstí de Praga.

ÁNGEL CORBACHO - fotografía

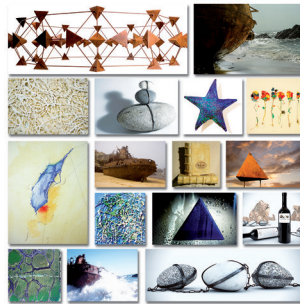
Angel Corbacho (Manzanares, Ciudad Real) es autor de las fotografías de la serie Mounts. Fotógrafo y abogado extremeño residente en Praga (República Checa), ha desarrollado su propio estilo de fotografía artística dentro del retrato y la fotografía social. Ganador de varios premios y con trabajos publicados en los más importantes diarios españoles, actualmente enseña Aspectos Legales de la Cinematografía y Derechos de Autor en Prague Film School.

ROSA PERALES PIQUERES- presentación

Rosa María Perales Piqueres (Logrosán, Cáceres) es autora de la presentación de la exposición; es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, con premio extraordinario de Licenciatura. Ha sido conservadora de Bellas Artes del Museo de Cáceres (1997-2006), comisaria de numerosas exposiciones nacionales e internacionales (Together in the World, Woman Together (1997-2008) en Fundación Telefónica, Kursal / San Sebastián y Unión Latina / UNESCO, entre otras) y Directora de la Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica Ciudad de Cáceres desde 2005; ha sido profesora de Maestría sobre Conservación del Patrimonio Iberoamericano de la Universidad Internacional de la Rábida (Huelva), del Master de Gestión Cultural de la Universidad de Granada y directora del Curso de Obra Gráfica Contemporánea del Vicerrectorado de Extensión Universitaria (UEx), entre otras actividades docentes.

Ha escrito más de una docena de libros, participado en numerosos capítulos de libros y ha sido articulista en numerosas ocasiones; asimismo, es asidua conferenciante y directora de cursos de Arte. En la actualidad es profesora titular del Departamento de Arte y Ciencias del Territorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UEx.

ALFONSO DONCEL (BADAJOZ, SPAIN) ■ 1975-78 STUDIES OF PAINTING AND SCULPTURE IN THE ADELARDO COVARSI ARTS AND CRAFTS SCHOOL / BADAJOZ, SPAIN ■ 1978-83 GRAPHIC DESIGN, URBAN MURALISM (BADAJOZ, 80 & 140 SQM) ■ 1984 MUSEOLOGY: MAC (SEVILLA, SPAIN) ■ 1985-87 COLLECTIVE EVENT: REMOVING BARRIERS, HAPPENING, ACTION PAINTING, BODY ART ■ 1988 COLLECTIVE EXHIBITION IN QUERCIA VENUE (BADAJOZ, SPAIN) ■ 1990 12 WORKS IN 6 HOURS: ACTION PAINTING AT OLLE (BADAJOZ, SPAIN) ■ 1991 COLLECTIVE EXHIBITION IN CAMPO MAIOR (PORTUGAL): 12 PORTUGUESE PAINTORS IN BADAJOZ / 12 SPANISH PAINTERS IN CAMPO MAIOR (PORTUGAL) ■ 1992 INDIVIDUAL EXHIBITION IN ACUARELA VENUE (BADAJOZ, SPAIN); I IBERDROLA CONTEST- UEX: EXHIBITION IN CACERES ■ 1993 INDIVIDUAL EXHIBITION IN CAJABADAJOZ (BADAJOZ, SPAIN); INDIVIDUAL EXHIBITION IN EL BROCENSE VENUE (CÁCERES, SPAIN); XV PAINTING AUTUMN EVENT (PLASENCIA, CACERES, SPAIN); II IBERDROLA CONTEST-UEx (EXHIBITION IN BADAJOZ); V PAINTING PRIZE EL BROCENSE (EXHIBITION IN CACERES) ■ 1994 INDIVIDUAL EXHIBITIONS IN CADIZ (PALILLERO VENUE), CIUDAD REAL (LÓPEZ-VILLASEÑOR MUSEUM) AND MERIDA (CAJABADAJOZ): RAS/TRES ■ 1997 COLOUR AND EMOTIONS: IV NATIONAL CONGRESS OF COLOUR (JARANDILLA DE LA VERA, CACERES, SPAIN); MURAL IN THE MURAL IN THE FACULTY OF PHYSICAL SCIENCES / UNIVERSITY OF EXTREMADURA / UEX ■ 1998 ARCALE: INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART OF CASTILLA-LEON (FRANCO NISSA GALLERY); COLLECTIVE EXHIBITIONS IN THE VENUES FRANCO NISSA AND CRISTIAN FRANCO (BADAJOZ, SPAIN) ■ 2001 FORO SUR (CACERES, SPAIN): THE 10TH IBERDROLA CONTEST-UEx (UNIVERSITY OF EXTREMADURA, SPAIN): EXHIBITION IN THE CRISTIAN-FRANCO INDIVIDUAL EXHIBITION IN ASSOCIATION SPAIN ■ 2005 INDIVIDUAL EXHIBITION IN CACERES, SPAIN ■ 2006 BOOK-OBJECT (BADAJOZ, SPAIN), ESTAMPA 06 (MADRID, HOUSE (LISBON, PORTUGAL) ■ 2007 THE IN CACERES, BADAJOZ, EVORA COLLECTIVE EXHIBITION IN BADAJOZ BOOK-OBJECT REFUGES: EXHIBITION IN IN THE MEDICAL ASSOCIATION IN SCULPTURE CONTEST "DON MANUEL RESIDENTIAL" CACERES; COLLECTIVE EXHIBITION IN THE VIMIOSO PALACE / EVORA, PORTUGAL: BOOKS OBJECT. FRUIT HAIKU (NATURCREX) ■ 2009 DRIP'ON FACE: COLLECTIVE EXHIBITION IN DIPUTACIÓN DE BADAJOZ, SPAIN; COLLECTIVE EXHIBITION IN THE CLOISTER OF THE CATHEDRAL OF BADAJOZ, SPAIN; SHIPWRECK, ESSAYS ABOUT FAILURE: EXHIBITIONS IN SERRA D'OSSA (PORTUGAL), BADAJOZ AND DON BENITO (SPAIN); LAND & LANDWINE: PRESENTATION IN BADAJOZ ■ 2010 SHIPWRECK, ESSAYS ABOUT FAILURE: EXHIBITIONS IN CACERES (SPAIN) AND CASTELO BRANCO (PORTUGAL); FICON 2010 / DON BENITO, SPAIN; URBAN SCREENS CACERES 2010: INDIVIDUAL EXHIBITION AT BELLE ART VENUE, CACERES, SPAIN ■ 2011 XIII EL BROCENSE PLASTIC ARTS CONTEST: COLLECTIVE EXHIBITION IN CACERES: MILANA BONITA, COLLECTIVE EXHIBITION IN SAN JORGE CULTURAL CENTRE, CACERES, SPAIN ■ 2012 COLLECTIVE EXHIBITION ART AND EDUCATION / FACULTY OF EDUCATION 12 / CAMPUS UEX / BADAJOZ, SPAIN ■ 2013 COLLECTIVE EXHIBITION ART AND EDUCATION 13 / FACULTY OF EDUCATION / CAMPUS UEX / BADAJOZ, SPAIN; THE SECRET OF LIFE: SPEAK IN PECHAKUCHA NIGHT - VOL II / CADIZ, SPAIN; COLLECTIVE EXHIBITION 25 YEARS IS NOTHING / BADAJOZ, SPAIN ■ 2014 COLLECTIVE EXHIBITION FOOTPRINTS OF G. SILVEIRA / DIPUTACION DE BADAJOZ, SPAIN; THE SECRET OF LIFE: SPEAK IN PECHAKUCHA NIGHT - VOL IV / BADAJOZ, SPAIN ■ 2015 INDIVIDUAL EXHIBITION: SIMPLY [A] LIVE / BARRANTES CERVANTES PALACE, TRUJILLO (CACERES, SPAIN); INDIVIDUAL EXHIBITION: SIMPLY [A] LIVE / EUROPA VENUE, GOVERNMENT OF EXTREMADURA (BADAJOZ, SPAIN) ■

SIMPLY [a]LIVE

TEXTS IN ENGLISH

Credits	pag. 2
Presentation by Trinidad Nogales Basarrate	pag. 3
Adviser of Education and Culture of the Extremadura Government	
Presentation by Pilar Merino Muñoz	pag. 4
General manager of Cultural Heritage of the Council of Education and Culture of the Extremadura Government	
The Pious Work of the Pizarro Family Foundation, a singular project	pag. 5
Institutional text from Pizarro's Acts Peeps Foundation	
The aesthetics of life, by Rosa Perales Piqueres	pag. 7
Introduction of exhibition Simply (a)live	
Seventeen minutes, by P. Suárez	pag. 15
Introduction of collection Drip'on face	
Signs of life, by Alfonso Doncel	pag. 43
Introduction of collection Signs of life	
Curricula	pag. 70

TRANSLATION

mónica martins & david tynan

CREDITS

[text from page 2]

GOVERNMENT OF EXTREMADURA (SPAIN)

Education and Culture Councillor
Trinidad Nogales Basarrate

General Director of Cultural Heritage
Pilar Merino Muñoz

President of the Trujillo City Hall (Cáceres, Spain)
Alberto Casero Ávila

President of the Pious Work of the Pizarro Family Foundation
Hernando de Orellana Pizarro

Conception
Alfonso Doncel, with the collaboration of Luis Fano, Luis Manuel López, Ángel Corbacho and Kamila Kyjanková

Technical Coordination of the exhibition at the Europa Room
Fernando Pérez García. Technician of the Cultural Heritage General Direction of the Government of Extremadura (Spain)

Technical Coordination of the exhibition on the Barrantes Cervantes Palace
Juan Antonio Serrano Pérez. Director of activities of the Pious Work of the Pizarro family Foundation

Catalogue texts
Rosa Perales, P. Suárez and Alfonso Doncel

Translation
Mónica Martins and David Tynan

Photography / Infographics
Luis Fano, Pedro J. Gómez, Luis Manuel López, Ángel Corbacho, Kamila Kyjanková and Alfonso Doncel

Video
Luis Fano

Soundtrack videos
Kai Engel y Wes Swing

Design and layout
Luis Manuel López

Printing
Indugrafic Digital, SLL

ISBN 978-84-606-5657-9 / DL (Legal Deposit) BA-000035-2015

Assembly and transport of the exhibition
EXGOARTE - Tomás Gómez Rivero / **a+i+d**

Collaboration / co-production
Pious Work of the Pizarro Family Foundation, Barrantes Cervantes Family Palace, Trujillo City Hall, Areaphone, Cosmetics & Co, Plusquam Pharma and a+i+d (art, investigation & development).

The Government of Extremadura is providing, together with the cross action of several institutions, an activity which aim is the complete integration of our artists in the historical process of contemporary art, generated by our Autonomic Community. Museums such as MEIAC, the Vostell-Malpartida Museum or the Museum of Cáceres, are references in Spain and abroad. Projects linked to this area such as the Visual Arts Centre of the Helga de Alvear Foundation or Forum_Cáceres (which have been very successful in the new format), are exponents of the strength that our region is gaining in Contemporary Art.

The Education and Cultural Ministry of the Government of Extremadura, considered that this was the moment to boost attractive projects to dignify and show our most contemporary heritage, with a view to continue enriching the cultural heritage of this region. Our objective is to build a future, teaching cultural values, and for this reason we are strongly committed to projects intimately related with contemporaneity in the artistic world.

We have restored and created some exhibition centres as the Santa Clara Room in Mérida or the Europa Room in Badajoz, with a great quality of exhibitions in the program which includes acclaimed authors at a national or international level, such as José Ortiz Echagüe, Ouka Leele or Rafael Sanz Lobato. We have also showed the work of great artists from Extremadura, and as an example of that we can mention the recent exhibition of Hilario Bravo and this project of Alfonso Doncel, Simply (a)live.

In this diversity, full of contrasts and nuances, we intend to promote the internationalization of art, and Alfonso Doncel is an example of it, through his creations and his personal path. The exhibition and it's catalogue confirm once again the effort of the Education and Cultural Ministry and the collaborating institutions, making clear the need to communicate, as fluidly as possible, the values that extend beyond the borders and which are, at the same time, an essential part of our rich heritage.

I repeat my appreciation to everyone who has collaborated with this magnificent project, in spreading awareness and the promotion of visual arts

The Education and Culture Ministry of the Government of Extremadura has the institutional will for actively contributing to the development of our artistic culture, working in the articulation of several initiatives, which lead to the promotion of its most qualified creators, who are likely to bring the approach of the art to mainstream audiences. In this general framework we must understand the efforts during the last years that have been made to improve our exhibition venues, creating a consolidated museum infrastructure and boosting the realization of cultural and exhibition projects with a greater coherence and quality.

In the General Direction of Cultural Heritage of the Government of Extremadura, art is understood as information. And it is this sense that is followed by the artist Alfonso Doncel. The Art Historian E. H. Gombrich has defined the Western art History as a increasingly vivid search for representing reality. Alfonso proposes that, apart from presenting it, we are allowed to understand it and sometimes, to build it.

This author has already made around twenty similar artistic interventions, and invites us with this last project into an aesthetical and cognitive reflection about the concept of perception of the living and its "symbols". Doncel approaches projects which could be labelled as "cognitive art". He usually tells "stories" which are, in reality, no more than contextual excuses, perceivable environments more or less complex, in which we must locate the message to transmit. So, in the last years Alfonso has been reviewing interesting concepts such as appearance (Refugios), alternative thinking (La Raya), reason (Constelación Cartesiana), truth (Hipótesis de Veratis), science and its credibility (El anillo de Schödinger), loneliness (Homo Sapiens) and failure (Náufragos). In this he uses metaphors, paradoxes, dual language, and above all clever layers of presentation.

The author creates his own language using all methods of communication and the subject matter seems to lose importance. He systematically changes materials and formats, overlaps content, generates context and finally builds a message. This sample, (in which he is accompanied by the designers Luis Fano and Luis Manuel López), titled Simply (a) live (Simply alive) includes the collections Drip'on face and Signs of life. This gives us concepts as primal as the gesture, the mark and the sign: identifiers of what we understand as "reality". A reality each time more subtle, submerged in new concepts, and above all new ways of perceiving it.

Lastly, we believe that this kind of exhibition contributes to the solidification of the cultural project created in this Community, in which visitors of this exhibition and everyone in Extremadura can participate and enjoy this walk through art, information and, in sum, knowledge.

The Pious Work of the Pizarro Family Foundation, a singular project

[text from page 5]

The Pious Work of the Pizarro Family Foundation is a not for profit institution which develops and assists cooperation for cultural and development activities. It was founded in Trujillo in the 16th century by Hernando Pizarro and his wife (and niece) Francisca Pizarro Yupanqui. She was the daughter of Francisco Pizarro, conqueror of Perú and the Inca princess Inés Huaylas Yupanqui, sister of Atahualpa and daughter of Huayna Capac. Both survivors and heirs of the American adventure who tried to keep their surname, fame and fortune by founding a family estate and establishing in Trujillo a collegiate Church in memory of their house, where they were buried. And next to this a hospital for the poor people of the city.

After the establishment of the family estate, they didn't get the opportunity to finish the predicted properties, and the interpretation of the will of Hernando and Francisca was finally realized with the establishment of the PIOUS WORK OF THE PIZARRO FAMILY FOUNDATION in 1880.

Since it's establishment, and until the beginning of the 70's of last century, the Foundation has accomplished the will of the founders, sustaining the municipal hospital of the city.

However, the events of the last quarter of the 20th century, and the new realities arising from it, made it necessary to address the important process of modernization of the old Foundation, which affected it's structure, purpose and activities. The objective was to fully locate it in the 21st century, without renouncing it's enormous historical luggage.

This ambitious proposal changed the understanding and government of the Foundation, because it was found that the capacity to promote activities and comply with its purpose is conditional with the development of heritage, economically and financially efficient management. Assuming also the commitment to contribute to the development of the regions with which it shares history and destiny. These transformations affected, in a special way, the manner of conceiving and carrying out the foundational purposes.

It's large history, the American entailment and the Extremadura deep roots, have oriented the efforts to convert it in a reference and meeting point for the cultural relationships and promotion of the development of Spain and Peru, Europa and America and the charitable action and cultural promotion in Extremadura.

As a result of that effort, the Foundation increased year after year it's capacity to develop activities to pursue a more comprehensive and effective fulfilment of its purpose. Based in Trujillo, the Barrantes-Cervantes Palace is the foundation of the project. It is an historical building of great artistic and architectural value, carefully restored and an icon among the monuments of the city.

It reflects the institution that hosted a modern Foundation, with present and future vocation, having at the same time, a large and rich history.

Spain and America, Extremadura and Peru, are the places where the Foundation develops its work. Becoming part of the societies which welcomed it, and in the beginning of the 21st century identified the Pious Work of the Pizarro family as a singular institution, ready to face the objective to continue moving in a world in constant transformation.

THE AESTHETICS OF LIFE

Rosa Perales Piqueres, University of Extremadura

[text from page 7]

The exhibition of the artist Alfonso Doncel is, at first hand, a challenge to the viewer. Using different visual shapes, plastic behaviours and elements external to the traditional exhibition of matter as artistic field, the author introduces us to a reflective space about the basic concepts of Human existence: the need of feeling alive, the symbolic gesture which shows us our relationship with reality, the practice of the automatism applied to the artistic technique and the transformation of matter as a tangible element of time.

Through these elements, the author tries to show us a unique and individual Universe, which, in certain occasions, is hard to understand. However, we must say that Alfonso Doncel is an artist who aims to make people understand him and, above all, transmit the value of life through vision. Thus, the title of one of his collections: Signs of Life.

The exhibition is divided in two parts: Signs of life and Drip'on face, both clearly different but complementary. Different for technique and complementary in intention and discourse. Each one marks a territory of reflection, the approach to the difference between the living and inert matter and time caught in matter, as a symbolic expression of the unreachable.

It isn't easy to understand this terms, especially because nowadays art generates and allows the creation of new spaces of thought, so an artist can have a relationship with many areas of knowledge and study which transcend beyond the traditional formulas of knowledge. The challenge is not to be trapped by surroundings and disappear trying to express what we want, but in transmitting to the individual and through the work, the artistic experience itself. The thinker and critic Yves Michaud, in his book "The art in gaseous state", says that there is an aesthetical atmosphere, which invades the world and covers everything. According to him: "we live in the transition of art to the gaseous state, where the gaseous doesn't mean disappear, but be and pass without being seen" [Michaud, Y: 2007]

The artists need symbols and inner reflection to explain the world through art, so they become transmitters of its meanings. They are in an Universe where frontiers are each time more diluted and the social networks increase the field of information and movement, expanding the sensation of an infinity similar to cosmos, which dissolves all the connections between the human being and reality. For this, some artists, like Alfonso Doncel, produce works in which it is the public who determine and close the creative process. That's why interacting with a masterpiece allows a different relationship between the artist, work and public. Alfonso Doncel wants this interaction between work and public to provide an analytical method for understanding through assemblages, paintings, sculptures and infographics.

Signs of life represents the Universe of the contemporary individual and his relationship with the reality that surrounds him, manifesting itself individually, showing the perpetuation of personality. Throughout History, cultures have possessed and constructed an image of mankind and art, which has been shown through an aesthetical conception of the world. So, History, Geography, Philosophy and Art, through this aesthetical concept, have made part of human development, as an essential component of the person. According to the philosopher Savater, "our biological humanity needs a second birth in which, by means of our own effort and relationship with the rest of the species, the fact that we are fully human is confirmed when the others spread among us their humanity". That's why he says that the human condition is part of spontaneity and also artificial deliberation, because being completely human is an art. That's why "feeling simply alive" or proposing questions which lead us to search the position of Man in the Universe, just as suggested by the author, is a mental process of acceptance of humanity in a permanent state.

What Alfonso Doncel offers us is an understanding of art as an aesthetic of life. This aesthetic, when applied to artistic procedures, leads to philosophical thinking and ultimately the application of a philosophy of art, as developed by previous artists in the last decades. But this philosophy of art couldn't exist without a philosophy of spirit, which is primarily born of subjective thought. We all have lived aesthetical moments in our lives, conceived in a naive way, and also sometimes spontaneously. Such as a late afternoon or the view of a landscape. These moments are more profound and special when we contemplate a work of art, no less intense than an immediate and spontaneous way. In this process of learning, the author can try and transmit through his work the aesthetical experience of creation as a way of life and chase the same experience from the viewer. The intellectual creation, the invention and the result of the aesthetical thought are, in his perception, aesthetical experiences. When man studies the singularity of things in the world or the structure of the works of art he creates, it comes from subjective experience which distinguishes the "aesthetical experience".

Facing these works which make us think and reflect is an enormous contradiction when we live in a world where everything has been explained to us, digested and examined, without choosing to create our own opinion, because someone already thought for us. That's why studies such as "On Knowing: Essays for the Left Hand", teach us to explore the scruples of the need of reflection. Bruner affirms that if all human beings are conscious nothing can be closed to knowledge. There are certain ways of knowledge that we fear, and this happens with art and with the relationships that Man establishes with it, as a creator or observer [Bruner, 1964: 91]. That's why Doncel insists in the aesthetical motivation of art to develop the interest of Human beings in the comprehension of works of art, pointing out his own approaches about our meaning in his own Universe, as important authors such as Picasso, Blake or Kafka have made, inventing their own worlds with open doors to any human being. [Bruner, 1986: 120]

Consumer objects and new technologies have been converted into practical models of artistic expression used by the contemporary artist to show his own vision of the world in all its dimensions.

So, the round corners illuminated with artificial light and with appearance of living beings, as the figures and images creating a virtual Universe, are transformed into other objects with a new function, new dimension and new status as work of art. As an audience, the contemporary art presents us with creation and makes us doubt our capacity to interpret the work and its context. So, the contemplation of these elements makes us reflect about the capacity of animation or life of an inert element. The spectator is the third element in this exhibition and needs to search a series of cultural references to find the meaning of the work, because he can't appreciate it in the original object or compose its primary function. If what Doncel wants is to search for signs of life in the Universe surrounding us, these signs can be understood by the public by finding at the same its sounds and rhythms. "Signs of life" shows us the passing through inert matter according to the human vision can drag us into the consciousness of life as an aesthetical experience. It's the human ego that transforms the inert into something alive: the compulsive need to be God.

The gesture is another element represented in this exhibition with the series of "Drip'on face", expressing its own conception as the fingerprint of Philosophy, History of Art and the human experience in visual shape. He incorporates fate controlled under the painting, which seems to show the physical immediacy and chromatic abstraction, charged with a strong emotional expression through the dripping, which makes us conscious about its temporality.

The writer Treviso, in his book entitled "L'Arte de'cenni, con la quale formandosi favella visibile, si tratta della muta eloquenza, che non e' altro che un facondo silentio" (The art of gestures, in which, thanks to forming a language made visible, it's the mute eloquence, i.e., of a talkative silence), in which he expressed that the image is one of the factors that guarantees the authority of the gesture; he refers to primordial and exceptional gestures which come out of the mind of a creator and must be interpreted by the spectator. This figurations are nothing more than a way to exalt the symbolic gesture of art, as a way of expression which dominates the surrounding space, as André Chastel wrote in his book The gesture in art.

The series "Drip' on face" is conceived as a mural and the author uses a two-dimensional space of contemplation. It is made with precision, using natural pigments and chemical elements, which allow plastic formulas showing an ordered chaos. But this plastic behaviour is not accidental. It shows a process of thought under the effect of matter and textures, with all their complexity. Each layer represents a moment in time and the group of layers make a temporary volume that traps the light with a supernatural effect. In a way, our author, following the steps of Pollock, has legitimized the domain of chance, intuition and control as artistic technique, which results in a painting of great beauty, ordered in it's gestures which seem to be made circumstantially.

Alfonso Doncel also shows us colour sequences, as ordered elements through rhythmic unities. The colour is connected to matter and the result is a painting that results from decision making in split seconds, causality and ordered choreography. Each physical "yield" is a unique event, spontaneous and unrepeatable, even if the final product is always subjected to the artistic will. We can't be fooled by the fact that in this exhibition there are works that are repetitive and sequential. The same object, idea or dual experience, is a part of a whole, including the individuality of the artist and the collective.

So, the repetition of a plastic gesture, showing an individual experience, can be converted into a collective experience when an interaction between the artist and the public is established.

We couldn't understand this exhibition without mentioning the methods used by the author, which are arduous and difficult to classify.

Alfonso Doncel is a multidisciplinary artist, who covers highly complex creative processes; he shows the diversity of his work from several dimensions. And I say dimensions because everything has worth in his private Universe: virtual reality through video-art, objects as totems fallen from the Universe, industrial materials, glass fibre, polyester, resins, powdered minerals, light boxes and the infographics. For this last technique, he has been supported by two great artists in this field, Luis Manuel López (infographics of the series Globos, collection Signs of Life) and Luis Fano (videos of the collection Drip' o face and infographics of the series Impulse, collection Signs of life). The infographics of Signs of life are a visual representation with images containing narratives and interpretations of the author about his own installations and his own being. His portrait in fragmented image represents, equally, the dispersed component of matter unifying the steel of sculptures and objects.

The installation is one of the components of this exhibition, as a sign of what contemporary art is nowadays and as an artistic element using an open space. This is converted into a temporary "here and now". So, all objects are transformed into original elements because that topology is needed to contemplate them; that's why their appearance is so important. In "Signs of life" the artist proposes to tell a story and to differentiate the past and the future with a new theoretical interpretation of human experiences. When we enter it we find geometrical shapes, which are expanded in the installation, creating a space as if they were a self-Universe, where the audience gives "the life" to the inert objects.

Ultimately, the total of the exhibition, shaped in it's diversity, expresses the signs of life that Alfonso Doncel wants to transmit. In a sense, the author wants to "inform in a different way". Through the exposed images and shapes, where the value of the mathematical calculation can be appreciated, the public can contemplate a world in a three-dimensional way, through light, volume, image, atmosphere and their own shadows.

Each artistic gesture of Alfonso Doncel is measured and calculated, nothing breaks the fortune and we can say that, as Quevedo said: "some gestures that are so short, that to understand them we need a very long life".

SEVENTEEN MINUTES

p. suárez

[text from page 15]

It is the exact time that I take to understand what Alfonso wants to transmit us in his penultimate realization, named Drip'on face; it's to say, results that what I see and what it is seem to be what I have in front of me. I'm used to, for almost ten decades, assist to intricate conjectures used by this artist to try to convince us that what we see is not what it is, and it gives me a pleasant sensation of landing unscathed understanding that what I learn or that the years settle the rebel characters to finally get identified with something simply earthly, and yes, I express and think and this with the appropriate caution so I don't crash on the simplicity of thinking that people change and with enough caution so I can then maintain and without surprises, a normal conversation with Alfonso, what I know I can do easily and in which I submerge convinced that effectively this time there is no confusion or trick and shows what it says, proving that at least and until this moment I've not let myself say, be careful, there is something fishy here: everyone gets bothered when caught unprepared due to his/her inexperience.

Drip'on face, at the first sight does not suggest me something complex or disruptive, but I recognize that this defensive position obeys to my caution when I approach this artist who normally surprises me, I mean enchants me, with complex work that he names of reading by covers o as an onion, which takes the spectator to make as deep readings as he/she wants, and for it he/her only has to cross or visit sequentially different levels of approaching; it seems that, and in this case, the author is committed to suggest a direct reading and he makes it in his plastic speech and in the description or attached texts that make part of his work. No message.

I take the usual dossier of texts and photos that he normally offers me; and when I'm alone and after my dinner, I solve the doubt or at least the suspicion that I've felt again in his trick: I mean, the suspicion that the dripping he explains, comes from an automatic form doing procedures belonging to the painting-painting school, hides a more complex message than we can first notice.

To solve my doubts, I read the literature about Jackson Pollock, assumed father (please let me doubt about this) of the dripping as a pictorial technique, who has declared that his painting didn't obey to accidents or chaos, but that he really controlled his dripping and, of course, it's result.

When I asked Alfonso about it, he made references to that chaos and to the concept of disorder, but he says that the execution technique, suitably trained, allows him to obtain a result that answers to his will and he explains me that it is precisely the complete collection of events, that is to say, the set of frozen movements as present status, against the implementation process, what allows to communicate with his new collection.

Superimpose an aspect apparently chaotic having the perceptible order in background: precisely it can be one of the tricks that he wants. Who knows Alfonso knows that nothing he makes happens by accident but it obeys to a strategy meditated, measured and trained until its limit, which will establish the observer when he selects the level of depth he/she wishes to appreciate Alfonso's work.

Alfonso does not act by accident. His life is an exercise of intense learning, of rigorous preparation and of methodical practice that is then traduced in a work of art. In his studio, arise shooting stars created by laser that appear only when he wants. His nights are filled with stars because he projects them in his sky/ceiling and the light runs under his orders through thousands of fibber optic wires: he manipulates several objects, no one can imagine his collection, which allow him to illustrate his dreams and from its dreams he shows us the ones he want us to see, but I suspect that he keeps the better ones for him, and maybe, when he thinks he can show them to us, he will.

It occurs to me that in drip' on face, Alfonso really talks about The Time, something that he always was interested in; I write it in capitals because it might be that as decisive magnitude of what happens, it is one of the parameters which are one of the arguments of this series, I refer to the time as a determinant of the appearances. Some days ago he sent me a text that was not completed (Man cry over The Time) in which he essays about the emotional perception of the human being regarding the limitative dimension of time. I connect now this content with the overtone of this new collection that by the way he has been testing for the last 5 years, to get to the conclusion that this apparently simple dripping is full of adjectives related to the temporal dimension, reading in his speech: gesture, action, automatism, perspectives, frozen.

The video creator Luis Fano has been responsible for the video interpretation and I believe that he was absolutely sure about the intentions of the collection, narrating precisely all the process of one of the artworks of the series, a mural quadriptych titled: Land and ladder. In it appears a fifth element, which is a wooden ladder which intends to be schematic but that is carefully carved and prepared with some rustic-casual aesthetic, presenting itself as it was a used tool from the work on the country. Alfonso inserts it as a connection icon in the meaning of the work (earth: colours and textures of his land, Extremadura) with an allegoric vision of what we could be (the expectations) and the dreams (his dreams), unredeemed. The Time again.

A citation of S. Hawking at the beginning of the video resituates his author in his regular speech, in which he calls on the paradox of the science to cause an objective approach to his work. The relation with the events and the time are materialized in the marks already stable of the dripping of the thick material (polymeric resin). We perceive in the present what might have happened in the execution moment and we make it on a detailed way, so we can appreciate each movement, each gesture, each curve crossed, each action. The consequences of the acts (characteristic of the pictorial action) and the inexorable intervention of the laws of gravity and time (external).

Alfonso can't and I don't think he wants, to avoid the double speech. In Land and ladder he introduces as fifth element a simple ladder to amplify the message until bewilderment: the reality of the present (colours and textures of his Extremadura: white walls, green Nature, clay soil, black slate) versus events that never happened (unfulfilled prospects): again The Time. The direct and immediate reading, close to the disquiet, Doncel himself.

This automatic calligraphy inserted in solid and perfectly organized formats, creating a formal result that paradoxically comes from an informal technique, seems to be surrealistic. The powerful chromatics are obtained using superposition of multiple tones as a glaze of colours and tick structures carefully superimposed as a complex filigree. Also thoughtfully superimposed to the plastic work, a video in two deliveries, one as a trailer of seconds and the other in final format with a few minutes: great management of the soundtracks of Wes Swing and Kai Engel and images that achieves a frenetic, rhythmic and shocking narrative atmosphere of a great Fano who achieves to introduce and intensify the aesthetic and conceptual universe of the artist.

The author is already, at this time of his curriculum, predictable; so he keeps being advisable in a visit to the work of Alfonso Doncel a careful visit to plans which allow a paused, reasonable and fruitful approach; obviously seventeen minutes are not enough.

All this is a man who haves breakfast with the Jenkins's Agnus Dei and that perseveres in a tireless way to show us an alternative vision of this coarse World that many times we perceive, as friendly translators.

SIGNS OF LIFE

alfonso doncel

[text from page 43]

Signs of life is an installation configured as a reflexion space. The title contains the keys of its intention: to make an essay on the generic concept that life is developed in terms of information and that human beings perceive, interpret and build reality, by processing collected items.

As my Universe is the Universe of art and creation, the speech of this proposal elapses in aesthetical terms, i.e., of plastic or visual perception, although the idea – that I intend to filter in this text – is that the observer has enough questions (and not answers) that allow him to reflect on the object of this collection with his own understanding and interpretation. We can't forget that from the four disciplines wanting to explain reality (Science, Philosophy, Religion and Art) the last one is the freer and most versatile of all. As Nietzsche said¹: "Metaphor and art are more suitable to capture and express reality than precise concept and philosophy".

Vlatko Vedral postulates and argues in his magnificent work *Decoding reality*² that "life is mainly information"; by extension, the activity of Man as an artist can be understood as a key for communication and interaction.

The first issue raised by **Signs of life** is if it is possible to determine, in aesthetical or immediate sense of perception, if something shown to us belongs to the world of the living or – conversely – it is an inanimate object.

Let's imagine that, for some reason, we are suddenly in a hostile territory: a jungle, a desert or an unknown place. Our instinct will make us evaluate the circumstances and survival possibilities, although the first and most logical will be to avoid being hunted, so we will need to know how to distinguish the predators (if they unfortunately appear). To start, we will differentiate between the belonging to the world of the living from the ones belonging to the world of the inert matter (rocks, soil, etc.: non-interactive matter). Besides that life offers an enormous diversity, we know that many living beings have the ability to hide, disguised or be confused with other beings or the environment, using a strategy called mimicry: looking like something that we're not, to increase the possibilities of survival, to be a better hunter or not be hunted, to look stronger or bigger, etc.

To distinguish the alive and interactive – which could compete with our existence – from the inert, would be key: to distinguish a rock with animal shape from a real predator – static, mimicked – confusing us. It is possible that someone doesn't consider it difficult, but to amplify the example, I propose you imagine that instead of a jungle or a desert, you are now in more common scenarios, as the nowadays Western life, particularly impregnated with the virtual Universe, in which we are contacted, in several ways, by countless "robots", with Marketing or sales purposes, when not scam, impersonation or any other type of aggression.

In the strictly aesthetic plan, we have some clues: normally, the living beings show a bilateral symmetry (a consequence of the replication process) and normally move with a certain rhythm (due to their motor unit), which could give us a reference. But strategies such as mimicry and impersonation (entities generated as copies of the real) make it difficult for us.

In this moment, I can assure that to distinguish between a natural entity and one generated synthetically (made by the man) can be almost impossible. I do not only refer to images, sounds etc., but to the rest of items perceivable by our senses: behaviours, colours, smells, sensations, in sum, information. And if they overlap and coordinate skilfully some of this constructions, we can generate a "parallel reality" complex, which is not exactly equal to what we call reality, but it can be – a priori – indistinguishable from it.

In the supposed extreme that I mentioned before, to know if something is animated³ (if it is a living being, as a possible aggressor or a simple competitor) we would use our experience and the consultancy of our own Known life catalogue to say if we have to be alert not to be hunted (injured, attacked, hurt, etc.). But, between mimicry, virtuality, scientific advances and our own limitations, it's easy to get confused, and it can be fatal. Clarke⁴ said in 1973: "all enough advanced technology is indistinguishable from magic" or, what is to say: through technology, including the strictly related to perception, we can be subject to deception.

To define the concept of being alive – and, by extension, of life – is difficult, especially when we get into the concept of artificial life. The idea that a living being is everything that can be replicated (reproduced) has fallen long ago, when the frontier of the alive was anchored to the viruses; the appearance of prions⁵ made that frontier stagger and, to give an example of actuality, in the Scripps Institute from La Jolla (California), there have been designed in this same year, bacteria generated ex novo, containing new nucleic acids (additional, which generate viable ADN blocs) that didn't exist in Nature. Also in this year, IBM has presented neuromorphic chips which work in a similar way to the human brain, imitating it's architecture and therefore, it's performance. For years, we have robots that are not only able to repair themselves, but also to self-replicate in an unlimited way.

It is easier to refer to life in terms of information and capacity to interact, in a way that a living being is able to interact and to interchange information in an autonomous way. Although, it is not capable to nourish itself, or to self-replicate. Having a very clear objective: to survive, because that exchange of information and interaction supposes adaptation capacity, that as we know is a symptom of intelligence. In reality, we should speak about "adaptive agents".

Signs of life observes a second question, related to the first one, which made me create this work: the interest of Man for detecting in a differential way, signs of extraterrestrial life developed, using the current programs of search of intelligent life.

Since 1970 there are several projects, framed in what is called SETI (Extra Terrestrial Intelligence): programs for searching extraterrestrial life, fundamentally using electromagnetic signs captured by radio telescopes⁶. The SETI programs search for rhythmic signs (synchronous) because as I explained before, Man waits for rhythm from life.

In my studio, the aesthetical perception of the living and aspects of its constructive basis and it's quantum mechanical conception have always generated interest. In fact, this installation is for my studio like a spin off (a derivative, a splash) of the studies that we have about what I call "the secret of life", in reference to the search of the formal structure that sustains it and allows it as we know it: logically, with strictly artistic and aesthetical purposes. We already have a wide knowledge on these concepts that I allow myself to explain briefly.

In 2000, I started the collection Cartesian constellation, a series of works in which the constructive pieces (pentagrams) formed triangulated meshes. This collection inspired the subsequent installation Starry Dome (2010), a project of a dome that generated a curved structure, starting from not triangulated nodes, created together with the designer Luis Manuel López. A wink to the String Theory, maybe the answer to the Theory of All that humankind has been searching.

The triangulation as a constructive system has served me as a thread in many subsequent creations. In 2006 I created, together with a wide multidisciplinary team of artists and creative's, the work: The ring of Schödinger⁷, an essay about the scientific serendipity, reality and fiction, through the construction of a diabolic machine which was supposed to generate a black hole. This work allowed us to study in detail the tetrahedral geometry and the constructive triangulation.

In 2008, I created the sculpture project Oblique Flight, with Luis Manuel López: a flock of birds generate through the triangulation conditions of Delaunay and Voronoi⁸, a scheme which has inspired, later, the series Birds Storm, that I show in this exhibition Simply (α) live.

In 2012, we started to work in the design and construction of geodesic domes with an ambitious program called DOME'UP⁹, applying the success of the carbon geometry to the constructive and functional analysis of the internodal connections, applied in construction and communications engineering.

Since then, we study this successful geometry and we deepen in its particularities, specially in something really baffling and which has supposed a revolution in the conception of the molecular geometry, the appearance of new carbon viable allotropes: the fullerenes¹⁰ and one of its subtypes, the nanotubes, as well as the discovery of a new material, the graphene¹¹, the fourth allotropic novelty from carbon, with similar structure to the before mentioned.

For our studies and applications in design and creation of constructive pieces, the main novelty of this new allotrope is the "infracture" of the known standards of the molecular geometry, based in determined angulations. In reality, in molecular stereometry there aren't worked object parameters as lines, angles or locations, but probabilities to find electrons in a determined location that, to ease our work, we particularize in plausible geometrical shapes.

In 2013 and 2014 I had the opportunity to participate in public presentations¹² in which I basically spoke about this projects and filtered this geometric singularity of carbon that gives it not only success (the reader must know that he/she exists thanks to the tetrahedral configuration) but also allows us to ensure that life can't been found outside the carbon element (at least, no virtual); one of the sentences I use (if it is alive, is made of carbon) states this criteria.

I believe that the success of carbon can be attributed to two of its molecular particularities: it's generosity (it has an electron that it easily shares) and it's flexibility (the location of the shared electrons have different angle configurations, which allow it almost all spatial shapes). It goes back to what I expressed before: the carbon is successful because it interacts gently, it is flexible (adaptable) and so, it is versatile, i.e.: can adapt to several situations and applications.

Nowadays, I'm working in the project ITSPOSSIBLE, an essay exercise of constructivism in search of empty spaces (from legal and physical standards), which paradoxically comes from the generation of built spaces, through three-dimensional triangulation in a scale in which at least, ideas can fit.

Signs of life intends to generate, through more than twenty pieces, indications or lures built as object metaphors. A reflexion about the processing of aesthetical signs – i.e., formally perceivable – of the living beings, the formal keys identifying it, making clear the relativity of it's aspect or it's means of interaction, at least in our anthropogenic vision. Pieces such as the impressive totem SofL, static, cold, defiant and threatening (do you remember the enigmatic totem from 2001: A Space Odyssey?) which seems to contain pulsating life in its interior, with its laser eye looking at the sky; the series Mounds SofL, elements – cell metaphors – piled up, out of which come asynchronous light signs, rhythmically generated, and the small Cube SofL (static light, closed in rocks and steel) face entities unknown until now, as the ones from the series Globes¹³, virtual creations which have the ability to copy the image of everything that comes close to it or the Impulse¹⁴ boxes (optical fibre illuminated infographics) in which the perceived image confronts the matter with which it is made.

In juxtaposition, the series Land, captured nature (static and apparently tamed) in a clear reference to landart and its double meanings (let's remember the words of Antonio Sáez Delgado¹⁵: "nature is not what men say about it") and the two pieces of the series Birds Storm (inspired by the synchronous flight of starlings) intends to bring the spectator to a more obvious but also baffling aesthetic.

Our current way of life leads us hopelessly to the relativization of all this considerations: it will be more and more difficult to assign an unequivocal aesthetic (if it has ever existed) to the living and/or considered "real" existence, because the virtual reality, the artificial life, the clones and the robots, in sum, our current reality, get slowly filtered in our days. It is possible that soon we may need a new profession, similar to the one from the Bladerunners¹⁶ already presented by us by Philip K. Dick (writer), Hampton Fancher, David W. Peoples (scriptwriters) and Ridley Scott (film director).

¹ Friedrich Nietzsche (1844-1900), German poet and philosopher. In his romantic period he considered art as “the more adequate way to understand reality and capture the occult background of existence”

² Vlatko Vedral is a theoretical physicist and teacher in Quantum Information Science in Oxford. He is a professor and speaker and has published more than 130 research articles and two textbooks. He writes regularly in divulgation journals and he is a regular part of scientific issues in the media.

³ Curious term, in this context, we already have an archaism: the alive will be “endowed with soul”. Something really difficult to define and it’s own definition generates a cycle: soul = life.a.

⁴ Arthur C. Clarke (1917-2008) is a well-known British science fiction writer who, among other really interesting things, formulated three laws related with the scientific advance.

⁵ A prion is a protein based infectious particle. Prusiner created the term in 1982. The prions spread through the transmission of anomalous proteins (with wrong application) by simple proximity. They are responsible for the Creutzfeldt-Jakob disease (ECJ) and the “mad cows disease” which caused many victims and deprived us from eating chops ten years ago.

⁶ Until today, the SETI programs haven’t detected any undoubted external source sign, only some evidences like the sign Wow! detected in 1977, from the Sagittarius constellation, which got an 30 times superior to the background noise intensity; or the radio source SHGb02+14°, detected in March 2003, by the program SETI@home, with an origin located between the constellations Pisces and Aries. Although, it is thought that it could be a failure in the devices or a simple cosmic noise.

⁷ The installation Schödinger Ring, has been made in collaboration with the Physicist and writer Laura Morala (script and facsimiles), the artists Pedro Casero (photography), Luis Fano (infographics and video) and Arni Giraldo (music) and had the collaboration of Javier Cano (texts), Daniel Almoril (video) and the Engineers Mané Fuentes and Miguel Sánchez.

⁸ The triangulation diagrams from Delaunay and Voronoi (Russian mathematicians) allow the generation of triangle nets with determined conditions, used to optimize the net itself; they are used in constructive and computational geometry, as well in the generation of 3D graphics.

⁹ DOME’UP is a registered brand of the Studio art, investigation & development, developed by Alfonso Doncel and Luis Manuel López. It refers to a wide and ambitious program of development of nodal structures, resolved by geometric triangulation, nowadays big geodesic domes and – in collaboration with the designer Luis Fano – a modular program for auxiliary and street furniture.

¹⁰ Fullerene is the third more stable molecular form of carbon, after graphite and diamond. The buckminsterfullerene or buchyball (with 60 atoms of carbon) is the globe shape which inspired our DOME’UP constructions, using only 5/8 of the sphere. Similar shapes have been studied by Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, Carl Zeiss and Walter Bauersfeld. The discovery of the fullerene has motivated the grant of the Chemistry Nobel Prize in 1996 to Kroto, Curl and Smalley. In 2010 NASA announced the discovery of fullerene C70 in space – using the Spitzer telescope – in the planetary nebula Tc1.

¹¹ The discovery of graphene has motivated the grant of the Physics Nobel Prize, in 2010, to Andréy Gueim and Kostantín Novosiólov. It can be one of the revolutionary materials which allow immediate technologic advances, specially in the nanotechnology field.

¹² In 2013 I’ve participated as a speaker in Pechakucha Night Cádiz vol. II and in 2014 in Pechakucha Night Badajoz vol. VI. The presentation had the title: The secret of life: the carbon geometry, the triangular thought and the double reality as creative strategies. Pechakucha is a simple and informal display format, in which the speakers come from the fields of Design, Architecture, Art, Science, Software and Entrepreneurship.

¹³ Globs are virtual entities (three-dimensionally explorable and scalable to any size) whose appearance can vary only with moving them from their position, because they have a singularity: they can copy the aspect of everything that comes close to them. Globs was originated when we were working in three-dimensional object icons for communication purposes of a high-technology company, and Luis Manuel López gave them that curious “interactive capacity”.

¹⁴ The pieces Impulse (infographics and light box with led optical fibre) are made in collaboration with the infographist and video creator Luis Fano and Alfonso Doncel: synthetic reality animated with chemical light, transmitted through optical fibre, inserted in the image after a layer of synthetic polymer.

¹⁵ Antonio Sáez Delgado is a philosopher and professor of Hispanic Literature in Évora (Portugal). He is a translator and writer, author of “The landscape and the territory” in the publication Landwine/Captured Nature, published by art, investigation & development in 2009.

¹⁶ Blade Runner is a film premiered in 1982, directed by R. Scott and based on a novel by Phillip K. Dick, with a screenplay by the mentioned, which narrates the job of the “replicant” hunters. The replicants were humanoids created through synthesis and cloning, virtually indistinguishable from the rest of the humans.

CURRICULA

[text from page 70]

ALFONSO DONCEL / artistic director, painting, sculpture, texts, design

Alfonso Doncel (Badajoz, Spain) is an artist and designer. Although he declares himself as a painter, he has practiced sculpture, photography, graphic and corporate design, narrative, installations and ambitious collective projects, as research activity. Nowadays, he shares his artistic activity with being a designer and external communication director for several companies (Spanish and foreigner) through his studio a+i+d (art, investigation & development).

Concerning sculpture, he has developed experimental techniques, personal and distinct, always using the relief above the plane, conciliating individual work with interdisciplinary projects, created as reflection spaces. Until today, he has exhibited his work on 58 occasions – 17 of which individually – in Spain and Portugal (www.alfonsodoncel.com).

LUIS FANO - photography, infographics, video

Luis Fano (Don Benito, Badajoz, Spain) is the author of the infographics of the series Impulse and the collection Signs of Life. He is also the creator of the video Drip'on face belonging to the exhibition Simply (a) live.

This digital creator, specializing in advertising art, works mainly as a graphic designer (www.luisfano.com) using photography, infographics and 3D, applied to the creation of brands. He also works on corporate, creative and advertising development for companies and institutions.

With 25 years experience in the advertising world, he has participated in several individual and collective exhibitions, nationally and internationally. His work has been awarded and featured in several competitions. Nowadays, he develops his artistic activity in projects fusing photography and graphics.

LUIS MANUEL LÓPEZ - infographics, design and layout

Luis Manuel López (Badajoz, Spain) is the author of the series Globos and the designer responsible for the layout of the visible contents of the exhibition Simply (a) live.

He is an interior designer, draftsman, graphic designer and 3D infographist. As a graphic designer, he creates brand and corporate development images; in 3D design, he makes architectural and industrial infographics.

He has extensive experience in engineering companies, and nowadays he collaborates in several creative projects, related to industrial design, corporate image and artistic creation, in the studio a+i+d (art, investigation & development).

KAMILA KYJANKOVÁ - photography

Kamila Kyjanková (Zin, Czech Republic) is the author of the photography of the series Mounts. An independent photographer, she studied photography in Northbrook College (United Kingdom) and now lives in Prague (Czech Republic). She develops her passion creating images from imaginary worlds preferring to use old analogue techniques but can also use new digital devices.

Nowadays, she is a teacher in Základní škola Lyckovo náměstí, in Prague.

ÁNGEL CORBACHO - photography

Angel Corbacho (Manzanares, Ciudad Real, Spain) is the author of the photography of the series Mounts; he is a photographer and lawyer from Extremadura who lives in Prague (Czech Republic); he has developed his own artistic photography style, in portrait and social photography. Winner of several prizes with works published in the most important Spanish newspapers, he is now a teacher of Legal Aspects of Cinematography and Copyright in the Prague Film School.

ROSA PERALES PIQUERES- presentation

Rosa María Perales Piqueres (Logrosán, Cáceres, Spain) is the author of the presentation of the exhibition; she is a doctor in History of Art by the University of Seville, with an extraordinary prize in her degree. She has been a curator of fine arts of the Museum of Cáceres (1997-2006), commissioner of several exhibitions nationally and internationally (Together in the World, Woman Together (1997-2008) in the Telefónica Foundation, Kursal / San Sebastián and Latin Union / UNESCO, and others) and Director of the Cáceres Graphic Work Iberoamerican Biennial since 2005. She has been a teacher in the Master of Iberoamerican Heritage Conservation in the International University of Rábida (Huelva, Spain), in the master in Cultural Management of the University of Granada (Spain) and director of the course in Contemporary Graphic Work, of the University of Extremadura (Spain), among other educational activities.

She has written more than a dozen books, has participated in several chapters of books and has written articles in several occasions. She is a regular speaker in conferences and director of Arts courses. Nowadays she is a professor of the Department of Art and Territory Sciences of the Faculty of Philosophy and Literature of the University of Extremadura (Spain).

Este catálogo se terminó de imprimir en los Talleres gráficos de Indugrafic Digital SLL de Badajoz (España), el día 4 de marzo de 2015, festividad de San Casimiro.

Simply (a)live ha sido editado por art, investigation & development (a+i+d), cofinanciado por la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura, la Fundación Obra Pía de los Pizarro, el Ayuntamiento de Trujillo, las empresas Areaphone, Cosmetis & Co, Plusquam Pharma y el propio editor.

EXPOSICIONES / EXHIBITIONS

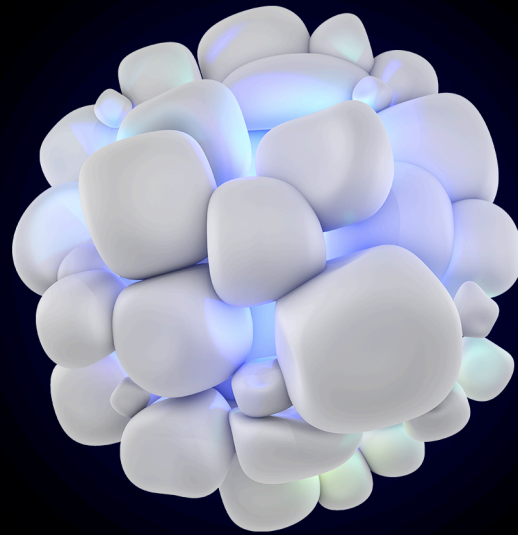
Palacio de los Barrantes Cervantes

Fundación Obra Pía de los Pizarro
Trujillo, del 27 de marzo al 24 de mayo de 2015

Sala Europa

Consejería de Educación y Cultura
del Gobierno de Extremadura
Badajoz, del 10 al 30 de junio de 2015

SIMPLY [a]LIVE
alfonso doncel

trujillo
DEJA QUE COMIENZE LA MAGIA

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura

areaphone

COSMETICS
& Co

PlusQuam
+PHARMA

a+d