

ANA SOLER

Una experiencia multisensorial...

ANTONIO CERVERA
Comisario independiente

Nos reunimos con Ana Soler con motivo del reciente premio La palabra pintada otorgado por la Fundación Ankaria a su libro de artista ***El futuro del pasado, Historia de una historia de maltrato silente. La mujer instinta*** (2018). En esta entrevista nos adentramos en su mundo sensorial, donde plantea un proceso terapéutico de sanación de la mujer maltratada a través del arte visual y del papel como medio de expresión, realizando una redefinición del formato libro y una constante investigación de la obra múltiple contemporánea. Sin olvidarnos de sus instalaciones ***site specific***, en las que investiga la idea de la complejidad, a través de la repetición de elementos de pequeño formato, creando un todo multidimensional que ella misma define como su personal acción de “dibujar en el aire”.

We are meeting with Ana Soler because of the recent prize, “*La palabra pintada*”, she recently received from the Ankaria Foundation for her book “*El futuro del pasado, Historia de una historia de maltrato silente. La mujer instinta* (2018)”. In this interview we go immerse in her sensory world, where she presents a therapeutic process of healing for abused woman through visual art and paper as mediums of expression, carrying out a redefinition on the format of books and a constant investigation on the multiple contemporary works. Without leaving aside her *site specific* installations where she investigates the idea of complexity, through the repetition of small format elements, creating a multidimensional everything that she herself defines as her personal action of “painting in the air”.

Del IX Premio Nacional de Grabado que le otorgó en el 2001 la Calcografía Nacional (Madrid) y el VI Premio La palabra pintada al mejor libro de artista reconocido por la Fundación Ankaria en el 2019, han pasado casi 20 años y continúa investigando sobre el arte gráfico como forma de expresión. ¿Dónde le nace su interés por el grabado?

Mi interés por el grabado viene de una búsqueda iniciada hace tiempo a partir de la idea de los contrarios. Mi tesis doctoral titulada “Luces y sombras en la idea actual de estampa original”, recorre la historia de la huella, entendida como la presencia de una ausencia y la ausencia de una presencia. Esta idea la aplico tanto nivel teórico-conceptual como a nivel artístico-práctico en el desarrollo de mi obra.

La idea de estampa artística nos sugiere el contacto con la materia, con el original, con la realidad; nos lleva a pensar en la idea del deseo de transmisión de información

El objetivo inicial de la tesis era clarificar y definir lo que hoy entendemos por Estampa Original de una manera objetiva y bien delimitada. Sin embargo, existe una dificultad de acotar los límites de la definición del concepto a propósito de algunas situaciones artísticas contemporáneas, y debido a causas conceptuales, sociológicas y formales. En este discurrir, observamos que, entre todas las características originarias de la estampa, se nos revela una que posee una importancia trascendental, en cuanto que determina la idea más primaria, general y atemporal, o filosófica de lo que todos entendemos por “estampa”. Es el reporte en tanto en cuanto se relaciona con el valor del contacto entre positivo y negativo, es decir la transmisión de semejanzas inversas de una materia a otra por el efecto de la presión o contacto.

Más allá de las palabras, de las definiciones, de los intereses del mercado, desde una actitud más visceral e intelectual que racional, la idea de estampa artística nos sugiere el contacto con la materia, con el original, con la realidad; nos lleva a pensar en la idea del deseo de transmisión de información, en lo masculino y femenino y la magia de lo cóncavo y convexo; nos habla del proceso de materialización de sustancias, del proceso artístico de morfogénesis, del universo de potencialidades y posibilidades de lo múltiple. Por ello, se analizaron ejemplos puntuales de hechos históricos (artísticos o no) que refrenda-

From the XI National Engraving Prize you received in 2001 from the National Chalcography (Madrid) and the VI Prize La palabra pintada you received for best artist book from the Ankaria foundation in 2019 almost 20 years have passed and you continue to investigate graphic art as a form of expression. ¿Where does your interest in engravings come from?

My interest in engravings comes from a search initiated long time ago starting with the idea of the contrary's. My doctoral thesis titled “Lights and shadows in the idea of original stamping” (Luces y sombras en la idea actual de estampa original), goes over the story of print, understood as the presence of an absence and the absence of a presence. I apply this idea both at a theoretical-conceptual level as at an artistic-practical level in the development of my work.

the idea of artistic stamping suggests us the contact with the subject, with the original, with the reality; it makes us think of the desire for transmitting information

The initial objective of the thesis was to clarify and define what we understand today as Original Stamping in an objective and well-defined manner. Nevertheless, a difficulty exists to limiting the definition of a concept due to some artistically contemporary situations, and due to conceptual, sociological and formal causes. In this topic, we observe that, between all the original characteristics of stamping, it is revealed to us one that holds a transcendental importance, in so far as it determines the most primary idea, general and timeless, or philosophical of what we understand by “stamp”. It is the report insofar as it relates to the value of the contact between positive and negative, that is, the transmission of inverse similarities from one subject to another by the effect of pressure or contact.

Further on than words, of definitions, of the markets interests, from a more visceral and intellectual attitude rather than rational, the idea of artistic stamping suggests us the contact with the subject, with the original, with the reality; it makes us think of the desire for transmitting information, of the masculine and feminine, and the magic of the concave and convex; it speaks to us about the process of substance materialization, of the artistic process of morphogenesis, of the universe of potential and possibilities of the multiple. Thus, specific examples of historical facts (artistic or not) that endorsed the cycle of the print

ban el ciclo de la huella. A menudo el discurso nos llevó por el camino de la escultura, (del vaciado, de los moldes) disciplina que entendíamos que, siempre y ahora más que nunca, se encuentra directamente relacionada las características esenciales de lo “grabado”. Pero existe un amplio abanico de temas relacionados con el concepto de huella. Y no solo física o material, sino también psíquica o social.

Sin embargo, esta tesis (que ya es muy antigua, 1999), fue el punto de partida de un viaje apasionante que me ha acompañado en mi vida personal, artística y académica. El grupo de investigación que dirijo dx5, digital & graphic art research de la Universidad de Vigo, lleva desde el 2004 trabajando en distintos proyectos que sustentan estos fascinantes cambios de pensamiento y praxis de la obra múltiple contemporánea. La evolución de la idea de “grabado”, “estampa” ha mutado enormemente. La idea de obra de arte en relación a lo múltiple ha sufrido un cambio transcendental, ha viajado en los últimos años de lo único-unitario, se ha pasado a lo dicotómico, de lo dual a lo múltiple, y de lo múltiple a lo complejo (pensamiento y producción). Hemos habitado desde siempre en un mundo “complejo”, y es desde la comprensión de ese concepto de complejidad de una manera responsable donde hallaremos, desde nuestro punto de vista, la clave para la sostenibilidad futura del sistema. En los últimos años, y con la incorporación de nuevos investigadores, pre y postdoctorales y pdi, nuestras líneas y proyectos se han multiplicado, abriéndonos a nuevos campos en el universo de la gráfica contemporánea, que abarcan temas tan dispares como la complejidad y la sostenibilidad en el arte y diseño contemporáneos, la redefinición y evolución del libro de artista como medio, soporte e idea creativa en un entorno cada día más digital, o las imbricaciones del cómic y la animación con otras manifestaciones artísticas de nuestro tiempo.

En aquella ocasión fue premiada su obra *Desnuda y bajando la escalera* (2000-2001) realizada con técnicas de aguafuerte, gofrado y estampación digital. Y el año pasado por un libro de artista con un título tan sugerente como complejo *El futuro del pasado, Historia de una historia de maltrato silente. La mujer instinta* (2018) combinando diferentes elementos gráficos, técnicas y soportes. ¿Por qué el formato libro?

Aunque vengo de la tradición de la gráfica, mi camino me ha llevado conceptual y formalmente, sólo en apariencia, por otros derroteros de la instalación o la escultura. Sin embargo, el amor por el papel, por el tocar, por el placer de disfrutar a través del tacto de texturas y relieves, me impide dejar de hacer obra sobre papel. La calidez que transmite el papel es difícil de describir con palabras. Es por ello que cuando veo

are analyzed. Often the general speech took us by the path of the sculptures, (of emptying, of molds) discipline which we understood, always and now more than ever, is directly related to the essential characteristics of the “engraved”. But a wide range of topics related to print exists. And not only physical or material, but also social and psychic.

Nevertheless, this thesis (which is quite old already, 1999), was the initiating point of a thrilling journey that has accompanied me on my personal, artistic, and academical life. The investigation team that lead dx5, digital & graphic art research of the University of Vigo, has been, since 2004, working on different projects that sustain these fascinating changes in thought and praxis of the multiple contemporary work. The evolution of the idea of “engraving”, “stamp” has mutated enormously. The idea of a work of art in relation to the multiple has suffered a transcendental change, it has traveled in the last years from the single-unit, it has gone to the dichotomic, from the dual to the multiple, and from the multiple to the complex (thought and production). We’ve always inhabited a “complex” world, and it’s from the understanding of that concept of complexity in a responsible way where we will find, from our point of view, the key to the future sustainability of the system. In the last years, and with the incorporation of new investigators, pre and postdoctoral and pdi, our team and projects have multiplied, opening ourselves to new fields in the universe of contemporary graphics, that cover different topics like the complexity and sustainability in contemporary art and design, the redefinition and evolution of the artist book as a medium ,support and creative idea in a more and more digital environment, or the imbrications of comics and the animation with other artistic manifestations of our time.

In that occasion you were awarded for your piece *“Desnuda y bajando la escalera (2000-2001)”* realized with etching, embossing, and digital stamping techniques. And last year for your artist book with a title as suggestive as complex as *“El futuro del pasado, Historia de una historia de maltrato silente. La mujer instinta (2018)”*, combining different graphic elements, techniques, and supports. ¿Why a book’s format?

Although I come from the tradition of graphics, my path has taken me conceptually and formally, only in appearances, through other directions like the installation or the sculpture. However, my love for paper, for the touch, for the pleasure of enjoying through the touch of textures and reliefs, prevents me from leaving the work on paper. The warmth paper transmits is hard to describe with words. Its for that reason that when

XXXXX
XXXXXX

XXXXX
XXXXXX

una estampa encerrada en un marco, emparedada entre dos cristales, momificada por su propia caja-marco, siento que hay algo, mucho, que nos perdemos del disfrute de la obra gráfica.

En Japón, país de gran tradición y devoción hacia el papel, descubrí una situación que me hizo pensar acerca del consumo de la obra sobre papel. Allí, normalmente, no tienen las obras colgadas en la pared continuamente. Éstas son conservadas cuidadosamente fuera del alcance de la mirada, en cajones u otros soportes, y sólo cuando sienten que su espíritu está preparado para disfrutarlas, entonces las sacan, las admiran, las tocan. Podríamos compararlo con el hecho de cuando decidimos ir a la ópera. Escogemos el programa, el día, la hora, nos vestimos, preparamos, nos desplazamos a la sala de concierto, la disfrutamos y regresamos con la experiencia integrada, a nuestra vida cotidiana. Ellos consideran que tener un cuadro colgado continuamente, es una vulgaridad, un desperdicio, una falta de respeto.

Pues bien, la textura visual o física en una estampa original o de un dibujo sobre papel, es fundamental para su percepción, pero en el caso de un libro de artista, es condición imprescindible para poder consumir dicha obra de arte. El libro necesita de nuestras manos para tener su razón de ser, el libro nació para ser tocado además de visto o leído. El paso de las páginas, la percepción de los detalles físicos de sus partes, son en sí mismos, unos de los verdaderos protagonistas de la pieza. Hay que “abrir” el libro para ver que hay dentro, cada página es una puerta que te invita a la siguiente. Hay que meterse en el libro a través del tacto para poder percibir lo que allí se quiere contar.

Por otro lado, es importante la idea del paso de las páginas como secuencia y el concepto del tiempo de consumo o visualización de un libro de artista. Casi como una película, para consumir un libro, nos hace falta tiempo. Tenemos que dedicar minutos para ir pasando páginas, escenas, historias. Pasan cosas. No podemos verlo de una sola vez como otra imagen unitaria que se cuelga frontal ante nosotros; la vemos y ya está. El factor tiempo es fundamental. Un tiempo fragmentado y secuenciado que enlaza las partes en un todo. Que desgrena detalles poco a poco, para aportar una experiencia multisensorial especial.

En ese sentido, con esta pieza se propone que el arte sea como una parada en el camino de nuestras vidas para reflexionar sobre lo que no se ve. Parar y mirar más allá de lo evidente, detenerse y sentir; tocar. Entrar dentro a través del contacto directo para entender el otro lado de lo que allí se cuenta.

I see a stamp locked in a framework, walled up between two glasses, mummified by its own frame-box, I feel that there is something, a lot, that we are missing from the enjoyment of the graphic work.

In Japan, country of great tradition and devotion towards paper, I discovered a situation that made me think about the consumption of the work done on paper. There, normally, they don't keep the pieces hung on the wall continuously. They are cautiously conserved out of reach of looks, in drawers and other supports, and only when they feel that their spirit is ready to enjoy them, they take them out, admire them, touch them. We can compare this with when we decide to go to the opera. We choose the program, the day, the hour, we dress, we prepare, we head to the concert hall, we enjoy, and we then head back with the experience already integrated to our everyday life. They consider that having a painting continuously hung is a vulgarity, a waste, a lack of respect.

Well, the visual or physical texture in an original stamp or in a drawing on paper is fundamental for its perception, but in the case of an artist book, it is essential to be able to consume said piece of art. The book needs our hands to have a reason of being, the book was born to be touched on top of read or viewed. The passing of the pages, the perception of the physical details in its parts, are within themselves, some of the true protagonists of the piece. We have to “open” the book to see what's inside, each page is a door that invites you to the next one. We have to go inside the book through touch to perceive what wants to be told there.

On the other hand, the idea of the passing pages is important as a sequence and the concept of the consumption time or visualization of an artist book. Almost like a movie, to consume a book, we need time. We must dedicate some minutes before passing page, scene, stories. Things happen. We can't see it all at once like a unitary image hung in front of us, where we see it and that's it. The time factor is crucial. A fragmented and sequenced time that binds the parts of an everything. It shells details little by little, to offer a special multisensory experience.

In this sense, with this piece, it's proposed that art is like a stop in the path of life to reflect on what is not seen. To stop and see beyond what's evident, to pause and feel, to touch. To enter inside through direct contact to understand the other side of what it's told there.

¿Concept and techniques are always connected in your form of presenting your artistic creation, or is the use of

¿Concepto y técnicas están siempre conectadas en su forma de plantear su creación artística, o simplemente la idea tiene como consecuencia directa la utilización de una concreta metodología a la hora de su ejecución final?

Todo está conectado, lo uno no existe sin lo otro. Creo que los dos supuestos que propones son lo mismo. Forma y contenido están intrínsecamente unidos en mi manera de concebir tanto las ideas como las obras. No puedo separarlos en mi cabeza ni de mis manos.

Sin embargo, si es verdad, que, durante el proceso, tanto la visualización o formalización final como la idea inicial, pueden verse modificadas por el propio proceso de materialización. El punto de partida y el final nunca han de ser inmóviles. Es decir, sintetizado de una manera más sencilla, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y en ese “inter”, en ese trecho, es donde muchas veces suceden cosas maravillosas. Es en el proceso donde la idea viaja al mundo de la materia, donde a veces pasan cosas extraordinarias que nos hacen dudar, nos hacen cuestionarnos, nos invitan preguntarnos nuevos planteamientos iniciales o finales. Creo que hay que estar abierta a disfrutar en el proceso y entender la vida como un fluido donde nada es estable, ni fijo. Nuevas hipótesis, nuevas preguntas, nuevas respuestas sobre las que seguir trabajando en este intenso devenir. La constancia en el trabajo, el poder del esfuerzo, la ilusión en la pasión que se pone en la creación, indudablemente, es lo que hace que las buenas ideas lleguen a ser buenas obras.

Usted ha comentado en alguna ocasión que el libro de artista es un objeto especial, más próximo al espectador que la obra de arte, ya que se puede tocar e incluso oler. ¿Ese fue la razón de utilizar todas esas técnicas relacionando las ideas que quiere plantear tanto a nivel visual como teórico? ¿Qué técnicas ha utilizado en la elaboración de este complejo libro de artista?

Impresión digital Indigo, sobre diferentes papeles (papel japonés distintos ramajes y texturas, vegetales de colores, ...) intervenciones manuales, (pelo, pan de oro, tinta china,) anexos: vinilos de corte de terciopelo sobre tul, páginas de antiguos libros japoneses, páginas de libros tachadas, vinilo de recorte (espejo e impreso), gofrados, fotograbado, litografía, Cubierta: Pastas duras recubiertas de piel rosa con vinilo de corte. con camisa sobrecubierta con solapas impresión Indigo laminado Soft. Encuadernación: Rústica. Fresado con cosido

El libro está realizado con materiales muy variados y diversos. Creo que el objeto de arte “libro de artista” es ensimismo un objeto complejo, tanto en concepto como en materialización.

a concrete methodology simply a direct consequence of the idea at the time of its final execution?

Everything is connected, one does not exist without the other. I believe the both assumptions you propose are the same thing. Form and content are intrinsically united in my way of conceiving both ideas and pieces. I can't separate them nor in my head nor in my hands.

However, it is true that during the process the visualization, final formalization and initial idea can be modified by the mere process of materialization. The starting and final point must never be unmovable. That is to say, in a simpler way, from saying to doing there is a long way. And it is in this “way” where a lot of wonderful things happen. It is in the process where the idea travels to the material world, where sometimes extraordinary things happen that make us doubt, make us question and invite us to ask ourselves for new final and initial approaches. I believe we must keep ourselves open to enjoy the process and understand life as a fluent where nothing is stable nor set. New hypothesis, new questions, new answers under which continue working in this intense becoming. The constancy in work, the power of effort, the hope in passion that's put into the creation, undoubtedly, is what makes good ideas become good pieces.

You have sometimes mentioned that the artist book is a special object, closer to the viewer than a piece of art since it can be touched, even smelled. ¿Was that the reason for using all those techniques relating the ideas you want to pose both at a visual and at a theoretical level? ¿What techniques have you used in the elaboration of this complex artist book?

Indigo digital print, over different papers (Japanese paper, different branches and textures, various colors,...) manual interventions, (gold bread, Chinese ink) annexes, velvet cut vinyl on tulle, pages of old Japanese books, censured pages of books, cutout vinyl (mirror and print), embossing, photoengraving, lithography, Cover: pink skin coated hard pastes with cutting vinyl. with dust jacket with flaps printing Indigo laminated Soft. Binding: Rustic. Milling with sewing.

The book is made up of various and diverse materials. I think the art object “artist book” is within itself a complex object, both in concept and in materialization. In this case, I play with the sequence through the pages with different textures, with the rhythm starting in thematic chapters of high contrast, sections and topics that follow each other and link, the transparency of low weight Japanese paper talks of the repetition and transformation, different color paper dye the content of the pages

En este caso, se juega con la secuencia a través de las páginas con distintas texturas, con el ritmo a partir de capítulos temáticos de alto contraste, secciones y temas que se van encadenado y vinculando, las transparencias de los papeles japoneses de bajo gramaje hablan de repetición y transformación, los papeles vegetales de distintos colores tiñen los contenidos de las páginas con las que conviven en el pliego adyacente, hay elementos pegados que invitan a tocar, páginas que se amplían, se abren expandiendo los propios límites del formato del libro, pop ups tridimensionales que aparecen al pasar las páginas, espejos que reflejan la imagen del espectador, vinilos que aparecen y desaparecen, perforaciones que comunican anversos y reversos de páginas, establecen canales entre sus contenidos concatenando visualmente y teóricamente apartados, insertos de otros libros (contemporáneos o antiguos) con distintos formatos de páginas que funcionan como pequeñas llamadas de atención para complementar el discurso, dorados, cambios de texturas ... en fin, multitud de detalles y una sola obra.

Se ha pretendido que la percepción del libro se convierta en una experiencia multisensorial para potenciar la complejidad del tema que trata. El proceso de pérdida de la identidad es un hecho complejo, para mí imposible de expresar de manera unitaria. La mezcla de materiales, enriquece el discurso, aportando matices en la percepción del objeto.

Muchas técnicas y elementos que menciona son utilizados en el diseño gráfico. ¿De que le ha servido esa formación académica para desarrollar su carrera artística plástica? ¿Artista, diseñadora o simplemente creadora?

Prefiero simplemente creadora. Creadora de ideas, pensamiento, sentimientos, obras, imágenes. Soy fiel defensora de lo que yo denomino “metodología creativa”. Los artistas tenemos una manera de procesar, ordenar, mirar lo existente que crea nuevos planteamientos. Por supuesto, construimos a partir de la unión, gestión o el diálogo entre lo que percibimos desde el mundo interior y lo que procesamos desde nuestro mundo interior.

Partiendo de esto, mi formación académica, teórica y práctica y mi desarrollo profesional, marcan mi obra, al igual que la marca mis experiencias personales. En el caso de mi educación y el desarrollo de mi carrera profesional, mi experiencia me ha llevado a trabajar en diferentes sectores del campo del diseño (diseño de joyas, arquitectura interior, diseño gráfico y editorial, diseño de yates, diseño de aplicaciones para dispositivos móviles, diseño web.). Todo ello, marca indudablemente el resultado final, pero no es la única característica visual o formal que se puede apreciar en mi trabajo artístico.

with which they coexist in the adjacent sheet, there are glued elements that invite you to touch them, pages that expand themselves, they open up increasing the limits of the book, tridimensional pop-ups that appear when you turn the page, mirrors that reflect the viewers image, vinyl's that appear and disappear, perforations that communicate obverse and back, they establish channels between their content by visually connecting and page formats that serve as minor wake up calls to complement the speech, goldens, changes in texture...any-way, numerous details and one single piece.

It has been intended that the books perception becomes a multisensorial experience to boost the complexity of the topic it covers. The process of loss of identity is a complex fact that, for me, is impossible to express in a unitary fashion. The mixture of materials enriches the speech by contributing nuances in the object's perception.

Many techniques and elements that you mentioned are used in graphic design. ¿How has that academic training helped you develop your plastic arts career? ¿Artist, designer, or simply creator?

I prefer simply creator. Creator of ideas, thoughts, feelings, pieces, images. I'm a faithful defender of what I denominate as “creative methodology”. Us artists we have a way of processing, order, looking at what exists that creates new mindsets. Of course, we construct based on the union, management, or dialogue we perceive between the inside world and what we process from our own inside world.

Starting from this, my academic training, theoretical, practical and my professional development, have marked my work, the same way my personal experiences do. In the case of my education and the development of my professional career, my experience has taken me to work in different sectors within the field of design (jewelry design, interior architecture, graphic and editorial design, yacht design, app design for mobile phones, web design). All of this undoubtedly marks the final result, but it isn't the sole visual or formal characteristic that can be appreciated in my artistic work.

I believe what matters most in my work is the conceptual starting point. What I pretend to transmit, say; a drawing, a sculpture, a video.

The idea of the invisible has always called my attention and its constantly present throughout my career. I am interested on what's behind the obvious, those small details that speak of the subtle, of the almost nothing, in contrast with the visible, with the excess.

Creo que lo más importante en mi obra es el punto de partida conceptual. Lo que pretendo transmitir, decir con una instalación, un dibujo, una escultura, un video.

La idea de lo invisible siempre me ha llamado mucho la atención y está presente como una constante en mi trayectoria. Me interesa lo que hay detrás de lo evidente, esos pequeños detalles que hablan de lo sutil, del casi nada, en contraste con lo visible, con el exceso.

Forma y contenido se unen en temas importantes que marcan mi vida a nivel personal. Desgraciadamente, encuentro más fácilmente fuente de inspiración, en el dolor o en el procesamiento de traumas, que en otros temas más livianos.

Con este libro de artista profundiza en la violencia de género desde la perspectiva de la víctima, tomando como fuente de inspiración no sólo los textos del libro de la doctora Clarisa Pinkola Estés *Mujeres que corren con los lobos* (Barcelona, 2001) sino incluyendo fragmentos del libro original. ¿Cómo le ha marcado esta lectura para querer incluirlo de forma directa en su propia creación? ¿Inspiración o colaboración entre creadoras?

Realmente ha sido un libro fundamental en el proceso de sanación, en el proceso de hacer consciente el inconsciente. Aunque ha habido otros muchos también importantes, creo que la Dra. Pinkola es una maestra a la hora de trabajar determinados conceptos e ideas con bellas evocadoras e interesantes metáforas visuales. También creo que el poder de su discurso procede de la profundidad antropológica con la que trata los temas, problemáticas atemporales que adquieren su eco y transcendencia en el presente, partiendo del pasado y mirando inteligentemente al futuro.

Habitualmente se acompaña un texto con “ilustraciones” que ayudan a completar visualmente el contenido conceptual del elemento verbal. En este caso se ha pretendido hacer el camino inverso. Se han empleado a modo de “ilustración verbal” algunos fragmentos de texto del libro “Mujeres que corren con los lobos” de la Dra. Clarisa Pinkola Estés, acompañando e “ilustrando verbalmente” el contenido gráfico y visual que forma el corpus principal de este libro de artista.

Por ello considero que realmente se podría entender el resultado más como una colaboración entre creadoras.

Este libro de artista es un viaje al mundo de los sentidos. Una búsqueda constante de sensaciones a través de técnicas gráficas y soportes ya mencionados, invitando al espectador a profundizar en ese proceso de

Form and content join each other in important topics that mark my life at a personal level. Unfortunately, I find sources of inspiration in pain or in the process of traumas easier than in other lighter topics.

With this artist book you go deep on gender violence from the victims perspective, taking as a source of inspiration not only the text from Dr. Clarisa Pinkola’s book “Estes mujeres corren con los lobos (Barcelona, 2001)” , but including as well fragments from the original book. ¿How has this reading marked you to make you want to include it in such a direct way into your own creation? ¿Inspiration or collaboration among creators?

It has truly been a fundamental book in the process of healing, in the process of making the subconscious conscious. Although there have been others of great importance, I think Dr. Pinkola is a master when it comes to working certain concepts and ideas with beautiful and evocative visual metaphors. I also believe the power of her speech comes from the deep anthropological sense with which she treats topics, timeless problems that acquire their eco and transcendence in the present, starting off in the present and looking intelligently at the future.

Normally, a text is accompanied by “illustrations” that help visually complete the conceptual concept of the verbal element. In this case it has been intended to make way for the inverse to happen. Some text fragments from the book, “*Mujeres que corren con los lobos*” by Dr. Clarisa Pinkola have been employed as “verbal illustrations”, these ones accompanying and “verbally illustrating” the visual and graphic content that makes up the main body of this artist book. For this reason, I consider that the result can be understood more as a collaboration among creators.

This artist book is like a trip around the world in all senses. A constant search of sensations through graphic supports and techniques already mentioned, inviting the viewer to go deep into the process battered women go through when relieving negative emotions. ¿Is that what you intended to transmit?

I firmly believe in the power of contemporary art as a therapeutic process that visually materializes internal knots for their better understanding and processing. We must know how the knot it tied in order to untie it. This book came in an important moment in my life, of transition, of awareness, of search, of growing... Its for that this prize means more than simply a prize and the book more than a simple book.

liberación de las emociones negativas de la mujer maltratada. ¿Eso es lo que ha querido transmitir?

Creo firmemente en el poder del arte contemporáneo como proceso terapéutico que materializa visualmente nudos internos para su mejor entendimiento y procesamiento. Hay que saber cómo este hecho el nudo para poder deshacerlo. Este libro ha sido realizado en un importante momento de mi vida de transición, de concienciación, de búsqueda, de crecimiento... Es por ello que para mí este premio significa mucho más que un premio y el libro mucho más que un simple libro.

Es una obra que ha sido concebida como un libro de artista (240 páginas), donde a través de una secuencia y combinación de diferentes elementos gráficos (dibujos, fotografías, grabados, litografías,) y textos, se relaciona el poder de la mujer con el propio instinto de la misma para la búsqueda de su identidad: “La mujer instinta” (distinta-extinta).

He querido transmitir distintos momentos del proceso de maltrato, pero no poniendo el foco en el maltratador, sino todo lo contrario, en la víctima y en su proceso de entendimiento del tema para su posterior salida y sanación. En el libro se reflexiona sobre cómo el viaje de recuperación y sanación depende de una misma. Es un análisis visual que se dibuja a través del tiempo entre la memoria y el olvido, para hablar del futuro del pasado.

Es un viaje por el interior del significado de la mujer “instinta” para encontrarse a sí misma. Un recorrido que nos lleva a lo más profundo de su ser para entender el proceso de pérdida de identidad. Relata, desde la pérdida de la persona, una perspectiva o visión concreta de la Historia de una “historia” de maltrato silencioso.

Paso a paso, página a página, se comparte con el lector-espectador, a través de gráficos e imágenes visuales y mentales, cómo el proceso de depredación de un agresor externo, comienza en el propio interior de cada mujer cuando ésta niega su instinto más básico de supervivencia. El depredador externo no entra en una vida sin permiso del depredador interno. Hay que entender el proceso para hacerse 100% responsable de tu parte. Describe gráficamente sensaciones y situaciones, aportando algunos códigos para descifrar posibles fisuras, fracturas, heridas y sus causas. Recoge el proceso de maltrato a nivel psicológico, examina las distintas fases y conceptos de ese proceso, y ofrece algunas posibilidades de salida desde el conocimiento intuitivo y racional de una misma. Se desarrolla la idea del ciclo vida-muerte-vida, como estrategia de evolución y desarrollo natural. Pone en valor el alma “salvaje” o más “instintiva” de la mujer, entendida como un poder an-

It’s a piece that has been conceived as an artist book (240 pages), where through a sequence and a combination of different graphical elements (drawings, photos, engravings, lithographs) and texts the power of women is linked to her own instinct to search for her identity: “La mujer instintna” (different-extinct)

It is a journey through the interior meaning of the “instinct” woman towards finding herself. A path that takes us to the deepest part of her being to understand the loss of identity process. It tells, from the loss of the person, a concrete perspective or vision of one story of a “story” of silent abuse.

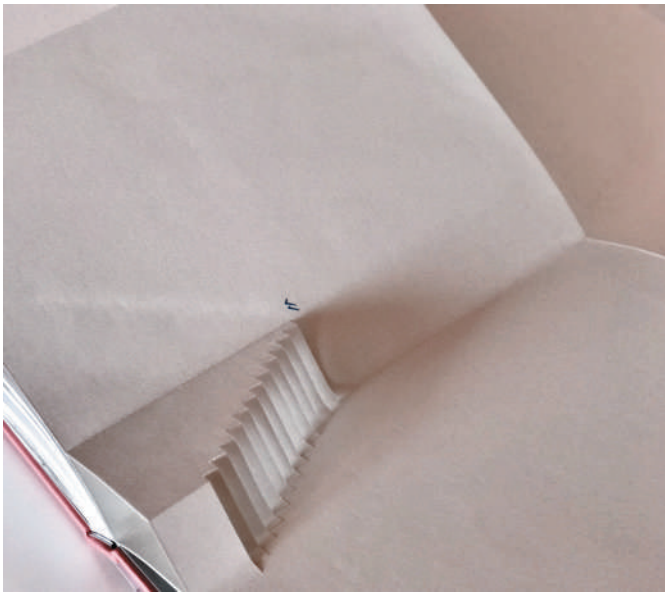
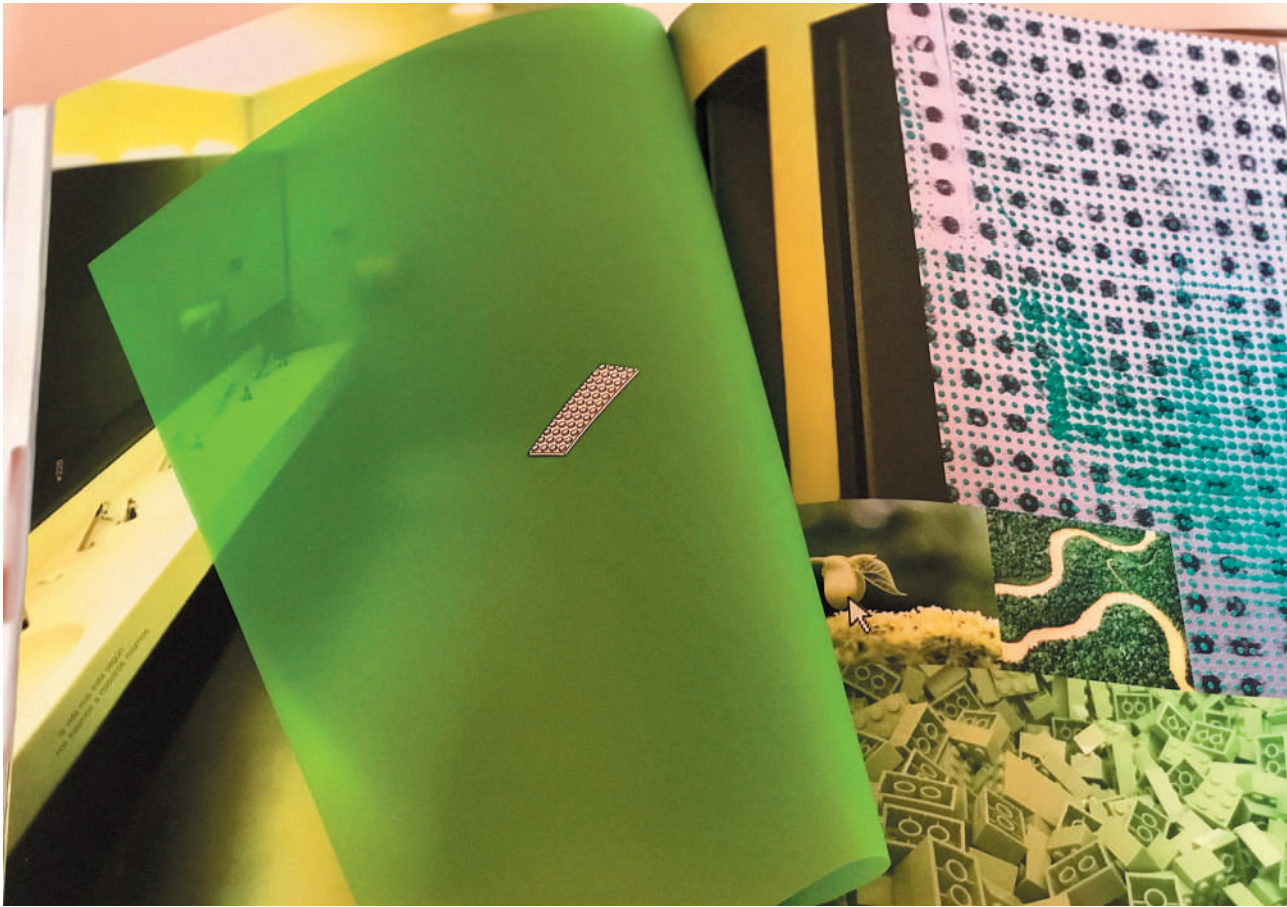
Step by step, page by page, its shared with the reader-viewer, through graphics and visual and mental images, how the process of predation from an external aggressor starts on a woman’s own interior when she denies her most basic survival instinct. The external aggressor does not enter a life without the permission of the internal predator. You must understand the process to become 100% responsible of your part. It graphically describes sensations and situations, contributing some codes to figure out any possible fissures, fractures, wounds, and their causes. It picks up the process of abuse at a psychological level, it examines the different phases and concepts of this process, and it offers possibilities to get out from the intuitive and rational knowledge of oneself. The idea of the cycle life-death-life is developed as a strategy of evolution and natural development. It provides the “wild” or more “instinctive” soul of woman with value, understood as an ancestral timeless power that possess an important anthropological value that trespasses all borders. It narrates how the internal or external predator makes some people lose their most basic and natural instincts, throwing themselves towards a life of psychological abuse, abandonment, or dependency where the most atrocious lose is the one of the human beings itself.

The intention is to transmit, as a plastic artist, to other “brave souls”, some theoretical and practical experiential keys of the process, to share path in the desert, the trip, and make others see that they are not alone neither in time nor in space. Something superior keeps us together, keeps us alive and connected.

Artists, we have the mission of making the invisible visible, make the insensible sensible, and this book wants to be an instrument for others to see through art what they can’t through their own eyes. I want to be a mirror that calls for action, for re-action. Art brings out for the individual and collective conscience topics that unconsciously we have in our interior.

Everything is for the better.

cestral atemporal que posee un valor antropológico importante traspasando toda frontera. Narra cómo el depredador interno o externo hace que algunas personas pierdan sus instintos más básicos y naturales, arrojándose a una vida de maltrato psicológico, abandono o dependencia donde la pérdida más atroz es la del propio ser humano.

La intención es transmitir, como artista plástica, a otras “almas valientes”, algunas claves experienciales teóricas y prácticas del proceso, compartir el camino del desierto, el viaje, y hacer ver a otras personas que no se encuentran solas ni en el tiempo ni en el espacio. Algo superior nos une, nos mantiene vivas y conectadas.

Los artistas tenemos la misión de hacer visible lo invisible, hacer sensible lo insensible, y este libro quiere ser un instrumento para que otras vean a través del arte lo que no ven con sus propios ojos. Quiere ser un espejo que llame a la acción, a la re-acción. El arte saca a la consciencia individual y colectiva temas que inconscientemente tenemos en nuestro interior. Todo es para bien.

El libro de Clarisa Pinkola evoca los diferentes estadios del proceso de maltrato por los que atraviesa la mujer y menciona los infinitos esquemas patriarcales que las condicionan. ¿Crees que la sociedad contemporánea está evolucionando o involucionando en este tema?

La sociedad siempre evoluciona, aunque sea para atrás, siempre evoluciona. Al igual que muchos momentos críticos vividos en el proceso de maltrato, siempre se avanza. A veces no se ve el progreso, ni la salida, ni la solución, pero siempre se avanza. Avanzaremos siempre que seamos capaces de sacar de las crisis, errores o problemas, un aprendizaje.

Hay señales que nos podrían indicar que no avanzamos, pero yo confío, tengo la absoluta certeza que hoy las mujeres, estamos mejor que el siglo pasado. Hay que visibilizar las problemáticas para ponerle nombre. Es importante nombrar para conocer y conocer para nombrar. Tenemos que nombrar para poder discernir. Por ello creo firmemente en la educación y el arte como motor de cambio y evolución de la sociedad.

¿Le gustaría seguir investigando en la idea de la “mujer instinta” y en las claves para favorecer el crecimiento personal femenino planteado en el libro original de la Dra. Pinkola?

Sí, de hecho en estos momentos estoy dedicada a la escritura de una trilogía de libros en torno al tema. Acabo de terminar el primer volumen y comenzando el segundo. Si la función del libro de artista premiado por la Fundación Ankaria, fue sacar de mí sensaciones a partir de la experiencia, es decir en aquellos

Clarisa Pinkola’s book evokes the different stages that a woman goes through the process of abuse and it mentions the infinite patriarchal schemes that condition it. ¿Do you believe that the contemporary society is evolving or involving regarding this topic?

Society is always evolving, even if its backwards, it’s always evolving. Just like many crucial moments lived during the process of abuse, we are always advancing. Sometimes progress is not seen, nor the exit, nor the solution, but we always advance. We will always advance.

There are signs that could tell us we are not advancing, but I trust, I have absolute certainty that woman today are better off than last century. We have to make the problems visible in order to name them. Its important to name in order to know and to know in order to name. We must name before being able to discern. For this I firmly believe in art and education as drivers towards change and evolution in society.

¿Would you like to keep on investigating the idea of the “instinctive woman” and the keys to favor woman’s personal growth raised in the original book by Dr. Pinkola?

Yes, in fact in this moment I’m in the process of writing a trilogy of books around the topic. I’ve just finished the first volume and I’m starting the second one. If the function of the artist book prized by the Ankaria Foundation was to bring out my sensations through experience, that is to say in those moments I used the creative part as a tool of personal healing, as therapy for growth, in this three books, the focus is set on the reader-viewer. Its directed at the public, they (woman) are the heroin of my story. Now almost three years later, the perspective acquired, and the distancing has made me observed the topic from another point of view. I believe I can help many people by telling what I’ve learned in the way.

Everyone has within themselves our “instinct” voice that guides us through the path of life. It is part of ourselves, our wisest soul, it knows what to do at any moment to reach vital fullness. In this way, the first book treats different topics on how due to an “internal” or “external” predator, women forget to listen to their own instinct, stumble with the wrong person, and allow themselves to be mistreated. If you mistreat yourself, they will mistreat you. Its precise, in order to avoid an endless auto destructive process to look, know, love, and empower yourself to escape the situation of mistreatment, to live a full life.

Understanding the process will help you know when to put limits and how to say no to all that is toxic to your soul. We haven’t

XXXXX
XXXXXX

XXXXX
XXXXXX

XXXXX
XXXXXX

momentos utilicé la parte creativa como herramienta de sanación personal, como terapia para el crecimiento, en estos tres libros, el foco está puesto en el lector-espectador. Está dirigido al público, ellas son las heroínas de mi historia. Ahora casi tres años después, la perspectiva adquirida, el distanciamiento, me ha hecho observar el tema desde otro punto de vista. Creo que puedo ayudar a muchas personas contando lo aprendido en el camino.

Todas las personas tenemos en nuestro interior la voz del “instinto” que nos guía en el caminar de la vida. Esa parte de nosotros mismos, nuestra alma más sabia, conoce lo hay que hacer en cada momento para llegar a la plenitud vital. De este modo, en el primer libro se desgranar diferentes aspectos de cómo a causa de un “depredador interno” o “externo”, la mujer se olvida de escuchar a su propio instinto, tropieza con la persona equivocada y se deja maltratar. Si tú misma te maltratas, te maltratarán. Es preciso, para evitar un proceso de autodestrucción sin fin, girarte hacia ti misma, conocerte, quererte, empoderarte y escapar de la situación de maltrato, para vivir una vida plena.

Entender el proceso, te ayudará a saber cómo poner límites y saber decir no a todo lo que intoxica tu alma. No hemos venido a sobre-vivir. Estamos aquí para vivir. Para ello, has de volver a ti misma para iniciar el camino de recuperación tras una historia de maltrato.

El primer libro “Volviendo a mí, tras el maltrato. La búsqueda interior de la mujer instinta” es el primer volumen de una trilogía que conjuga tres tiempos en uno.

Primer volumen: Volviendo a mí, tras el maltrato. La búsqueda interior de la mujer instinta.

Segundo volumen: Hacer visible lo invisible, el arte contemporáneo como proceso de sanación consciente del inconsciente.

Tercer volumen: El origen remolino, el futuro del pasado.

Con estos tres libros, pretendo llegar a comprender el ciclo completo del proceso para poder compartir la experiencia: El pasado, de dónde vienen las creencias que nos hacen tolerar determinadas situaciones y circunstancias. El presente, el trauma más cercano donde has tocado fondo y que te ha llevado a cambiar el rumbo de tu vida; cuando ya te dolió demasiado y por fin abres los ojos. El futuro. Se propone la práctica del arte contemporáneo y el desarrollo de los aspectos más creativos de la persona, como herramienta eficaz de ayuda para visualizar y dibujar un futuro distinto a pesar de haber sufrido determinado trauma o problemática.

come to survive. We are here to live. For that, you must look at yourself to start a healing journey from an abuse story.

The first book “*Volviendo a mí, tras el maltrato. La búsqueda interior de la mujer instinta*” is the first volume of a trilogy that combines three times in one.

First Volume: Volviendo a mí, tras el maltrato. La búsqueda interior de la mujer instinta.

Second Volume: Hacer visible lo invisible, el arte contemporáneo como proceso de sanación consciente del inconsciente.

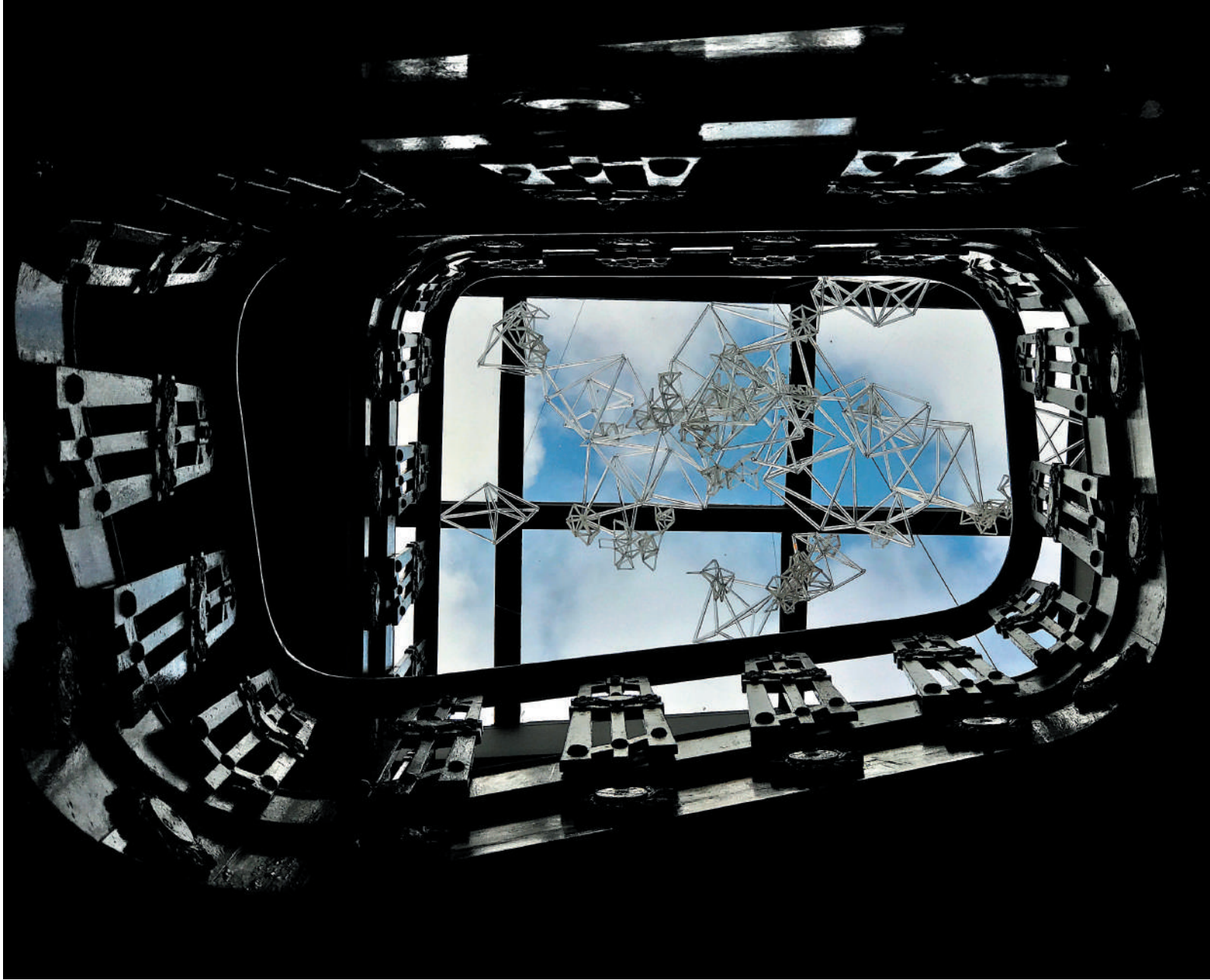
Third Volume: El origen remolino, el futuro del pasado

With these three books, I pretend to understand the complete cycle of the process to be able to share the experience: The past, where does the believe system that allows us to tolerate certain situations and circumstances comes from. The present, the nearest trauma where you’ve touched bottom and has led you to change your life; where it hurt too much and you finally open your eyes. The future. We propose the practice of contemporary art and the development of the most creative aspects of a person, as an efficient tool to visualize and paint a different future despite having suffered certain trauma or problem.

¿What remains for you to discover in engravings and in the multiple contemporary work?

Ha,ha. I don’t know what’s left to discover, what I certainly know at this point in the middle of my life is that my investigating capacity as a teacher, my childlike curiosity, my existential questions as a person, my nonconformity as a social individual, and my sensible outlook and perception on things as an artist will keep on guiding my way towards the search of new questions and challenges to learn and grow personally and intellectually.

I also know that my life’s purpose has to do with my contribution to the world of education and investigation or the legacy I can leave others via my attitude or way of seeing things on a personal or professional level. I believe in ethical leadership and in transmitting positive energy and excitement to those around us so they can bring out the best in themselves. If we focus in “engraving”, there are many interesting aspects from the multiple artwork that I would like to investigate. Everything is in continuous movement, everything is mutant. In the group of investigations, I lead, dx5 digital & graphic art research of the University of Vigo, we have various fronts open. As I mentioned, we are interested on what happens at the limits and we are currently developing some very motivating projects in that sense. But always, art is our beginning and end to face the problems of human beings.

¿Qué le queda por descubrir en el grabado y en la obra múltiple contemporánea?

Ja, ja. No sé lo que me queda por descubrir, lo que si sé a ciencia cierta, en este punto de la mitad de mi vida que mi capacidad investigadora como docente, mi curiosidad de niña, mis preguntas existenciales como persona, mi inconformismo como individuo social y mi sensibilidad en la mirada y en el percepción de las cosas como artista, seguiré guiando mi caminar hacia la búsqueda de nuevas preguntas y retos para el aprendizaje y crecimiento personal e intelectual.

También sé que mi propósito de vida tiene que ver con mi aportación en el mundo de la educación y la investigación o el legado que puedo dejar en los demás partir de mi actitud o manera de ver las cosas a nivel personal o profesional. Creo en el liderazgo ético y en trasmitir energía positiva e ilusión a los que me rodean para que cada uno saque lo mejor de sí mismo.

Si nos centramos en el “grabado”, hay muchos aspectos interesantes de la obra de arte múltiple que quisiera investigar. Todo está en continuo movimiento, todo es mutante. En el grupo de investigación que dirijo, dx5 digital & graphic arte research de la Universidad de Vigo, tenemos varias líneas de trabajo abiertas. Como dije antes, nos interesa lo que pasa en la frontera y estamos desarrollando algunos proyectos muy motivadores en la actualidad en este sentido. Pero siempre, el arte es nuestro principio y nuestro fin para abordar problemáticas del ser humano.

¿Qué balance hace de los treinta años de carrera artística? ¿Cómo ve el actual panorama artístico nacional?

Creo que la pregunta sobre el panorama actual artístico nacional, seguro que la puede contestar mucho mejor algún historiador, galerista, crítico o comisario de arte contemporáneo. Yo me considero simplemente artista, o persona creativa, y estoy dentro del sistema desde una posición activa de generación de obra y creación de pensamiento. No es mi misión opinar en este sentido.

Sobre el balance de mis treinta años, quizás tampoco me corresponda a mí emitir un juicio crítico sobre el corpus general de mi obra. Pero, sin duda, si tuviera que hacer un “balance”, sería positivo. Por aquello que comentaba anteriormente. Todo es para bien, y en el proceso está la belleza del crecimiento. Yo creo que he evolucionado en muchos sentidos y que los retos siempre vienen para decirte algo. Lo importante es no pararse, si creerse nada, o que has llegado a algo. Como decía Einstein, la vida es como montar en bicicleta, si te paras te caes. Creo sinceramente que la felicidad la da el progreso, pero no sólo por el hecho de evolucionar, sino por el gusto de disfrutar con el proceso de crecimiento, superación aprendizaje. Yo creo,

¿What do you take from your 30-year artistic career? ¿How do you see the current national artistic panorama?

I think the question on the current national artistic panorama, could be answered much better by a historian, gallery owner, critic or a commissar on contemporary art. I simply consider myself an artist or creative person and I am within the system from an active position of generation of pieces and creation of thought. It is not my mission to give my opinion in that sense.

On what I take from my 30 years, maybe it’s not up to myself to emit a critical judgement on the general body of my work. But, without a doubt, if I had to take some things, they would be positive. For what I mentioned previously. Everything is for the better, and in the process, there is the beauty of growth. I think I have evolved in many senses and that challenges always come to tell you something. The important thing is not stopping, without getting cocky or thinking you’ve gotten somewhere. As Einstein said, life is like riding a bicycle, to keep your balance, you must keep moving. I sincerely believe happiness comes from progress, but not only out of evolving, but out of enjoying the process of growth, of overcoming, and learning as well. I believe that one must fall in love with the process to be happy and in that sense for me, as a good engraving artist, I’ve always been hooked up to the process. The goal arrives, but the important thing is the journey, the multiple paths, the multiple goals that sometimes bring you magical results.

¿On which projects are you working on?

I’m doing a series of large format drawings (150x90cm) on Japanese paper over the idea of the invisible and the fluid, presence of a absence, absence of a presence.

The idea of this new series of drawings, titled “*El viento se derrama*”, is to express through the metaphors of the symbols used on a wind map, the flow of life. The intention is to reflect on how invisible forces that take us to certain places exists.

A storm, the calm, a direction, a course... Life is being in continuous movement, like the wind, like the sea. Nothing is forever, and nothing is what it looks like before our eyes. We are too small to be able to appreciate the complexity of the universe in which we are immerse.

The invisible is more important than the visible. The visible is already there, looking at our eyes, but what is there behind.... Then “the wind spills” (El viento se derrama and it takes us, it drags us. We breath it and we carry it within us as life’s oxygen.

In this series, I invite the viewer to travel to a superimposed time, an expanded invisible time, in an open way. I invite him

que hay que enamorarse del proceso para poder ser feliz, y en ese sentido, a mí, como buena grabadora, siempre me ha enganchado el proceso. La meta llega, pero lo importante es el camino, los múltiples caminos, las múltiples metas que te llevan a veces a resultados mágicos.

Si nos centramos en el “grabado”, hay muchos aspectos interesantes de la obra de arte múltiple que quisiera investigar. Todo está en continuo movimiento, todo es mutante

¿En qué proyectos está trabajando?

Estoy realizando una serie de dibujos a gran formato (150 x 90cm) sobre papel japonés sobre la idea de lo fluido y lo invisible, presencia de una ausencia, la ausencia de una presencia.

La idea de esta nueva serie de dibujos, titulada “El viento se derrama”, es expresar mediante la metáfora de los símbolos utilizados en un mapa de viento, el fluir de la vida. Se pretende reflexionar sobre cómo existen fuerzas invisibles que nos llevan a determinados lugares.

Una tormenta, una calma, una dirección, un rumbo,... La vida es estar en continuo movimiento, como el viento, como el mar. Nada es para siempre, y nada es tal y como aparece ante nuestros ojos. Somos demasiado pequeños, demasiado parciales, para poder apreciar la complejidad del universo en el que estamos inmersos.

Lo invisible es más importante que lo visible. Lo visible ya está ahí, mirándonos de frente. pero que hay detrás. ...Entonces “el viento se derrama” y nos lleva, nos arrastra. Lo respiramos y lo llevamos en nuestro interior como oxígeno de vida.

En esta serie, invito al espectador a viajar en un tiempo superpuesto, un tiempo invisible expandido, de una manera abierta. Lo invito a considerar la “pregunta” como fin, a disfrutar de la experiencia manteniendo los sentidos libres, a leer lo no escrito y ver lo invisible desde una multiperspectiva. En definitiva, a considerar la complejidad como una posible respuesta a la pequeñez de ese ser humano que habita en un espacio y tiempo tan limitado y finito como bello y excepcional.

También estoy desarrollando un proyecto de instalación *site specific* más grande para producir en este año, pero hasta que no sea público, prefiero no comentar. Pronto verá la luz.

to consider the “question” as the goal, to enjoy the experience keeping the senses free, to read the unwritten and see the invisible from a multi-perspective. In conclusion, while considering the complexity as a possible answer to the smallness of the human being that inhabits in a finite and limited time and space as exceptional and beautiful.

If we focus in “engraving”, there are many interesting aspects from the multiple artwork that I would like to investigate. Everything is in continuous movement, everything is mutant

I am also developing a larger *site-specific* installing project to produce this year, but until it not public, I rather not comment on it. It will soon see the light.