

**datos
negros**

CENTRO DE
HOLOGRAFÍA Y ARTES
FUNDACIÓN PEPE BUITRAGO

DADOS NEGROS
DIEZ AÑOS DE ACTIVIDADES
Y PROYECTOS DE ARTE
2014-2024

PARA DIGMA HOLO GRAFICO

11 MAYO 2024

DOSSIER
DE PRENSA

Centro Datos Negros
Villanueva de los Infantes
(Ciudad Real)

INAUGURACIÓN

11 de mayo de 2024

De 12:00 a 20:30 h

La muestra permanecerá abierta al público
del 11 de mayo de 2024
al 8 de septiembre de 2024

PARADIGMA HOLOGRÁFICO

Organizada por la Fundación Pepe Buitrago
Comisariada por el Equipo del Centro Datos Negros

SUMARIO

- 1 **PARADIGMA HOLOGRÁFICO**
PROYECTO DEL
CENTRO DADOS NEGROS
- 2 ARTISTAS Y OBRAS

1 **PARADIGMA HOLOGRÁFICO**

PROYECTO DEL CENTRO DE HOLOGRAFÍA Y ARTES DADOS NEGROS

“El holograma es el punto de partida de una nueva descripción de la realidad. Se trata de una interconexión imparabile. La conciencia misma no está compuesta por partes. Está distribuida en todo el cerebro: los hechos, las ideas, la materia, lo experimentado, lo no experimentado, etcétera. Pero cada cual constituye un conjunto integral e integrado de gestos, movimientos, recuerdos. Es algo parecido a un holograma: la totalidad está allí, pero exhibe una perspectiva diferente”.

—David Bohm

A lo largo del tiempo el arte se ha ido adaptando a su época a través de las novedosas técnicas y materiales de cada momento, creando conceptos nuevos de percepción de la vida. La óptica permitió a los pintores copiar el espacio visual como lo vemos, la fotografía destronó a la pintura en una imagen más realista y el holograma ha dado volumen y espacio a esa imagen plana.

La holografía abre la puerta al volumen en un soporte plano y nuestra mente se dispara, se contradice culturalmente y abre otros campos de entendimiento. Cada cuerpo situado en el aire luminoso se expande en círculos y llena el espacio circundante con infinitas semejanzas de sí mismo, y todo aparece en todo y todo en todas partes.

Según Bohm, la memoria se encuentra distribuida de manera holográfica en todo el cerebro, así como un holograma tiene una distribución espacial en un soporte plano en todas las dimensiones (un espacio atrapado en el tiempo).

Este modelo podría explicar el fenómeno de la asociación mental: cómo una imagen, experiencia o idea evoca otra parecida, cómo se pasa de la percepción al pensamiento y viceversa, en el fluir de la conciencia, en un constante despliegue y repliegue de memoria almacenada holográficamente.

Con esta percepción, la mente no se limita al cerebro y la conciencia individual está conectada con el campo morfogenético de la conciencia humana, que está más allá del espacio-tiempo. Este campo del pasado guía y mantiene la formación de nuestras mentes individuales.

El día **11 de mayo** inauguramos el proyecto **Paradigma Holográfico** con **Andrew Pepper, Amélie Petit Moreau, Dr. Truna, Dysø, Isabel Azevedo, M. Melissa Creshaw, Pearl John, Pepe Buitrago, Pilar González España y Néstor Ballesteros.**

Con este proyecto el Centro de Holografía y Artes Datos Negros, Fundación Pepe Buitrago cumple 10 años de proyectos y actividades de arte contemporáneo.

El **Centro de Holografía y Artes Datos Negros** es un espacio permanente de holografía y artes en el entorno rural, un espacio abierto para el pensamiento y la acción que invita a configurar y modificar los procesos de investigación y producción artística. Con la intención de promover la acción cultural y el arte actual.

La **Fundación Pepe Buitrago** promueve el **Centro Datos Negros**. La Fundación es una institución de carácter privado, independiente y sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Fundaciones, que asume como argumento clave de su compromiso la atención a la holografía, a la creación contemporánea y a la transferencia del conocimiento en favor de la ciudadanía.

Título:	PARADIGMA HOLOGRÁFICO
Fecha:	Del 11 de mayo al 8 de septiembre de 2024
Inauguración:	11 de mayo, de 12:00 a 20:30 h
Lugar:	Centro Datos Negros. Calle Fuente Quintana, 3 13320 Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)
Comisariado:	Equipo del Centro Datos Negros
Horario:	Con cita previa
Precio:	Acceso libre
Organiza:	Fundación Pepe Buitrago
Superficie:	1.000 metros cuadrados
Obras:	Holografía Música Poesía Performance Instalación

2 **ARTISTAS** Y OBRAS

Amélie Petit Moreau

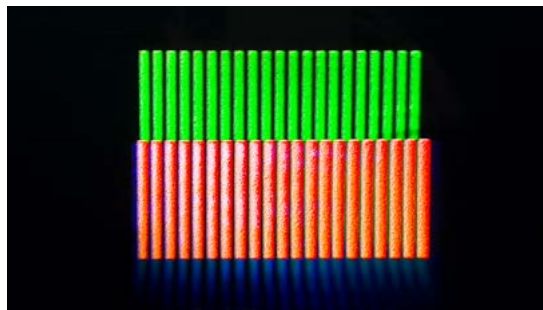
Nacida en 1987, Amélie Petit Moreau vive y trabaja en París.

Estudió Diseño de Interiores en la ESAM de París y continuó sus estudios en el Departamento de Artes Gráficas de la Academia de Bellas Artes de Varsovia.

Es una artista multidisciplinar que trabaja principalmente con la luz. Su obra se ha expuesto en el Festival Transient de París en 2014, en el 10º Simposio Internacional de Holografía en Aveiro (Portugal) en 2018 y en el evento Intoto 6 en la Fundación Pernod Ricard de París en 2018.

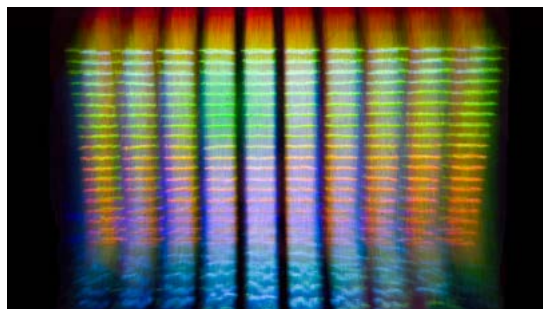
En 2021, APM crea un laboratorio holográfico en París llamado PHANTASMA (en curso sitio web)

ameliepetitmoreau.com

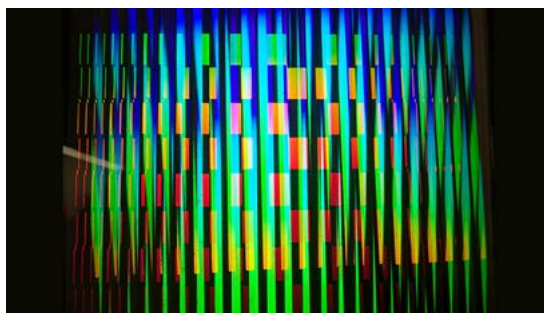
DESPLAZAMIENTO ESPECTRAL I

Holograma de transmisión Arco Iris sobre vidrio, haluro de plata, 25x20 cm, 2023

DESPLAZAMIENTO ESPECTRAL II

Holograma de transmisión Arco Iris sobre vidrio, haluro de plata, 15x12 cm, 2023

ADITIVO

Holograma de transmisión sobre vidrio, haluro de plata, 25x20 cm, 2016

Andrew Pepper

El artista británico Andrew Pepper “dibuja en el espacio” utilizando luz proyectada, instalaciones y holografía.

Ha participado en exposiciones colectivas e individuales en todo el mundo y ha escrito mucho sobre los aspectos culturales y críticos de la holografía creativa.

Recibió un doctorado por su investigación sobre holografía creativa, concedido por el Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Reading (Reino Unido) y ha actuado como examinador externo en una amplia gama de doctorados clave de investigación, basados en la práctica, en el campo de la luz y la holografía.

Como director del Programa de Holografía de la Fundación Shearwater y del Fondo Internacional de Holografía, trabajó con un amplio abanico de expertos internacionales en arte para distribuir fondos de apoyo a artistas que exploran el campo de la holografía creativa.

PASANDO LA PÁGINA

Holograma de reflexión sobre vidrio, 25,4x20,3 cm, 1989

A finales de los ochenta y principios de los noventa, Pepper empezó a trabajar con marcas gestuales dibujadas a mano que aparecían dentro de volúmenes holográficos.

Al invertir el volumen grabado, de modo que aparece frente al plano de la imagen, las sombras proyectadas por las marcas se hacen visibles en el espacio entre el espectador y la superficie de la obra. Parecen ser simultáneamente planas, dimensionales y cinéticas.

SOBRE DIBUJADO

Holograma de reflexión sobre vidrio, 25,4x20,3 cm

Las líneas esbozadas en *Over Drawn* existen entre el observador y el plano pictórico pero, en un intento de comprender ópticamente las marcas, las “aplanamos” sobre la superficie. A medida que avanzamos por la obra, estas marcas parecen desplazarse por la superficie. Hay una pregunta subyacente constante sobre cómo definir estas marcas: ¿dibujos planos, sombras inconexas u objetos dimensionales?

TRAMA VERTICAL

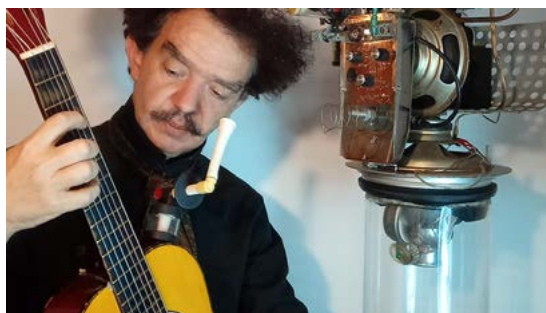
Holograma de reflexión sobre vidrio, 25,4x20,3 cm, 1991

¿Cuánta información se necesita para definir una superficie y el volumen que hay debajo? En *Vertical Hatch*, unas simples líneas “sombreadas” (una técnica de dibujo habitual para rellenar una forma o representar un sombreado) se convierten en pequeños “huecos” dibujados a través de los cuales intentamos ver el volumen que hay detrás. El resultado es un desplazamiento cinético de las marcas dibujadas, un dibujo animado en el espacio.

Dr. Truna

Andrés Blasco Ramos (Valencia, 1965). Auto-luthier y músico, desde 1980 se ha centrado en dos áreas principalmente: creación de nuevos instrumentos y composición de un lenguaje sonoro, visual y musical propio. Piezas híbridas impregnadas de futurismo, Dadá y Patafísica...

Ha actuado en bienales y festivales de Bélgica, España, Alemania, Francia, Italia, Grecia, Austria, Portugal, Lituania y Polonia.

HALLAZGOS TRUNA (TORO CÓSMICO+GLOBOTARRA)

Instalación/Intervención sonora, 2024

La invención me acompaña desde muy niño, empecé a construir pequeñas esculturas sin saber lo que hacía con apenas 5 años, estas esculturas consistían en trozos de juguetes que habían sido rotos a propósito para tener una nueva vida. A veces estos objetos conservaban los circuitos eléctricos a baterías y estaban como vivos. Los coleccionaba debajo de mi cama en cajas de cartón y mi madre, horrorizada al ver estos pequeños monstruos, los tiraba a la basura, cosa que me enojaba.

En la actualidad toda esta práctica de experimentación y hallazgo-tesoro, la conservo en mi día a día y respondo al nombre artístico de Dr. Truna.

El proceso sin duda es lo más valioso, mi trabajo siempre está en proceso tanto en piezas escénicas como en los instrumentos intervenidos o esculturas sonoras.

Dysø

Hijo del rap, hermano del spoken word, primo del poetry slam, nieto del calambur, padre del spoken rap, es una de las voces más interesantes y comprometidas de la oralidad de este país.

Este rapero poeta de espíritu beat nos descubre a cada requiebro de ingenio certezas que suelen pasar desapercibidas al ser dichas por el anestésico lenguaje de los medios de desinformación.

Demasiado poeta para los raperos, demasiado rapero para los poetas, este manchego es único en su clase y tiene algo importante que decirnos con *Inquiéntud*, su nuevo libro+disco, tras muchos años de silencio: ¡No seamos rebeldes, seamos re-verdes!

Isabel Azevedo

Isabel Azevedo es una artista que investiga las relaciones entre arte, ciencia y tecnología. Teniendo la luz como tema, ha producido y presentado entornos multimedia e instalaciones holográficas, y ha estado explorando el potencial de la performance en el espacio creado entre la imagen holográfica y el espectador. Ha expuesto individual y colectivamente (desde 1984); ha publicado y participado en varias conferencias internacionales, como autora y como revisora. Fue investigadora postdoctoral en Estudios de Arte - Holografía del Arte en la Universidad De Montfort, Leicester, Reino Unido, y en la Universidad de Oporto, Portugal, con una beca de la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (2010-2016); Doctora en Estudios de Arte, en la Universidad de Aveiro, Portugal (2005); Postgrado en Bellas Artes/Holografía con una beca de la Fundação Calouste Gulbenkian (1988-90); Licenciatura en Bellas Artes/Pintura en la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Oporto, Portugal (1987).

Fue Profesora de Bellas Artes en ARCA/EUAC, Coimbra, Portugal (1992-2015); Investigadora Senior en ID+ Research Institute for Design, Media and Culture, desde 2007; Profesora Invitada en el Instituto Politécnico de Coimbra, Coimbra Education School, Portugal, desde 2021. Fue ganadora del Concurso CHIMERATM, en la Exposición de Hologramas Artísticos, durante la ISDH 2023, en Seúl, Corea del Sur, con el holograma digital *“El Navegante Portugués”*.

Holografía performativa. El holograma y la experiencia de su imagen

Mi investigación artística se ha centrado en la estética de la luz, como entidad en sí misma, y en cómo el espectador interactúa con ella; la holografía es uno de los medios que he utilizado en este proceso. Los temas que he desarrollado se han centrado en aspectos visuales como la luz y el color, la tercera y cuarta dimensión, la relación espacio-tiempo y cuestiones de representación; para explorar conceptos como memoria e identidad, materialidad e inmaterialidad; cuestiones de género; pensamiento y acción.

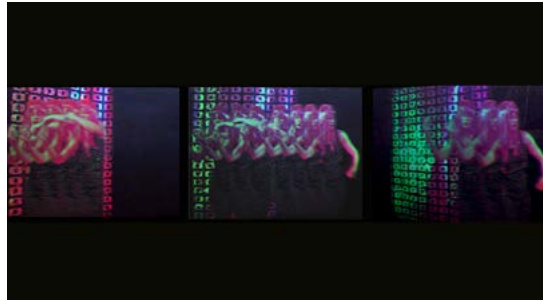
He estado desarrollando una serie de hologramas de arte digital, explorando el movimiento dentro y fuera del espacio holográfico, haciendo que el espacio físico del espectador también forme parte de la obra, y proponiendo un nuevo tipo de arte performativo. Es el movimiento del espectador el que dirigirá la performance, grabada en la placa holográfica. La experiencia corporal de interacción con la imagen holográfica es fundamental. Dentro de estos hologramas digitales, es el tiempo de la imagen activado simbióticamente con el participante lo que crea la performance total.

La información de la imagen para hacer hologramas digitales puede proceder de una escena física o de un modelo informático virtual. Utilizamos el sistema de iluminación portátil HoloCam para capturar escenas físicas que eran escenarios y representaciones, colocadas y actuadas en el estudio. Se desarrollaron una serie de actuaciones, con la colaboración de Elizabeth Sandford-Richardson en los estudios de la Universidad De Montfort, en Leicester, Reino Unido. Las grabaciones de las actuaciones experimentales en el estudio se editaron mediante los programas Motion y Final Cut Pro X, lo

que permitió colocar varias escenas dentro de una imagen. A continuación, estos vídeos se enviaron a Geola Digital UAB, en Vilna, Lituania, para imprimirlos como hologramas digitales. Las representaciones sólo existen una vez impresas y colocadas en el espacio expositivo para que puedan ser activadas por la interacción espectador/participante.

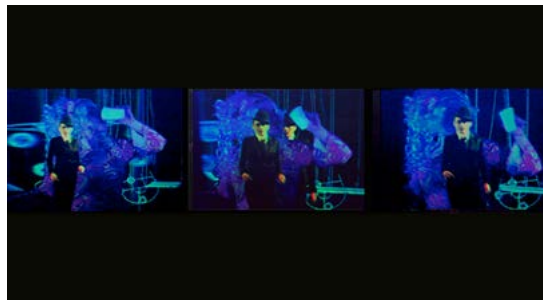
A continuación se muestran algunas fotografías de estos hologramas, aunque son una pálida presentación de estas obras. Sólo pueden verse, en su total singularidad, mediante la presencia y el movimiento directo del participante.

isabelazevedo.com

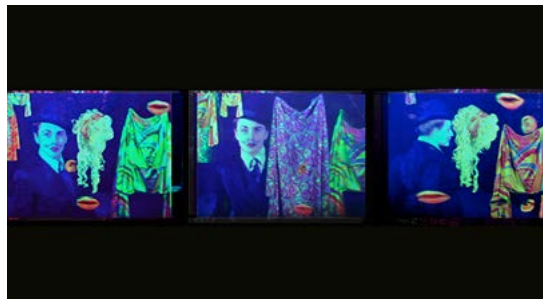
ORQUESTA

Holograma de reflexión digital, 45x60 cm, 2014
Con la colaboración de Elizabeth Sandford-Richardson

LA BUENA VIDA/ESPOSA

Holograma de reflexión digital, 45x60 cm, 2014
Con la colaboración de Elizabeth Sandford-Richardson

HOMBRE Y COSAS

Holograma de reflexión digital, 45x60 cm, 2014
Con la colaboración de Elizabeth Sandford-Richardson

M. Melissa Crenshaw

Mi pasión por la holografía comenzó a principios de los años ochenta. Desde entonces he creado arte holográfico y he trabajado en diversas áreas del campo de la holografía. Sigo explorando el potencial de la luz en todos los aspectos, incluida la expresión de ideas visuales para crear entornos luminosos.

Mis obras de arte se encuentran en colecciones internacionales privadas y públicas, como la Global Images Collection (ahora colección HOLO Inc.), Museo del MIT, Art Bank de Canadá, Museum fur Neue Visuelle Medien de Colonia (Alemania) y la Jonathan Ross Hologram Collection de Londres.

He tenido la suerte de recibir dos residencias artísticas, una en el Museo de Holografía de Nueva York y otra en el Fringe Research Facility de Toronto. La Fundación Shearwater de Nueva York me concedió un generoso premio en metálico por mi destacada labor en el campo de la holografía artística.

De 1987 a 1996, trabajé para Walter Clarke, de Global Images, como Director del Estudio Holográfico de Vancouver (Canadá), donde dirigí el estudio de holografía analógica y el programa de Residencia de Artistas Globales. A lo largo de los años, he viajado a varias conferencias y simposios de todo el mundo para presentar ponencias, talleres y charlas sobre holografía, sobre todo en el Instituto de Correos y Telecomunicaciones de Pekín (RPC), el MIT de Boston, varias conferencias de la SPIE y simposios internacionales sobre holografía en pantalla (ISDH).

Además de crear hologramas analógicos, trabajé en colaboración con el prestigioso arquitecto Bing Thom en el diseño de una gran instalación de iluminación espectral para el Pabellón de Canadá en la Expo 92. Este trabajo me llevó a crear un producto de vidrio holográfico y otras instalaciones de luz. Este trabajo me llevó a crear un producto de vidrio holográfico y otras instalaciones de luz.

En Estados Unidos, Canadá y China he comisariado y diseñado exposiciones colectivas de holografía y he impartido talleres sobre holografía artística. De 1997 a 2017, trabajé en investigación de óptica micro/holográfica para Ledalite Architectural Products, ahora parte de Philips Electronics. Nuestro equipo de Ledalite desarrolló un material óptico holográfico, MesoOptics, que ganó el Premio al Nuevo Producto del Año en Lightfair 2001.

En 2018 fui miembro del Comité de Arte del 11th, International Symposium on Display Holography (ISDH) en Aveiro, Portugal y en 2019 como Session Chair en la conferencia SPIE (Applied Optical Holography III) en Dan Diego, California USA. En los últimos años he sido consultor como Gestor de Colecciones para HOLO INC. de

Chicago USA, empresa que ha adquirido la colección Global Images Art Hologram y la colección Rudie Berkhout. Además, ofrezco cursos de holografía en línea a través de la Escuela Internacional de Holografía y asesoro en Southwood Holographics Studio (NY) sobre su sistema de holografía analógica.

Actualmente estoy experimentando con diodos láser baratos, película de ftopolímtero y diseñando pequeños sistemas para que la gente pueda crear hologramas artísticos Denisjuk de forma más fácil y asequible.

www.mmelissacrenshaw.com

¿LA MEDIDA DE QUÉ?

Holograma óptico de reflexión pseudocolor, 11,5x9 cm, 2019

Me han fascinado y atraído los diseños de instrumentos tanto antiguos como contemporáneos. Astrolabios de la Antigüedad, neceseres victorianos para viajar y la mayoría de los instrumentos y accesorios que se utilizan al crear hologramas ópticos. La artesanía que se emplea en fabricar instrumentos bellos y funcionales los convierte en formas escultóricas con un lenguaje codificado, un propósito misterioso no siempre evidente.

Transportadores, lentes, pequeños espejos, monturas ópticas de precisión y otros elementos esenciales para la creación de hologramas aparecen a menudo en mis obras. Al rendir homenaje a estos interesantes objetos, puedo pasar por alto su finalidad y perderme en la elegancia de su diseño.

Creé este pequeño holograma Denisjuk de 4x5 pulgadas en el Rudy Berkhout Holographic Studio en Catskill, Nueva York, en 2019. Hago todo mi propio trabajo técnico. Este holograma es uno de una serie, pero cada uno es un original, no una copia.

Pearl John

John explora los temas de la familia, el paso del tiempo y los recuerdos guardados en los objetos a través de las obras de arte de esta exposición. John está interesado en “her-story” más que en “his-tory”, entendiendo el pasado a través de narrativas femeninas, incorporando objetos ancestrales, relaciones documentadas y narraciones personales con obras multimedia. John utiliza la profundidad del espacio holográfico para representar recuerdos

lejanos. Cuanto más atrás en el espacio holográfico, más atrás en el tiempo. John suele crear imágenes borrosas para representar recuerdos poco claro.

John ha trabajado como artista holográfico durante más de 30 años y ha expuesto a nivel internacional, la más reciente en Corea del Sur en el Simposio Internacional de Holografía de Visualización (2023), el Festival de Ciencia e Ingeniería de Southampton, Reino Unido (2022); Museo de la Ciudad de Aveiro, Portugal (2018); Gallery 286 en Londres (2018), Reino Unido, The Magic of Light en San Petersburgo y Moscú (2015) y actualmente en el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Southampton, Reino Unido.

John tiene un estudio/laboratorio en la Facultad de Física y Astronomía de la Universidad de Southampton y trabaja como líder de participación pública promoviendo el trabajo de investigación del departamento y actuando como artista residente.

EL PASO DEL TIEMPO MEMORIA LEJANA

Holograma digital animado a todo color (película), 25,4x65 cm, 2018

Producido con el apoyo técnico de Dietmar Ohlmann e impreso por Geola

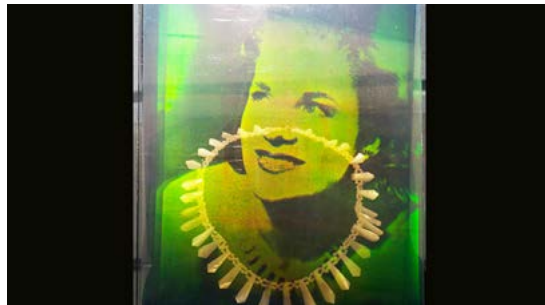
BRÚJULA DEL TATARABUELO

Técnica mixta: Holograma de reflexión y brújula vintage, 20,3x12,7 cm, 2014

RETRATO DE LA BISABUELA (DOS VISTAS)

Impresión digital y holograma de reflexión, 15,2x12,7 cm, 2014

COLLAR DE LA TÍA

Holograma de reflexión sobre película con collar, 20,3x25,4 cm, 2014

Pepe Buitrago

Su actividad artística se inició en la pintura. Tras viajar a Nueva York con la beca Fullbright (1985), se introdujo en el campo de la holografía. La exposición *Pintura, hierro y luz* (Madrid, 1989) es indicativa de un rumbo que se afianza al establecerse seguidamente en Londres, donde estuvo residiendo hasta 1996 y trabajando en colaboración con algunos hológrafos como Mike Medora, Nigel Robiette y Caroline Palmer, con quien realizó la holoescultura *What do you think?* (Benjamín Rhodes Gallery, Londres, 1989). En 1990, recibió la beca de la Fundación Pollock & Krasner de Nueva York y, en 2004, la beca Holographic Arts Center NY, subvencionada por Shearwater Foundation.

La apariencia de la realidad - la realidad de la apariencia es el argumento de una serie de trabajos (fotografía, video, instalaciones, hologramas, ...) realizados por Buitrago durante los últimos treinta años. Una reflexión acerca de la delicada línea que discurre entre lo real y lo irreal, la sutil barrera entre lo que conocemos y desconocemos, entre lo que la realidad nos muestra y nos oculta, como las instalaciones: *Throwing it down the drain* (Battersea Arts Centre, Londres, 1995); *Geometría* (Casa do Sal, Terceira, Açores y Sala do Veado, Museo Nacional de Historia Natural, Lisboa, Portugal, 1998); *Simulación-Disimulación* (Tentaciones, Estampa 01, Madrid, 2001 y Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia, 2007); la serie *Nobody-Nadie* (Madrid, 2001); *Tentaciones* (Estampa 01, Madrid) y Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia, 2007); *Sostenible-Insostenible* llevada a cabo con una Beca-Residencia en el Center for the Holographic Arts, un proyecto subvencionado por Shearwater Foundation (Nueva York,

2004); *Nadie es nadie* (MEIAC, Badajoz y ZKM de Karlsruhe, Alemania e Instituto Tomie Ohtake, Sao Paulo, 2008-2009); *No es casual* (Espacio de Arte Contemporáneo-ECAT-Archivo de Toledo, 2009).

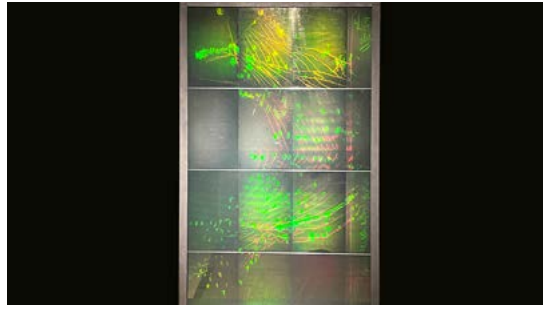
En 2010 participó en la III Bienal de Arte Contemporáneo, Fundación ONCE, Complejo El Águila (Madrid). Su última instalación *Where is the way?* fue expuesta en el Pabillon 28-Hospital Julio de Matos (Lisboa, 2009), en el Palacio de la Mosquera (Ávila, 2010) y en ArteNavas (Ávila, 2011). En 2012 volvió a formar parte en la IV Bienal de Arte Contemporáneo, Fundación ONCE, Centro Cultural Conde Duque y en Espacio B (Madrid) con la instalación *Nobody*. En 2013 participó en la exposición Marke Spanien (European Creative City ECC Atelierhaus, Berlin) con la pieza *El problema principal...*

Entre 2014 y 2019 tomó parte en varias exposiciones colectivas como: Consonantes, Serigrafías del taller de Christian M. Walter en la Fundación Antonio Gala (Córdoba); Kunstmasse für Grafik & Paperworks, en el Klassische Moderne und Gegenwartskunst (Cologne Paper Art); Encuentro de creadores y poetas visuales españoles FVE (República Dominicana, 2015); en el Festival de fotografía Revela-T, (Vilassar de Dalt, Barcelona, junio 2015); Arte contemporáneo en la colección Himalaya en el Museo de Albacete (2015); Apartes: intervenciones artísticas en la 40ª edición del Festival de Teatro Clásico de Almagro (2017); Pongamos que hablo de Madrid, en el Instituto Cultural Cabañas y la Feria del Libro de Guadalajara (México, 2017); y The Unsupported Mark-Drawing with Holography, en la Gallery 286, comisariada por Andrew Pepper (Londres, 2018). En Cáceres Abierto 2019 presentó La incerteza del vacío en el Aljibe del Museo de Cáceres.

De un modo paralelo a estos proyectos, Pepe Buitrago ha ido desarrollando diversos trabajos de holopoesía, poesía visual, mail art, etcétera, como el libro *Siglo XX* (Londres, 1991); las series *Tono de voz* y *Tiempo* (Villanueva de los Infantes, 2006), NA gallery (Seoul, 2007) y el Instituto Açoriano De Cultura (Angra do Heroísmo, 2009); o sus trabajos de fotografía con hologramas como la serie *Desde lo que no existe* (Madrid, 2007-2009) y la serie *Paisaje Disfuncional* (Madrid, 2012), donde juega con el lenguaje a la vez que con la levedad y la profundidad aparente de los elementos holográficos que el autor utiliza como concepto en su trabajo. Desde 2014 desarrolla un proyecto en el Centro de Holografía y Artes Dados Negros (dadosnegros.com), en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), con el objetivo de difundir el arte contemporáneo en el medio rural.

Los títulos con los que denomina sus trabajos son palabras desnudas de retórica, preguntas, dudas, juegos del lenguaje que lanza al espectador, y es el visitante el que tiene que encontrar su propia respuesta. Todas son válidas. Quizás incluso son infinitas.

En su trabajo confluyen la escritura y los signos: un lenguaje que crea una tensión que va de lo poético e intimista a lo cotidiano y social, reflejándose en su preocupación por la condición humana, por temas como la identidad, la economía, la locura, la muerte; elementos que adquieren en su obra una dimensión irónica a la vez que humana, provocando inquietud en el espectador.

EL AZAR OPACO DE LA TRANSPARENCIA, ROTA

16 Hologramas de reflexión de dos tomas y varios colores, 148x242 cm (2020-2021)

Serie El azar opaco de la transparencia, rota. Réplica de *El Gran Vidrio*, fragmentado. Instalación con hologramas, (1991-en proceso)

Pepe Buitrago descubre *El Gran Vidrio* en 1984 cuando viaja a Nueva York. Más tarde, en 1989, en otro viaje –esta vez a Londres– ve una réplica realizada por el artista Richard Hamilton y decide ponerse en contacto con él y con el historiador de arte especializado en Duchamp, Juan Antonio Ramírez, para trasladar su intención de realizar una nueva réplica, pero holográfica.

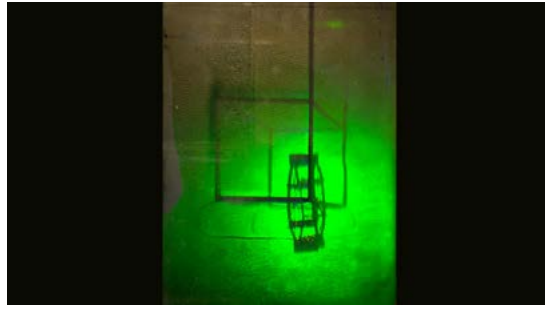
Duchamp publicó las notas y estudios de *El Gran Vidrio* bajo el título de *La Caja Verde* en 1934 y él mismo aprobó réplicas de su obra. La primera en 1961, para una exposición en el Moderna Museet de Estocolmo; otra, la de Richard Hamilton, para la Tate Modern de Londres en 1966 y una tercera que se encuentra en el museo Komaba, en la Universidad de Tokio.

Buitrago utiliza el holograma como soporte para poner en cuestión la certidumbre de las cosas. Así, en *El azar opaco de la transparencia, rota*, proyecto comenzado en Londres en 1991, el autor juega con lo plegado y lo desplegado haciendo una réplica de *El Gran Vidrio*, poniendo en duda la transparencia, lo visible y lo invisible, haciendo que los objetos aparezcan y desaparezcan en el espacio multidimensional al que se refería Duchamp cuando hablaba de la existencia de otra realidad, del azar, del instante. A través de esa multidimensionalidad el holograma desestructura la visión de quien lo mira rompiendo el orden de percepción y dando lugar a lo improbable, a lo imprevisto y a la deconstrucción de las cosas.

El Gran Vidrio de Duchamp / La mariée mise à nu par ses célibataires, même (La novia desnudada por sus solteros, incluso).

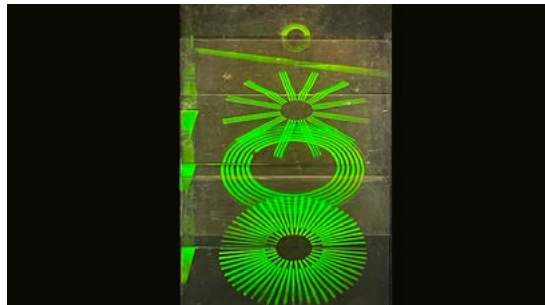
La obra es una proyección espacial dentro del espacio que la contiene, formado por una serie de elementos recogidos por dos planchas de vidrio que parecen estar flotando en el espacio casi como si fuera una ventana arrancada de un muro y colocada en un medio nuevo. Duchamp también estuvo interesado por las teorías de la cuarta dimensión y algunos autores ven en esta obra una formulación de ese interés.

En la réplica de Buitrago los elementos flotan en el espacio ya que el holograma permite en su superficie hacer visible lo invisible.

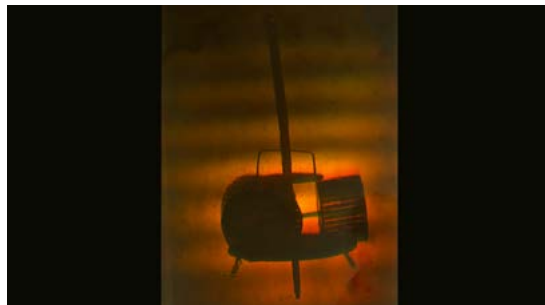
ROTACIONES

Holograma de reflexión, 43x33 cm, 2004

LO QUE SE OCULTA

Tres hologramas de reflexión, 68x44 cm, (2006-2009)

TRITURADOR DE INTENCIONES

Holograma de reflexión, 50 x 35 cm, 2013

IMPULSOS EN ESPERA

Holograma de reflexión de 3 tomas, 40x60 cm, 2017

Pilar González España y Néstor Ballesteros

Pilar González España es escritora, traductora, y recitadora. Como poeta ha publicado *El Cielo y el Poder*, *Una mano escondida en un cajón*, *Retráctiles*, *Transmutaciones* y *El cabello más largo que mi amor*, entre otros.

En 2020, ha publicado la obra de teatro *Las Hijas de Lot*. Ha obtenido el Premio de poesía Carmen Conde y ha sido finalista del Premio Nacional de Traducción, 2005. En 2023 ha quedado entre los diez finalistas del Premio Planeta.

Su obra poética ha sido traducida a diversas lenguas como francés, árabe, chino, entre otros. Es recitadora profesional y suele acompañarse de músicos. Desde 1998 es profesora titular de Lengua y Pensamiento de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Madrid.

Néstor Ballesteros es pianista, compositor y acordeonista. Se forma en piano y composición en Argentina, en el Conservatorio Provincial Alberto Ginastera y en los talleres de música de Londrina y Curitiba de Brasil. Completa sus estudios con los maestros Horacio Moscovici, Gustavo Mozzi y Juan Carlos Cuacci.

Desde 1997 es músico profesional en diferentes géneros musicales y artes escénicas. Ha trabajado en teatro con José Troncoso, Héctor del Saz y José Sanchís Sinisterra, Miguel Ángel Solá y Laia Ripoll; y con los músicos Miguel Cantilo, Jingle Django, Jasmina Petrovic, el Quinteto Astor, Pía Tedesco, Alberto Cortez, Elena Roger, Cíngaro Drom, Jasmina Petrovic & Taltalim y Julia Zenko, entre otros.

DEJAR DE SER

Concierto poético. Poemas y voz, Pilar González España. Música y piano, Néstor Ballesteros

...amar es dejar, dejar ser, dejar de ser, amar es dejar, dejar ser, dejar de ser...

La voz escrita, la palabra dicha. La voz. El piano. La palabra y la música. Conjunción de intenciones, de voluntades. Conjugación de universos. Una emoción se aúna a otra emoción, se anuda y se anula. Amor y lucha.

DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DISPONIBLE ONLINE

Amélie Petit Moreau
[Abrir imagen](#) ↓

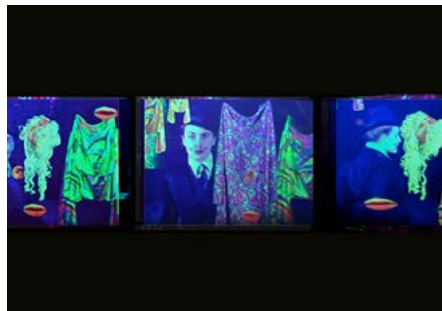
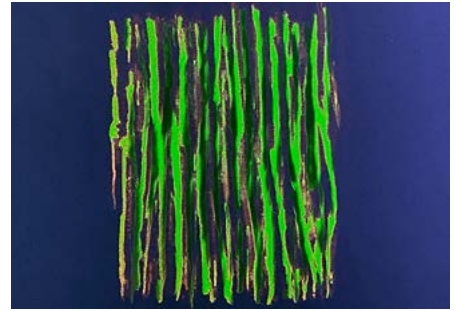
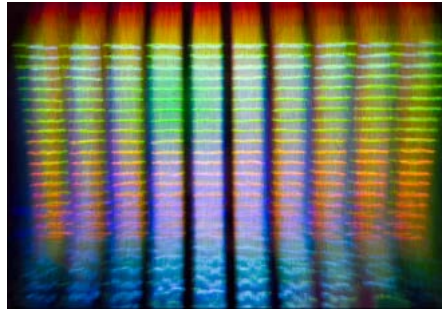
Andrew Pepper
[Abrir imagen](#) ↓

Dr. Truna
[Abrir imagen](#) ↓

Dysø
[Abrir imagen](#) ↓

Isabel Azevedo
[Abrir imagen](#) ↓

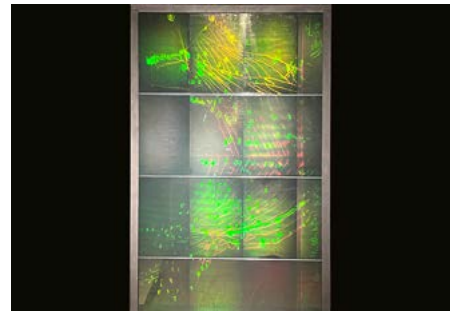
M Melissa Crenshaw
[Abrir imagen](#) ↓

Pearl John
[Abrir imagen](#) ↓

Pepe Buitrago
[Abrir imagen](#) ↓

Pilar González España
y Néstor Ballesteros
[Abrir imagen](#) ↓

CRÉDITOS

ORGANIZACIÓN: Fundación Pepe Buitrago

COMISARIADO: Equipo del Centro Datos Negros

DISEÑO GRÁFICO: Gaspar García
gaspar@garciaycia.com