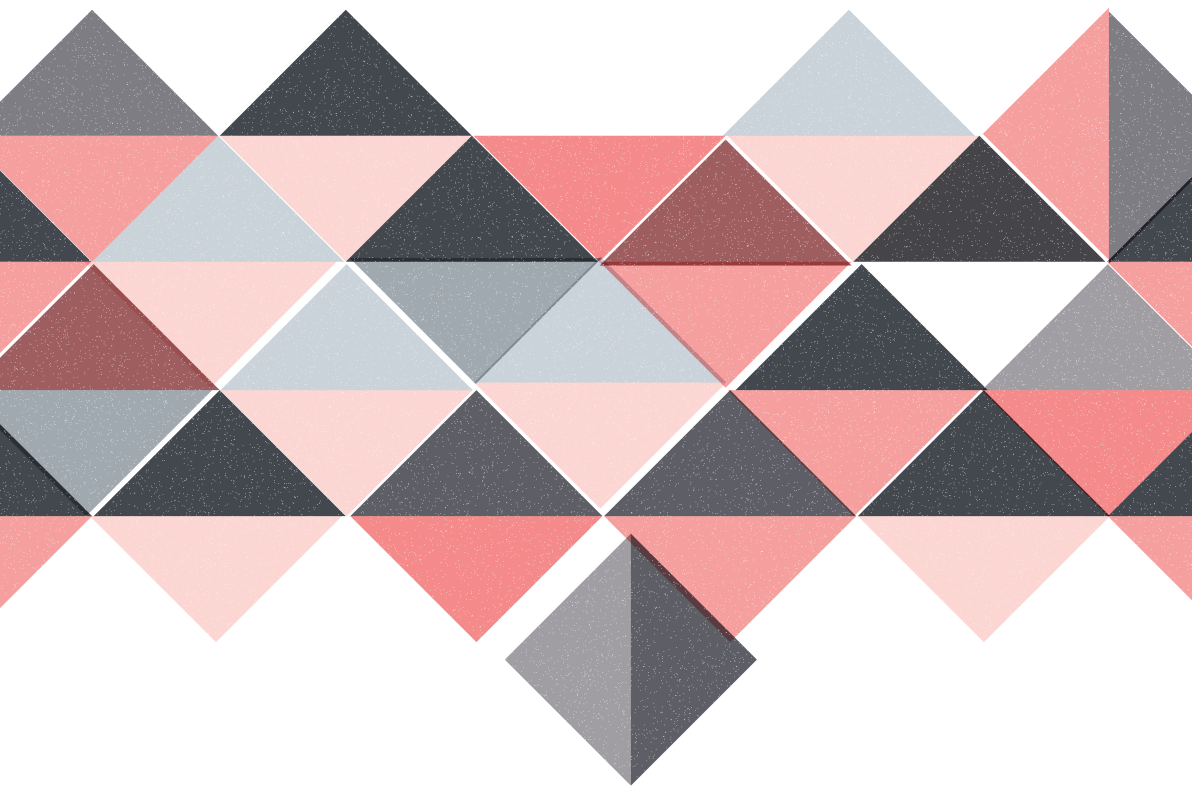
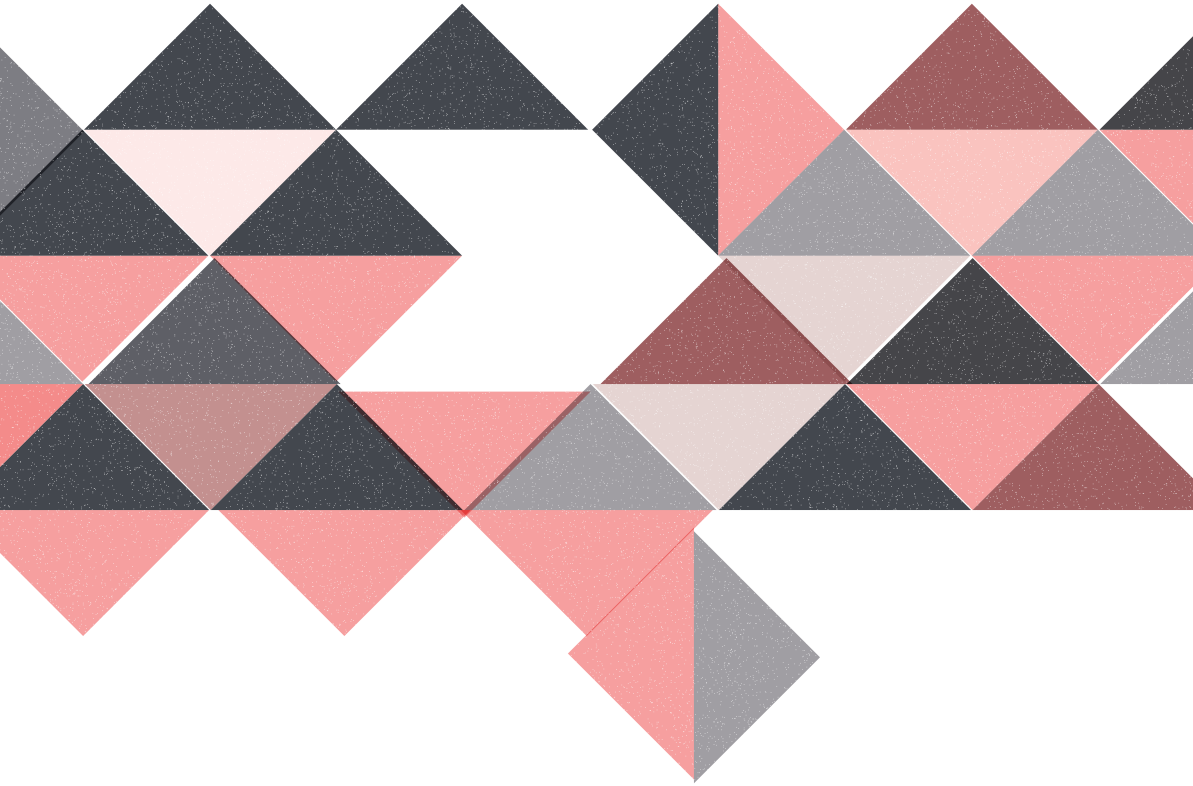
II PREMIO MUSEO BARJOLA

ANTIMAPPING

Cristina Busto





II PREMIO MUSEO BARJOLA

ANTIMAPPING

Cristina Busto

MUSEO BARJOLA

Barjola

GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS





No estoy aquí





Como el espectáculo no se sostiene, alguien tendrá que apuntalar, montar una estructura, un andamiaje, algún tipo de geometría que resista el hundimiento, que soporte el trampantojo. Porque toda imagen es finalmente un *trompe l'oeil,* la ilusión traducida de una tecnología suficientemente avanzada[1].

El truco, que conocemos incluso los que vivimos en la cueva, detrás de una pantalla, traslada el misterio a la realidad de las cosas. La precariedad[2] es la realidad de las cosas cercanas, la única forma de librarse de ella es el empacho, el hartazgo, la costumbre.

1 "Hazards of Prophecy: The Failure of Imagination",Clarke's Third Law: Any sufficiently advanced tecnology is indistinguishable from magic.

2 Loreto Alonso Atienza. *Paradojas de lo cultural en lo precario. Poéticas de la producción artística a principios del siglo XX. Distracción, desobediencia, precariedad e invertebrados*. Universidad Autónoma Nuevo León. Monterrey Mexico. 2011.





La precariedad es la materia fundamental que permite que las cosas de Cristina Busto puedan existir en su propia diferencia. La precariedad de las cosas que se oponen a la producción en serie, al consumo en serio, a la confusión de los medios y el mensaje. La superficie pulida que disfraza una realidad áspera.

En las construcciones de Cristina B. se reconocen unas cuantas verdades absolutas, las que rebosan del uso de si misma como un laboratorio creativo, la materia fundamental del arte que es la propia artista en la belleza de su contradicción. Cristina trabaja con lo que hay, sea un clip, de alambre o de vídeo, con un papel, un proyector, una canción o una cortadora de rayos láser. Muestra el género al público mientras exclama: ¡quien da de comer a la artista da de comer al mundo!.

En la asunción de la propia precariedad de la existencia radica también la desobediencia y la insumisión ante el coro que dicta lo que está bien, lo que está mal, las calidades de los hechos y sus productos, los valores de los materiales y de las formas.

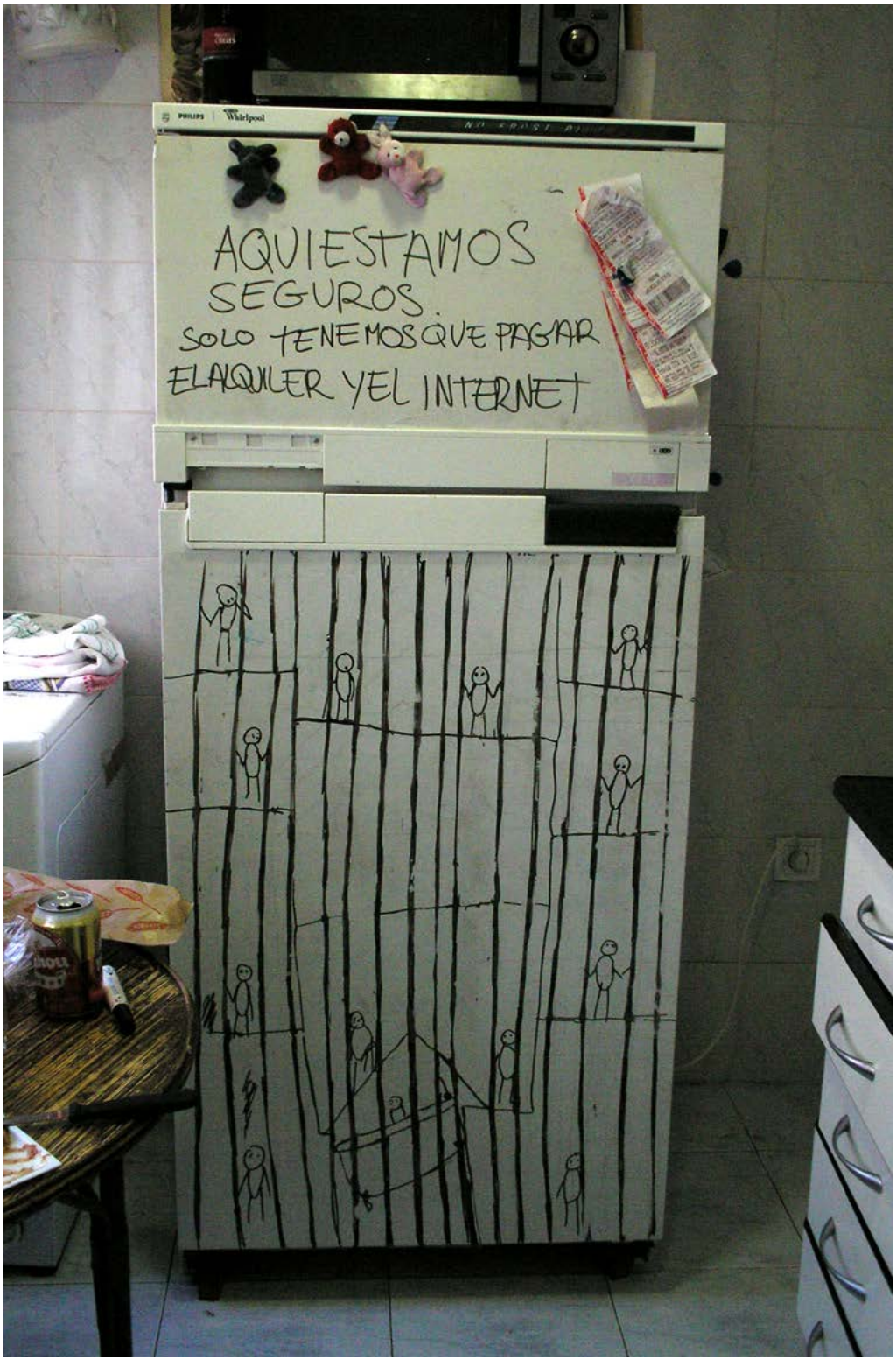


Digamos que Cristina B trabaja con el dibujo, los objetos que rebusca, el vídeo en directo, el stop motion, el gif, las palabras, la música, la poesía visual, el espacio, el "mapping", para tratar así, al menos, la superficie del asunto. Anima y reanima el micromundo de sombras y cartón que subyace a eso de seguir vivos. Como la materia fundamental de ésta reanimación es ella misma, cada una de sus piezas asume la universalidad de un autoretrato.



"Disconecting people" 2014.

_>
Imagen del vídeo
"La dulce animación"
animación tradicional,
rotulador sobre
frigorífico, 2008.


PHILIPS
Whirlpool
AQUIESTAMOS
SEGUROS.
SOLO TENEMOS QUE PAGAR
EL ALQUILER Y EL INTERNET













En palabras, pongamos, por ejemplo, que dos diminutos personajes de papel se columpian sobre una vela que se consume, que la sombra de unos rostros se besa a la luz de la llama de un mechero, que un ciclista deambula entre las sombras de una ruidosa ciudad de cartón, que intuímos la silueta difusa de un hombre tras la cortina de una ventana o admiramos la contorsión espasmódica de unas brillantes marionetas de lata.







"Disconecting people" 2014.

Toda elección es una necesidad ya que la artista trabaja por la exigencia de un profundo deseo de estar en el mundo. La artista pinta con la trompa de un elefante un autorretrato de un elefante. El delicado paisaje de papel gira para proyectar una ciudad de sombras sobre el cubo blanco.

I'm not Here, donde habita la contradicción última, la revelación del espíritu creativo, donde a pesar de la tecnología, Cristina dibuja espectralmente sobre si misma, sobre su propia presencia en la carne[3] del mundo, donde tiritan los objetos sostenidos por alambres y recortes de cartón.

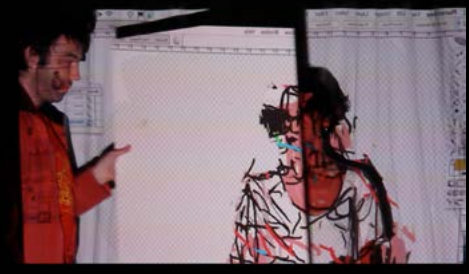
3 Merleau -Ponty, Maurice. 2010. *Lo visible y lo Invisible.* Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires.

_>
Vídeo performance "I,m not here" en Kleiner Salon, Berlín en compañía de Nilo Gallego, 2011.









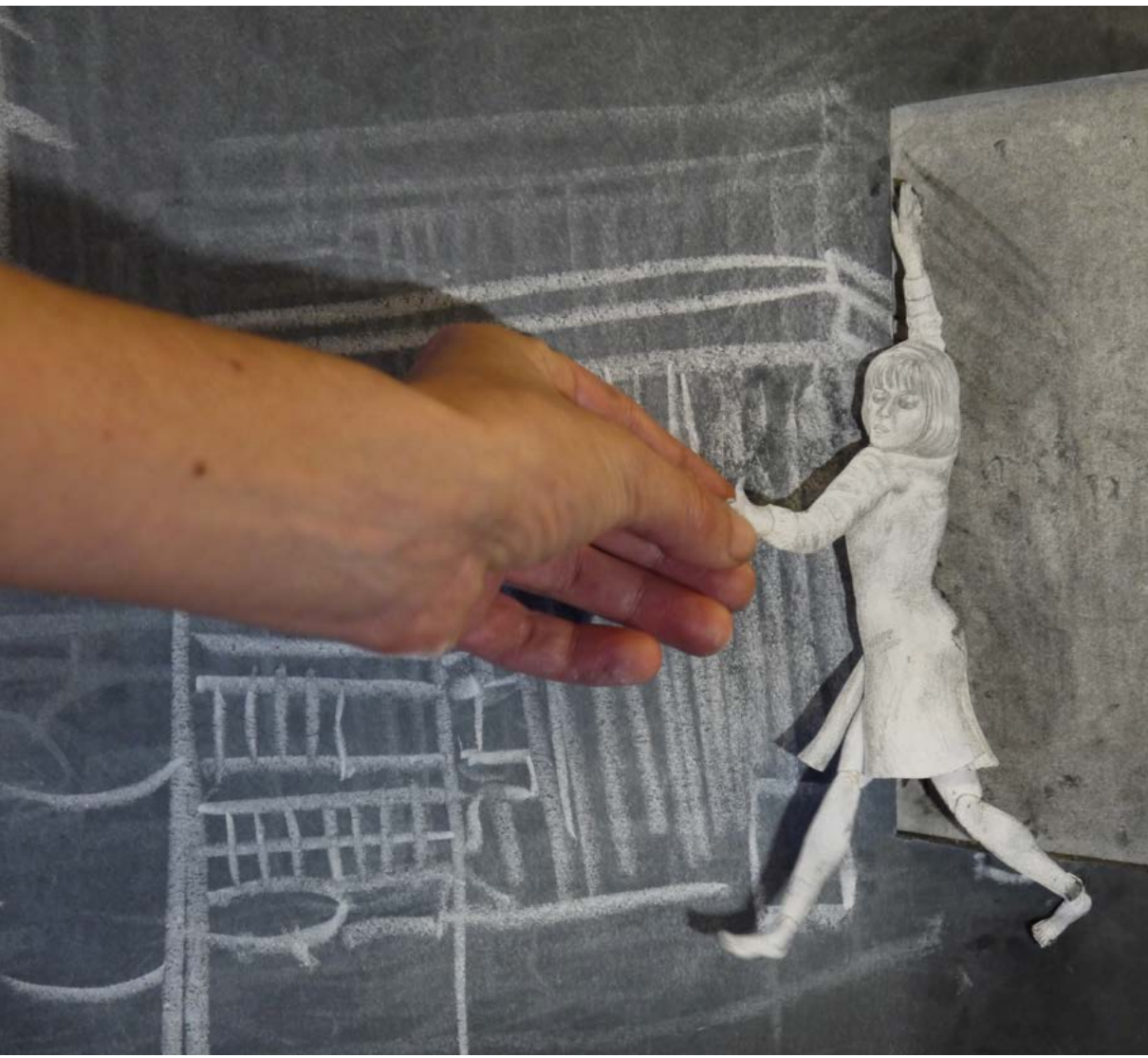
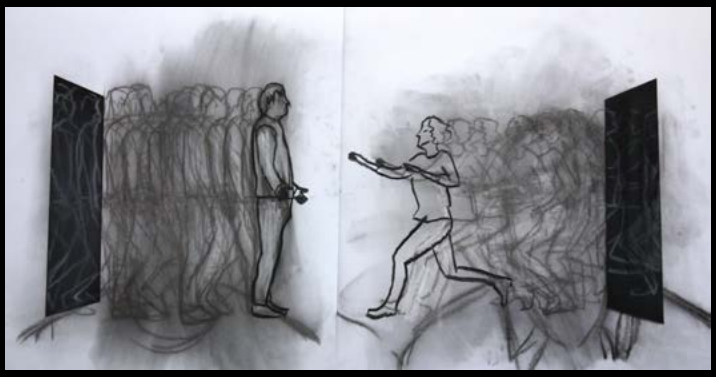



Imagen de la creación de el videoclip
para el tema "Siempre, siempre" del
grupo Fasenuova, 2015

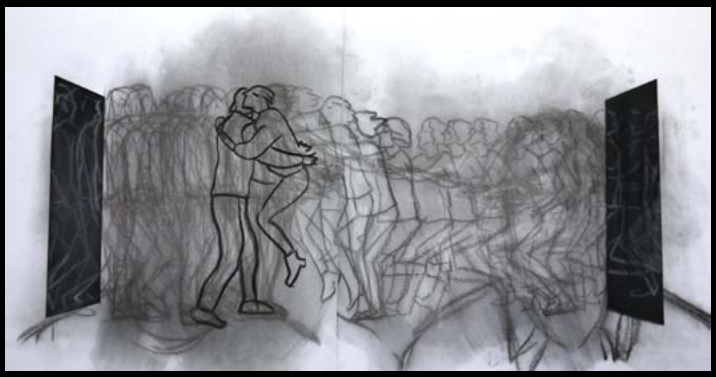


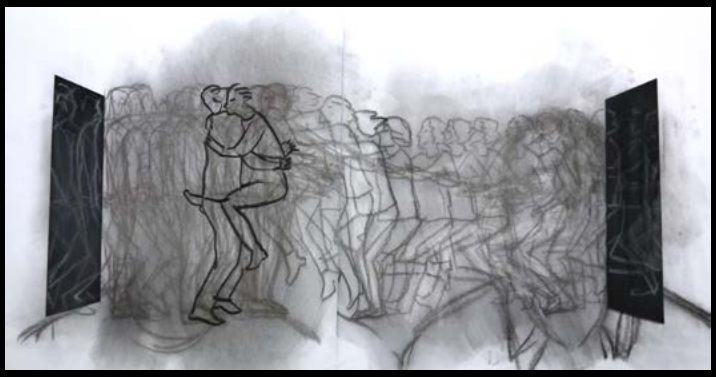
Proyectamos sombras chinescas en el interior de una cámara oscura, la caverna que habitamos, verdaderamente, el mundo al revés. Tras las sombras, una roca tan dura como en Lascaux, preparada para demoler los restos de la idea de progreso estético que aún serpentean bajo nuestros cráneos latentes.

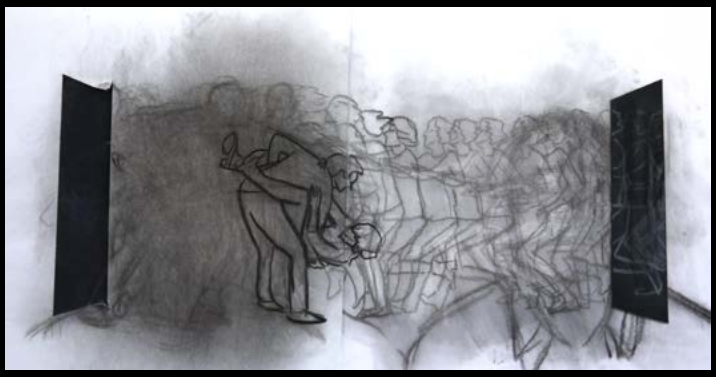
Podríamos hablar de otra cosa, del humo, sólo el humo que descubra la proyección, el halo de luz, la imagen con todos sus dobleces en su absoluta falsedad. Nada por lo que luchemos dentro de éste circo será real, la mentira será al fin el medio. Mientras tanto, sigamos documentando la catástrofe, dibujando las siluetas de los acontecimientos, uno a uno, cero a cero, en éste dibujar sin línea.

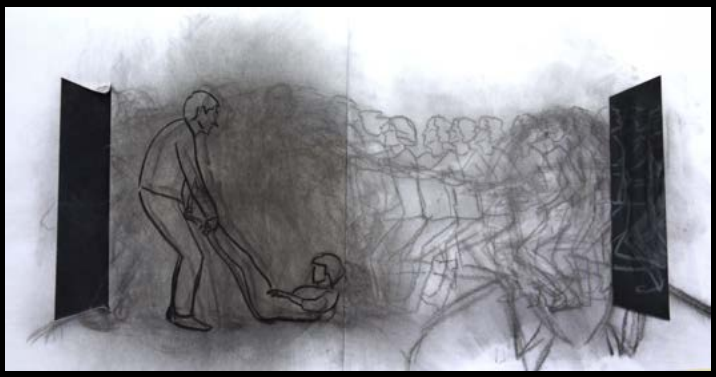


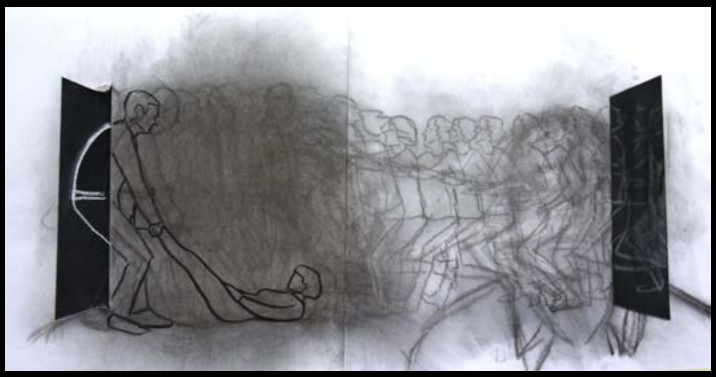


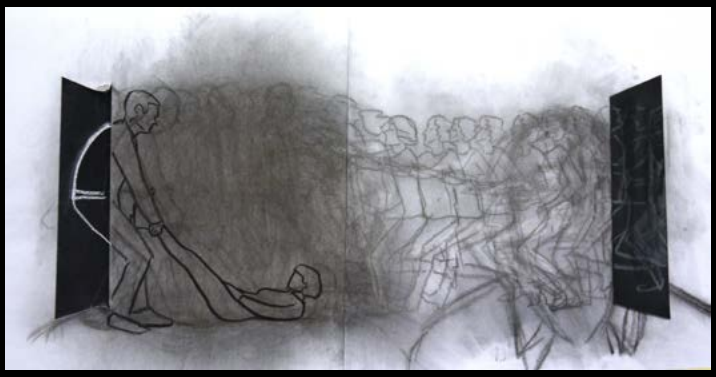


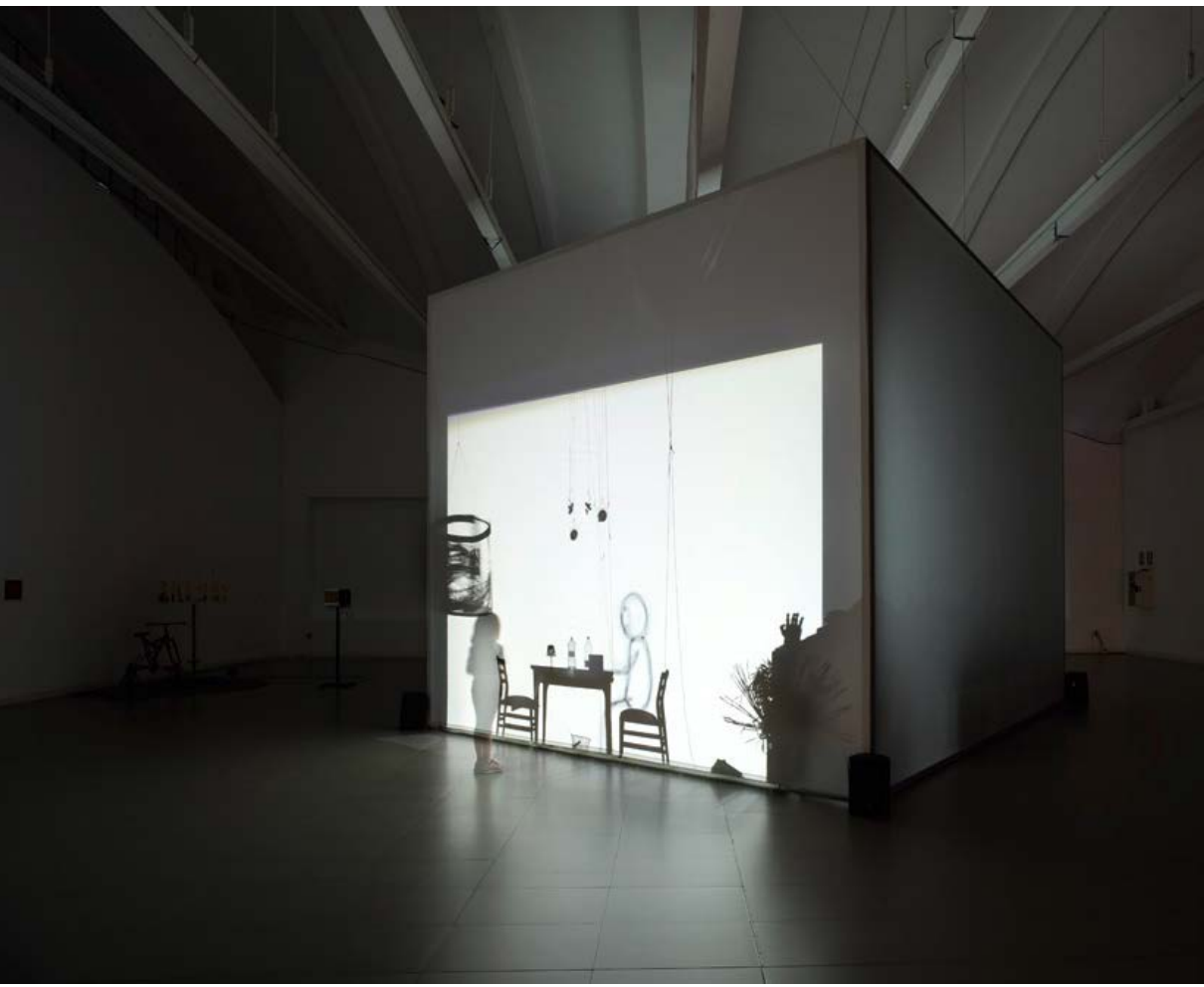




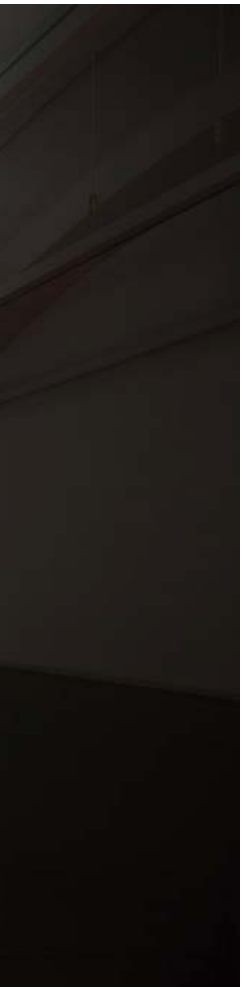








"Generadores de sombras" Premio Labjoven Experimenta 2012, Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, Asturias, 2012.). Foto: *Marcos Morilla*



En *Antimapping* su trabajo mas reciente en el Museo Barjola de Gijón se manifiesta la Orografía, la estructura que subyace a la imagen, el origami que la sostiene, la ingeniería de papel. La geometría del origami confirma la absoluta calidad numérica de la imagen, los planos, las coordenadas, la matemática artesanal de las estructuras que la soportan.

Ivanperezinvisible





Cristina Busto

El tiempo perforado por un rayo de luz , lo observo recorrer mi cuarto , curvarse sobre los objetos, escaneándo los volúmenes minuto a minuto, nuestra sombra pegada a nuestros pies estirándose, la mañana , el mediodía , la tarde.

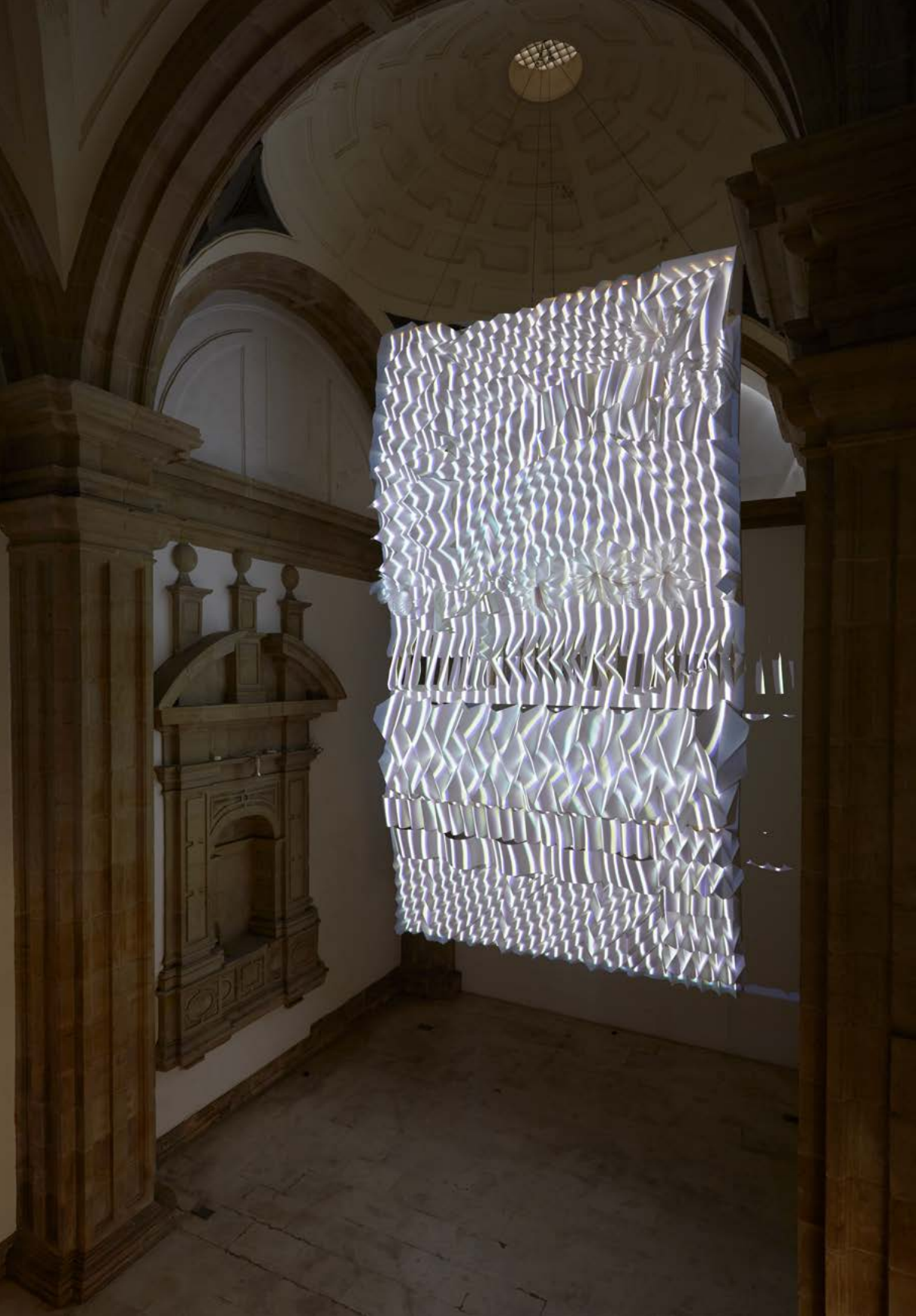
Luz que convierte en espejos los cristales, que recorta los árboles sobre el cielo, una ventana sobre la oscuridad de un edificio ,una bicicleta pasando debajo de una farola, su sombra la sigue, la pisa y la adelanta.

Las cosas que se mueven al cruzarse con las corrientes de aire, que se caen y hacen caer otras cosas a su vez. las bolsas que vuelan, las puertas que se cierran solas, el balanceo de una planta.

Siento placer siendo el espectador de esta magia sin truco, recojo las técnicas del azar e intento manipularlas sin limitar su imprecisión

Antimapping

Como su título anticipa, *Antimapping* es una pieza de oposición, de resistencia. Lo es en el concepto y lo es también en su ejecución y en la literalidad estricta de su funcionamiento. Aquello a lo que se opone y se resiste no es tanto una técnica artística en sí –o, en un uso más frecuente, una técnica *escenográfica,* una variedad de espectáculo para grandes contingentes basado en la proyección de imágenes en video sobre cualquier tipo de objetos, sobre todo arquitecturas– como a lo que esa técnica esconde, enmascara y finalmente simboliza. Si el mapping consiste en la generación de formas inmateriales específicamente creadas para ser *impuestas* sobre el mundo tangible, convirtiéndolo así en soporte pasivo de las imágenes, el antimapping no puede ser más que la operación contraria: la construcción de un soporte que se proyecta a sí mismo *contra* las imágenes de vídeo e invierte el procedimiento; se les resiste y reclama de ese modo su soberanía como objeto tangible, su solidez, su permanencia, la consistencia de sus propios rasgos.



Cristina Busto ha construido para ello dos grandes paneles de papel manipulado principal, pero no exclusivamente, mediante un laborioso proceso de plegado que levanta en su superficie una compleja orografía erizada de aristas, pero en la que también aparecen cortes en fleco, irrupciones de papel rizado, cuerpos geométricos, ocasionales áreas de caos y ruido junto a otras de código articulado, como las páginas del libro abierto incrustado en uno de los bastidores. Después ha suspendido ese territorio en el espacio de la capilla de la Trinidad con una inclinación hacia afuera que contribuye a imponer un poco más su ya imponente presencia al visitante, y ha proyectado sobre ellos una animación en vídeo basada también en sencillas formas geométricas. Sus figuras se quiebran, se deforman, se descomponen al moverse sobre el (supuesto) soporte, que impide en todo momento cualquier posibilidad de percibir las geometrías tal y como surgieron del proyector. La jerarquía



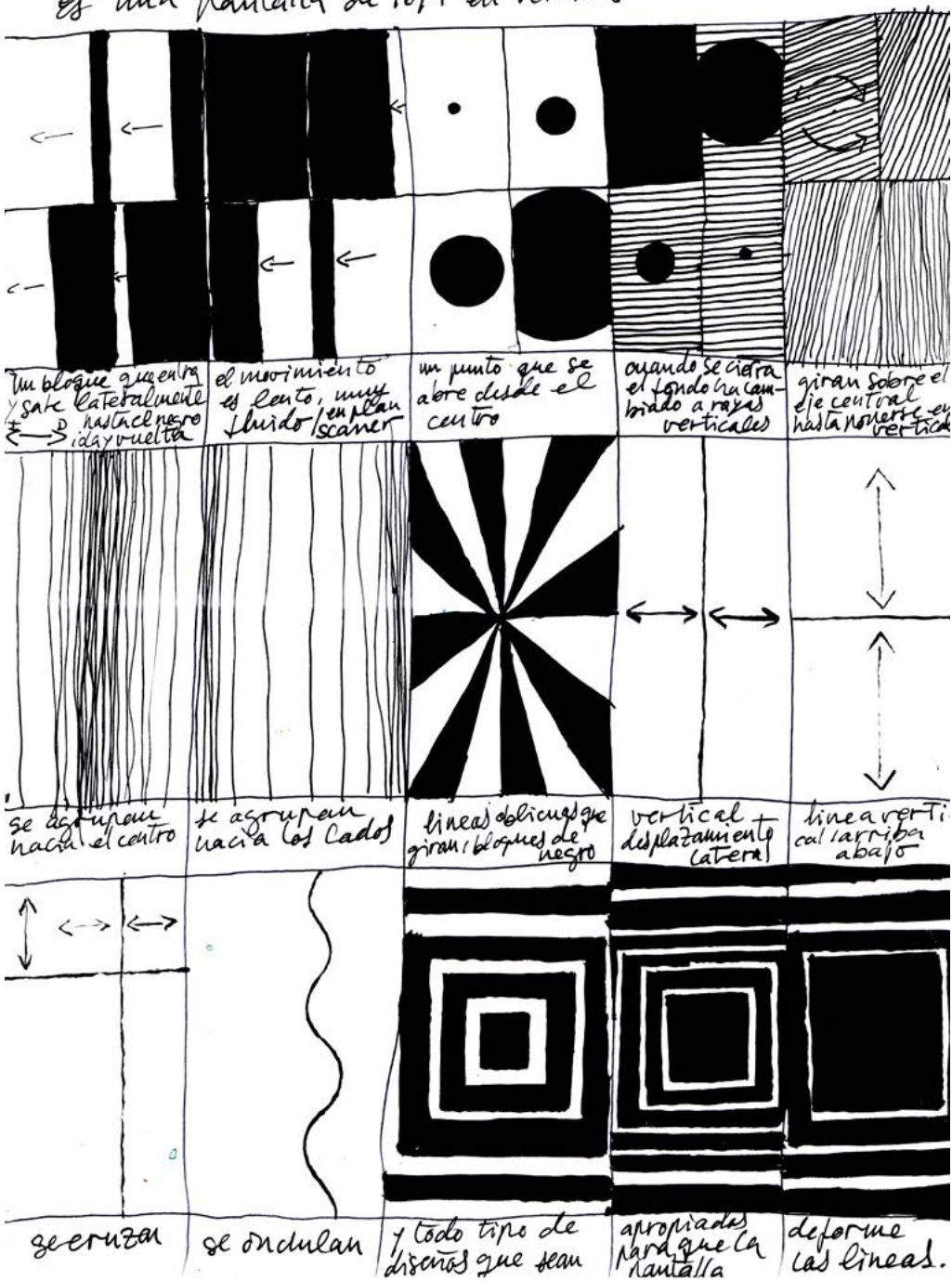
del mapping se invierte: la intangibilidad de la luz y lo que la luz transporta se pliega ante la resistencia del soporte que ya no es eso, sin más. Que, en resumen, rehúsa soportar más la imposición de imágenes que nada dejan en la piel de las cosas: todo lo contrario de una caricia, un golpe, una herida o un tatuaje como los que provocan el cincel, el ácido, el grafito, el pincel, las manos mismas. Lo que importa de *Antimapping* es, de hecho, aquello que sobrevive a la proyección.

Por descontado, *Antimapping* encierra una reivindicación de la materia, la *buena y vieja* materia, hay que inistir: la tangible y consistente, la que permite construir siempre bajo estrictas exigencias y negociaciones y se resiste a ser manipulada, enmascarada o destruida; no la líquida, gaseosa o plasmática de los discursos en boga, las tecnologías del momento o los (cada vez menos virtuales) mundos virtuales. Pero *Antimapping* no es en sí una mera defensa de la materia. Mejor, en este caso, recurrir al inglés: *matter is not its matter.*

La reivindicación de los aspectos materiales del proceso artístico o de su resultado ha ido cambiando de frentes de batalla y de polaridad en el último siglo. Las artes plásticas se vieron en la necesidad de reclamarse ante todo como hecho material y defender desde posiciones más o menos de vanguardia –pero, en todo caso, revolucionarias respecto a toda estética idealista– que la materia podía asumir a la vez la condición de forma y contenido y, con ellos, plena dignidad estética. Más tarde, y en un contexto completamente distinto, la materialidad de la obra tuvo que reivindicarse frente a las tendencias conceptuales o desmaterializadoras en una pugna en la que los defensores del arte como objeto no meramente



Story Animapping 00 / 2Nov18
Es una pantalla de 16/9 en vertical



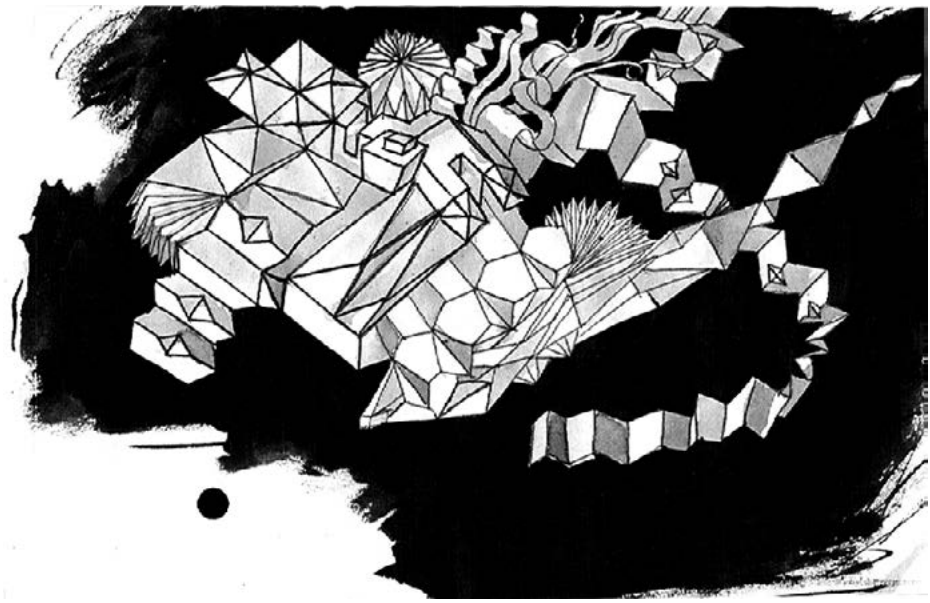
intelectual y producto de la manipulación directa de la materia bruta aparecían ubicados a la defensiva, por así decir en el bando de la *reacción*. Y ahora no son pocos los artistas que, sin distinción de lenguajes y disciplinas, se ven en la necesidad de reconducir la atención hacia los aspectos más palpables de la sensibilidad, las presencias encarnadas en objetos, los aspectos artesanales de la producción artística, y vuelven los ojos al venerable escenario del taller y a la disciplina que supone la confrontación directa con la materia desde una trinchera que nada tiene de nostálgica o de conservadora pero que sí padece una cierta *angustia del realismo:* la urgencia por repescar un concepto de realidad que ya no puede ser ingenuamente realista, pero que se resiste a entregarse sin más a la dudosa para-realidad que modelan las nuevas tecnologías y los nuevos soportes y vehículos. En definitiva, se trata de defender mediante el recurso a la materia un cierto tipo de manipulación para desacreditar otro, en la medida en la que el mapping, a ojos de Cristina Busto, no solo manipula mediante la platónica toxicidad de los *eidola* que danzan en los muros de la caverna, sino que además pretende ocultar bajo una capa de imágenes la existencia misma de los muros.

A partir de ahí, *Antimapping,* como el resto del trabajo de Cristina Busto, es una defensa en acto del arte como una especie singular de manufactura que no produce en cadena sino que se agota en la fase de prototipado; pero que es en todo caso una forma de producción de objetos hechos a mano – impregnados de tiempo y una cierta forma de responsabilidad y de verdad– asumiendo una serie de restricciones que son esencialmente las mismas con las que se rompía la cabeza y se



partía la cara la primera mano que construyó, la primera mano que pintó sobre la piedra y tuvo que pactar sus imposiciones.

El proyecto encuentra su sitio en una constelación ideológica que se subleva no ya contra la primacía de la idealidad o contra la evanescencia del concepto, ni siquiera contra una concepción inmaterial del arte, sino contra algo que va mucho más allá del arte: la banalidad, la omnipresencia, la uniformidad *mainstream* y la toxicidad de los iconos sin cuerpo que se imponen a todo otro cuerpo y acaban por ocultarlos bajo una piel impostada hasta, a su vez, impregnarlos de irrealidad y banalizarlos. También es una respuesta contra la usurpación del protagonismo por las tecnologías frente a sus funciones, contra la hegemonía de la forma puramente visual y contra la







magnificación del ojo frente a la fiabilidad de la mano, mucho más difícil de engañar. Esa mano que hace y que toca comporta un modesto pero orgulloso concepto de la autoría, el derecho del receptor a *palpar* de algún modo la verdad de la obra y, en otro plano, la defensa de la impureza, la imperfección, aquello que rehúsa aceptarse sin más como efímero y perecedero, y que se legitima en la consistencia de sus procesos, desde la construcción a la degradación y la destrucción. No tanto por un fetichismo del objeto –del que poco hay en los que construye Cristina Busto– sino por el modo en el que la presencia deja más huella y más rastro que la impresencia de su paso por el mundo (y por la experiencia). Para no enredarse en debates sobre la realidad: algo así como la diferencia entre el efecto en el cuerpo de los fantasmas del sexo virtual y el efecto del sexo que comparece a la vieja usanza, en mortal y potencialmente tangible piel y carne y hueso.

Juan Carlos Gea Martín

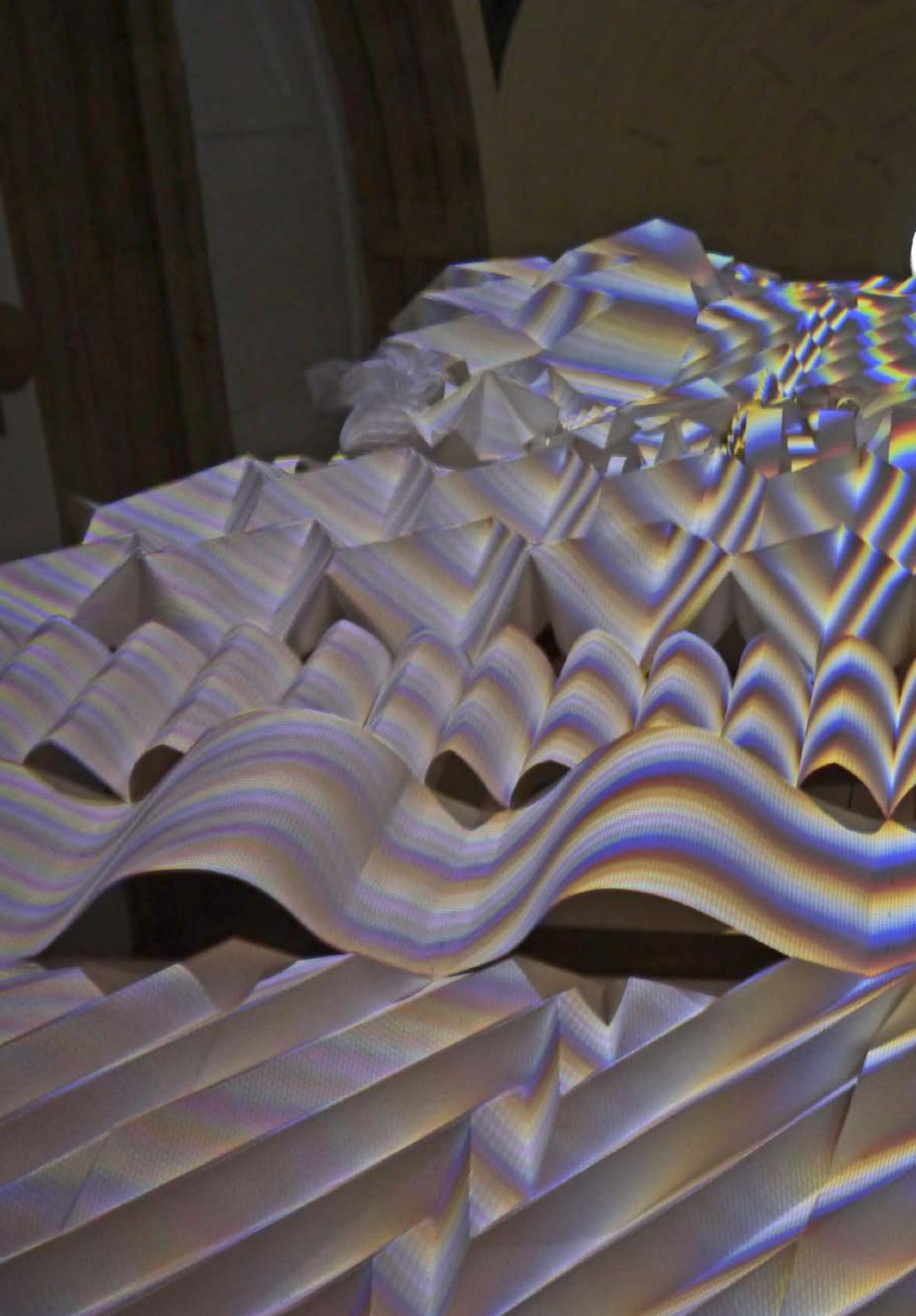
Diciembre de 2018

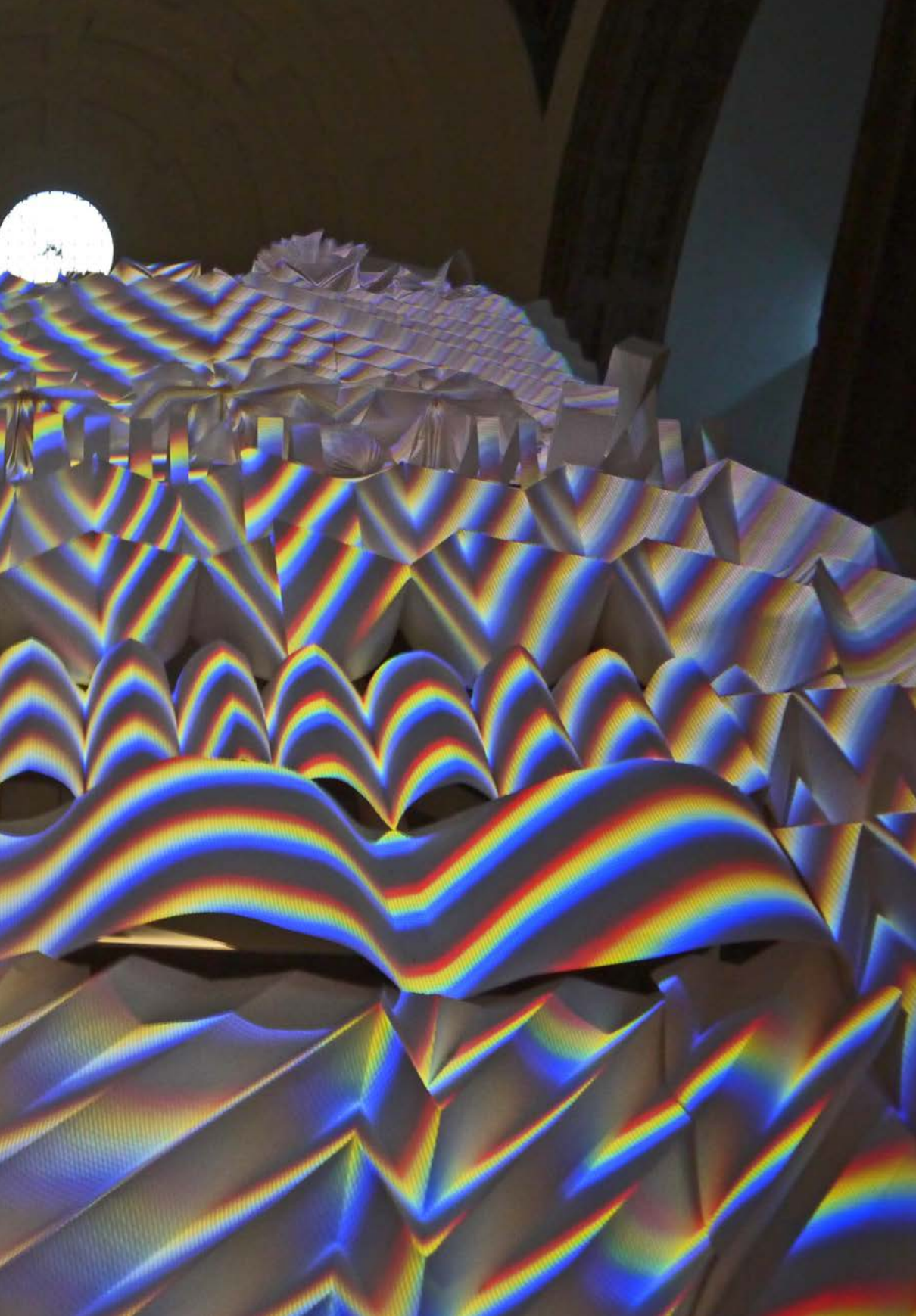

SOBRE LAS DEFORMACIONES DE LA REALIDAD A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA.
La tendencia es generar una realidad objetual sobre que se retoca digitalmente. se crean los no-lugares, la no-gente. Los media nos devuelven el reflejo de estos estereotipos que no reconocemos, pero aceptamos. Vivimos en lo virtual y el contacto con la materia se va desdibujando.

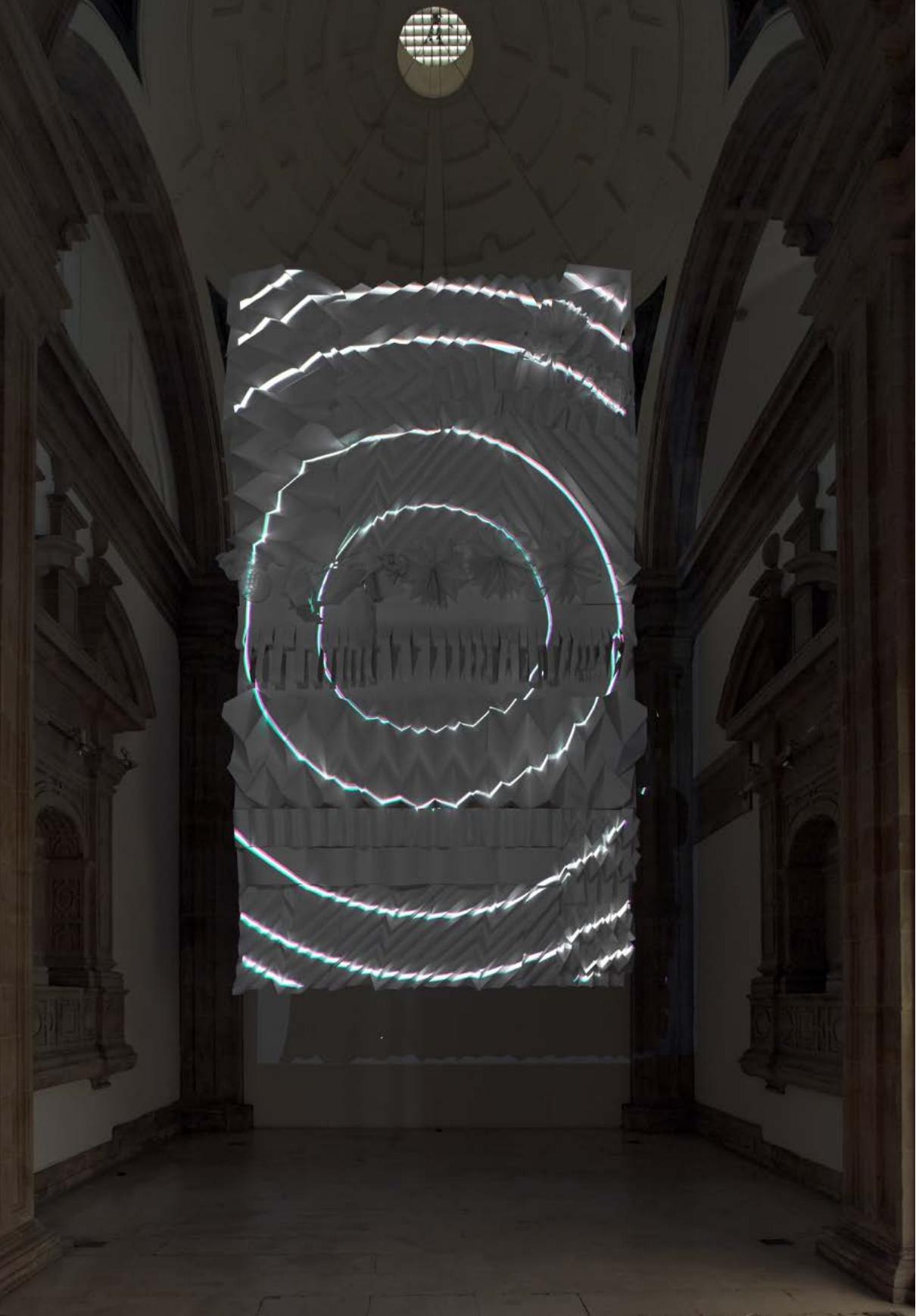

ANTIMAPPING
Cristina Busto
II PREMIO MUSEO BARJOLA

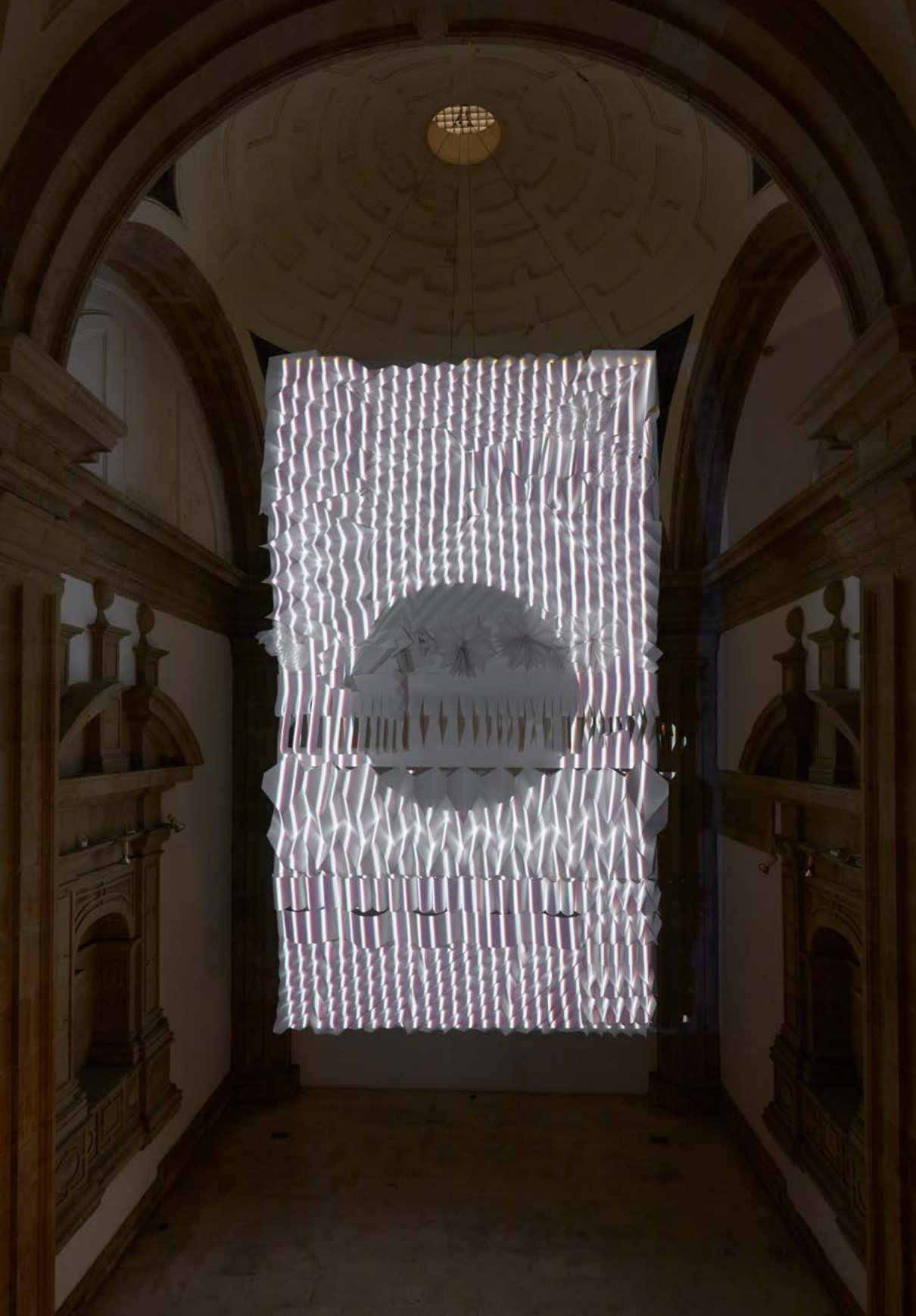






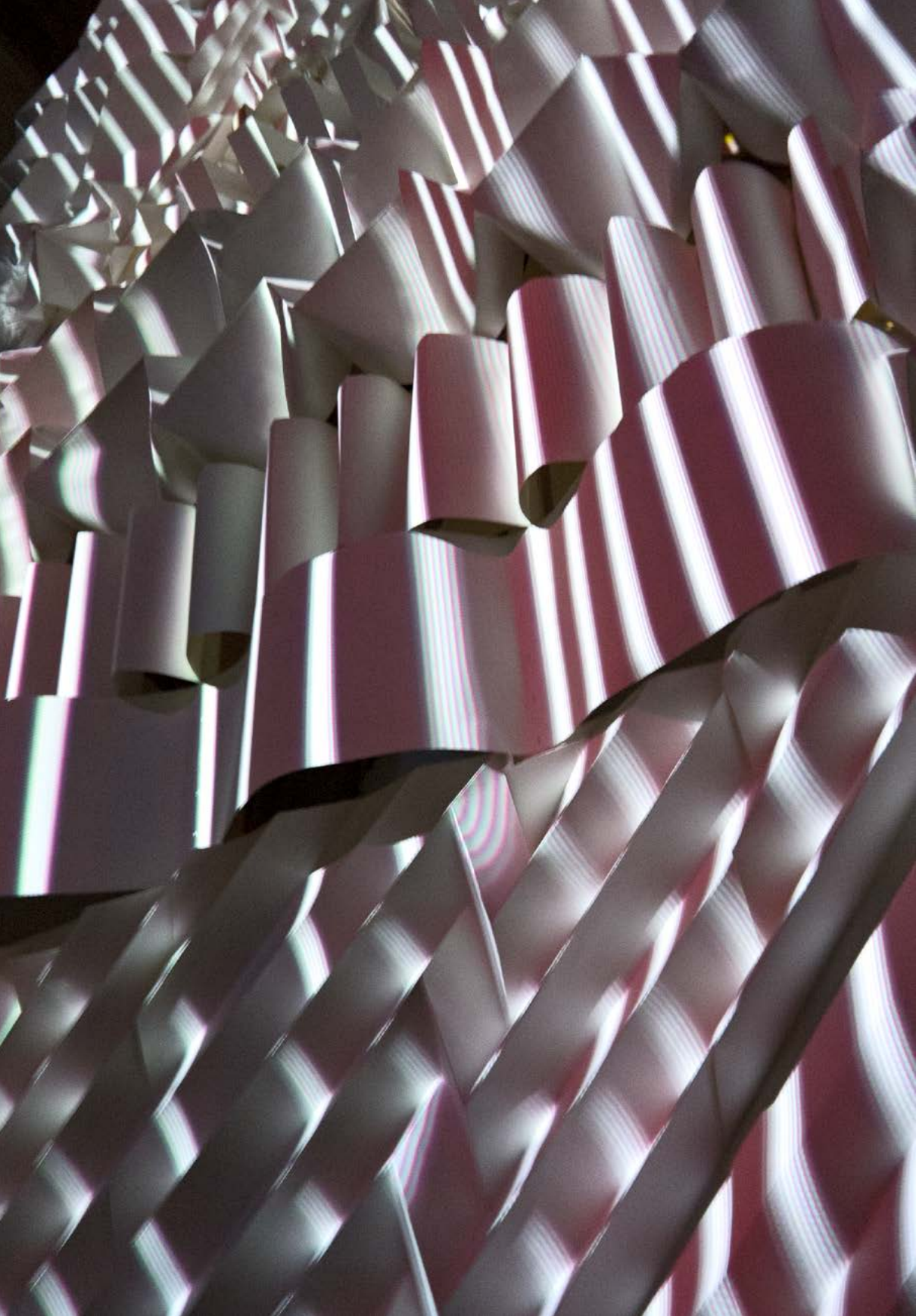


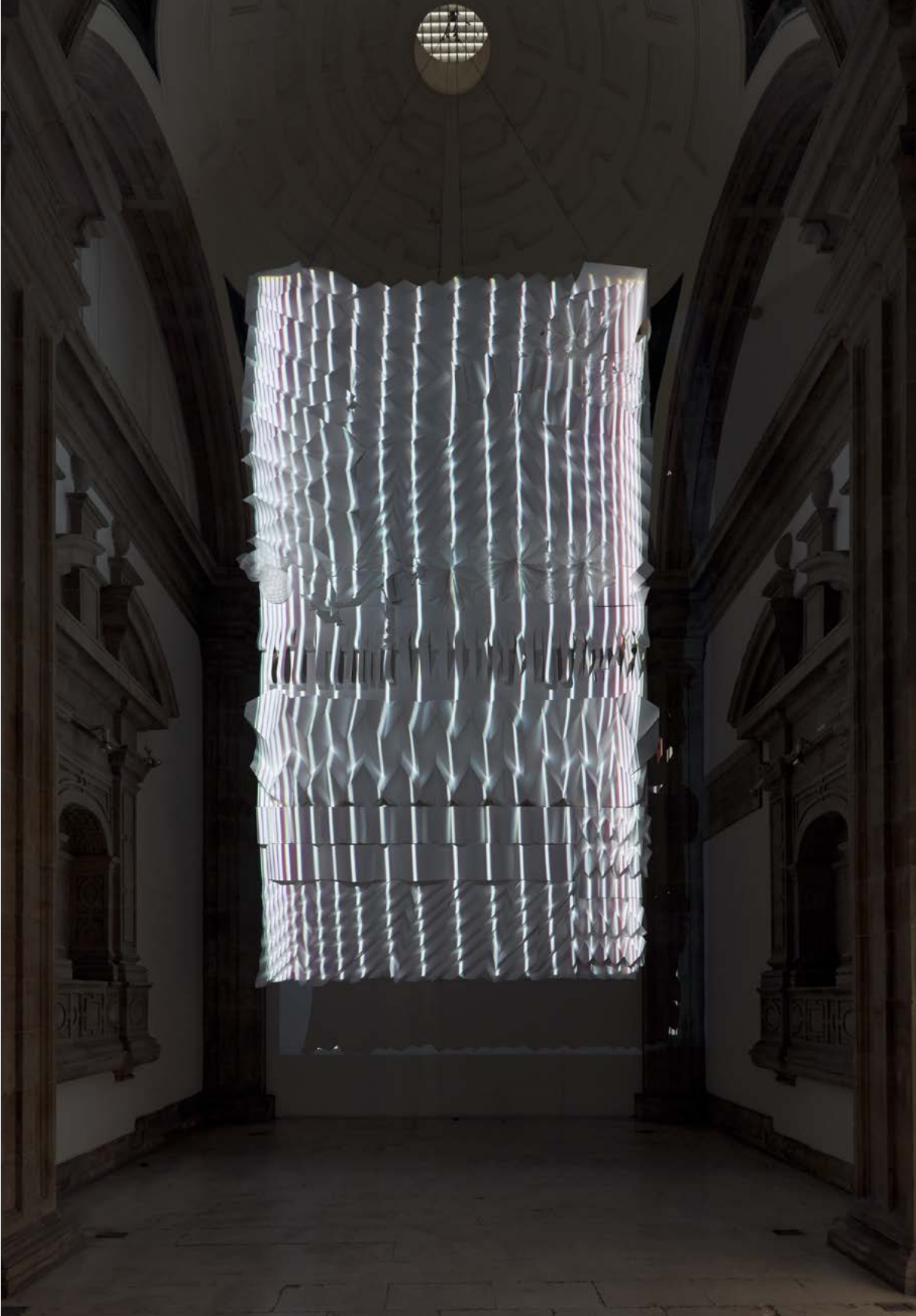


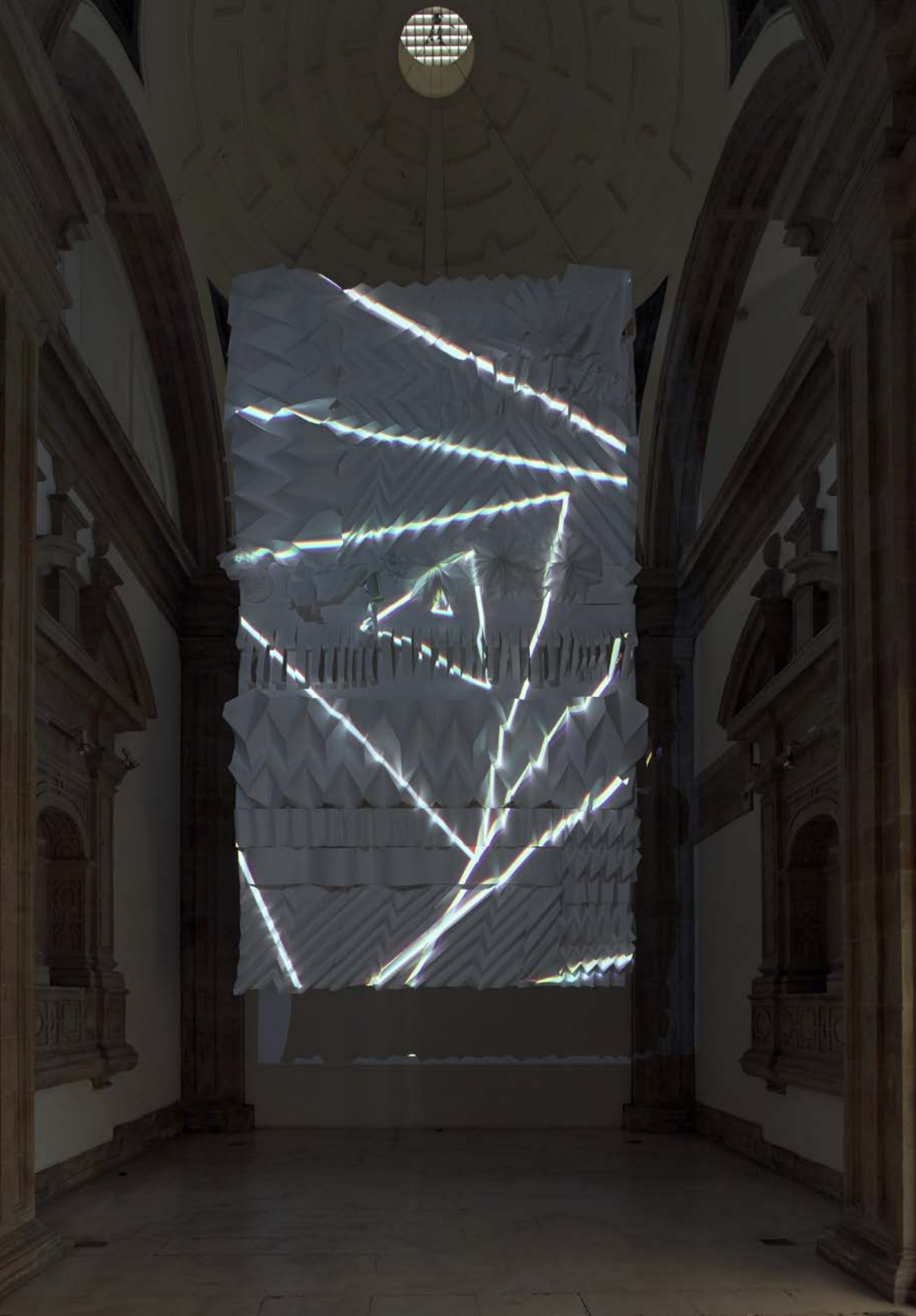


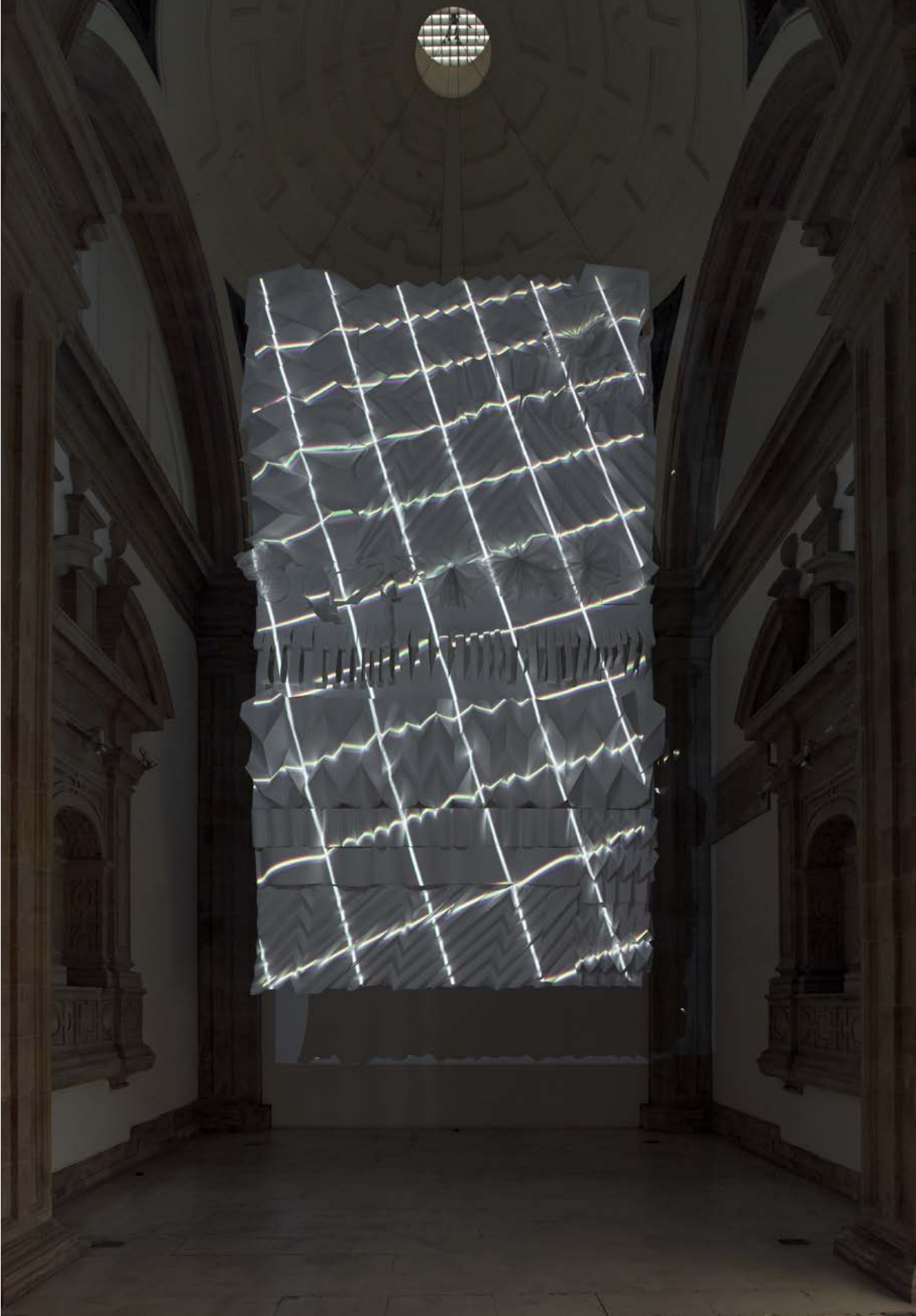


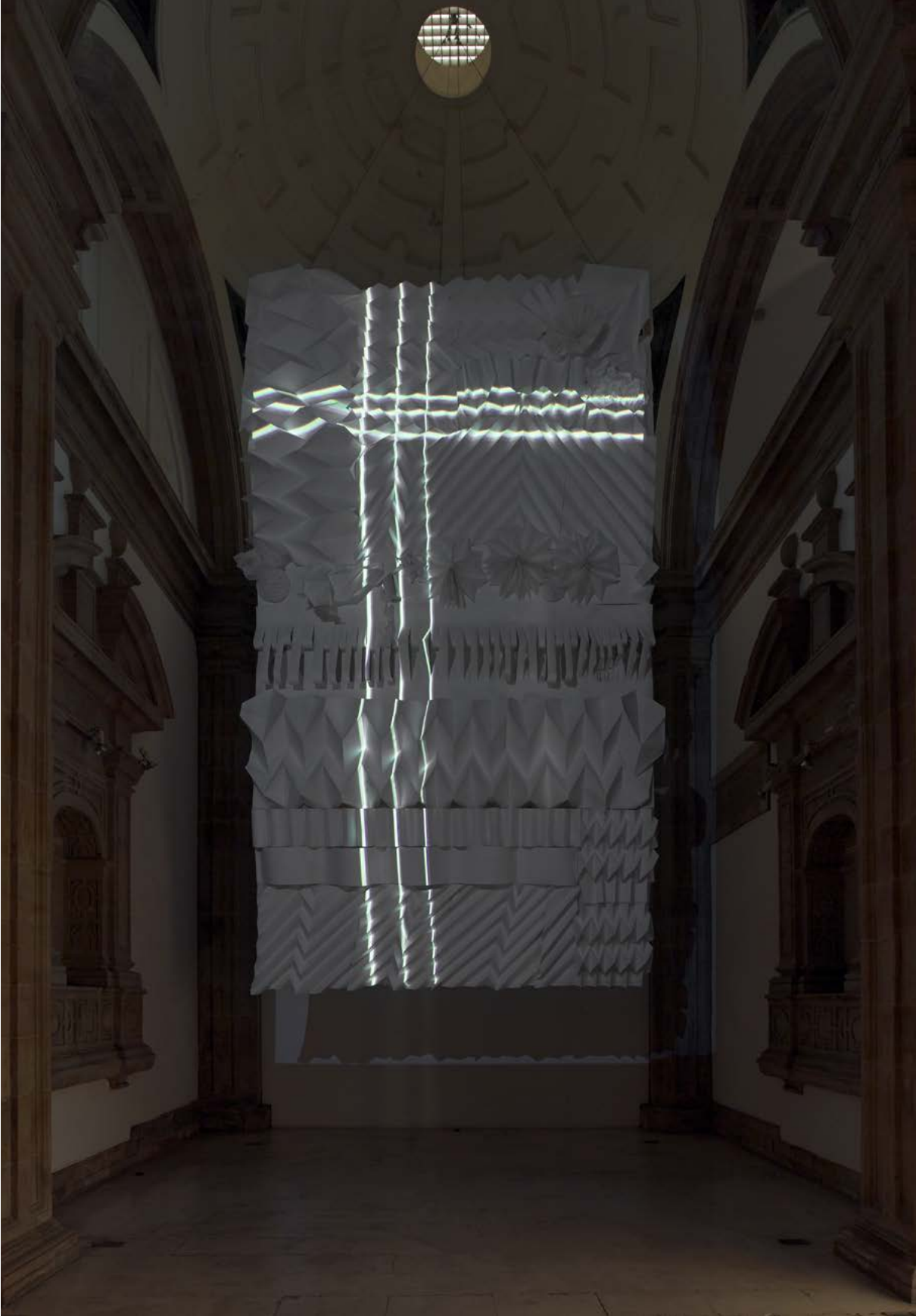














Cristina Busto Álvarez

Avilés , Asturias, España, 05/10/1976

Licenciada en Bellas Artes por la U.C.L.M (Universidad de Castilla la Mancha) en 2005.

Desde una formación en artes plásticas, utilizo la animación tradicional como vehículo hacia el vídeo arte. Hay un momento en el que entro en contacto con las artes escénicas y mi obra da un giro hacia la acción, la experimentación con las posibles combinaciones entre dibujo, video, instalación y performance, da lugar a la creación de visuales en directo y vídeo instalaciones como la que presenta éste catálogo.

De ésta forma de trabajar me interesa la creación de una atmosfera en la que encontrarse generando un presente, mas que la idea de narrar experiencias pasadas.

Sin embargo, vuelvo a sentir la necesidad de trabajar sola, de encerrarme en el taller a hacer stop-motion y retomar ese proceso mucho más lento y reflexivo.

El dibujo está siempre presente en mi obra desde el boceto, pienso que trato el vídeo de una forma plástica, en la que la edición es una composición.

Exposiciones individuales

2018

- Título: **Antimapping** Técnica: Video instalación. II Premio Museo Barjola. Gobierno del Principado de Asturias

2015

- Título: **Metamapa 03** Técnica: Video instalación. Lugar: Centro cultural "Antiguo Instituto Jovellanos" en Gijón, Asturias , España. La instalación consiste básicamente en un circuito cerrado de vídeo, la cámara graba una maqueta que gira en el centro de la sala, una ciudad de papel .Grabando el mismo objeto que es proyectado, se genera un efecto de acople en la imagen, que multiplica a imagen de la ciudad de papel, el espectador también es captado con la cámara al entrar en la sala, pasando a formar parte de la pieza, es una reflexión a partir de la observación del paisaje urbano y el ritmo de las masas.

2012

- Título: **Generadores de sombras** Técnica: Video performance Lugar: Laboral Centro de Arte y Creación industrial, Gijón, Asturias, España. Construimos

un cubo de pantallas de retroproyección de cinco por cinco metros. Dentro, maquetas, objetos, proyectores y performers, desde fuera el público giraba alrededor de el cubo, viendo como las sombras de los objetos y los performers, interactuan con los vídeos proyectados desde dentro en la bidimensionalidad de las pantallas. Estos vídeos estaban protagonizados por un personaje, que hacia preguntas a las sombras de los performers, ellos respondian siempre "NO". La pieza tiene sonido en directo. Colaboro en este proyecto con Marta Blanco, Luján Marcos y Daniel Romero.

Selección de exposiciones colectivas

2017

- Título: **"Ser absurdo"** Técnica: Vídeo instalación Lugar: Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Es una pieza creada para la exposición "Los monstruos de la máquina" comisariada por Marc Garret . La exposición propone una mirada contemporánea al "Frankenstein " de Mary Shelley, invitándonos a replantearnos la advertencia de la novelista sobre los dramáticos efectos que la tecnología y la imaginación de los científicos pueden tener en el mundo.

2015

- Título: **"El fracaso de la inteligencia"** Técnica: Vídeo, animación tradicional. Lugar: Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón, España. Este vídeo forma parte de Universo vídeo "El espacio de la ilusión" "A pesar de su apariencia naif y amable, el stop motion también puede vehicular historias más personales donde el relato funciona como antídoto de la experiencia traumática." Alfredo Aracil, comisario de la exposición.
- Título: **"Metamapa 04"** Técnica: Vídeo instalación Lugar: Dentro del proyecto "Berlín, Berlín, Berlín" comisariado por Cristina Navarro expuesto en la Embajada Española en Berlín.
- Título: **"Disconnecting people"** Técnica: Animación tradicional Lugar: Exposición conmemorativa del 25 aniversario de la Muestra de Artes Plásticas de Asturias. Sala Banco Herrero, Oviedo Asturias.

2008

- Título: "**La dulce alienación"** Técnica: Animación tradicional, rotulador sobre frigorífico. Lugar: Certamen Generaciones 08, La Casa Encendida, Madrid. Esta animación reflexiona sobre como internet puede ayudarnos a comunicarnos Pero también puede aislarnos.

2006

- Título: **"Plei"** Técnica: Animación tradicional, acrílico sobre lienzo. Lugar: Premios de Arte INJUVE , Circulo de Bellas Artes, Madrid. Esta es mi primera pieza de vídeo en stop motion, está muy cerca de las artes plásticas, de

la pintura, conceptualmente revisa el tipo de información nos llega de los contenidos televisivos.

Selección de performances

2016

- Título: **" Everything is dirty"** Técnica: Vídeo performance, texto y música electrónica

  Es una creación colectiva compartida con Roberto Lobo y Ernesto Avelino Sáez, una crítica al capitalismo, a la corrupción de la clase política y al sexismo.

  Lugares :

  - Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón, España.
  - CAS, Centro de las Artes de Sevilla.
  - MUSAC Museo de Arte Contemporaneo de León
  - Factoría Cultural, Avilés, Asturias.

2012

- Título: **"Previsible Kino"** Lugar: Kleiner salón, Berlín.

  Es un programa de performances en colaboración con otros artistas. Durante un mes, cada semana, me encontraba con un artista que conociese para preparar una performance experimental, que sería presentada públicamente al final de la semana en la galería,

  Hicimos cuatro performances: -Rick Hegewald / Geburstag -David Muñiz / Me puedes dejar din? -Nilo Gallego / I, m not here -Colectivo "Unfall Schatten" / Powerpoints

- Título: **"I,m not here"** Una vídeo performance desarrollada dentro del proyecto "Laboratorio 987 ", Un programa permanente de medios de difusión y producciónde la creación contemporánea y la cultura promovido por el Museo de Arte Contemporáneo de León, MUSAC ,España .

- Título: **"Träumerei"** Con el colectivo "Unfall Schatten" Este año formamos el colectivo "Unfall Schatten", en castellano sería "Accidente de Sombras" lo formábamos, María Ruiz Larrea, Aurora Rodríguez y Javier Lozano. El propósito del grupo era crear una atmosfera a través de la música y los efectos visuales, que envolviese al espectador, para situarlo dentro de la historia que estaba siendo narrado, nuestras herramientas, el vídeo en directo, la performance , el teatro de sombras, la música y la voz. Nuestra primera obra contaba la historia de un emigrante que se duerme en el bagón de metro y empieza a soñar , buscábamos ese momento en que el sueño y la realidad se confunden, también habla de la situación de los emigrantes, como eramos nosotros en aquel momento. Nuestro grupo siempre trabajó de una manera altruista y sin muchos medios de producción, pero nuestro objetivo no era el dinero sino formar parte

activa del tejido social y cultural de la ciudad. Representamos "Träumerei" varias veces, produjimod dos piezas más: "Smoke screen" y "Powerppoints".

2010

- Título : **Movi-miento**

  Lugar: Sala de Arte Avenida de América, Madrid.

  Para "Nain, un proyecto de dibujo contemporáneo ", comisariado por Roberto Vidal Puente en la Sala de Arte Avenida de América, Madrid. Este fue el primer intento de hacer una película en directo, esta vídeo performance consistía en la grabación de dibujos alargados, por los que la cámara corría llevando al espectador en un viaje .

Premios y becas

2018

- II Premio Museo Barjola. Gobierno del Principado de Asturias por la Instalación "Antimapping"

2017

- Mención especial del jurado en el concurso "OVICLIP" Por el vídeo **"Siempre siempre"** del grupo Fasenuova, Asturias.

2011

- Premio **Labjoven Experimenta**, La cuantía del premio fue dedicada a la creación de la pieza "Generadores de sombras" inaugurada en 2012 en Laboral Centro de Arte y Creación industrial, Gijón, Asturias, España.

2008

- Mi vídeo "Pruebas definitivas" fue seleccionado para la sección "Anime" del concurso de vídeo **"En Piezas"** promovido por "La Casa Encendida" , Madrid
- Mención de honor por el vídeo "La dulce alienación" en el concurso de arte **"Generaciones 08"**, La Casa Encendida Madrid.

2006

- Premio a la creación **INJUVE** , concedido por el Instituto de la juventud a la pieza de vídeo "Plei" , Madrid, España.

COMISIÓN ASESORA DEL MUSEO BARJOLA DE GIJÓN

Presidente:
D. Genaro Alonso Mejido

Vicepresidente:
D. Vicente Domínguez García

Directora Museo Barjola:
Dña. Lydia Santamarina Pedregal

Vocales:
D. Vicente Díez Faixat
D. Calixto Fernández Hernández
Dña. Maite Centol
D. José Antonio Galea Fernández
D. Jaime González Herrero
D. Fernando Alba

Representante Liberbank

Representante Ayto. de Gijón

—

Textos:
Ivanperezinvisible, Juan Carlos Gea Martín, Cristina Busto

Edita:
Museo Barjola

Fotografía:
Marcos Morilla, Cristina Busto

Diseño del catálogo:
Marco Recuero

Imprime:

DL:

Quiero mencionar a Ana Ramos y Pablo Ruiz que han colaborado conmigo en la creación del origami de papel, a Trabe por construir la estructura de madera que soporta la pantalla y a José Astuy por la animación digital , colaboradores y amigos, un lujo.

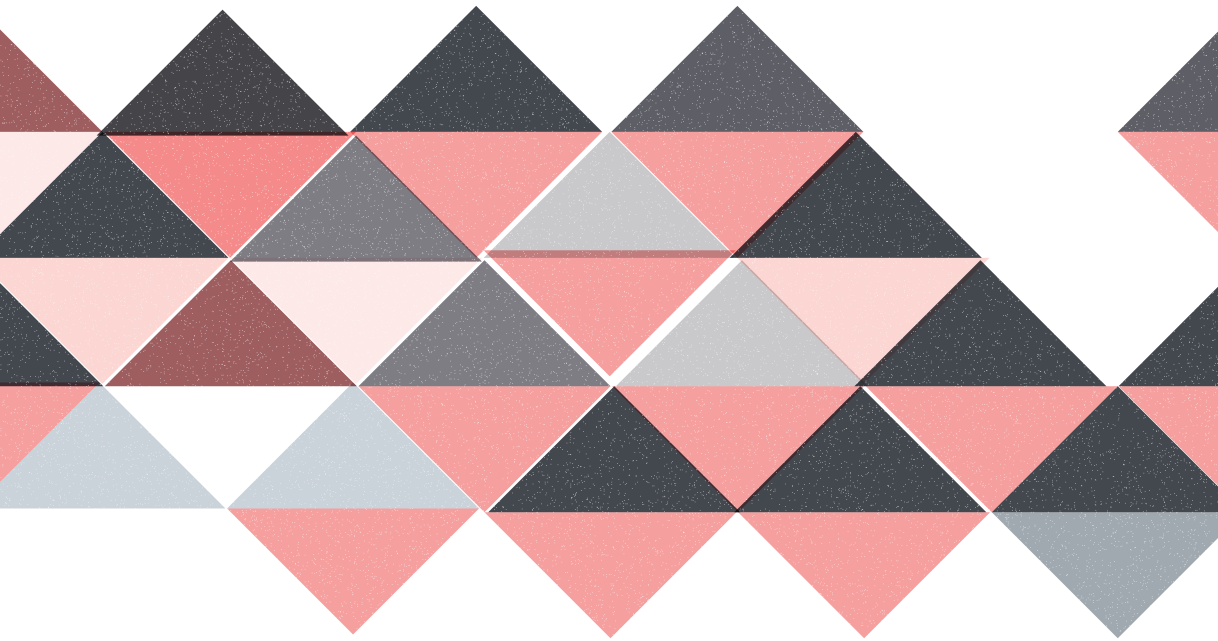
También mencionar a Iván Pérez y Juan Carlos Gea que han dado voz a mis obras en este catálogo,

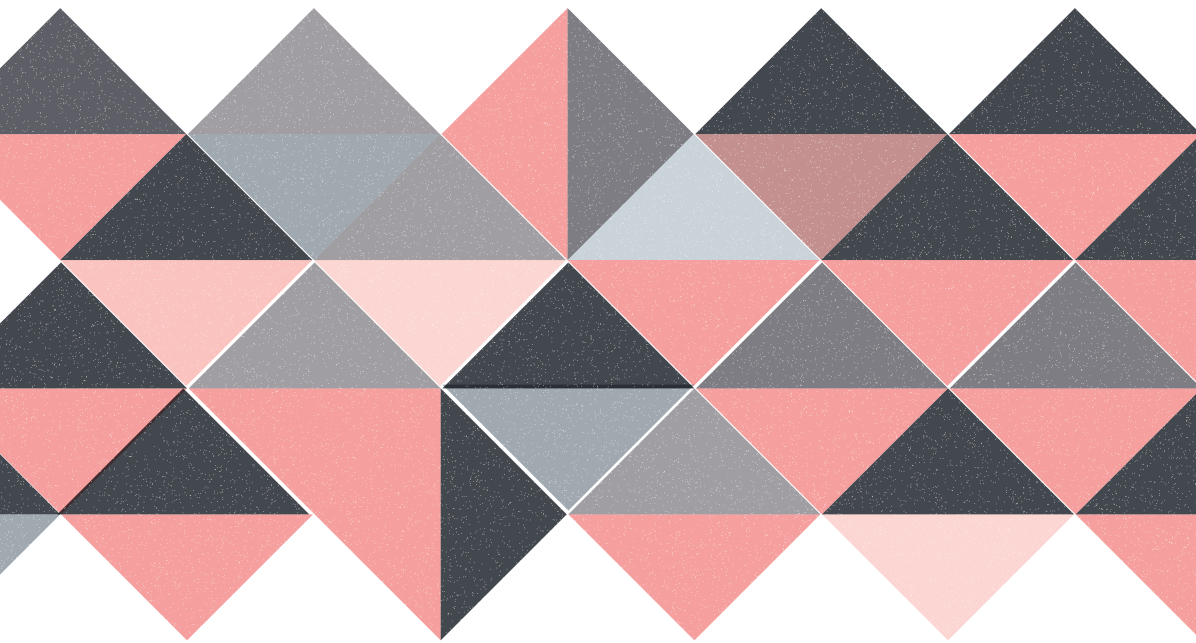
A Lydia y a todos los trabajadores del Museo Barjóla, a Laboral por la cesión de equipo y a todos aquellos que nos hemos cruzado en el camino en esta gran instalación del Antimapping.

Cristina Busto

MUSEO BARJOLA
Barjola

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS





MUSEO BARJOLA
Barjola