Actividades paralelas (entrada libre)

JUEVES 14 DE MAYO 18h.

Mesa redonda:
«SUSO33, tres décadas de graffiti, pintura, cuerpo y acción»

Intervienen:
SUSO33, Henry Chalfant, Tonia Raquejo y Susana Blas

JUEVES 14 DE MAYO 19h.

Conferencia de Henry Chalfant:
«El graffiti como performance»

Ciclo audiovisual (entrada libre)

Videorganismos:
Videografía completa de SUSO33

Proyecciones:
«Style Wars» (Henry Chalfant, 1983)
«Style Wars: Revisited» (Henry Chalfant, 2006)
«From Mambo To Hip Hop: A South Bronx Tale» (Henry Chalfant, 2006)

Visitas guiadas gratuitas:
jueves, sábados y domingos a las 18h. y 19h.

Dirección:
Calle Leganés, 51. Fuenlabrada (Madrid)

Teléfono: 91 492 11 20

Web: www.ceartfuenlabrada.es

Más información:
facebook.com/cultura.fuenlabrada
facebook.com/ceart.fuenlabrada

Ayuntamiento de FUENLABRADA Concejalía de Cultura | Patronato Municipal de Cultura

CENTRO DE ARTES VISUALES FUENLABRADA CEART

SALA 1

Actitud e identidad

El arte como actitud y como compromiso con la comunidad. En esta sala se reúnen trabajos de afirmación de la identidad en el espacio público, desde sus comienzos en la práctica del graffiti, hasta sus últimas pinturas efímeras en los valles de Escocia. Conoceremos las iconografías que han hecho célebre el imaginario de SUSO33 en las calles: la *plasta*, o mancha de pintura, que se adapta a distintas superficies y contextos, las *ausencias*, o rastros olvidados del cuerpo, y las *angustias* como gritos de tormentos interiores, entre otras. Estas formas de expresión aparecen tanto en grandes proyectos de muros o telones, como en las calles de la ciudad de un modo espontáneo y libre. Arte urbano y arte humano.

SALA 2

Dentro–Fuera/Legal–Ilegal

Aunque la esencia de la obra de SUSO33 está en el espacio público, muchas de sus piezas analizan las tensiones entre la recepción del arte en los contextos artísticos tradicionales: museos, galerías y ferias de arte, y la experiencia directa que recibe el transeúnte en la calle. De ahí que muchas de las invitaciones que recibe para intervenir en entornos artísticos normativos se conviertan en oportunidades para incidir en estas paradojas. En esta sala se han conseguido reunir obras tan emblemáticas como su versión del Guernika: *TV WAR* (2006) o el inmenso muro *Yo soy pintura* (ARCO 2010) que se exhibe a modo de fetiche, potenciando el carácter de ruina arqueológica de la acción, junto al registro en vídeo.

SALA 3

Pintura escénica en acción: cuerpo y palabra

Desde sus orígenes en el *Street Art*, palabra y cuerpo se fusionan en su trabajo. Pinta con las dos manos y esta cualidad le permite integrarse en los soportes en los que interviene. Sus gestos se expanden hasta convertirse en movimientos de danza contemporánea. Realiza proyectos escénicos en solitario o colaborativos que se construyen desde un conocimiento profundo de la maquinaria teatral convertida en un agente más de la puesta en escena. En esta sala se puede disfrutar de caligramas, de *performances* en solitario en las que asume el rol de lanzadera de mensajes, de ambiciosos espectáculos con músicos y bailarines de prestigio y de vídeos musicales que ha concebido para artistas tan dispares como Nach o Alejandro Sanz.

El estudio: Wild Style

El estudio como territorio adaptable y fluido; inserto en la muestra como receptor de la interacción del público. Allí también accedemos a su último proyecto: *Wild Style*, realizado durante la estancia de SUSO33 en Dufftown (Escocia). Por primera vez el artista se encontraba en un entorno natural y en solitario. Veremos ejemplos de las acciones efímeras que allí realizó pintando con agua reciclada en las instalaciones *Atravesando la pared* (2014), y *Time-Time* (2014): un enorme árbol/planeta pintado con tiza blanca sobre una pared negra que alarga sus brazos para acoger dos pantallas de vídeo a modo de ojos en las que la luz, el viento y la climatología «pintan» junto al artista, afectando tanto la concreción de las formas como la velocidad de secado.

ONe Line SUSO33

"una retrospectiva"

Del 7 de Mayo al 26 de Julio
De lunes a domingo de 17h. a 21h.

«SUSO33 mantiene el proceso pictórico vivo, y lo convierte en una acción artística real que traslada al escenario, pintando e improvisando en la mejor tradición del jazz».

Henry Chalfant

«Entiendo el arte como actitud y como comunicación con la gente, y no como una profesión generadora de artefactos para el sistema del arte y su mercado».

SUSO33

ONe Line es la primera exposición retrospectiva dedicada a SUSO33 (Madrid, 1973), un creador heterodoxo, que partiendo del *graffiti* y del *Street Art*, los ha desbordado, desplegando a lo largo de tres décadas una obra transdisciplinar que disuelve las fronteras entre pintura, *performance*, y artes escénicas.

Intuición y comunicación. La actitud de SUSO33 dota de un tono a la exposición. Su obra parte de la emoción, de la acción y del compromiso con la comunidad. El trazo continuo de su dibujo es una buena metáfora de su práctica artística, que enlaza distintas dimensiones antropológicas y sociales. *ONe Line* como línea de dentro a fuera y de fuera a dentro, como línea de experimentación constante. *ONe Line* como «conexión» del artista con el medio afectivo que le rodea.

La exposición, comisariada por Susana Blas, funciona como esperada antológica del artista, recorriendo tres décadas de carrera, desde sus comienzos como escritor de graffiti hasta sus originales proyectos escénicos; y como muestra temática, proponiendo un viaje hacia sus principales preocupaciones: la angustia existencial, la preferencia por el arte efímero y por la disolución de fronteras entre las disciplinas artísticas, la recuperación del espacio público para los ciudadanos y la crítica al sistema social que excluye a los marginados.

La obra se ordena en torno a cuatro territorios: *Actitud e identidad*, *Dentro–Fuera/Legal–Ilegal*, *Pintura escénica en acción: cuerpo y palabra*, y *El estudio*, siendo este último de distinta naturaleza, pues si bien los tres primeros sitúan las obras de diferentes épocas en áreas temáticas, *El estudio* se concibe como laboratorio de investigación artística y como nodo de comunicación con el visitante. En este espacio en proceso, podremos encontrar al artista trabajando in situ las ideas a partir de las cuales desarrollará una *performance* para el teatro del CEART. Allí también conoceremos su último proyecto: *Wild Style*, fruto de su reciente estancia en Dufftown, pueblecito escocés donde el artista pudo reflexionar sobre sus procesos de creación alejado de la urbe. Junto a *El estudio*, encontramos la zona de *Vitrinas* que recoge documentación histórica y materiales de las *performances*; y un área de descanso consagrada al *Ciclo Audiovisual*, donde podrán visionarse además de la videografía completa del artista, documentales y reportajes que nos acercan a su carrera desde distintos ángulos.

Publicaciones

Con motivo de la exposición, se han editado dos publicaciones: el libro SUSO33, *ONe Line*, escrito por Susana Blas, a modo de catálogo razonado de su obra, y que también incluye ensayos de los expertos Henry Chalfant, y Tonia Raquejo; y *Cuaderno de Escocia*, un libro de artista que recoge una selección de dibujos, escritos y fotografías realizados por el artista durante su residencia en Escocia en 2014.

Ciclo Audiovisual

Videorganismos reúne la videografía completa de SUSO33: una compilación de más de cincuenta obras, desde su primera animación *El origen de la plasta* (1995), hasta las piezas todavía inéditas rodadas en Dufftown (Escocia). A esta programación se suman las películas de Henry Chalfant, dedicadas al graffiti y a la cultura Hip Hop: *Style Wars* (1983), *Style Wars: Revisited* (2006), y *From Mambo To Hip Hop: A South Bronx Tale* (2006).