

# Diego Alonso

Dossier

## CONTROL

2009

### Artist Statement

**Veo el arte como una de las pocas experiencias en que logro deshacerme de mi persona**

**Mi trabajo es de carácter puramente experimental, tanto técnica como vivencialmente. La imagen es el lenguaje a través del cual me comunico con el mundo, lo encuentro un lenguaje trascendente frente a la intrascendencia del habla cotidiana.**

**Creo historias oníricas que hablan de lo que veo y siento en el mundo de forma que me ayudan a comprenderlo. Confío en la espontaneidad, me suelto libre al encuentro, del espacio, de las personas, del momento, y es allí donde surgen las ideas, en el instante mismo de realización. Por más que intente controlar la creación ésta es libre, cargada de un bagaje cultural incontrolable.**

**Desde mis comienzos con la fotografía en el año 1990 siempre sentí este arte como una forma de vida, como un lenguaje de expresión y no de representación. Es una herramienta que me acompaña como excusa para estudiar el mundo que me rodea, para aprender. Mi formación proviene de la imagen en movimiento, emparentada a la fotografía en esencia pero muy diferente en su forma, de ahí que mis trabajos de video difieran de mis fotografías. En la fotografía congelo largos momentos y acciones, mientras que el video lo utilizo para extender cortos instantes.**

**El movimiento es un elemento muy recurrente en mi obra. El movimiento como representación del tiempo. Al comienzo la representación del movimiento fue literal, movimiento de cámara, movimiento del sujeto, o ambos en simultáneo; hasta que descubrí que la luz (también movimiento) con su velocidad puede fijar el instante, al menos en la fotografía. El trabajo de estudio e investigación me ayudó a comprender la iluminación para luego aplicarla al espacio abierto, a la naturaleza (más movimiento). Esto me abrió nuevas posibilidades para lograr sintetizar todo mi trabajo anterior en uno solo. Mientras antes llevaba varias líneas de trabajo simultáneas, actualmente me siento a gusto en una forma que reúne ingredientes de todas las anteriores, conservando los contenidos. Historias del movimiento, del presente, el pasado y el futuro combinados en una imagen. Historias que narran lo único que puedo conocer en directo, mi experiencia. Después de haber viajado por el mundo lo suficiente como para perderme a mi mismo, para deshacerme de mi ego, llego a la conclusión de que los individuos no somos tan distintos, que más allá de las culturas, las fronteras y las distancias, en el fondo, todos queremos lo mismo: amor. Esta es mi Historia.**

**Diego Alonso, 2009.**

CONTROL



"Zen" - de la serie Control - 2009 - Impresión Lambda sobre papel RC - 140 x 95 cm.

## CONTROL

*"La más bella y profunda emoción que nos es dado sentir es la sensación de lo místico. Ella es la que genera toda verdadera ciencia. El hombre que desconoce esa emoción, que es incapaz de maravillarse y sentir el encanto y el asombro, está prácticamente muerto. Saber que aquello que para nosotros es impenetrable realmente existe, que se manifiesta como la más alta sabiduría y la más radiante belleza, sobre la cual nuestras embotadas facultades sólo pueden comprender en sus formas más primitivas. Ese conocimiento, esa sensación, es la verdadera religión."*

**Albert Einstein** (Carta a Erick Gutkind, Enero 3,1954)

La serie CONTROL como el resto de mi trabajo es de carácter experimental. Me enfrento a la naturaleza como sujeto (no como objeto) en busca de un encuentro sin parámetros ni reglas delimitantes. Dejándome llevar por lo espontáneo, busco en la topografía del paisaje lo que surge en el choque de ese espacio-tiempo con los ingredientes internos que conforman una individualidad a la que podría considerar propia, a pesar de estar cada vez más en la certeza de no poder hacerlo.

El control de la naturaleza, o la forma en la que se intenta controlar la naturaleza, es la base de toda cultura. La humanidad avanza llevada por este cúmulo de descubrimientos, conceptos e ideas que son revisados, reformados y alimentados por cada nuevo paradigma que nace, crece y se desvanece en nuestra Historia. La ciencia es patrimonio de la humanidad; el único patrimonio que, a largo plazo, no acepta divisiones políticas, religiosas ni filosóficas, sino que crece más allá de ellas impregnándolo todo, lo simple y lo complejo de nuestra cotidianeidad; de la prehistoria a la actualidad, generando un proceso evolutivo continuo que forma el bagaje cultural de nuestra especie. La paradoja se manifiesta enfrentando el control de la naturaleza y el control que éste ejerce sobre la naturaleza del individuo, ya que ésta es reacia a ser controlada, y a corto plazo este último crece exponencialmente.

Es la historia que pretendo contar pintando estos jeroglíficos lumínicos, estos grafittis invisibles más que a la lente que los captura durante largas exposiciones. Juego con símbolos, que en sí surgen del estudio de la naturaleza. Impregno el paisaje con la historia o las fórmulas que él me inspira, creando un contrapunto entre la naturaleza del paisaje y la influencia humana que sobre éste actúa, los rastros humanos visibles (unas veces más y otras menos) que lo invaden, lo transforman o intentan transformarlo, más que nada, para comprenderlo, para controlar (o intentar controlar) su naturaleza.

El paso del tiempo es otro tema que aparece en esta serie de fotografías. La trayectoria de los haces lumínicos no sólo de la tipografía pintada sino también de las estrellas son sólidos en la imagen, permanentes. El brillo de luz proveniente de una carretera, un cuerpo sólido, o el rastro de una persona en el paisaje, se desvanece, es intrascendente, es temporal. El individuo que desaparece, que pasa por un estado al que nunca volverá. Ese momento único e irrepetible, atemporal e inexistente físicamente es el opuesto a una regla física que permanece. El ser que entra, observa intentando entender y se va dejando su huella para el siguiente ser. Ese es el individuo que intento representar, el Yo despojado de su ego, lo temporal y lo atemporal, lo heredado y lo aprendido, la ínfima contribución que todos hacemos a este Ser llamado humano.

*“En otro sentido hay un logro continuo de casos singulares en los más diversos lugares de la tierra y a partir de las más diversas culturas, logros en los cuales se presenta, de hecho, un tipo superior: algo que en comparación a la humanidad en conjunto es una especie de superhombre. Tales afortunadas coincidencias de un gran logro siempre fueron posibles y siempre lo serán. E incluso generaciones enteras, tribus, pueblos, pueden en determinadas circunstancias representar tal golpe de suerte.”*

**Friedrich Nietzsche** (“El Anticristo” 1888.)

**Diego Alonso, Madrid, Mayo 2009.**



"OM" - de la serie Control - 2009 - Impresión Lambda sobre papel RC - 140 x 95 cm.



" $\pi, \infty, \Omega$ " - de la serie Control - 2008 - Impresión Lambda sobre papel RC - 140 x 95 cm.



" $a^2 + b^2 = c^2$ " - de la serie Control - 2008 - Impresión Lambda sobre papel RC - 140 x 95 cm.



"Fibonacci" - de la serie Control - 2007 - Impresión Lambda sobre papel RC - 140 x 95 cm.



" $E=mc^2$ " - de la serie Control - 2008 - Impresión Lambda sobre papel RC - 140 x 95 cm.



"Control" - de la serie Control - 2009 - Impresión Lambda sobre papel RC - 140 x 95 cm.



"Richard Feynman's diagram" - de la serie Control - 2008 - Impresión Lambda sobre papel RC - 140 x 95 cm.

## La Caverna de Platón (W.I.P)

*El movimiento es el concepto de la verdadera alma del mundo; nosotros estamos acostumbrados a considerarlo como un predicado, como un estado, pero de hecho es el sí mismo, el sujeto como sujeto, lo que permanece de la desaparición”*  
(G.W.F.Hegel, Fenomenología del Espíritu, 1807)

En la continua autobiografía fotograma a fotograma que voy creando en mi obra procuro ir retratando momentos de importancia que no simplemente sean momentos importantes para mi vida en particular, sino hitos experimentales que contengan alguno o varios elementos universales.

La procreación es una de las pocas cosas que muy pocos seres humanos podrían aludir no haber nunca pensado o considerado, ya sea en forma positiva o negativa, con deseo, curiosidad o aberración. Es un hecho que a nadie deja inerte.

En la serie “La Caverna de Platón” me propongo investigar mis vivencias al respecto, partiendo de la contraposición de un hecho tan sensible como la gestación a la idea platónica del Bien. El ascenso al conocimiento a través del pensamiento que plantea Platón en su alegoría entra en conflicto al enfrentarlo a una realidad tan tangible como el nacimiento. Prácticamente hablando, si viviésemos todos en el mundo de las ideas no habría forma de asegurar la existencia, o la existencia en sí carecería de Espacio, tiempo. El sentido de la dialéctica no es simplemente “un columpiante sistema subjetivo de raisonnement, donde falta el contenido” (Hegel)

Desde Platón pasando por Hegel somos esclavos de la “mente”, Rendimos culto a la mente, y toda nuestra educación es el cultivo de la mente, sin embargo la totalidad existe más allá de la mente (o la palabra), la totalidad abarca la existencia toda, el sentir y el pensar; el movimiento más allá de la dialéctica Hegeliana. Lo racional y lo irracional, lo objetivo y lo subjetivo incluida la contradicción. D.A.

*“La utopía del conocimiento sería penetrar con conceptos lo que no es conceptual, sin acomodar esto a aquéllos”*

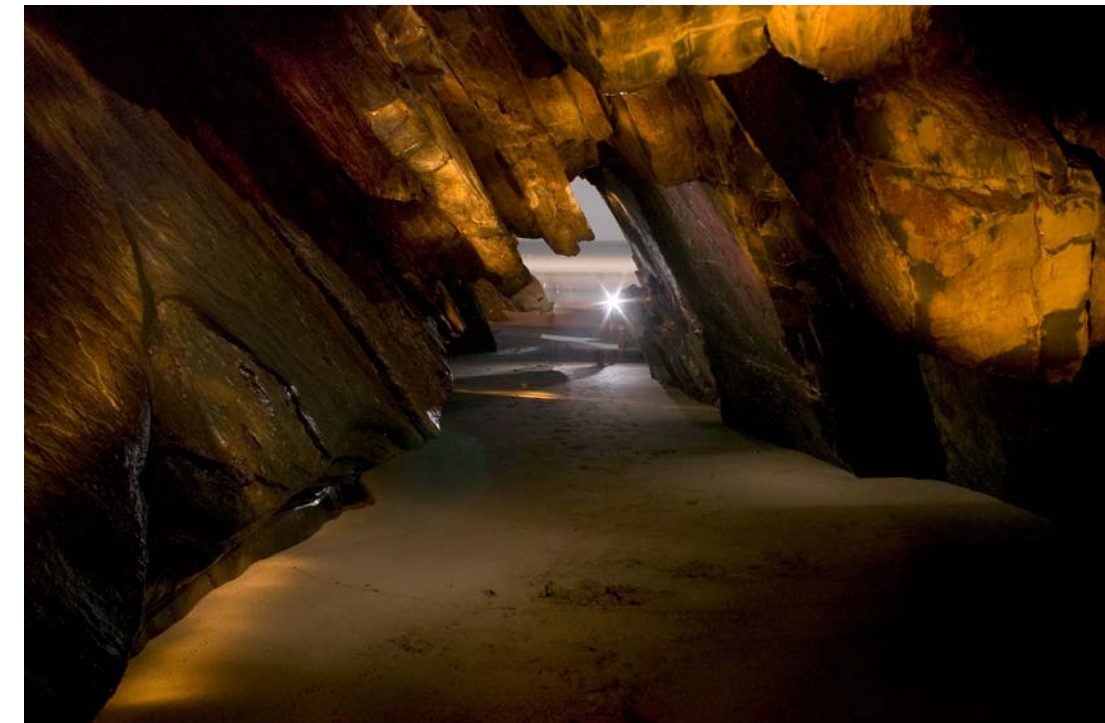
(Theodor W. Adorno, Dialéctica Negativa 1975)



"El Nido" - 2009 - Impresión Lambda sobre papel RC - 50 x 70 cm.



"In Utero" - 2009 - Impresión Lambda sobre papel RC - 50 x 70 cm.



"La idea del Bien" - 2009 - Impresión Lambda sobre papel RC - 50 x 70 cm.

**Tiempo + espacio = Tú** (2008-2009)

De la misma forma en que nuestros antepasados dedicaban la creación artística a la religión (ritos, danzas, esculturas, pinturas) intento a través de esta serie de fotografías crear posibles ritos actuales, basados en nuestra cultura, la historia de nuestro arte y en nuestra forma de vida. Rituales que pudiesen acercarnos a esa sensación de entrega, de participación, de conexión con el cosmos que pueden haber experimentado nuestros antepasados históricos o prehistóricos.

Encontrar un sitio bajo la luna. Apropiarse del mismo.  
Desglosarlo, vestirlo. Desaparecer en el tiempo.  
Pasar, como una luz, una estrella.  
Embeberse del espacio. Bailar. Pintar.  
Encontrarse.

D.A.  
Madrid, Junio 2008.



"Baño de luna en la hierba" - 2008 - Impresión Lambda sobre papel RC - 50 x 70 cm.



"Squire-I" - 2009 - Impresión Lambda sobre papel RC - 50 x 70 cm.



"Tiempo + Espacio = Tú" - 2008 - Impresión Lambda sobre papel RC. 50 x 70 cm.

**LANDING PAINTING** (2007-2009)

Luminografía, luminograma,  
palabras que siento como una malla que me atrapa.

Intento contar historias, o una historia de las tantas existentes, la que conozco.

Me gusta la noche, es el momento del día en que mejor puedo ver la luz.  
Es cuando las sombras dibujan las formas descubriendo el tiempo.  
Ese estado general se siente en el cuerpo, ya sea una noche cálida o fría,  
es esa sensación de estar flotando en el cosmos que nos deja la ausencia del sol.  
Esa sensación es la que intento captar en estas imágenes,  
ese juego entre realidad e irrealidad en el que nos sitúa la noche.

Perderse en el campo, en la oscuridad, buscando el propio interior.  
Conectando con el espacio, dejando florecer las ideas, recuerdos, memorias.  
Dejando que el paisaje conecte con ellas como un disparador de sensaciones.  
Entregándome a un juego mágico en el que no hay más que aprendizaje.

D.A.  
Madrid, Marzo 2008.



"Robinson Crusoe" - 2007 - Impresión Lambda sobre papel RC - 30 x 40 cm.



"Van Gogh vs. el Sueño de Akira Kurosawa" - 2007 - Impresión Lambda - 50 x 70 cm.



"Sendero" - 2009 - Impresión Lambda sobre papel RC - 50 x 70 cm.

**Entre Ríos** (2006)

Entre Ríos es un hito entre dos períodos cruciales de mi vida. La aparición y la desaparición, la oscuridad y la luz. Después de vivir por diez años en Bombay (India) y viajando por Asia y Europa vuelvo a Buenos Aires (mi ciudad natal) a reencontrarme con ella, a reencontrar mi propia infancia. Viajo por varias provincias argentinas hasta que en un campo remoto en la provincia de Entre Ríos vuelvo a encontrar mi persona para poder perderla.

En Entre Ríos me encuentro al borde del abismo, a punto de dar un salto hacia lo desconocido (para mi al menos).

Un salto sin gravedad física, un salto más allá del "encuentro" al que me dedicado hasta éste momento.

Un salto para encontrar pero desde otra perspectiva, de la perspectiva del pertenecer sin saber a qué.

Un salto empujado por el bagaje de todo lo que llevo conjugado con lo que voy descubriendo al llevarlo.

¿Hacia dónde? No lo se, hacia encontrarme para poder decir algo.

Esta es la base de mi trabajo, una autobiografía en escenas dispares que no necesariamente me llevan a mi como protagonista pero son siempre una síntesis de lo que estoy viviendo. En esto creo y por ello es que lo hago.

D.A.

Madrid, Febrero 2007.



"Silencio" - 2006 - Impresión Lambda sobre papel RC - 30 x 40 cm.



"La espera" - 2006 - Impresión Lambda sobre papel RC - 30 x 40 cm.



"Vacío (Mi mente)" - 2006 - Impresión Lambda sobre papel RC - 30 x 40 cm.

## **Diego Alonso / CV**

Buenos Aires 1973.

Vive y trabaja en Madrid.

### **Formación**

1995 -Licenciado en diseño de Imagen y Sonido  
Universidad de Buenos Aires,  
FADU (Facultad de Arquitectura y Urbanismo)

### **Exposiciones Individuales**

1998 -- “The Flow”, National Centre for the Performing Arts, Bombay.  
2000 -- “Nada”, Artist Centre, Bombay.  
2005 -- “Caminando”, C.A.V.E., Talcahuano 1207, Buenos Aires.  
2006 -- “Caminando”, Million, Paraná 1048, Buenos Aires.  
2006 -- “Caminando”, L-8, Lavapiés, Madrid.  
2006 -- “Todo,...nada.”, Galería Rita Castellote, Torrecilla del Leal 3, Madrid.  
2007 -- “MDA”, Buda Gallery, c/Pau Claris, 92, Barcelona.  
2008 -- “Conexión Cósmica”, Campus Stellae, Álvaro López Nuñez 12, León.  
2008 -- “Conexión Cósmica”, El Foro de Pozuelo, Madrid.  
2008 -- “Caminando”, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Madrid.

### **Exposiciones Colectivas**

2006 -- Caminando, Ladinamo, Lavapiés, Madrid.  
2007 -- Art Madrid , Galería Rita Castellote  
2008 -- Bohemia Gallery Bizart, Barcelona.  
2008 -- Art Madrid , Galería Rita Castellote  
2008 -- ARTENDENCIAS 08, Pozuelo de Alarcón, Madrid.  
2008 -- Homenaje a Emilio Sanz de Soto, El Foro de Pozuelo, Madrid.  
2008 -- Espacio-Arte El Dorado, Quintanar de la Orden, Toledo.  
2008 -- Photo España 08, Galería Carmen de la Guerra, Madrid.  
2008 -- Delicadas Cosquillas, Galería Rita Castellote, Madrid.  
2009 -- Art Madrid, Galería Rita Castellote.  
2009 -- ARTENDENCIAS 09, Pozuelo de Alarcón, Madrid.

### **Becas**

2007 - Fondo Nacional de las Artes (Argentina).  
Becas Nacionales. Fotografía. [www.fnartes.gov.ar](http://www.fnartes.gov.ar)

### **Obra en colecciones Privadas**

-Lowe Lintas --- Mumbai, India.  
-Mauro Rossi Collection --- Brescia, Italia [www.mrcollection.it](http://www.mrcollection.it)



"El 'arbol de la vida" - 2009 - Impresión Lambda sobre papel RC - 140 x 95 cm.