

ROJO

MAURO TRASTOY

Comisaria: MONSE CEA

Textos

MONSE CEA

Imágenes

MAURO TRASTOY

ROJO, MAURO TRASTOY

5/10/2017 21/1/2018

La exposición *Rojo* de Mauro Trastoy, es el resultado de la residencia que el artista ha realizado en la Fundación Granell entre los meses de marzo y septiembre del presente año. El proyecto ha sido comisariado por Monse Cea.

La residencia de Trastoy en la institución, ha servido para destilar la esencia de diez años de trabajo del artista: un fértil período de reflexión que ha conformado un proyecto específico formado por tres instalaciones.

En el montaje, la obra realizada durante la residencia, irá acompañada de un pequeño grupo de piezas anteriores, muestra de los caminos recorridos por el artista hasta hacerlos cristalizar en su obra actual.

En *Rojo*, el dibujo, pilar de toda obra del artista, abandona el formato bidimensional y se expande, adquiriendo un formato escultórico con obras que cuestionan la distancia entre arte y artesanía. En el año 2007 el artista sitúa el cambio de paradigma con respecto a su obra anterior. Desde el dibujo

digital, base de su pintura, Trastoy opta por un dibujo que amplía su campo de acción a través de técnicas ancestrales de trabajo artesanal como el tejido, la cestería o la cerámica.

La exposición esta formada por varias instalaciones realizadas con dibujos encarnados mediante el tejido de diversos materiales –alambre, cintas adhesivas, hilo de cáñamo– o mediante la cerámica.

El diseño del montaje, funcionará a modo de contenedor, junto con los valores destilados de la propia institución museística, para forzar el carácter abierto de cada pieza, partiendo de la premisa de que estamos ante obras de arte que pueden adquirir diferentes entidades.

Rojo, excederá su espacio expositivo física y conceptualmente. De forma simultánea, la obra de Trastoy podrá verse en el museo y en su web site personal bajo ópticas diferentes. El objetivo de este desdoblamiento es crear una aproximación mas completa al trabajo del artista.

ROJO. HACIA LA CARNE DEL DIBUJO

Rojo, constituye la crónica de un camino de experimentación a través de nuevos materiales, nuevos géneros, e incluso bajo una nueva condición como profesional del arte.

Entre otras cuestiones, la muestra nos invitará a reflexionar sobre las categorías académicas que todavía pesan sobre el artista y sus producciones, así como a apreciar todo el arte que nos rodea "a descubrir lo maravilloso en lo cotidiano". E incidirá en la valoración del arte popular y el de las culturas ancestrales.

Otra de las aportaciones que singulariza esta exposición es acercarnos al proceso creativo de un artista, no sólo bajo la perspectiva de sus hallazgos y errores, sino también sobre el proceso por el cual se confiere a un objeto la condición de obra de arte, *aurática*, pieza de artesanía, u objeto de uso cotidiano.

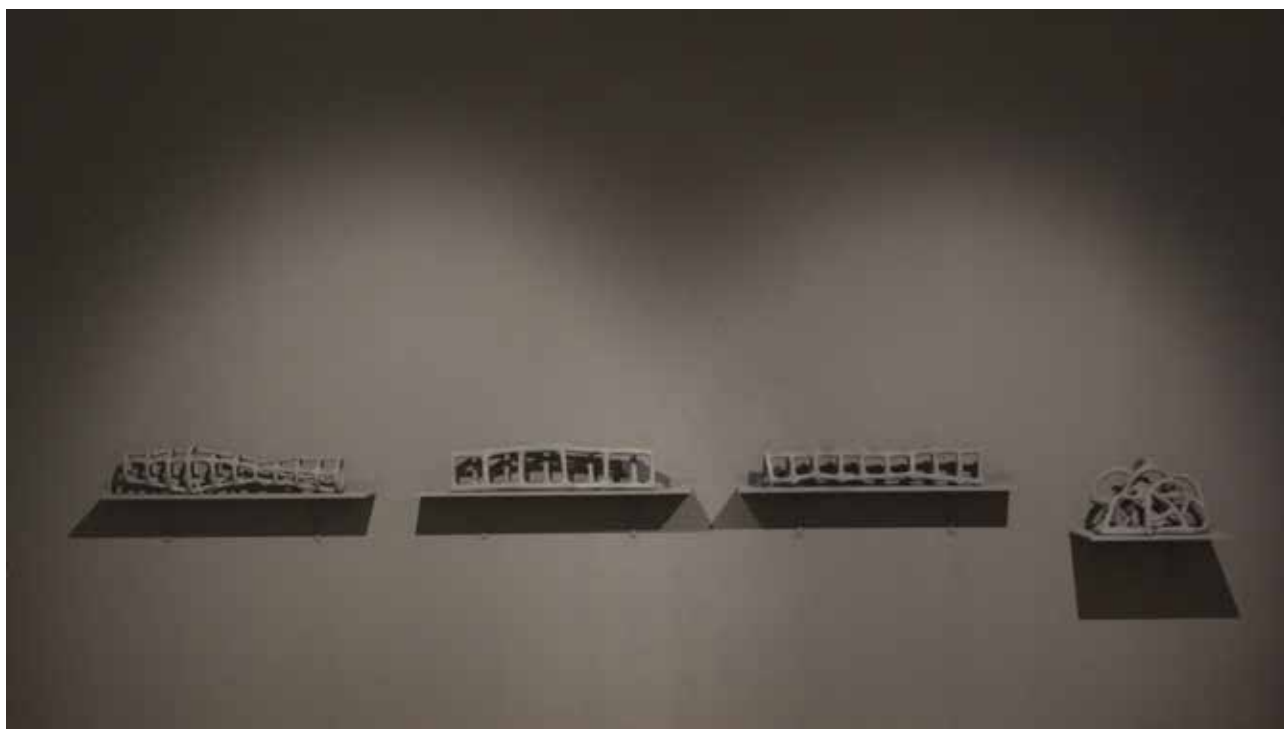
En el caso de Trastoy estas categorías del arte académico son provisionales, contingentes. Los objetos producidos forman un todo disociado en diferentes engranajes de

la misma maquinaria. La función y condición de muchos objetos similares en su forma, cambiará según el criterio del artista; así muchas de las piezas servirán como elementos que generen el propio montaje dentro de la sala de exposiciones.

Como ejemplo, una de las instalaciones, creada con cuentas de cerámica, tiene aspecto de cortina permeable, pero funcionará a modo de elemento arquitectónico, cual elemento mural, genera espacios diferenciados.

Tradicionalmente, una de las funciones que adquiere la cerámica cuando alcanza la condición de modo de expresión plástico es como arte mural, equiparándose a la pintura o al relieve escultórico. En *Rojo*, un muro negro cierra una de las salas.

Del negro, no color, de la ausencia de luz, la anti-pintura, emergen piezas de cerámica. Estas, aligeradas en su masa, negando la calidad matérica de la cerámica mural, son absorbidas como dibujos por el muro.

La pervisión de categorías plásticas está presente en todo el montaje: Se realizan juegos de escala entre piezas similares en forma y factura, que adoptan funciones diferentes en virtud de su montaje en sala. Siendo los soportes clásicos de la museología tradicional como las peanas o vitrinas, son utilizados a tal efecto. El diseño del montaje, funcionará pues a modo de contenedor, junto con los valores destilados de la propia institución museística, para forzar el carácter abierto de cada pieza, partiendo de la premisa de que estamos ante obras de arte que pueden adquirir diferentes entidades.

Realizando una suerte de fugaz visita guiada, el montaje se resuelve a modo de **tríptico**. En el **panel central**, es protagonista una instalación metonímica: una acumulación ordenada de elementos diversos conforman una especie de crisálida que se auto ilumina, formado por un todo perfectamente amalgamado de piezas diferentes.

En el **panel de la izquierda**, los materiales y técnicas diferentes presentadas en la instalación de la primera sala, se desgajan y se singularizan. Para este espacio se diseñan composiciones que señalen los caminos de ida y vuelta entre materiales técnicos, soportes y géneros transitados por el artista para crear su obra actual.

Nos encontraremos moldes para cachorros de cerámica, incursiones en la cestería, retículas de alambre formando vajillas imaginadas, pulseras de alambre e hilo de cáñamo, arquitecturas posibles a escala maqueta, alambre transfigurado en objeto lumínico... e incluso un elemento que remite al abandono del color.

El **panel de la derecha** es generado por el muro de cerámica antes mencionado. Traspasando este elemento, el viaje del artista recalca en piezas de cerámica con forma de objetos de uso cotidiano, expuestos como escultura de pequeño formato. Todo el conjunto, está acompañado de un elemento que nos devuelve al recorrido circular de la muestra, un grupo compacto de objetos creados con alambre, colgados del muro, son materializados en su sombra, se esencializan en su pictograma, se dibujan...

DE CUERPO NARRADO A CUERPO PRESENTE

Desde que los dibujos de Mauro Trastoy, base indiscutible de su trabajo como *pintor*, comienzan a escaparse de su superficie bidimensional, —sea del papel, el cuadro o la pantalla del ordenador— para materializarse por medio de cartulinas, cuerdas, cintas... su obra comienza un viaje en que la acotación del vacío, mediante este dibujo liberado y encarnado, le llevará a la cerámica como estadio último de su trabajo en la actualidad.

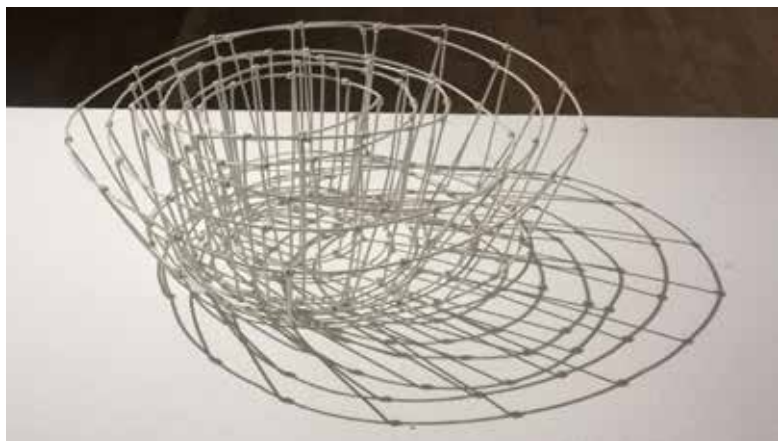
Trastoy emprende hace diez años un viaje que persigue la creación de un arte esencializado exento de narración literaria e imbricado hacia los valores del trabajo artesanal.

Pero su trayectoria arranca a mediados de los años noventa, con una producción claramente deudora de la tradición del *Pop art*. Realiza una interpretación muy personal de esta corriente, tanto de su universo formal como de sus presupuestos conceptuales. Con esta base, crea obra fornecida con acontecimientos concretos de su vida personal, reinterpretados sirviéndose de fórmulas literarias como el heterónimo, la fábula o el cuento popular.

Esta obra pictórica, siempre *figurativa*, tiene como matriz la línea *acompañada* de color. Se crean piezas caracterizadas por generar superficies planas, donde se borra la pincelada, no hay representación lumínica ni de claro oscuro. Las piezas del artista imitan la textura de la imagen referencial del Pop, la imagen reproducida, ahora mediante la imagen digital.

Avanzando en el tiempo, en su obra representativa *mileniam*, Trastoy comienza ya a salirse del plano ortogonal, en las siguientes propuestas expositivas: *Bésame antes de morir* (2004), *O recolector de mans* (2005) y *El chico de los huevos de oro* (2006); siendo este desarrollo espacial del dibujo ya patente en las invenciones específicas realizadas en el año 2007: *De tripas corazón*, *Rara Avis* y *1388.253 puntos*.

En estas producciones, algunos dibujos se salen del plano de representación bidimensional del cuadro o del muro para materializar algunas de sus partes. Otras veces, sin desligarse del muro, la obra incorpora su di-

mensión arquitectónica como espacio habitacional, añadiendo los valores específicos de cada espacio a intervenir.

En la pieza de *De Tripas Corazón*, en el Palacio de Bendaña —sede la Fundación Granel—, el dibujo envuelve su marco arquitectónico, subrayando los elementos originales del edificio que atraviesan el espacio dado. En la *pieza Rara Avis*, es el dibujo de la planta y alzado de la Iglesia de la Universidad, lo que funciona a modo de acotación de su plano de representación.

En el proyecto, se subraya la planta cruciforme del edificio mediante dos monumentales *líneas rojas*. Con respecto alzado, elige un elemento muy significativo la iglesia barroca, la ventana circular situada encima del sagrario en el altar mayor, el motivo llamado *rompimiento de gloria*. El Espíritu Santo, una de las formas del Dios católico, es representado a modo de paloma en vuelo, atravesada por rayos de luz.

Como en obras anteriores, ante un relato dado, ante la imposición de la realidad, crea un relato paralelo a través de una sorprendente resolución formal. El motivo de la paloma se extrae del muro para materializarla en un monstruoso tondo situado en el cruce. En él la paloma de alas extendidas, se transmuta en un humanizado y cinematográfico *plano americano* de un pájaro con sangre en su pico. El control de la luz es esencial en esta pieza y se retomará con fuerza como procedimiento rector en la obra que se expone en *Rojo*.

PUNTOS DE ARRIBADA

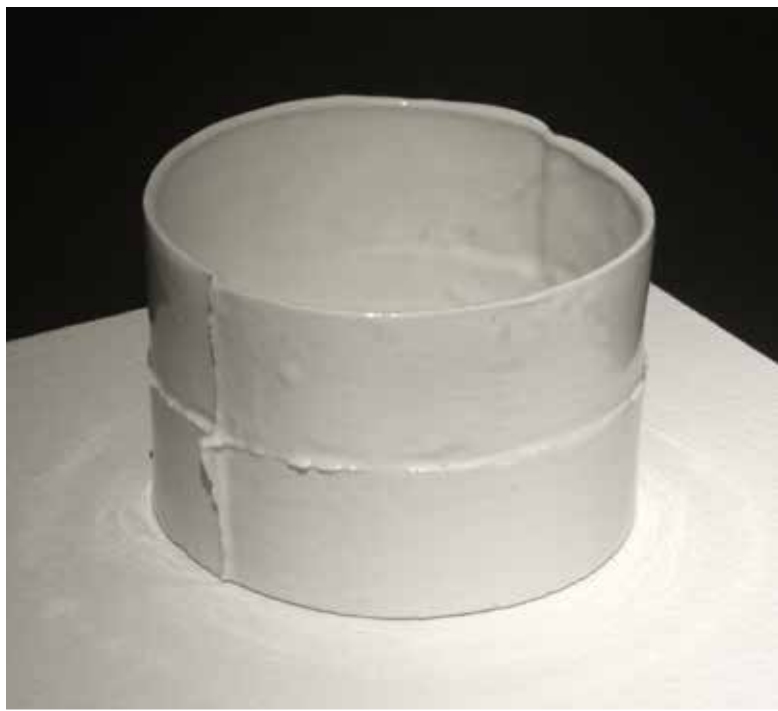
En el año 2007, el artista sitúa el cambio de paradigma con respecto a su obra anterior. Desde el dibujo digital, base de su pintura, Trastoy opta por un dibujo que amplía su campo de acción a través de técnicas ancestrales de trabajo artesanal, como el tejido, la cestería o la cerámica. Incluso, crea bajo una nueva condición como profesional del arte, como *artesamista*, irónica categoría creada por el artista para desbarata la oposición convencional en Occidente entre arte y artesanía. No está de más recordar, que en el *arte oficial*, todavía se perpetúan las tipologías de la Academia del S. XVIII, en las que en el *gran arte* no tienen cabida las producciones tipificadas como artes decorativas, a pesar de la deuda que las vanguardias históricas y el arte actual deben a culturas que no distinguen entre artesanos/as y artistas.

A partir de este momento y durante estos diez años, trabaja a la par en obras que se exponen tanto en espacios circunscritos a *obra de arte* como en otros destinados a *artesanía y diseño*.

El dibujo, otrora signo de representación de *narraciones* que bebía de las estéticas del cómic, las series de televisión o la infografía, ahora intenta representarse a si mismo. La línea adquiere materialidad, movimiento, aparece como sombra, se desmaterializa en la luz, en definitiva se convierte en objeto escultórico.

Una de las estaciones de este viaje, es el Museo del Hombre de París, en el año 2012. Mauro Trastoy, tal y como habían hecho los artistas de las primeras vanguardias, descubre valores en el arte de las culturas ancestrales que refuerzan conceptualmente el camino ya emprendido: La sencillez, honestidad y belleza autónoma que reflejan las piezas de cerámica, ebanistería, cestería... que contempla, apuntalan su deseo de trabajar como un artesano y crear como un artista.

Son nuevas referencias para su actual trabajo las piezas cargadas de *memoria del hacer* de Tony Cragg, el *bodegón infinito* de Giorgio Morandi, la idea de artesanía como arte mental de las obras de Joshiah McElheny...

CUERPO COMO METRÓNOMO Y SINTAGMA

Después de un tiempo de intensa experimentación, en el que de forma gradual va perdiendo peso la investigación sobre la representación de la emoción humana, teniendo como referencias las imágenes de la *mass media* como *leiv motive* de su obra, el artista va articulando una obra diferente.

La referencia al cuerpo humano, presente en toda su trayectoria, no se consigue en el presente con estrategias próximas a la narración, sino mediante la acción misma de ocupar el tiempo vital haciendo arte. La fuerte pulsión emocional con la que se generaba la obra, hará ahora que el ritmo de la misma esté marcado por el propio cuerpo del artista, el que ejerce de metrónomo y sintagma a un tiempo.

Hasta este momento, la acción de crear era enfiada por mecanismos informáticos que borraban la huella gestual en el proceso de conformación de la obra. Las creaciones de Mauro Trastoy eran tipificadas por el autor como un conjunto de piezas finitas, siempre ceñidas a un soporte mas o menos rígido.

Aunque toda creación de Trastoy, puede decirse que es contenida por una sutil red ortogonal –para su obra bidimensional, y una

suerte de *maquina de puntos* para su obra tridimensional–, ahora la huella artesanal consigue abrirse camino a través de estas estructuras todavía presentes, pero hoy día no constrictoras.

Trastoy en su obra actual hace visible la estructura hasta tal punto que el esqueleto de la obra es principio y fin de las producciones. La obra, realizada sobre una base de tiempo y espacio vacíos, se va generando mediante gestos precisos, de artesano. Una suerte de letanía gestual, va tejiendo un entramado *cuasi* biológico, creado por líneas que se van engarzándose unas con otras en un baile sin límites.

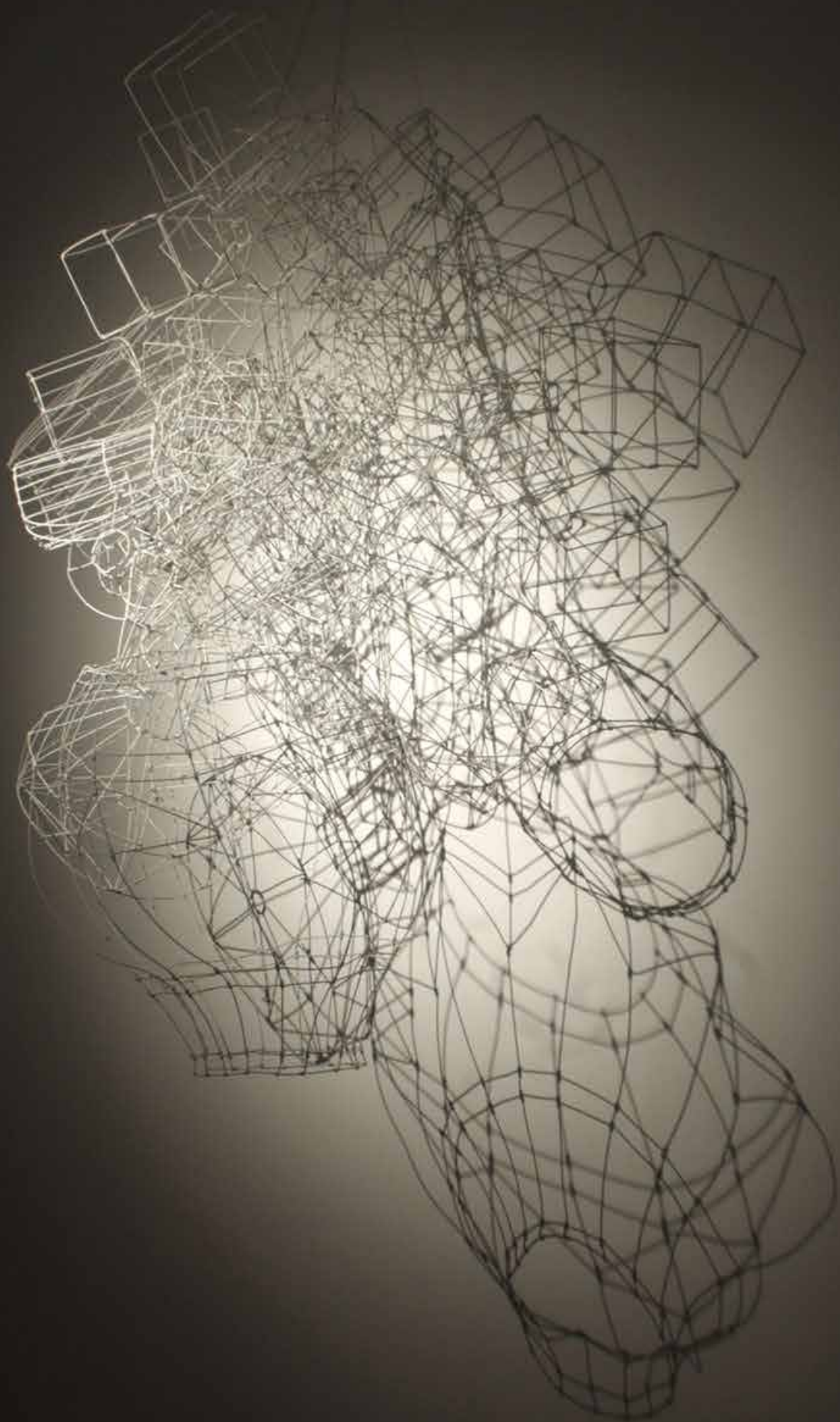
El abandono de determinados referentes –como el mencionado pop art–, junto a la liberación de la emoción, la emergencia del cuerpo físico, no virtual del artista, la valoración de la espontaneidad, el azar y cercanía hacia los materiales y soportes con los que trabajar, o la necesidad de erigir la praxis artística como único modo de vida... abre el proceso creativo hacia una obra contextual, experimental, sensual e infinita: en definitiva, abierta.

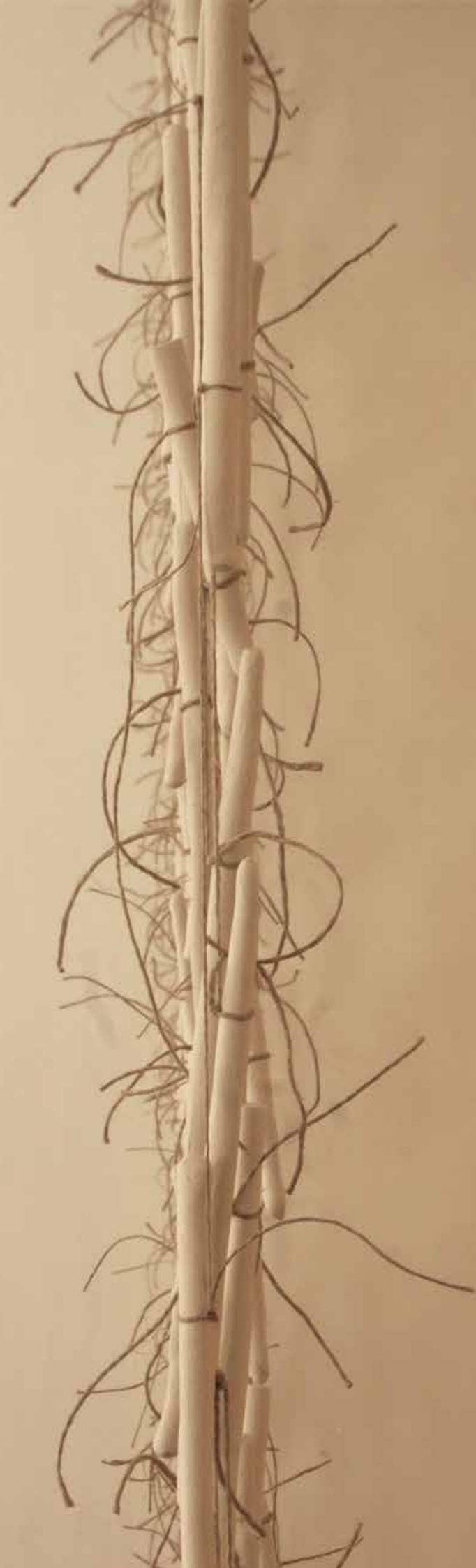
Monse Cea. Comisaria de *Roja*.

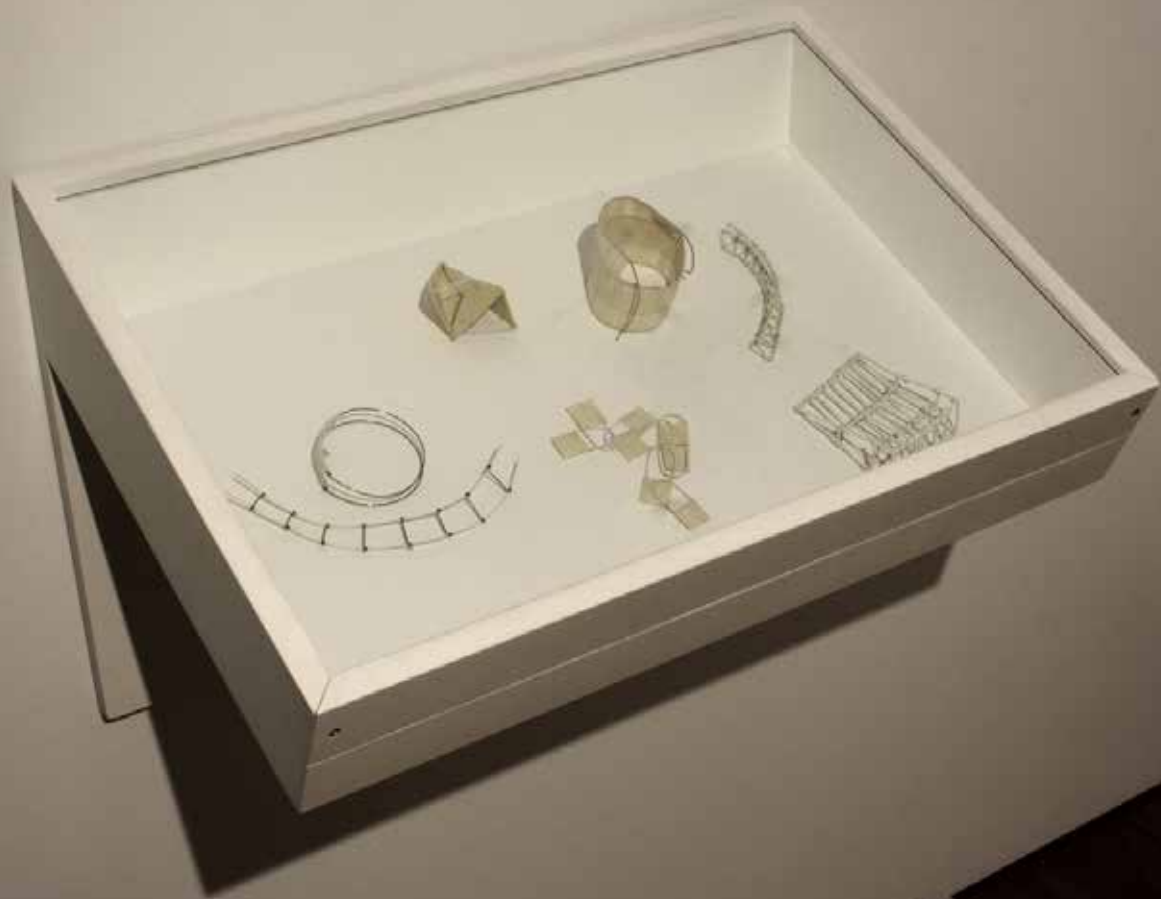

Ferrol, 1971 / www.trastoy.com

Datos de su formación

Licenciado en BBAA por la universidad de Salamanca, 1995
Estancia en K nsthochshule de Kassel (Kassel, Alemania).
Beca Erasmus, 1994.
Beca de residencia no Kulturmodell (Passau, Alemania), 2006.
Artista en residencia. Fundación Granell (Santiago de Compostela), 2017.

Obra en colecciones públicas y privadas

Colección CGAC (Centro galego de arte contemporánea). Santiago de Compostela
Colección Norte. Diputación de Cantabria
Colección Litonor. Santiago de Compostela

Selección de muestras individuales 2007/ 2017

2017

Rojo. Fundación Eugenio Granell (Santiago de Compostela, A Coruña)

2016

There is a crack in everything. La Doce (Boiro, Pontevedra)
Algoritmo. O Ant doto (Santiago de Compostela, A Coruña)

2013

Artesanista. Galería Espazo enbranco (Santiago de Compostela, A Coruña)
Degrad . Aire Centro de Arte (Santiago de Compostela, A Coruña)

2012

1+1+1+. FAC Peregrina (Santiago de Compostela, A Coruña)

2009

Un dibujo (II). Galería Sargadelos (A Coruña)

2008

Un dibujo. Galería Espacio 48 (Santiago de Compostela, A Coruña)

2007

1.388.253 puntos. Zona "C" (Santiago de Compostela, A Coruña) (cat.)

Selección de muestras colectivas 2007/ 2017

2017

S/T (Pruebas de material para frutero). DIDAC, Instituto do Deseño e das Artes Contempor neas, (Santiago de Compostela)

2016

Fisuras na vitrina. Abrindo a sala do tesouro. Museo Provincial de Lugo (Lugo)

2015

Coletiva Margem. Armaz n (Porto, Portugal)

2014

Hospitalidade. Obras da Colección CGAC. CGAC (Santiago de Compostela, A Coruña)
Premio Intl. de Gráfica Máximo Ramos 2014. Centro Torrente Ballester (Ferrol, A Coruña)
(Accesit)
Mobilia. Amoblar os baixos dunha fundación. Fundación Vicente Risco (Allariz, Ourense)
Corpo(a)terra. IV festival de danza e artes do corpo (Ourense)

2013/14

O bosque do mundo. MARCO (Museo de Arte Contemporánea de Vigo) / Auditorio de Galicia (Santiago de Compostela) / Fundación Luis Seoane (A Coruña)

2012

Antes e despois (continuación). Galería Espacio 48 (Santiago de Compostela)

2011

VII Premio Auditorio de Galicia (Santiago de Compostela, A Coruña)
#negro. Espacio de intervención cultural NORMAL (A Coruña) Litonor_arte: edición. Igrexa da Universidade (Santiago de Compostela) FAC peregrina (Santiago de Compostela)
Converxencias. Centro de Cultura Antigo Instituto (Gijón, Asturias)
Propuestas para una colección II. Galería Marisa Marimón (Ourense)
Espacio Atlántico. Stand galería Marisa Marimón. IFEVI (Vigo)

2010

11 Mostra Internacional Gas Natural Unión Fenosa (A Coruña)
Arte Santander 2010. Stand galería Marisa Marimón (Santander)
Espacio Atlántico. Stand galería Marisa Marimón. IFEVI (Vigo)

2009

VI Premio Auditorio de Galicia (Santiago de Compostela, A Coruña)
Arte Santander 2009. Stand galería Marisa Marimón (Santander)
Doble óptica. (con Iván Prieto). Galería Marisa Marimón (Ourense)
Art-Madrid 09. Stand galería Marisa Marimón (Madrid)
Arte Lisboa 09. Stand galería Marisa Marimón (Lisboa)

2008

Arte Lisboa 08. Stand galería Marisa Marimón (Lisboa)
Art Salamanca 08. Stand galería Marisa Marimón (Salamanca)
Arte Santander 2008. Stand galería Marisa Marimón (Santander)
Gracias por su visita. Galería Espacio 48 (Santiago de Compostela)

2007

V Premio Auditorio de Galicia (Santiago de Compostela, A Coruña)
O debuxo por diante. CGAC (Santiago de Compostela, A Coruña)
Paper-back. Ediciones baratas. MARCO (Vigo).

MAUROTRASTOY