

LOIS PATIÑO
Fajr

Galería Isabel Hurley
Paseo de Reding, 39, bajo izquierda.
Del 2 de febrero al 24 de marzo de 2018

La exposición FAJR explora la relación entre el hombre y el paisaje desde su experiencia temporal.

Para Barque, la actitud de las sociedades hacia la naturaleza tiene su correspondencia en la historia del concepto de paisaje y el papel desempeñado por el concepto de naturaleza en la imaginación humana.

En *La pintura moderna y la tradición del romanticismo nórdico*, Rosenblum fundamenta la hipótesis de que existe un nexo de unión entre la pintura de los románticos nórdicos y la de los artistas abstractos del siglo XX. Lois Patiño hace un ejercicio, ya que no de abstracción, de estilización del paisaje. En sus vídeos se subjetiva y mistifica, en la acepción que proviene directamente de la mística, que deriva del latín *mysta* y del griego *mystes*: misterio; a su vez, derivada de *myo*: cerrar los ojos y del indoeuropeo *mu*: cerrar los labios. El paisaje en los vídeos de Lois Patiño tiene una filiación clara con la mística, dado su fuerte componente contemplativo y de interiorización, entre el solipsismo de aquellos ermitaños que se sintieron en comunión con la naturaleza y una especie de sentimiento oceánico, de disolución en ella. En la fenomenológica el yo y el mundo se co-constituyen

En esta exposición observamos figuras inmóviles en diferentes paisajes de Marruecos, Islandia o Portugal. Son figuras estáticas y extáticas: cuerpos paralizados absortos en la meditación a la que invita el paisaje. Cuerpos en donde el tiempo se condensa para abrirse más profundo. *La inmovilidad irradia*, decía Gaston Bachelard.

Varios tiempos conviven en estas imágenes: un tiempo horizontal en el movimiento del paisaje y un tiempo más mítico despertado desde la contemplación. Henri Bergson ya diferenciaba sus distintos ritmos, donde el tiempo interior de la consciencia se aceleraba o expandía en función de la intensidad de la experiencia vivida.

Aquí es *Fajr*, la pieza central de la exposición, la que irradia su tempo meditativo en la sala. Grabada en las dunas del Sahara al amanecer, su arena se tiñe de un tono más trascendente al sonar el cántico de llamada a la oración. Esta mirada, que busca ir más allá del espacio y el tiempo físico del paisaje, se siente también en las otras piezas que pueblan la exposición: *Estratos de la imagen*, *Montaña en sombra* o *Noite sem distancia*. Proponemos, así, un viaje inmóvil a un espacio interior.

Para Bergson el lenguaje era poco apto para expresar la naturaleza del espíritu. "No podemos medir el tiempo, no podemos siquiera hablar de él sin espacializarlo. Clasificó los diversos componentes de tiempo y espacio, otorgando heterogeneidad, continuidad y sucesión al tiempo y homogeneidad, divisibilidad y simultaneidad al espacio. *"Ya sea en pintura, escultura, poesía o música, el objetivo del arte no es otro que apartar los símbolos prácticamente útiles, las generalidades convencional y socialmente aceptadas, en fin, todo lo que nos ha enmascarado la realidad, para ponernos frente a frente con la realidad misma"*. Es el arte quien nos enfrenta con la realidad. Es el arte quien se despoja de los símbolos convencionales y presenta las cosas en sí mismas

Bergson habla también de dos memorias, pero sería aquella experiencia que deja una huella

galeria isabel hurley

imborrable, la *durée* bergsoniana que vincula la contemplación con la experiencia íntima, la que parece ser causa y/o efecto de lo que contemplamos en los vídeos de Lois Patiño, la que marca el tiempo de la conciencia, que se mide por la intensidad de la experiencia vivida. Aquí parece radicar, siguiendo a Barthes, el *punctum* de la obra de Lois, en la que podemos intuir una índole especular en el sentido de que la imagen que vemos en los vídeos refleje el preciso instante en que confluyen su memoria y su mirada, no precisamente en el sentido físico.

El paisaje romántico, como apunta Argullol, es la representación de una determinada comprensión y aprehensión de la Naturaleza, por la que el hombre se sitúa en un escenario en el que ha perdido su centralidad. Por ello se siente dominado por ella, aturdido ante su grandeza y poder, que llega al punto de transmitir temor. Es el sentimiento de lo sublime que Friedrich traslada a su obra en estado puro. Habría que añadir que en el romanticismo alemán hay un componente identitario muy fuerte, en referencia a una identidad que no se elige, que viene dada casi genéticamente y que, por tanto, es irrenunciable. Angel Calvo Ulloa, en el texto para una exposición en Vila Do Conde, define la obra de Lois Patiño en los siguientes términos: *El cine de Lois Patiño es puramente atlantista, como atlantista es el sentimiento de un Carlos Oroza que invoca a Pessoa al que le dice que por fin lo entiende, que por fin comparte sus sensaciones. [...] Quiero vivir terminalmente, en las últimas orillas. Desde estas orillas, estoy viendo otro mundo. Eso me salvó: irme a vivir al final de la tierra de Europa. Ansío mucho la distancia...*

Estratos de la imagen nos muestra una figura humana, de espaldas, empequeñecida frente a la grandiosidad de una montaña de agua en caída libre; imagen que nos muestra transfigurada tras su procesamiento desde una perspectiva psicológica, anímica muy intensa.

Berque (2008) escribe que durante siglos la ortodoxia cristiana no autorizaba más que la mirada interior porque, en función de sus planteamientos, en el interior de cada uno es donde habitaba Dios. Mirar el paisaje suponía mirar hacia fuera, hacia el lado opuesto del que llamaba el deber y este hecho condicionó que el paisaje no empezara a existir para los europeos hasta el Renacimiento, si bien no se practicó del natural de manera generalizada hasta el S XIX, con los dos precedentes de las telas de Villa Medicis de Velázquez. Sin embargo, no cayeron en que ello habría supuesto una especie de alabanza a su "obra", como lo son las descripciones poéticas de la naturaleza que en los siglos IX-X realizaron algunos monjes ermitaños, retirados en islas solitarias de Gales, antecedentes tempranos de la idea del paisaje (Macfarlane, 2008). Así lo concibieron los miembros de la Hudson River School.

También según Barque, la actitud de las sociedades hacia la naturaleza tiene su correspondencia en la historia del concepto de paisaje y el papel desempeñado por el concepto de naturaleza en la imaginación humana.

En *La pintura moderna y la tradición del romanticismo nórdico*, Rosenblum fundamenta la hipótesis de que existe un nexo de unión entre la pintura de los románticos nórdicos y la de los artistas abstractos del siglo XX. Lois Patiño hace en estos vídeos un ejercicio, si no de abstracción, de estilización del paisaje. En sus vídeos se subjetiva y mistifica, en la acepción que proviene directamente de la mística, que deriva del latín *mysta* y del griego *mystes*: misterio; a su vez, derivada de *myo*: cerrar los ojos y del indoeuropeo *mu*: cerrar los labios. El paisaje en los vídeos de Lois Patiño tiene una filiación clara con la mística dado su fuerte componente contemplativo y de interiorización, entre el solipsismo de aquellos ermitaños que se sintieron en comunión con la naturaleza y una especie de sentimiento oceánico, de disolución en ella.

Lois Patiño persigue un ideal de paisaje próximo a la ensoñación de un instante fugaz o de una visión repentina, aprehendido en un estado de gracia espiritual y creativa, que guarda semejanza con el éxtasis de los místicos. La puesta en escena de esta exposición no es gratuita. El deseo de prescindir en la medida de lo posible de toda referencia espacial ajena a lo que se muestra en los vídeos obedece a un afán por enfatizar en su carácter etéreo, a punto

galeria isabel hurley

de sublimarse y desvanecerse al instante siguiente.

Lois Patiño

(Vigo, 1984)

Con *Montaña en sombra* ganó premios en el Festival de Oberhausen (Alemania), en Clermont-Ferrand (Francia), en Bucharest Experimental IFF (Rumanía) o en FIDOCs (Chile), entre otros. Y en el 2013, en el Festival de Locarno, recibió el premio al mejor director emergente con su primer largometraje *Costa da Morte*. Este trabajo también ha recibido otros 15 premios en festivales como Jeonju IFF (Corea del Sur), FICUNAM (México D.F.), Festival dei Popoli (Italia), Valdivia IFF (Chile) o en el Festival Europeo de Sevilla. Su cortometraje *Noite sem distância* estuvo en el Festival de Toronto y, entre otros premios, ganó en el Festival de San Francisco. Su último trabajo *Fajr*, realizado con una beca de la Fundación BBVA, se estrenó en el Rotterdam IFF.

Sus vídeos y videoinstalaciones se han podido ver en centros de arte nacionales como MACBA y CCCB (Barcelona), Casa Encendida (Madrid), MARCO (Vigo) o en la feria ARCO. Y espacios internacionales como el Centro Cultural San Martín (Buenos Aires), Konstrnarhuset (Estocolmo), JIFF Art Gallery (Corea del Sur) o en la feria Paris Photo (Francia).

Sus películas se han mostrado en festivales de cine como Locarno, Toronto, Rotterdam, San Francisco, Ann Arbor, Viennale, Roma, Cinema du réel... o en Les Rencontres Internationales, que se desarrolla en el Centre Pompidou (París), Haus der Kulturen der Welt (Berlín) y el Museo Reina Sofía (Madrid).

Han realizado focos específicos sobre su trabajo en lugares como el New York Film Festival (*Views from the Avant Garde*), Flaherty Seminar (Colgate University), BAFICI (Argentina) o en el Festival de Cali (Colombia). Y ha sido invitado a mostrar sus trabajos en universidades como Harvard (Sensory Ethnography Lab), CalArts (L.A.), California College of the Arts (San Francisco) o en la Universidad del Cine de Buenos Aires (FUC). Precisamente la Universidad de Harvard le otorgó en el 2016 la beca Robert Fulton III, destinada a cineastas emergentes "*de espíritu independiente, que exploran culturas diversas con una profunda sensibilidad estética*".