

**FRAGMENTO DE
UN RELATO EN PROCESO**
MIGUEL MARTOS

**FRAGMENTO DE
UN RELATO EN PROCESO
MIGUEL MARTOS**

Sala de exposiciones del PTS
Del 9 de mayo al 5 de julio de 2019

El tiempo que pasa, que no espera, que espera lo más,
tiempo que dura y guarda, el tiempo y la memoria

Cómo fijar el tiempo

La memoria, la duda, el tiempo, los objetos

La voluntad de memoria

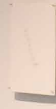

**FRAGMENTO DE
UN RELATO EN PROCESO**

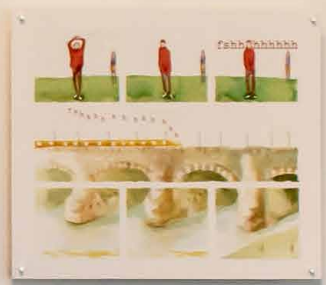
MIGUEL MARTOS

9 mayo - 5 julio 2019

Muérdaço Perenne

Vídeo
31'31"

ÍNDICE

FRAGMENTO DE UN RELATO EN PROCESO MIGUEL MARTOS

<i>El lento fluir del tiempo en la narración gráfica de Miguel Martos</i> Belén Mazuecos	19
<i>Las canciones del amor apático</i> Miguel Martos	22
<i>Estrecho de Behring</i> Miguel Martos	54
<i>Entrevista</i> Miguel Martos Adriana Cárdenas Virginia Segura	55

El lento fluir del tiempo en la narración gráfica de Miguel Martos

Belén Mazuecos.

Directora del Área de Artes Visuales.

La Madraza-Centro de Cultura Contemporánea. UGR

El Área de Artes Visuales de La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea del Vicerrectorado de Extensión Universitaria impulsa cada año su Programa de Ayudas a la Producción Artística, con objeto de estimular y promocionar la investigación, creación y producción artística contemporánea y su difusión, a través de la financiación económica de proyectos de artistas visuales vinculados a la UGR y su exhibición en las diferentes salas de exposiciones de nuestra universidad.

En su tercera edición y gracias a la colaboración del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Granada, esta convocatoria ha aumentado la cuantía y número de ayudas dirigidas a artistas visuales emergentes y de media carrera pertenecientes a la comunidad universitaria o al colectivo Alumni de la UGR. Además, para incentivar la participación de los talentos más jóvenes, la modalidad “Emergentes” se ha dividido, por primera vez, en dos subcategorías orientando una de ellas a los artistas vinculados aún a los estudios de grado.

Las exposiciones de los beneficiarios de estas ayudas nutren cada año nuestra programación de exposiciones en las salas del Palacio de la Madraza y el Edificio de Servicios Centrales de la UGR en el Parque Tecnológico de la Salud. De esta forma, los artistas de esta promoción han sido Carmen González Castro y David Trujillo (en la modalidad de media carrera) y Mariana Piñar Castellano, Miguel Martos, Timsam Harding y Viktoria Nianiou (en la modalidad de emergentes).

La muestra de Miguel Martos, “Fragmento de un relato en proceso” instalada en la planta baja de la sala de exposiciones del Parque Tecnológico de la Salud del 9 de mayo al 5 de julio de 2019, presenta los resultados de su investigación artística reciente, en la que mediante el lenguaje audiovisual y el cómic plantea una serie de narraciones basadas en su experiencia vital, traduciendo a imagen su singular percepción del mundo. Sus piezas condensan el paso del tiempo y evocan una realidad lenta, reducida a su esencia con una economía de medios inversamente proporcional al nivel de sofisticación y profundidad de su producción artística. La exposición de Miguel Martos seduce al espectador y lo sumerge en un ritmo pausado que contrasta con la frecuencia vertiginosa de nuestro día a día.

Las viñetas de Martos (y su mágica transustanciación en formato audiovisual) se despliegan por el espacio expositivo trascendiendo sus límites físicos, generando un cómic inmersivo que nos transporta a un universo introspectivo con otra cadencia, donde el lento fluir del tiempo casi puede masearse.

El tiempo que no pasa, que no espera, que espera de más, el tiempo
que borra o guarda, el tiempo y la memoria.

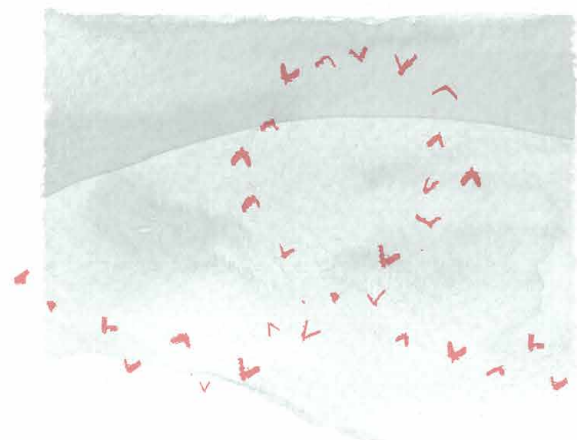
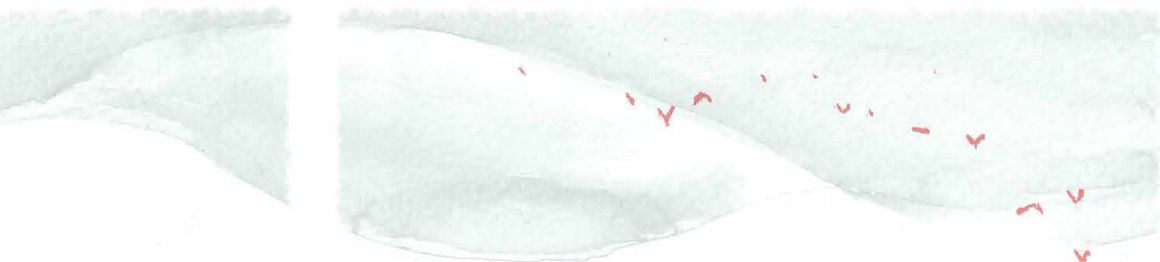
Cómo fijar el tiempo.

La memoria, la duda, el tiempo, los viajes.

La voluntad de mantener.

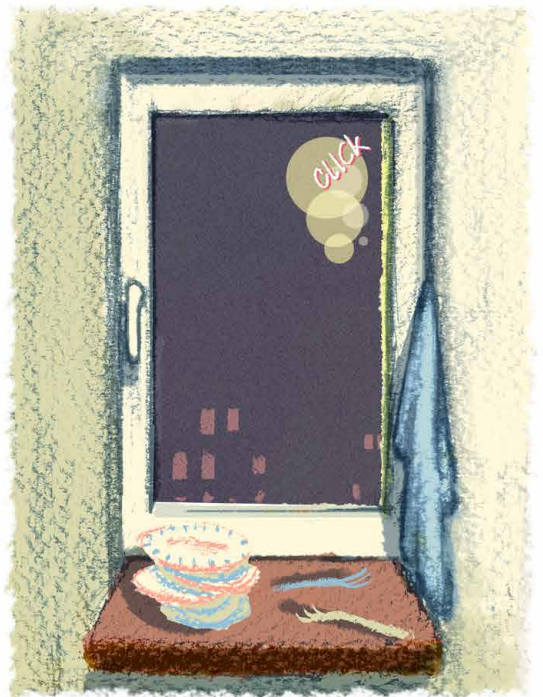

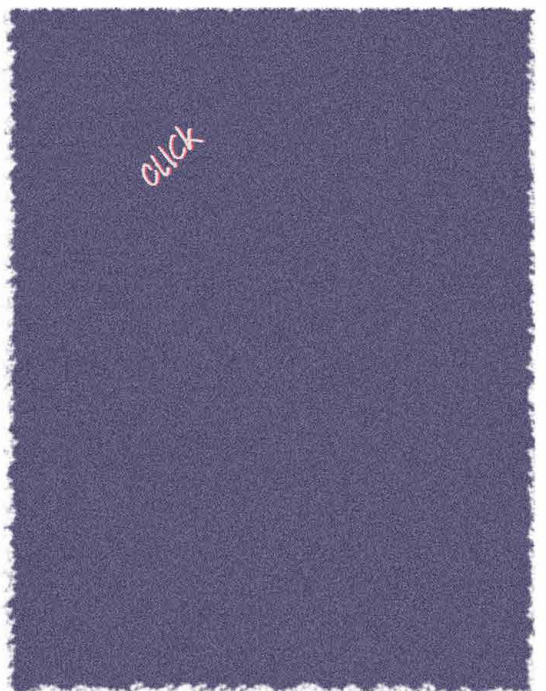
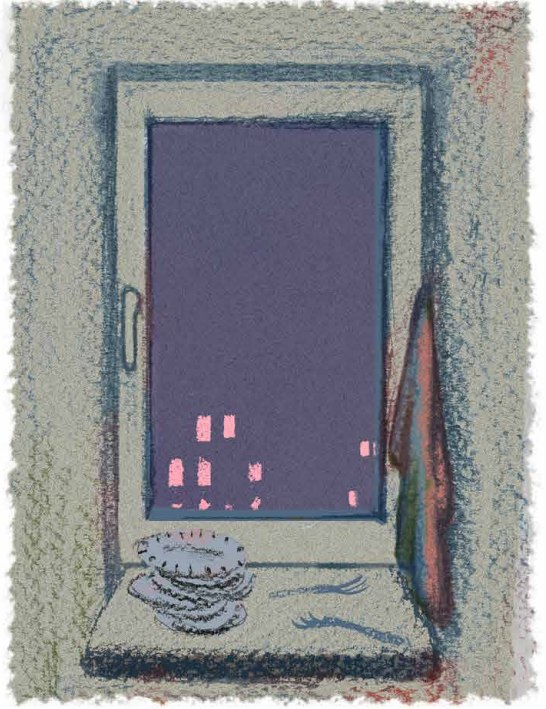
Las canciones del Amor Apático
“La canción de Tadeo Gallardo que habla
del tiempo” & “Fábula del higo” (2019)
Impresión Digital, 22 págs.
35x30cm

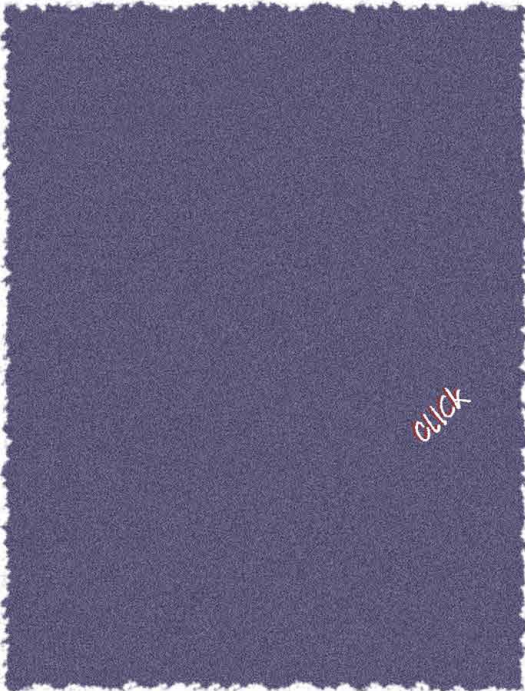

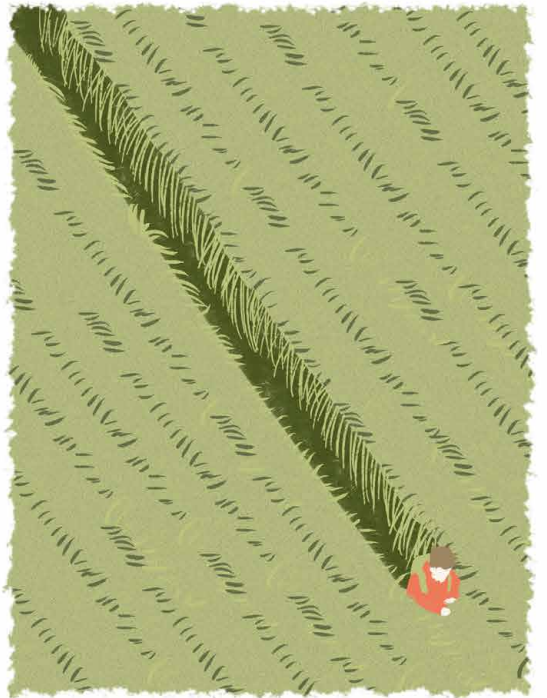

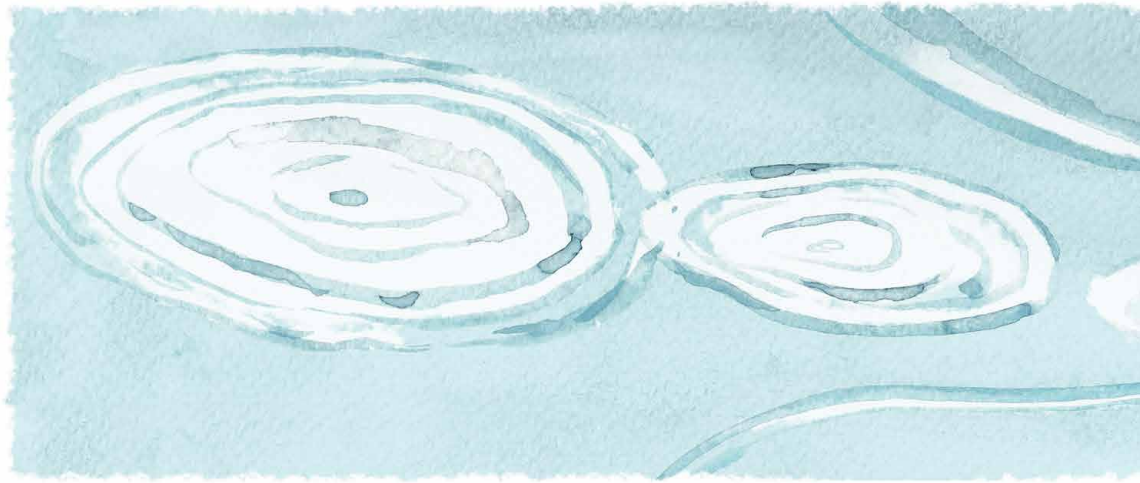

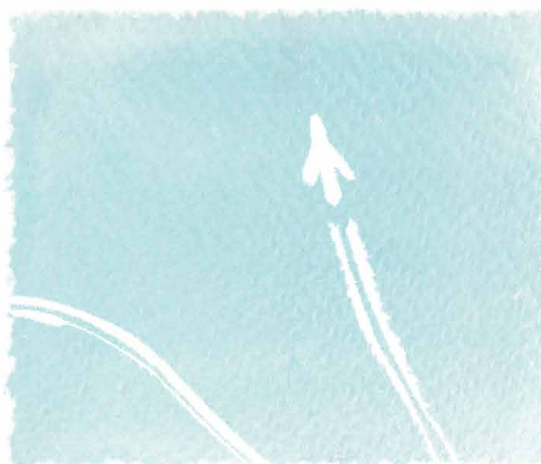
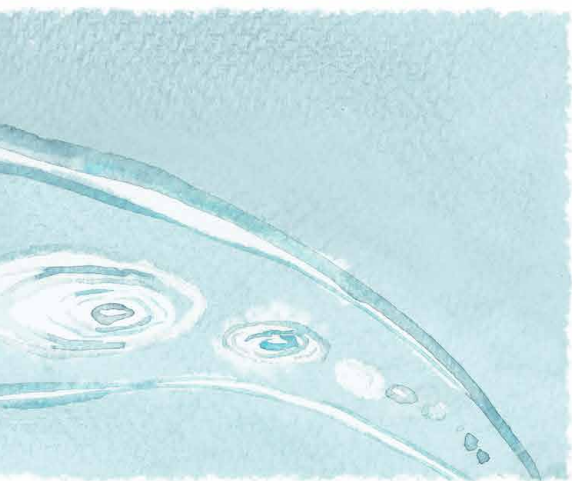
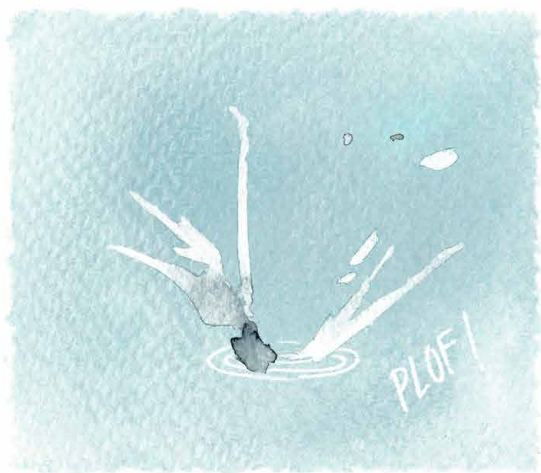

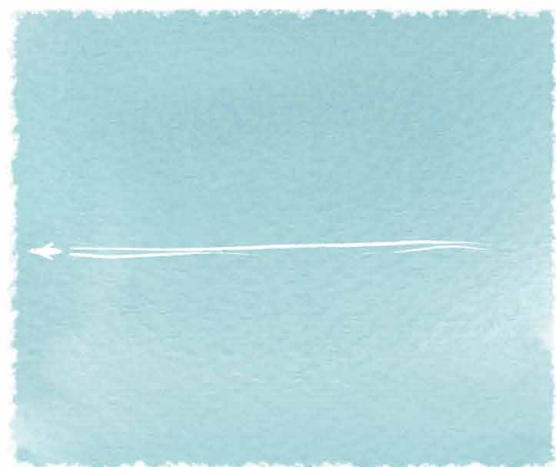
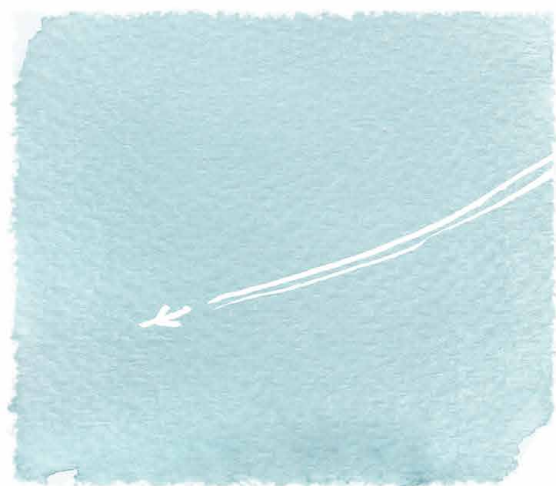
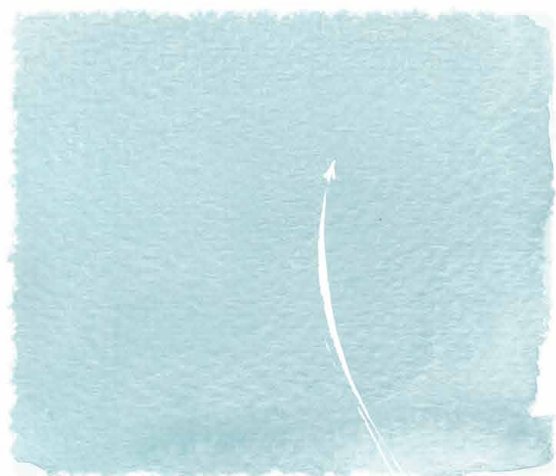

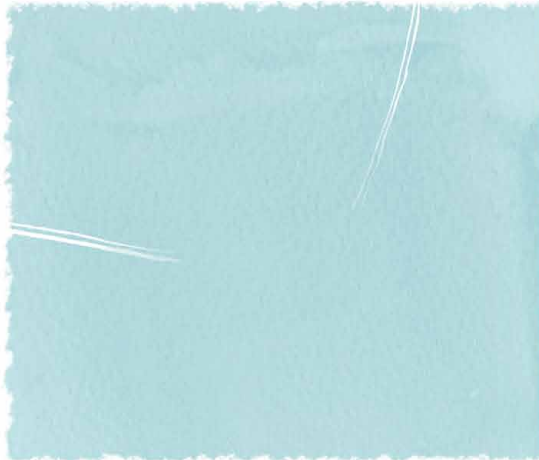
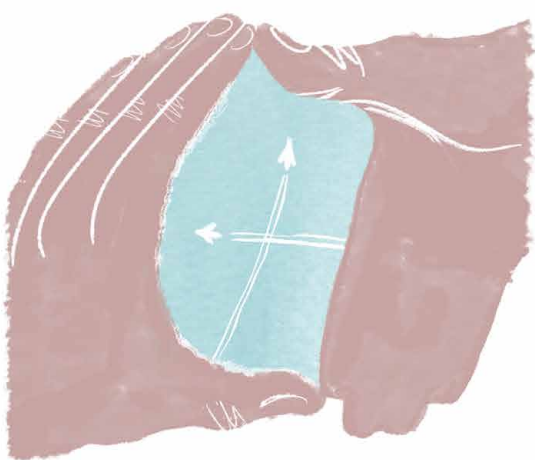
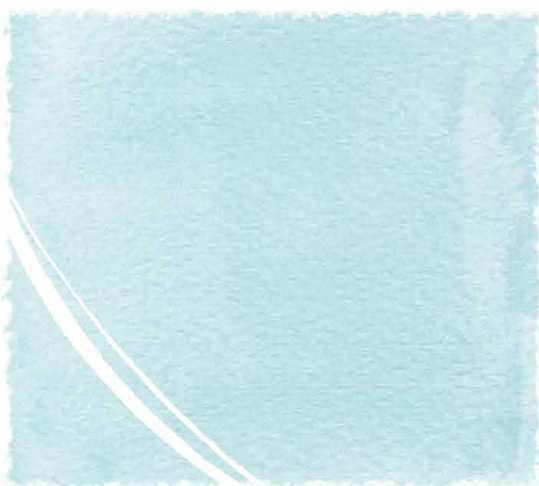
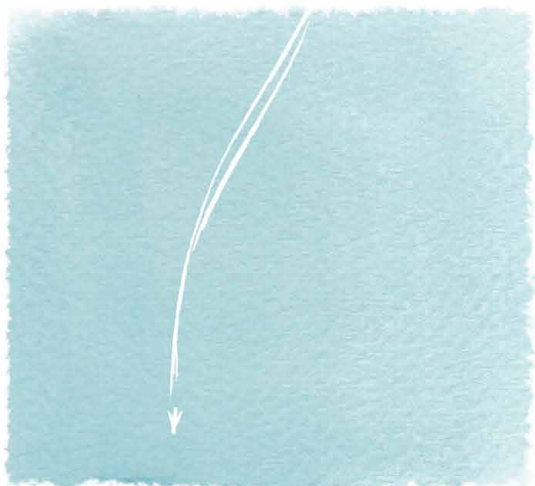
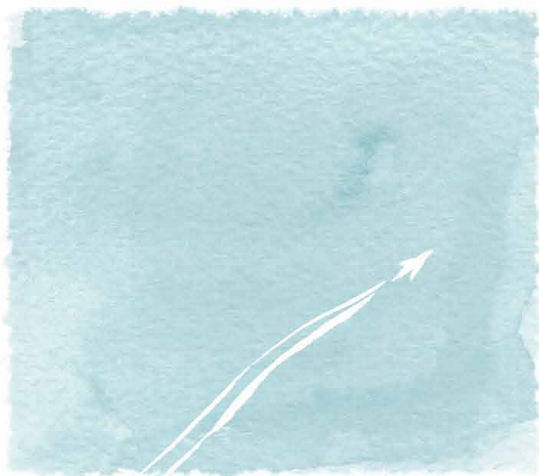
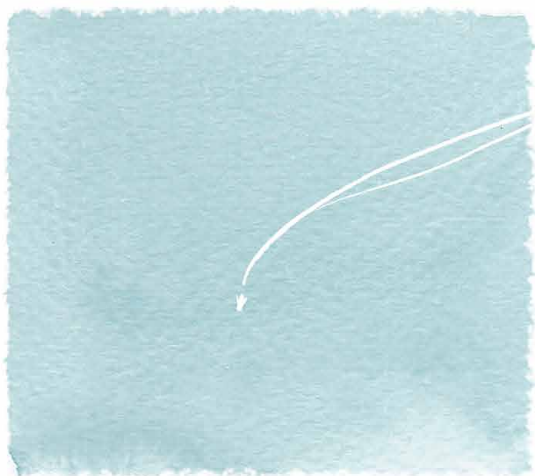

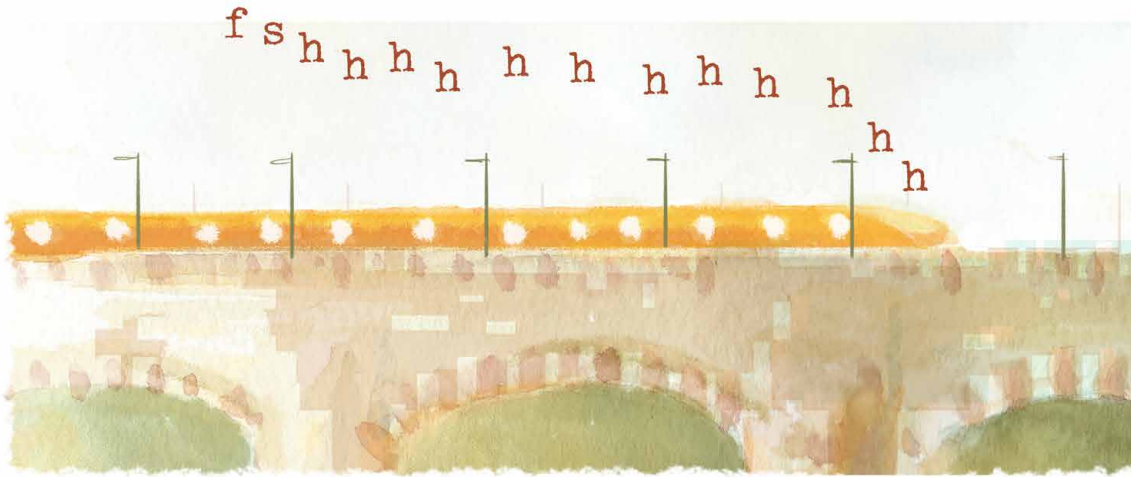

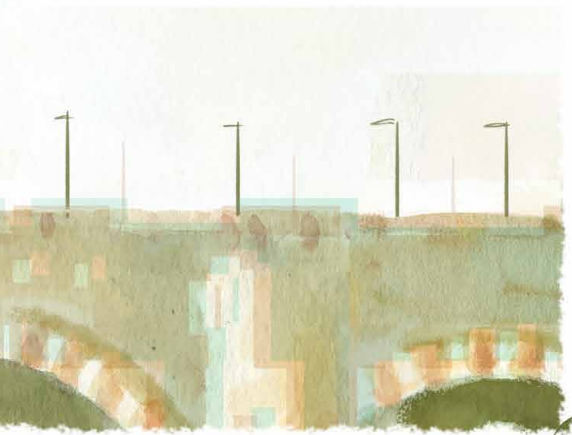

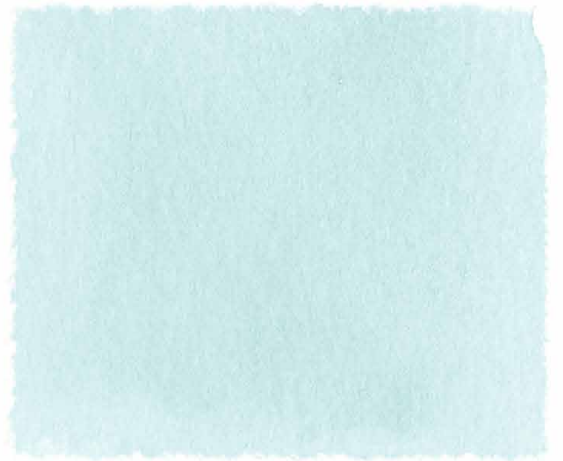

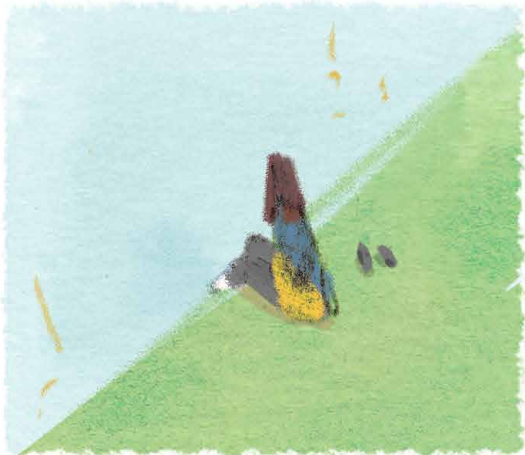
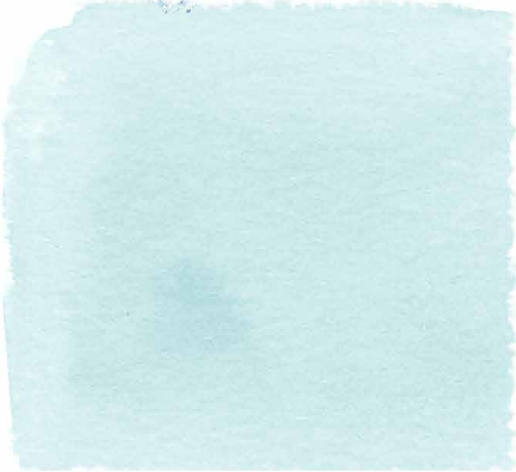

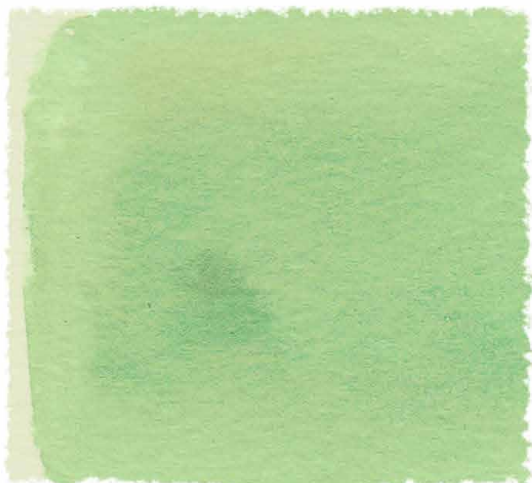
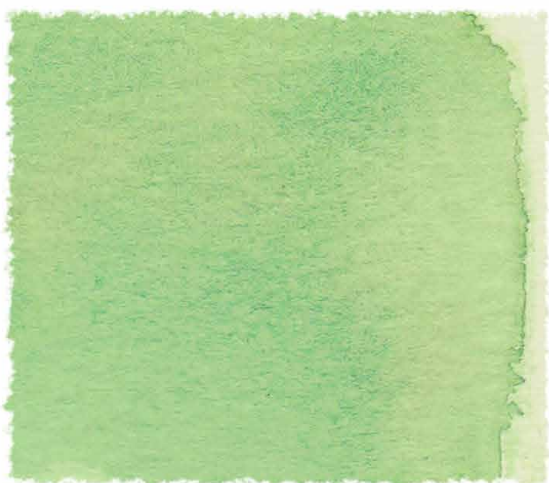

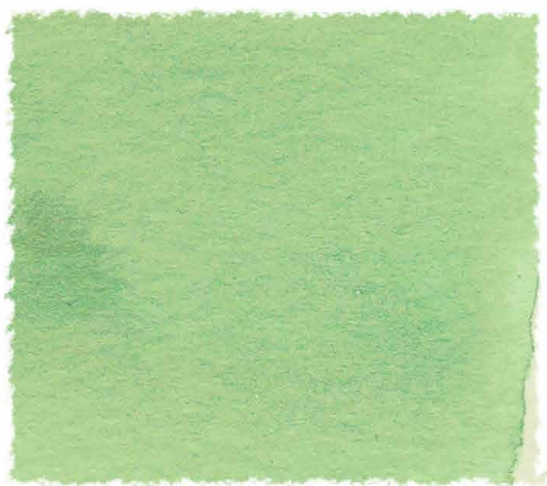
fshh hhhhhh

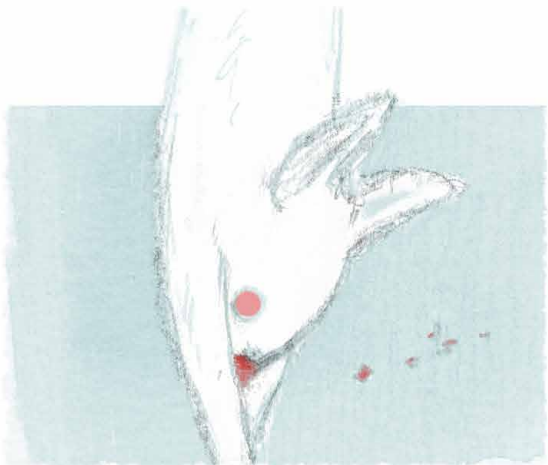
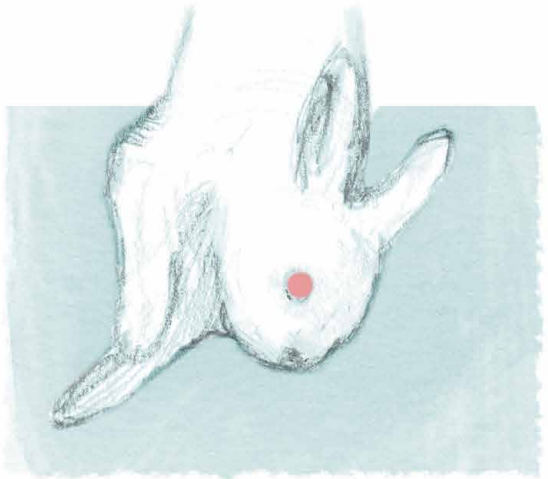

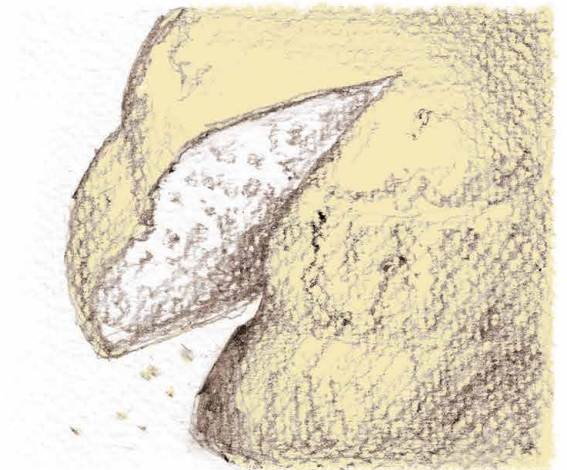

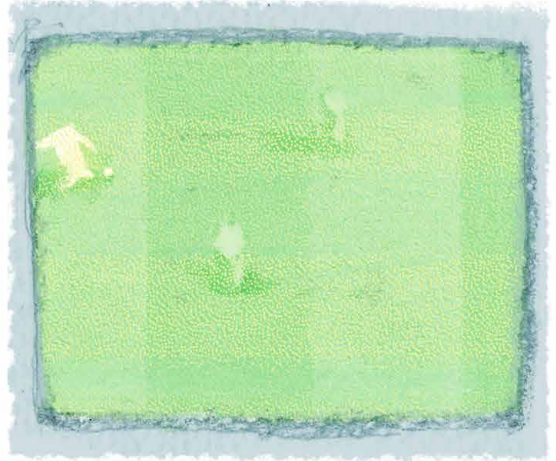
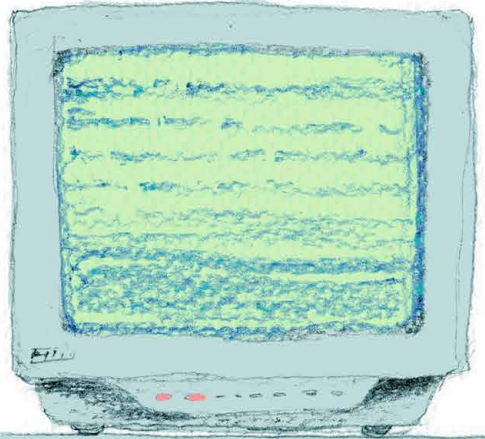
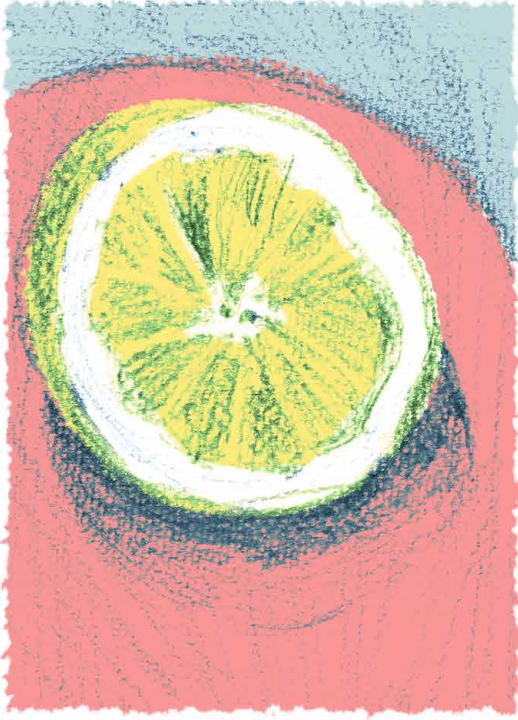

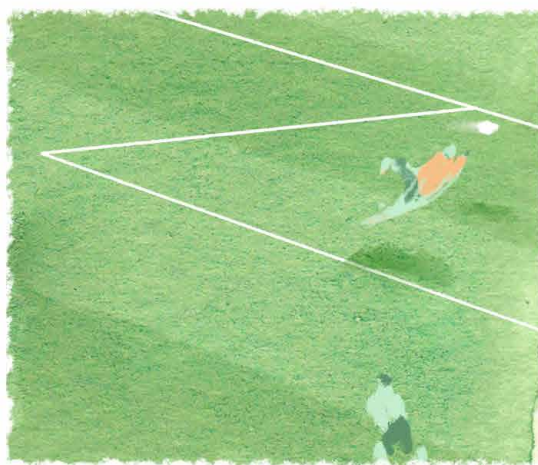
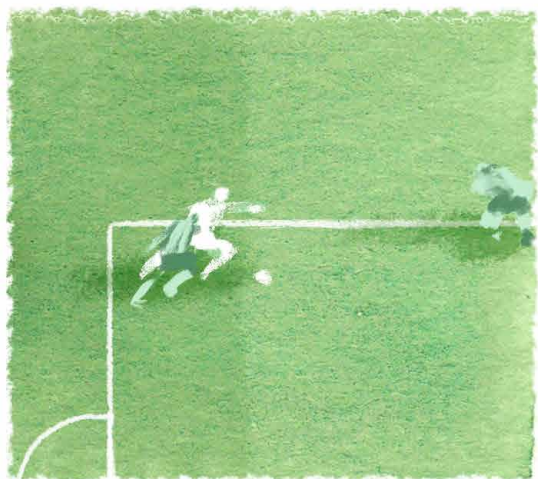

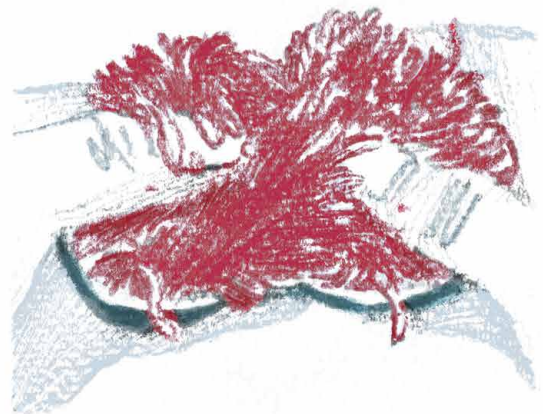
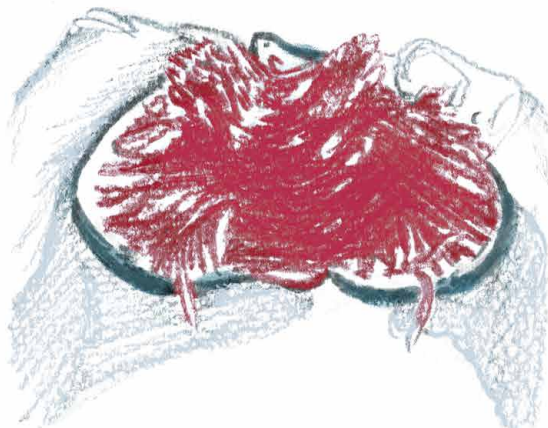
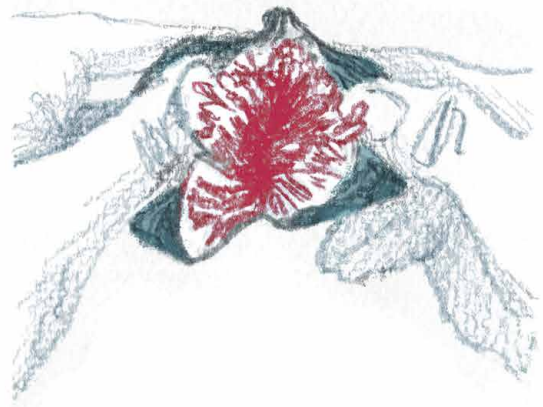
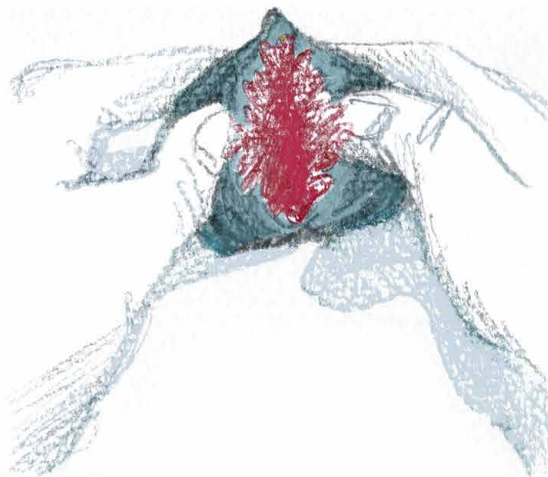
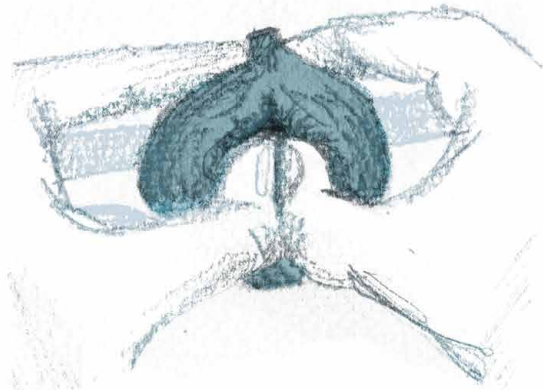
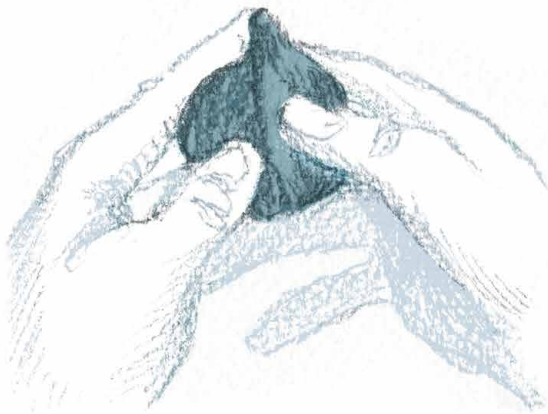

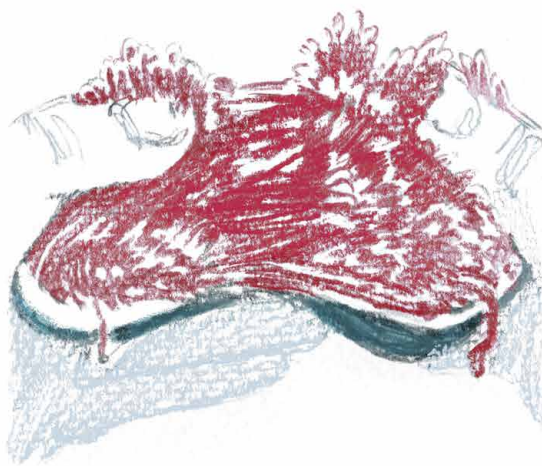
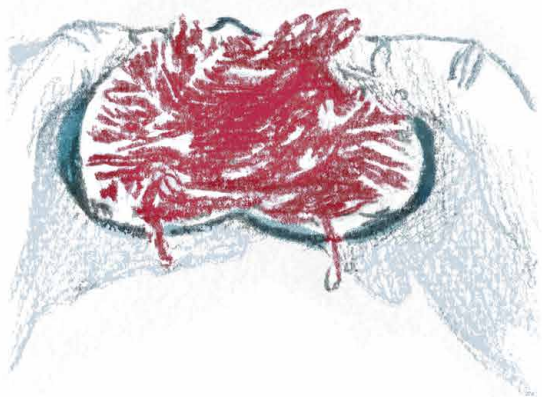
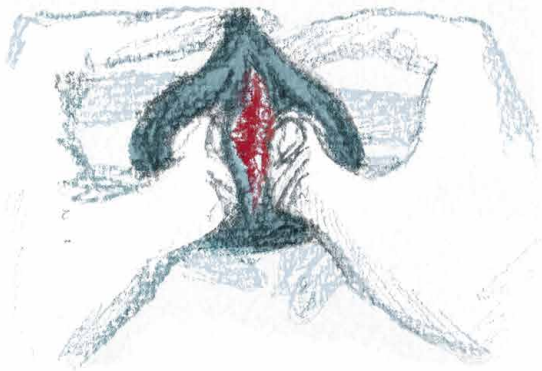

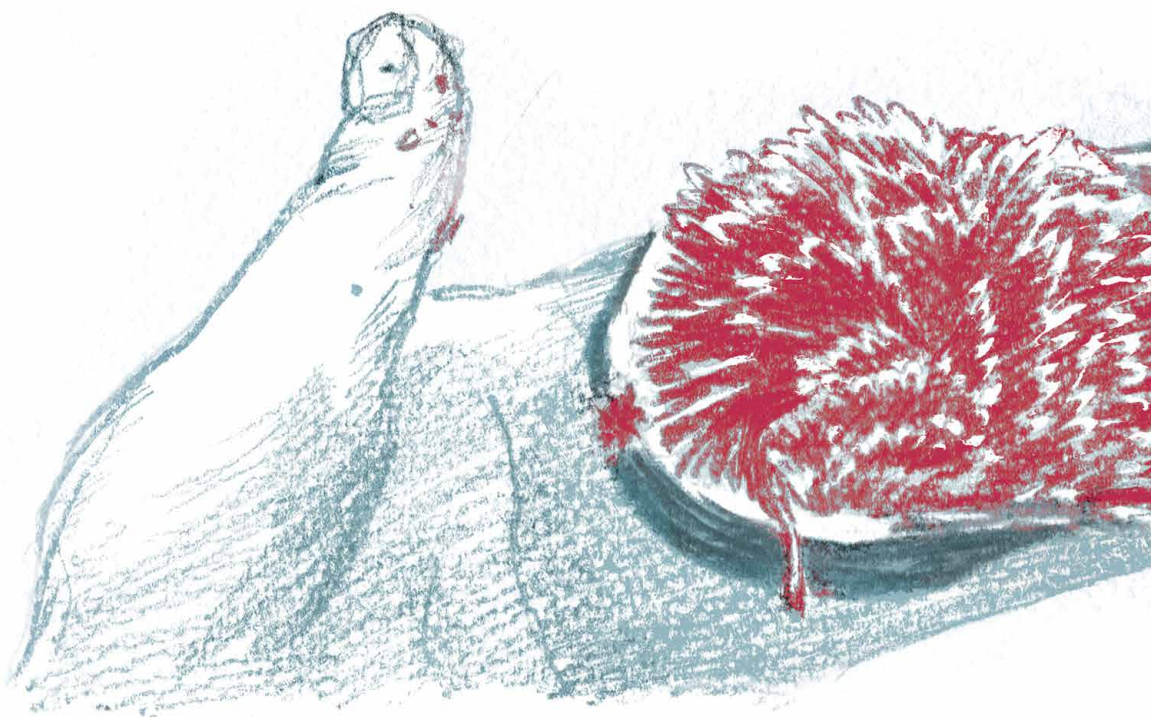

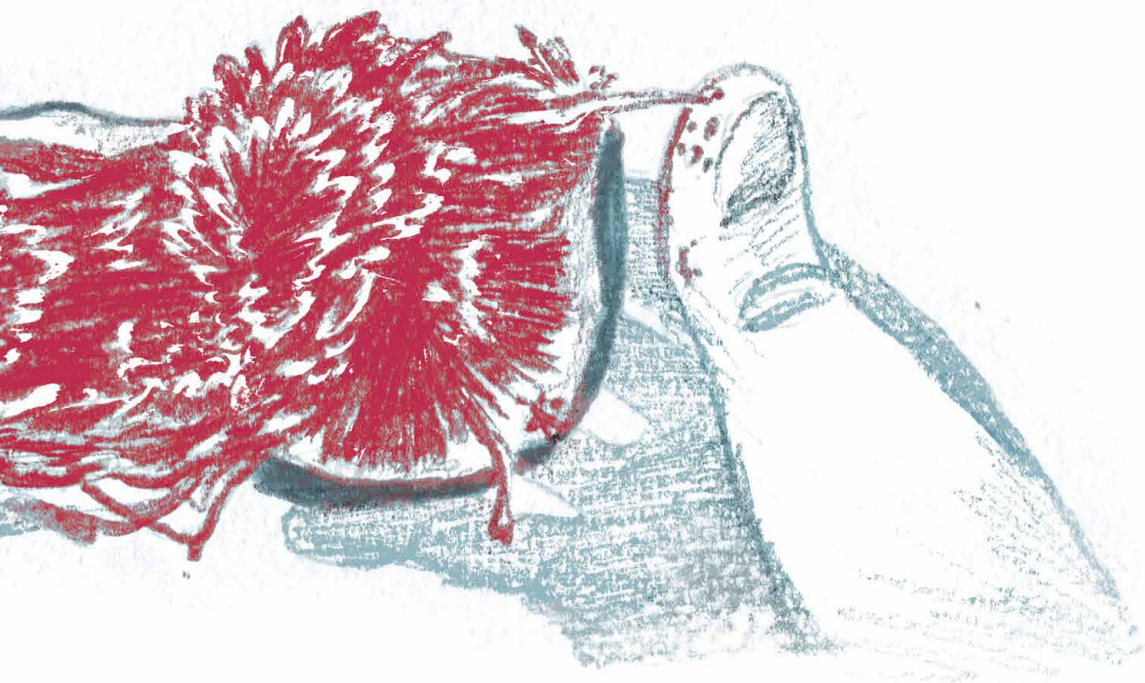

hay que mirar bien

que no tenga gusanos.

Estrecho de Behring
Balg.ohne.n (2019)
29' 59", Videoinstalación

ENTREVISTA

Fragmento de un relato en proceso

Adriana Cárdenas y Virginia Segura

Adriana: ¿Podrías hablarnos de Miguel Martos como artista?, es decir, brevemente ¿cómo te defines como artista? ¿cuáles son tus líneas de investigación e interés? ¿qué técnicas aplicas o son principalmente de tu interés?

Miguel: Como artista me desenvuelvo en el terreno de la narración gráfica. Siempre me interesó el cómic, y de pequeño me imaginaba que algún día sería el autor de libros como los que leía. Luego, en la carrera de Bellas Artes, fui desarrollando un interés en la narración gráfica que me llevó a las primeras experimentaciones con el medio, jugando con distintos formatos y estilos. Ahora me interesa también el campo del vídeo, que estoy probando por primera vez en esta exposición y que quiero seguir explorando.

Virginia: ¿Cuáles consideras que son tus influencias?

M: Chris Ware es el pionero de todo lo que ha venido surgiendo en el cómic en lo que llevamos del siglo XXI. Jimmy Corrigan, además de revolucionario, demuestra que el cómic es un medio con un potencial enorme y genuino. Mi gran cambio estético en este proyecto le debe mucho al trabajo de Jon McNaught. Su narración es minimalista y silenciosa, y los formatos que usa, pequeños. Cuando descubrí su libro Birchfield Close, en una librería de Bruselas, me sorprendí porque él ya había hecho algo parecido a lo que yo llevaba meses queriendo hacer.

En literatura, Samuel Beckett y su legado en el teatro, en especial May B de Maguy Marin.

En cine, Canciones del segundo piso de Roy Andersson.

En pintura, admiro cómo Jan van Meer juega con las luces, pero sobretodo me interesa a nivel compositivo. Sus cuadros tienen aire, respiran, son precisos. Jan van Eyck es buen narrador, la perspectiva de sus trípticos religiosos está bien estudiada, sin duda. Creo que en ese aspecto -pintura narrativa- los artistas medievales eran maestros, el cristianismo calaba con más fuerza con imágenes que en las oratorias, y los pintores flamencos pusieron la guinda.

A: ¿Cómo fue el proceso creativo de las obras de la exposición?

M: Cuando envié el proyecto no conocía la sala de exposiciones del PTS. Además, el proyecto que mandé era de videoinstalación porque pensaba que si mandaba un proyecto de cómic nadie me iba a seleccionar. Cuando llegué a la sala comprobé que era demasiado grande y luminosa para el proyecto enviado. Si te planteas trabajar con vídeo, la luz te limita mucho. Además, fue Belén Mazuecos quien me comentó que a Ricardo Anguita le gustaría que expusiese cómic. La idea me encantó, pero eso me hacía reestructurar todo el proyecto: el formato plano del cómic exigía sobriedad y alejarse de lo llamativo, y todo tenía que estar en armonía, por lo que elegí presentar el vídeo con esas mismas características. Ahora, con la exposición montada, creo que fue una buena decisión presentarlo así, pero allá por mi casa se han quedado moribundas unas cuantas teles antiguas que estoy deseando usar en otro momento.

V: Tu obra se recibe de manera muy íntima, parece conectar con la soledad de cada uno de nosotros. ¿Cuánto de autobiográfico tiene tu obra?

M: Lo que estoy haciendo ahora tiene mucho que ver con que haya salido de Granada. Tiene que ver con mi etapa en Bruselas, pero sobretodo con mi etapa en Alemania. Mi trabajo tiene mucho de autobiográfico porque intento que esté conectado a la vida: a lo que me rodea y cómo lo interpreto. Yo intento ser un traductor que juega con metáforas y así, lo que sale, aunque parte de mí, deja de serlo.

A: Para esta exposición hablas del “yo” y del tiempo esencialmente. ¿De qué manera el espectador que se acerque a tu obra podrá reflexionar en torno a estos conceptos con relación a sí mismo?

M: Creo que cualquier obra de arte debe establecer un marco dentro del cual el espectador pueda moverse libremente, un campo acotado pero inmenso, de infinitas posibilidades. Lo que intento es ofrecer ese marco. Si no hay acotación, la obra puede ser cualquier cosa; y cuando es demasiado específica, se entiende de una y no hay más. No me gusta lo concreto, lo concreto muere. Respecto al tiempo, es la temática principal de mi exposición, una exploración del tiempo a través de una interpretación estética. Por ejemplo, cada viñeta de la escena de los aviones es un momento único, y se van sucediendo, pero en la página también existen todos esos momentos a la vez.

V: ¿Crees que el cómic puede mostrar de una manera más acertada la relación entre la definición de uno mismo y el tiempo en tanto que es una manera de narración visual que, del mismo modo que la memoria, selecciona momentos para construir una historia?

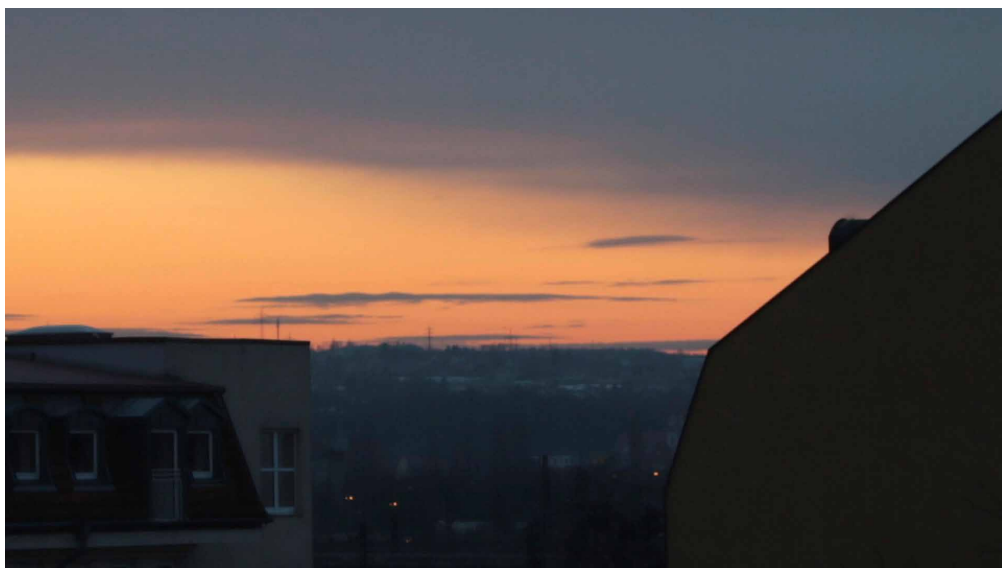
M: He llegado a la estética de este cómic, a esta manera de narrar, a través de investigar cómo funciona la memoria, cómo percibimos el tiempo a través de ella. No puedo decir que sea una característica general del cómic, ya que puede trabajarse de muchas maneras.

V: Según tu concepción: ¿Cómo se relacionan tiempo y narración en el cómic?

M: Entre viñeta y viñeta, hay un vacío que el espectador rellena de forma automática. El cómic funciona cuando la narración no se basa en las imágenes sino en la construcción de las imágenes que faltan en medio, así que es, en gran parte, lo que no hay dibujado. El tiempo se presta a ser percibido de forma activa, puedes pararte en cada momento, volver atrás o ir adelante, o alejarte y ver todos los momentos como uno.

A: Vi muchas imágenes de manos, fueron las imágenes que más me gustaron...

M: Intento poner al espectador en una posición en que observa desde fuera, de forma incluso algo voyeur. En el momento en que pongo las manos en primera persona cojo al espectador y lo coloco en una posición subjetiva porque las manos, cuando las dibujo, están en la posición en que las tendría el espectador. Es como si le hubiese ofrecido un entorno seguro para cotillear y, de pronto, lo meto de lleno en lo que hasta ahora observaba de lejos.

Estrecho de Behring
Ich dich auch (2019)
29' 52", Videoinstalación

Estrecho de Behring
Am Darß (2019)
15' 53", Videoinstalación

V: ¿Qué tienen en común y qué tienen de diferente la manera de narrar de un cómic y de un vídeo?

M: Esa pregunta también me la he tenido que hacer varias veces. La principal diferencia es el tratamiento del tiempo. En el vídeo, normalmente, se percibe el tiempo de una forma pasiva, es decir, tú eres espectador y el vídeo va pasando. En el cómic lo que yo intento es que el tiempo se perciba de forma activa, y que la narración no sea necesariamente ir hacia adelante.

V: Visualmente hablando, ¿sueles tomar referentes reales para tus imágenes o provienen más de tu imaginación?

M: En el proyecto que estoy realizando, y que empieza en esta exposición, las referencias son reales porque, como he dicho, creo que mi arte es un arte que habla de la vida. Si yo hago una escena al lado de un río es porque en cierto momento me he paseado por la orilla de un río. A veces los recuerdos o las sensaciones son fuertes, y se mezclan con otros y se mantienen haciendo runrún en la cabeza hasta que las dibujas. Aunque pasen meses.

V: Los colores templados del paisaje alemán y la arquitectura, la temática romántica de la soledad y la expectación frente a un paisaje recuerdan en cierto sentido a las imágenes del romanticismo alemán. ¿Te ha influenciado especialmente en “Las canciones del amor apático” en algún sentido?

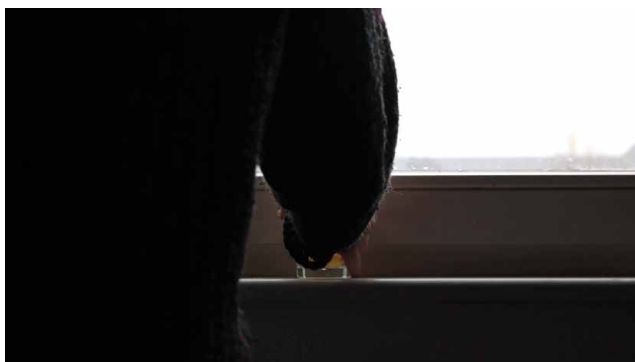
M: Es muy curioso porque cuando volví a Granada desde Alemania intenté seguir con el proyecto, pero estuve atascado. Al volver de visita a Dresden, la ciudad donde había vivido, me di cuenta de que se debía al cambio de entorno, ya que haber vivido allí ha influido totalmente en mi obra, y la vida es distinta aquí. Desde que llegué a Alemania por primera vez, apenas sabiendo alemán, muchas veces era pesado estar en un entorno social, por lo que me daba largos paseos. Los paisajes me encantaron. Los bosques alemanes fueron como un refugio mientras me iba adaptando. Entonces, mi estilo no tiene conexión directa con el romanticismo alemán, pero sí conexión indirecta, porque el entorno modula. Caspar David Friedrich pintó los mismos paisajes por los que yo me paseaba.

A: ¿Podrías definir la poética de esta exposición?

M: La poética de esta exposición es, por medio del trato del tiempo, narrar no sobre un entorno, no sobre una persona, pero sí sobre entornos y personas al fin y al cabo. Porque para mí lo importante del trabajo que estoy haciendo es la atención al detalle enfrentada al minimalismo que no concreta. Creo que ahí puede surgir la evocación de algo mucho más amplio e inabarcable que lo que hay en las propias imágenes.

A: ¿Podrías explicar a qué hace referencia la frase “Hay que mirar bien que no haya gusanos” y cómo se relaciona con la imagen del higo?

M: Creo que la página del higo fue la primera del cómic. Esa imagen para mí es muy importante porque cuando era niño siempre había algún familiar o vecino con higueras y en verano nos

Estrecho de Behring
Ingwer (2019)
27', Videoinstalación

Página siguiente,
Muérdago Perenne (2019)
31'31", Videoproyección

traían higos. No sé si era mi abuela o mi tío o mi madre, o todos en distintos momentos, que siempre me decían “mira bien que no haya gusanos”. En cualquier fruta puede haber gusanos pero en el higo es muy fácil que no los veas. Después tenemos el refranero popular: “ojos que no ven, corazón que no siente”, “comérselo con papas”, etc. Así es como surgió esa escena. Es divertido si piensas en cuántos gusanos te habrás comido en tu vida sin enterarte.

A: ¿Cuál es la relación entre las canciones de Tadeo Gallardo y tu obra?

M: Los grupos de música que más me gustan no solo hacen una música que me parece fantástica, sino que en sus álbumes se puede sentir que todo tiene una coherencia, que está pensado como un trabajo antes que como agrupación de trabajos. Exactamente esa estructura intento aplicar a mi obra. Puede que dentro de la misma estética haya rupturas, que sea cambiante, pero intento que todo tenga una coherencia cuando está junto, aunque esté hecho de fragmentos. No sé dónde empieza y dónde acaba la obra de Tadeo Gallardo en mi obra, pero debo decir que, a partir de sus canciones estoy traduciendo la abstracción de la música a narración gráfica, imaginando no sólo las canciones y el ritmo, sino el proceso de creación de las mismas.

A: ¿Existe algún tipo de relación entre tu obra y la estética del libro de artista?

M: No en esta exposición. En mi portfolio quizás hayas visto cosas que tienen que ver con el libro de artista, pero trabajar la narración gráfica en ese medio es muy complicado. El libro de artista es una investigación que se hace sobre el soporte y por eso es muy difícil que sea reproducible. Yo trabajo en un medio que quiero que sea reproducible. De todas formas, estoy seguro de que volveré a experimentar en ese campo tarde o temprano.

A: ¿Qué significa para Miguel Martos esta exposición?

M: Una gran oportunidad. Primero, porque gracias a ella he podido dedicarme al cien por cien al arte en los últimos meses. Segundo, porque no la tomo como algo que acaba, sino como un gran impulso para seguir.

CRÉDITOS

Rectora

Pilar Aranda Ramírez

Vicerrector de Extensión Universitaria

Víctor Jesús Medina Flórez

Director de La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea

Ricardo Anguita Cantero

Directora del Área de Artes Visuales

Belén Mazuecos Sánchez

Área de Recursos Gráficos y Edición

Antonio Collados Alcaide

Área de Recursos Expositivos

Ángel García Roldán

EXPOSICIÓN

Organización y producción

La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea

Colabora: Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad

Comisariado y coordinación

Belén Mazuecos Sánchez

Coordinación técnica

Manuel Rubio

Montaje

Equipo de montaje de la UGR

Virginia Segura Escribano

Adriana Marcela Cárdenas Sua

Manuel Quintana Carrasco

Lola Barber Jimeno

Fernando Martínez Pérez

Eduardo Sánchez-Alvador López

Adriana Marcela Cárdenas Sua

Pilar Estrades Espigares

CATÁLOGO

Edita

Editorial Universidad de Granada

Coordinación general

Belén Mazuecos Sánchez

Coordinación editorial

Antonio Collados Alcaide

Coordinación técnica

Patricia Garzón Martínez

Textos

Belén Mazuecos

Miguel Martos

Adriana Cárdenas

Virginia Segura

Fotografías

Miguel Martos

Diseño y maquetación

Juan Carlos Lara Bellón

Impresión

Imprenta Comercial Motril, Granada

Miguel Martos:

www.ememartos.com

ISBN: 978-84-338-6502-1

Depósito Legal: DL. Gr./ 845-2019

© De la presente edición, Universidad de Granada.

© De los textos, los autores

© De las imágenes, los autores

