

José Ramón Magallón Sicilia
Sylvia Pennings

PLEXUS

José Ramón Magallón Sicilia
Sylvia Pennings

PLEXUS

—
Casa de los Morlanes
15 de febrero - 14 de abril de 2024
—

Plexus

Espacio de posibilidad

“El pensamiento ocurre cuando las cosas que funcionaban dejan de funcionar. En momentos de descomposición, la posibilidad de otra cosa se vuelve más urgente y fácil de imaginar. Y la gente toma riesgos y propone posibilidades. En las crisis, cuando las cosas se rompen, las cosas van a cambiar. Y pueden ir a peor, drásticamente a peor”.

[Donna Haraway, entrevista con Pablo Ximénez de Sandoval, *El País*, 19 febrero 2020]

Si como sostiene Donna Haraway, el buen pensamiento surge cuando nos quedamos sin palabras, quizás sea este uno de esos momentos en que estamos mudos. Momento adecuado para proponer nuevas posibilidades, como la que Sylvia Pennings y José Ramón Magallón Sicilia presentan en el proyecto artístico *Plexus*, cuyo principal propósito es observar y atender de otro modo nuestra relación con lo natural, desviándose de la visión antropocéntrica en defensa de una ética ambiental, próxima al biocentrismo según el cual toda la vida en la Tierra es interdependiente; a este respecto, Maria Ptqk señala la progresiva sustitución de la imagen del árbol, que ayudaba a representar relaciones entre especies, por la metáfora de la red, al no existir vínculos causa-efecto sino ensamblajes simbióticos, ni haber evolución sino coevolución, ni organismos independientes sino multiplicidades vivas integradas las unas en las otras. En consecuencia, concluye: “lo humano deja de ser una categoría biológica superior, cima de la historia evolutiva, para convertirse en una especie más, particularmente vulnerable”.

Establecer conexiones entre el mundo interior y el exterior a partir de las dinámicas local y global, propias de los sistemas complejos que identifican a los entrelazamientos de mallas y retículas, desde una posición crítica que, desvele interdependencias, puntos de roce y resistencias, aproxima el proyecto de Magallón Sicilia y Pennings al concepto de “ciencia fricción”, analizado en la exposición *Ciencia Fricción. Vida entre especies compañeras*, que tuvo lugar en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, en 2021. Es así como *Plexus* se convierte en un “espacio de posibilidad”, acorde con la propuesta transformadora de Haraway, según la cual, y cito de nuevo a Ptqk, no existen entidades preexistentes, sino que todas se generan unas a otras en permanencia por los vínculos que establecen.

El término “complejidad” procede del latín *plexus*, título de este proyecto cuyo desarrollo toma posición en las diferentes estancias que articulan el espacio expositivo de la Casa de los Morlanes, entretejiendo relatos que, como diría Haraway, no son ilustraciones de la teoría “sino una manera de *hacer* teoría”.

El arte de caminar

“Caminar como arte llama la atención sobre los aspectos más simples del acto: la manera en que el caminar por el campo mide el cuerpo frente a la tierra, las ricas relaciones potenciales entre el pensamiento y el cuerpo, la manera en que el acto de una persona puede ser una invitación a la imaginación de otra, la manera en que cada gesto puede ser imaginado como una escultura breve e invisible, la manera en que el caminar remodela el mundo al cartografiarlo, encontrarlo, trazar senderos en él, la manera en que cada acto refleja y reinventa la cultura en la que tiene lugar”.

[Rebecca Solnit, *Wanderlust. El arte de caminar*]

Los alrededores de la ciudad han sido escenarios de los paseos de del pie o de la mano que le ha precedido y poder fijar así su acción Sylvia Pennings y José Ramón Magallón Sicilia durante el último en el mundo, aun cuando de la bien tejida trama suelen escaparse año. Numerosos desvíos les han permitido observar y ser partícipesaquellas cosas más esenciales. de la existencia de una continuidad natural en un entorno rico en En su ensayo *Wanderlust. El arte de caminar*, Rebecca Solnit contrastes que se inicia con los espacios de sutura existentes entre considera que Jean-Jacques Rousseau ocupa lugar principal en los la ciudad y el mundo rural que la envuelve, y sigue en la frondosidadhicios del caminar, entendido como un acto cultural consciente. de los bosques salvajes de ribera o en la aridez de la estepa. En 1782 se publicó el libro *Las ensoñaciones del paseante solitario*, que Rousseau organizó en diez capítulos concebidos como paseos en los que plasmó sus pensamientos y ensoñaciones, cuya lectura devuelve el retrato de un hombre que encontró en el simple ejercicio de caminar la posibilidad de sobrevivir en un mundo que le era ajeno. Solnit rescata también el ensayo *El mundo del presente viviente y la constitución del mundo exterior en torno al organismo* (1931) en el que su autor, Edmund Husserl, describió el caminar como una experiencia que permite comprender nuestro cuerpo en relación con el mundo. Estaba convencido de que viajar puede ser una manera de experimentar la continuidad de uno mismo en medio del flujo del mundo.

“Me gustaría viajar por el mundo por un sendero” escribió Henry David Thoreau en su libro *Otoño*. “Un sendero quizás desgastado por los pies descalzos de los humanos” porque “¿qué sería de la naturaleza si no hay una vida rica en experiencias pasando por ella?”, se preguntó el 8 de noviembre de 1853 en sus *Diarios*. Sobre el sentido y capacidad expresiva de las huellas humanas, Lino Cabezas menciona en su estudio *El dibujo como invención* la leyenda de Aristipo, filósofo socrático que, arrojado por una borrasca a las playas de Rodas, tranquilizó a sus compañeros al observar en la arena ciertas huellas: “Ánimo, amigos míos, nada temáis, pues aquí descubro pisadas de hombres”. Vitrubio la recogió en su tratado sobre arquitectura; pues no en vano, la acción de trazar, ha escrito Itziar González Virós, supone siempre la posibilidad de dejar el rastro visible del recorrido de la mirada,

Paseo 1, 2023
Vídeo.Duración:9' 26"

Para muchos artistas caminar es hacer la obra. La obra es el propio acto de andar. A la extensa estirpe de estos artistas pertenecen José Ramón Magallón Sicilia y Sylvia Pennings. De su experiencia del paseo dan testimonio obras realizadas en diferentes soportes: vídeos, proyecciones y fotografías, además de las esculturas e instalaciones que, sin apenas intervención, realizan con los materiales encontrados: ramas, cortezas, troncos y piedras. Como todos los artistas caminantes, sin excepción, Pennings y Magallón Sicilia cumplen con la profecía que Allan Kaprow anunció en 1958: "Descubrirán a través de las cosas ordinarias el significado de lo ordinario. No intentarán hacerlas extraordinarias sino sólo exponer su significado real. Pero a partir de esto encontrarán lo extraordinario".

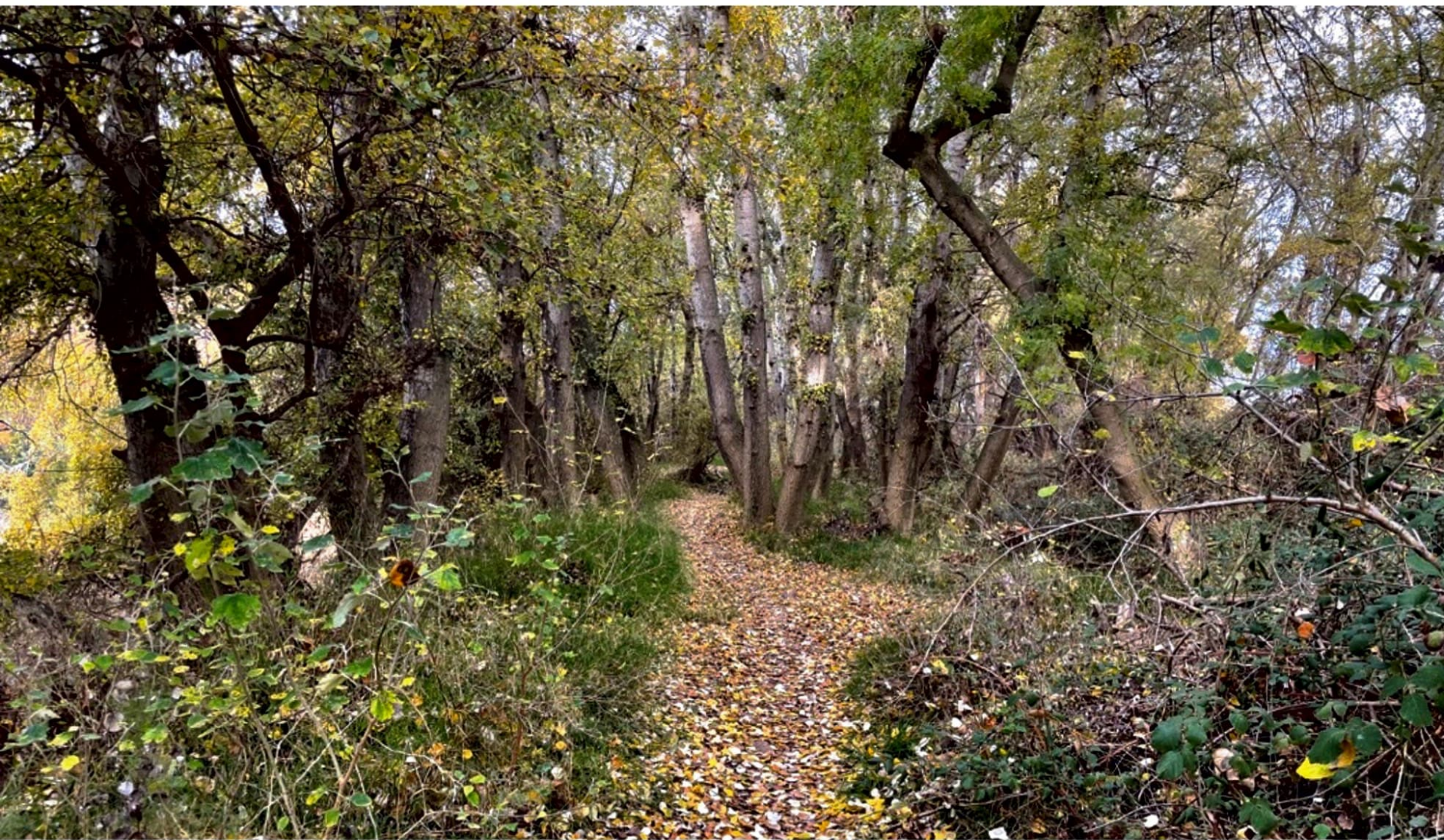
Caminar no sólo es estar en el mundo pues, como acertó a decir Jean-Marc Besse, caminar es estar en el mundo de forma interrogante, es cuestionarse el estado del mundo; porque, insistió Eric Dardel, "el paisaje no está hecho en su esencia para ser mirado sino como inserción del hombre en el mundo".

Richard Long es, sin duda, quien más ha explorado el caminar como medio artístico. Hay muchos más artistas que transitaron en la senda del Land-Art, pero ante las esculturas de Magallón Sicilia y Pennings regresa el recuerdo de los paseos matutinos de Ángel Ferrant por las playas de Fiobre, en Betanzos, en el verano de 1945, un tiempo complicado en el que, para sobrevivir, Ferrant decidió situarse en el margen, se había quedado sin palabras, momento adecuado para proponer nuevas posibilidades. Fue entonces cuando su mirada fértil posibilitó el encuentro poético de fragmentos encontrados con los que realizó veintiún *Objetos hallados* o *Esculturas intactas*, como llamó a unas obras humildes y extraordinarias que habrían de transformar el sistema de representación tradicional.

Un entramado de ramas encontradas, sin voluntad de configuración, anuncia el comienzo del paseo que Sylvia Pennings y José Ramón Magallón Sicilia proponen. Es la red de la que participan el resto de las obras que el caminante de esta exposición, configurada formal y visualmente como si de un único sendero se tratara, irá encontrando a lo largo del camino.

Con un haz de ramas, vuelto de revés, Pennings y Magallón Sicilia construyen un cobijo, como el de la canción japonesa: "Ramajes / reunidos y anudados, / una choza; / desatados: / la llanura de nuevo". Una simple y grandiosa choza de ramas, refugio receptor de energías como la que aparece en la secuencia final de la película *Melancolía* (2011) de Lars von Trier. Tan bella y triste la soledad; aunque si atendemos a Robert Burton, el movimiento es la mejor cura para la melancolía. La marcha, entonces, se reanuda por el camino que marca el espacio expositivo, ocupado por las imágenes que Magallón Sicilia y Pennings han grabado en vídeo de su propio paseo, a las que sigue la instalación de cortezas de troncos de árboles que, junto a las pinturas sobre papel, recuperan sonidos, formas, luces y sombras, hasta desembocar en la estancia que acoge la escultura de un tronco de árbol apoyado sobre piedras, en frágil e inestable equilibrio; sucede que, pese a seguir el consejo de Burton, la melancolía vuelve a adueñarse ante el fracaso de la ardua tarea que supone conciliar cultura y naturaleza, asunto central del resto de obras en exposición. No obstante, el interés que guía este proyecto, más allá de acentuar poéticamente determinados aspectos de los lugares transitados y de las emociones experimentadas, es evidenciar el problema y mostrar con una visión crítica la evidente desconexión del ser humano con la naturaleza y el resto de las especies. Sin añoranzas ni idealizaciones, aunque quizás sí con la conveniente dosis romántica, siendo muy conscientes de que, como advertiera John Napier, "El caminar humano es una actividad única durante la cual el cuerpo, paso a paso, se balancea al borde de la catástrofe".

Paseo 2, 2023
Vídeo.Duración:14' 35"

Paseo 1 y 2, 2023
Fotogramas

Cobijo, 2024
Ramas
257 x 290 x 280 cm

Balance, 2023
Troncode maderasobre piedras
81 x 780 x 62 cm

Historias compartidas

“Cuando caminamos, instintivamente nos dirigimos hacia los campos y los bosques”.

[Henry David Thoreau, *Un paseo invernal*]

La única posibilidad para superar el temor a perderse es, como diría John Berger, reconocer lo mucho que se esconde en los bosques; sólo entonces se convertirán en lo que siempre han sido: lugares donde refugiarse a salvo de extravíos, y donde oponer resistencia. ¿Qué sería de la vida sin bosques? Sylvia Pennings pinta y dibuja bosques de árboles que dejan al descubierto las raíces profundas que los mantienen unidos a la Tierra y alzan sus ramas hasta lo más alto, en una compleja red de interconexiones que los activan en un continuo y apenas visible movimiento. José Ramón Magallón Sicilia pinta y dibuja el tremendo vacío que deja el sutil balanceo de formas elementales, siempre al borde de la catástrofe; o interroga el azar desde la más rigurosa racionalidad. Comparten mucho Sylvia Pennings y José Ramón Magallón Sicilia. Afectos y preocupaciones. También paseos, que les conducen desde el núcleo urbano hacia los campos de alrededor y los bosques. Como en los cuadros de Sylvia Pennings, los imagino adentrándose desde la linde del bosque para tomar senderos que, repentinamente, se bifurcan. Están al tanto de los debates sobre la inteligencia de las plantas, no dudan de la existencia de mallas de historias compartidas entre los diferentes organismos, y están convencidos, como el filósofo caminante Baptiste Morizot, de que el origen de la crisis ecológica está en el relato fundacional que, en algún momento, separó radicalmente a gran parte de los seres humanos de los demás seres, lo que derivó en su soledad, de dimensiones cósmicas. Estamos solos en el mundo que evoca la película *Melancolía*, cuya escena final, tan hermosa, parece un eco de las palabras de Heidegger al referirse a los bosques: “arribar a la cercanía de la distancia”.

No basta con conocer el origen de la crisis, ni mostrar satisfacción por el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza. La realidad se impone cuando además de ser partícipes de las huellas de tantos quienes con sus paseos hicieron senderos, “lo reprimido sale a flote”, como dijo Jesús García Rodríguez para referirse a la basura. Los restos de basuras invaden el paisaje y, al igual que las pisadas, remiten a actos cotidianos de un modo de vida organizado en torno al consumo. En toda la historia de la humanidad, advierte Joan Nogué, nunca se había llegado a la paradoja de que la basura, los restos de lo que deseamos, atentara contra la propia conservación de la especie. En sus paseos por el campo y el bosque, Magallón Sicilia y Pennings prestan atención a los desperdicios. La basura no encaja en ningún sitio, pero su presencia invasiva desvela las profundas contradicciones entre las conductas y los discursos. Lo único que se ha conservado del término sostenible, opina Ignacio Español Echániz, es su capacidad de sugerir la necesidad de aplacar la insatisfacción ética que produce contemplar el balance entre el consumo de recursos y su desequilibrio, y las capacidades del planeta y sus sistemas de producción de recursos vitales. Sylvia Pennings y José Ramón Magallón Sicilia se suman con su proyecto *Plexus* a las voces de tantas historias compartidas -sólo algunas aquí convocadas-, en defensa de una nueva visión reflexiva y crítica del paisaje.

Bosque I, II, III, IV, V, 2024

Tinta china sobre papel
35 x 24,5 cm c.u.

Sylvia Pennings

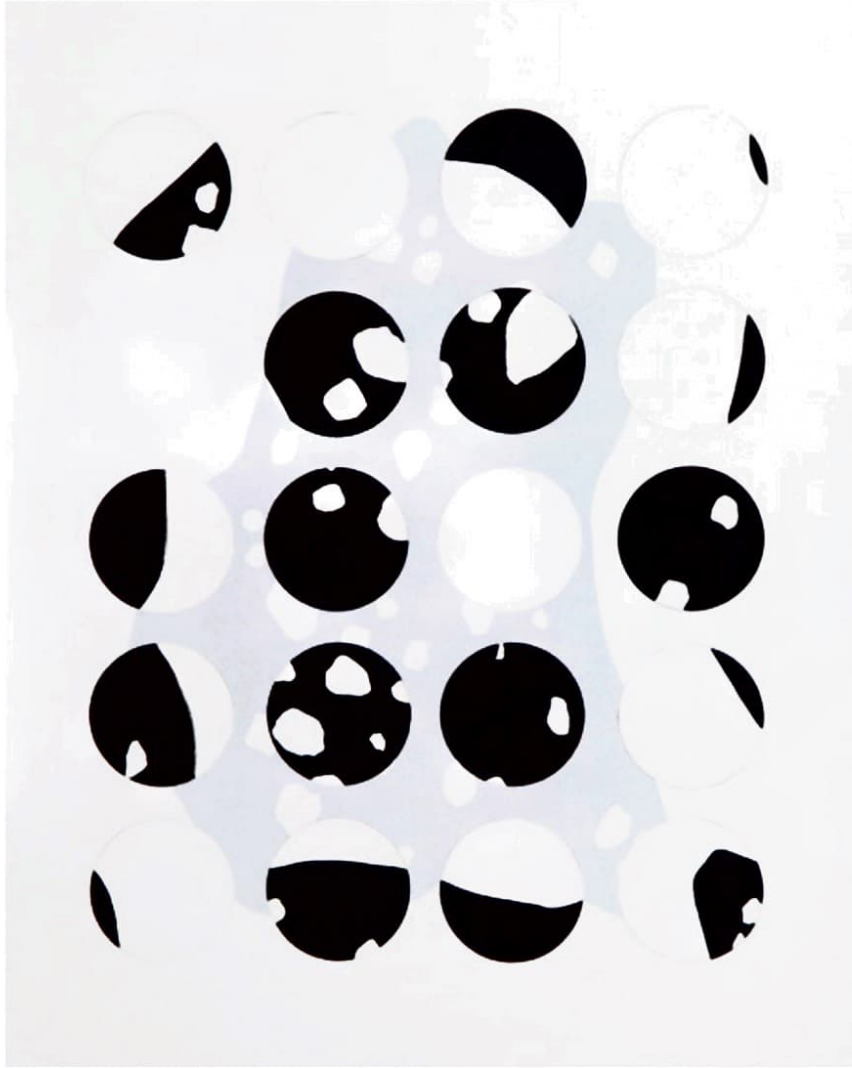

Balance – Bosque – Paseo, 2023

*Acrílico sobre papel
50 x 40 cm c.u.*

José Ramón Magallón Sicilia

Residuos 1, 2023
Vídeo. Duración: 10' 47''

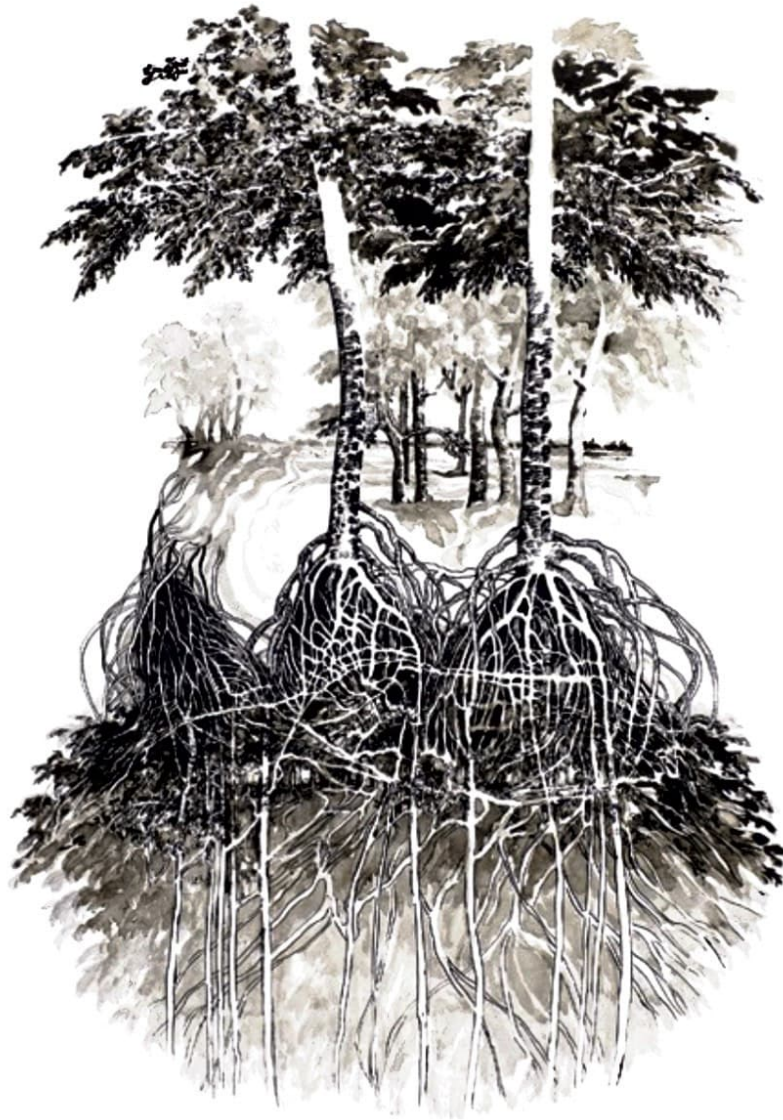
Residuos 2, 2023

Vídeo. Duración: 11' 03"

Corteza, 2023

Cortezas de tronco sobre tela
260 x 135 x 43 cm

Trayectos, 2024

*Tinta china sobre papel
70 x 50 cm*

Sylvia Pennings

Barro, 2023
Fragmentos de barro
150 x 85 x 3 cm

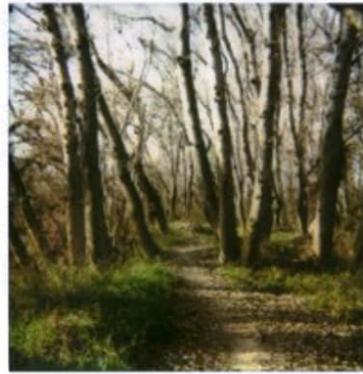

Corteza, 2023

*Acrílico sobre papel
70 x 50 cm*

José Ramón Magallón Sicilia

Trayectos, 2024
Secuencia de Polaroids
10,8 x 8,8 cm c.u.

EXPOSICIÓN

Promueve y Patrocina

Ayuntamiento de Zaragoza
Área de Cultura, Educación y Turismo

Organiza

Servicio de Cultura
Unidad de Museos y Exposiciones

Título

PLEXUS

Autores

José Ramón Magallón Sicilia
Sylvia Pennings

Edición vídeo

Agustín Monllor

Espacio

Casa de los Morlanes

Período

Del 15 de febrero al 14 de abril de 2024

Montaje

Brigadas Municipales

CATÁLOGO

Edita

Ayuntamiento de Zaragoza
Área de Cultura, Educación y Turismo
Servicio de Cultura

Texto

Chus Tudelilla

Concepto gráfico

Jorge Rabadán [Nemo]

Fotografía

Gonzalo Bullón
José Antonio Hernández

Impresión

Litocian

Agradecimientos

A César Carrera y José Ángel Floría por su inestimable y generosa ayuda

Depósito Legal

Z 39-2024

© del texto, su autora

© de las fotografías, sus autores

Ariza
Exposiciones

Palacio de los Marqueses

Zaragoza
GOBIERNO LOCAL
AYUNTAMIENTO