

ESTUDIO ABIERTO A LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS

Entre el 4 de diciembre y el 26 de enero abrimos el **Espacio BAT** de Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao a *La verdadera noche*, la propuesta de los artistas José Ramón Ais y Lester Álvarez.

Este proyecto se enmarca en nuestro Programa de Residencias Artísticas. En concreto en la Residencia de Prácticas Artísticas que llevamos a cabo en colaboración con el programa Artista x Artista, del Estudio Carlos Garaicoa en La Habana, y con el que promovemos el intercambio y el encuentro entre artistas de Cuba y Euskadi.

El objetivo es propiciar el desarrollo de procesos creativos en contextos sociales y artísticos distintos, alejados del espacio habitual de trabajo de estos artistas, y con otros tiempos de investigación y producción.

José Ramón Ais y Léster Álvarez han realizado una inmersión personal y artística en una realidad diferente, en la realidad del otro, tal y como se plasma el resultado final de sus trabajos.

José Ramón Ais, lo ha hecho partiendo de un estudio del imaginario y representación del paisaje a lo largo de los diferentes periodos sociopolíticos acontecidos en Cuba.

Su *videocreación*, *Brillan en la noche*, recorre un paisaje ficticio creado a partir de escenas de la naturaleza de Cuba. Una imagen en la que la atmósfera de los relatos populares se fusiona con paisajes emblemáticos en el origen de la revolución.

Por su parte, Lester Álvarez nos propone dos proyectos artísticos en los que refleja su indagación en torno a la literatura y los sueños.

Se trata de *La Noche en Cuba*, una serie de acuarelas creadas a partir de referencias a la noche, y en especial a sueños narrados, dentro de la literatura cubana publicada tras la revolución.

La otra propuesta, *Viaje del inquisidor Alonso de Salazar*, es una instalación que trata diferentes temas relacionados con otras de sus obras y su experiencia actual de vivir y estudiar en el País Vasco.

Como práctica expandida, ambos compartirán sus procesos creativos con el público a través de un taller que tendrá lugar en enero en el mismo espacio de la exposición, entablando un diálogo frente a las propias obras.

Todo ello tiene lugar en **Lantegia**, nuestro **laboratorio de ideas**. Un hábitat de arte y comunidades que acoge nuestro Centro de Residencias fomentando la interrelación y la multidisciplinaridad en la investigación y la producción artística.

Dentro de **Lantegia**, el **Espacio BAT** se configura como una sala de prueba y ensayo, un estudio abierto a la experimentación, en el que las y los artistas pueden mostrar sus trabajos en proceso y experimentar. Lo concebimos como un estudio abierto a la tentativa en artes visuales y artes en vivo, como es el caso de esta muestra.

Fernando Pérez
Director de Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao
Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea

sociedad y cultura contemporánea

AZKUNA
ZENTROA
ALHÓNDIGA
BILBAO

azkunazentroa.eus

Lester Álvarez & José Ramón Ais

Residencia de Prácticas Artísticas 2018

La verdadera
noche

2019 4 DICIEMBRE > 2020 26 ENERO

Lantegia 2
Espacio BAT

En colaboración con:

ARTISTA X ARTISTA

AZKUNA
ZENTROA
ALHÓNDIGA
BILBAO

Los artistas [Lester Álvarez](#) (Camagüey, 1984) y [José Ramón Ais](#) (Bilbao, 1971) activan el [Espacio BAT](#) de [Lantegia](#). [Laboratorio de Ideas](#), para compartir el resultado de los proyectos llevados a cabo durante su [Residencia de Prácticas Artísticas 2018](#), en colaboración con el programa [Artista x Artista](#) del Estudio Carlos Garaicoa en La Habana.

[José Ramón Ais](#) presenta *Brillan en la noche*, una vídeo creación que recorre un paisaje ficticio creado a partir de escenas de la naturaleza de Cuba. Una ensoñación nocturna iluminada por cocuyos e insectos bioluminiscentes, y construida a modo de panorama. Una imagen en la que la atmósfera de los relatos populares se fusiona con paisajes emblemáticos en el origen de la revolución.

El panorama, dispositivo pictórico en el que solían representarse batallas históricas, estructuralmente similar al panóptico, abre un análisis de los usos de la imagen, dispositivos ópticos y la arquitectura en la construcción y propagación de ideologías. Una linterna mágica en la que los relatos políticos, científicos, mitológicos y populares confluyen en un imaginario con múltiples facetas.

La exposición se complementa con dos proyectos del artista cubano [Lester Álvarez](#): *La Noche en Cuba* y *Viaje del inquisidor Alonso de Salazar*.

La Noche en Cuba, 1959-2019, consiste en una serie de acuarelas creadas a partir de referencias a la noche y en especial a sueños narrados dentro de la literatura cubana publicada posteriormente a 1959. El reino irracional de los sueños dinamita cualquier relato organizado y totalizador del poder. Con este proyecto, el artista pretende elaborar una imagen de Cuba en sus últimos sesenta años, al tomar como punto de parti–da fragmentos de su literatura, desde la que se considera clásica hasta la que ha sido prohibida u olvidada.

Por otra parte, *Viaje del inquisidor Alonso de Salazar*, es una instalación que, a partir del extenso informe redactado por Alonso de Salazar sobre su viaje por las montañas de Navarra en mayo de 1611, pretende reconstruir su viaje en busca de ciertas ‘evidencias’.

////////////////////////////////////

4 de diciembre de 2019 > 26 de enero de 2020

16:00 - 20:00h
Lantegia 2. Espacio BAT
De martes a sábado

Entrada libre

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

////////////////////////////////////

Taller sobre procesos creativos con los artistas Lester Álvarez y José Ramón Ais

7 y 8 de enero

Martes y miércoles

Lantegia 2. Espacio BAT / 17:30 - 20:30h

20 personas máximo

Entrada libre previa inscripción, antes del 5 de enero, en azkunazentroa.eus indicándonos la motivación para participar en el taller

Lester Álvarez y José Ramón Ais plantean este taller como un análisis de los procesos creativos a partir de las obras que componen la exposición *La verdadera noche* y proyectos anteriores. En este diálogo se profundiza en las estrategias que definen las prácticas artísticas de ambos artistas, un cruce de diferentes disciplinas que abarcan el cine, la edición literaria, la pintura, el collage fotográfico, el diseño paisajista, y los estudios sociales y políticos.

Lester Álvarez y José Ramón Ais comparten en este taller sus postulados acerca de la investigación, algo esencial en ambos artistas, y que se puede entender como un proceso en la búsqueda de solidez formal y conceptual de la obra, pero que también se asume como finalidad misma, es decir, que la obra permanece abierta como una fuente de conocimiento disponible a otras utilidades.

El taller se desarrolla en la misma sala donde se encuentra *La verdadera noche*, de manera tal que se puede dialogar directamente frente a las obras.

José Ramón Ais es licenciado en Bellas Artes por la UPV/EHU y con estudios de diseño de jardinería de la escuela agraria del Gobierno Vasco. Su proyecto consiste en la creación de una serie fotográfica que reflexiona sobre los procesos de construcción del imaginario y paisaje de Cuba, teniendo como referente los hechos históricos, los usos y explotación de los recursos naturales, los cambios sociopolíticos, y sobre todo los usos cotidianos y la relación emocional de la gente con la naturaleza.

Lester Álvarez (Camagüey, Cuba, 1984) termina sus estudios superiores en el Instituto Superior de Arte (ISA) en el 2011. A partir de ese momento comienza a desarrollar una carrera como creador que le ha ofrecido la posibilidad de exponer en solitario y de participar de numerosos proyectos colectivos. Su obra ha sido merecedora de lauros como la Beca Tengo Frío Artist Group, del Emerson College en Inglaterra, y el primer premio en la IX Bienal Internacional de Pintura ISOLE. Cerdeña, Italia.

Bataille en la manigua

José Martí es el personaje más socorrido en la historia de Cuba. El Apóstol de la independencia ha servido como guía espiritual de la Revolución y, al mismo tiempo, ha encabezado manifiestos de las principales organizaciones del exilio.

Nombra la biblioteca más importante de La Habana y uno de los parques más emblemáticos de Miami.

Entre las muchas frases que configuran su ideario, Martí tuvo tiempo de confesar que tenía dos patrias: ‘Cuba y la noche’. Esa afirmación no sólo provenía de su romanticismo irreductible, sino también de sus certezas más racionales. De entender que eso que llamamos patria también aloja la zona oscura y que ahí pernoctan también sus verdades.

No es casual, entonces, que dos artistas tan agudos [Lester Álvarez](#) y [José Ramón Ais](#) se hayan propuesto escudriñar los agujeros negros de la historia cubana, como quien saca una linterna en la noche con el fin de alumbrar aquello que no ha quedado a la vista.

Ambos emplean un arte tan cercano a la naturaleza como a la cultura, a las luciérnagas y a los libros, a la vida iluminada y a la vida ilustrada.

[Lester Álvarez](#) es cubano y emprende una arqueología de los sueños nocturnos que componen las notas al pie de la gran literatura cubana. Pesadillas que buscan la luz para despertar y que son recurrentes en Fernando Ortiz, Lezama Lima, Severo Sarduy, Nívaría Tejera o Reina María Rodríguez.

[José Ramón Ais](#) sigue el rastro ‘biolumínico’ que tanto le sirvió a Alejandro de Humboldt y Lidia Cabrera. Recuperando la luz como un mito cruzado por la naturaleza y la política. Viajando desde el bohío seminal de los aborígenes, donde la luz de los cocuyos quedaba encapsulada en una calabaza, hasta el Museo de la Revolución donde la luz de su épica queda encapsulada en un edificio.

Para uno, el destello en la noche evoca la paradoja del fuego de la inquisición y un paralelo con la vigilancia política como hija directa de esta. Como si el mito de la luz en medio de la noche requiriera una memoria contigua de lo que significó la antorcha de esa inquisición para hacer arder la verdad.

Para el otro, la propaganda política siempre acaba en una imagen ‘cocuyera’ que nos remite a la luz de esa linterna mágica natural de las luciérnagas. De ahí esta obra que es, también, un ‘monumento cinético’ en el que los héroes que alguna vez ‘brillaron en la noche’ quedan paralizados por el foco artificial que ilumina los mitos.

Cada cual, por su cuenta y riesgo, tantean en la historia blancoscura. Buscando en la manigua. Persuadidos, con Bataille, de que la oscuridad no miente.

Iván de la Nuez

Ensayista, crítico de arte y comisario