

Chupando a manga da saudade até o caroço
lambendo os dedos
pra depois roer os ossos da separação

Nêga Lucas

CUATRO VIENTOS

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA SUBVENCIÓN FOMENTO Y
DESARROLLO DE PROYECTOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA EN EL
ÁREA DE LAS ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 2025

Rafael García Artiles

Detalle exposición Cuatro Vientos

Introducción

Cuatro Vientos es una instalación performativa donde se reflexiona sobre el duelo, la memoria y el acto creativo.

Este proyecto nace del ecosistema literario del relato [Cuatro Vientos](#), que es la digestión de lo vivido durante tres años muy concretos de mi vida, una historia de amor de una pureza básica conectada fuertemente con los procesos de la vida y de la muerte.

Este proyecto y las piezas que lo componen se ha ejecutado según cronograma adjunto, siendo expuestas las piezas en la sala "El Palmeral" en las Palmas de Gran Canaria desde el día 1 de noviembre de 2025 hasta el día 27 del mismo mes. Realizándose dos representaciones de la performance desarrollada los días 1 y 21 de noviembre en la misma sala "El Palmeral"

Momento durante la representación de la performance en la inauguración

Concepto y Justificación del Proyecto

RITO

El proyecto que aquí les presento quiere crear un rito de paso a partir del ecosistema creativo del relato *Cuatro Vientos*. Como ritual tendrá su propio templo, vestido de piel grabada con la palabra, sus símbolos, sus oralidades, sus máscaras, sus imágenes, sus objetos sagrados y una textura emocional única.

El rito entendido como ese juego amañado donde la comunidad siempre gana. Por lo tanto, no es sólo ya un acto de sanación personal, sino un compartir desde lo creativo un marco emocional y estético genuino.

Se explora este ecosistema, extrayendo todos sus signos, reproduciendo sus texturas, sus sonidos, la palabra... y todo aquello que en esa labor se pudo encontrar. Creando un gran mapa conceptual de ese espacio que es el relato *Cuatro Vientos*.

PIEL

En la piel quedan grabadas las memorias más íntimas e indescifrables, un caos de sensaciones. Cuando dos pieles se encuentran todos los sentidos se activan con un solo fin, crear el vínculo. El ecosistema de *Cuatro Vientos* es pura piel desnuda, cambiante y quiere ser acariciada.

MEMORIA

Y del vínculo nacen las memorias que merecen ser guardadas. Dilucidar el recordar como un acto creativo necesario, imprescindible. ¿Qué pasa cuando se comparte un recuerdo? nace la posibilidad de crear un vínculo nuevo, una nueva memoria, un nuevo acto creativo.

PUNTOS CARDINALES

El relato *Cuatro Vientos* tiene cuatro capítulos, que son a su vez cuatro puntos cardinales: **Curiosidad, placer, Calma y hogar**. En torno a estos puntos cardinales se estructuran todas las piezas.

A continuación defino cada una las piezas finalmente realizadas.

Obras:

"Memoria" 190x190 cm. Técnica mixta sobre biocuero.

Esta pieza es una reflexión procesual sobre la construcción de la memoria y su papel en el duelo. Sobre una piel elaborada a partir de descartes orgánicos y papeles reciclados se han ido superponiendo capas de dibujo, representaciones de símbolos, vivencias, poemas, pensamientos y todo tipo de recuerdos relacionados con la persona que marchó, intercaladas con veladuras pigmentadas de azul, para en sus últimas capas dar paso a un pulso creativo nuevo, en forma de escritura y dibujo automático, plenamente influenciado por esas memorias que quedan debajo.

"Mangos". Gres, porcelana y pigmentos cerámicos.

16

piezascerámicas en forma de mango capaces de emitir sonido. El mango tiene una presencia continua en mi vida desde que era niño, presente en los momentos y espacios más gozosos. Aquí representan una ofrenda pero también una perdida.

"4 vientos". 150x230cm. Tejido de cobre sobre biocuero:

4 estelas de biocuero en las que se tejen con hilo de cobre los cuatro símbolos que representan los cuatro capítulos del relato homónimo, a su vez, sobre esa piel se están manuscritas las palabras que componen los cuatro capítulos de ese relato.

"Puntos Cardinales". 150x 230. Técnica mixta sobre biocuero.

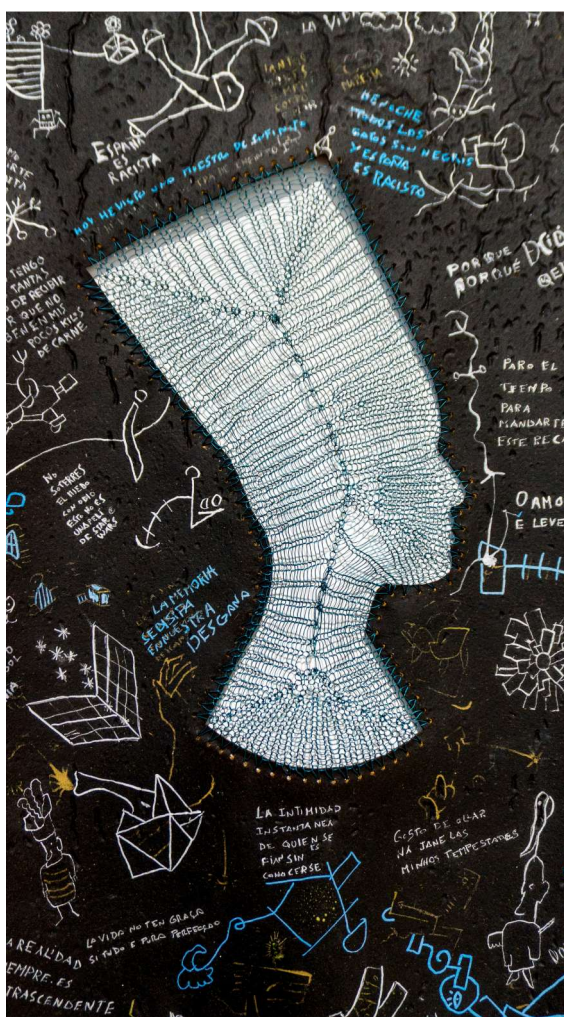
"Ofrenda". Fibra de platanera, biocuero, porcelana y gres.

Traje y máscara ceremonial que se viste durante el rito/performance. El traje está elaborado a partir de todos los bocetos, apuntes y resto de material descartable sobre papel que tuvieran que ver con esta obra. La máscara elaborada en gres, tiene una larga melena elaborada con fibra de platanera con reminiscencias a Omolú, deidad de la religión Yoruba y de la tradición afrobrasileña que representa la enfermedad, pero también la capacidad de curar.

"Nega". Técnica mixta sobre biocuero.

En esta pieza se representa la figura de Nega. Se teje su perfil con hilo de cobre esmaltado, y se rodea de sus poemas, sus canciones, de frases que me regaló y que quedan para siempre como un soporte vital. También se deja que el dibujo inconsciente aflore entre esas palabras en un acto de desracio-

“Ate o caroço”. 50x20 cm. Cerámica

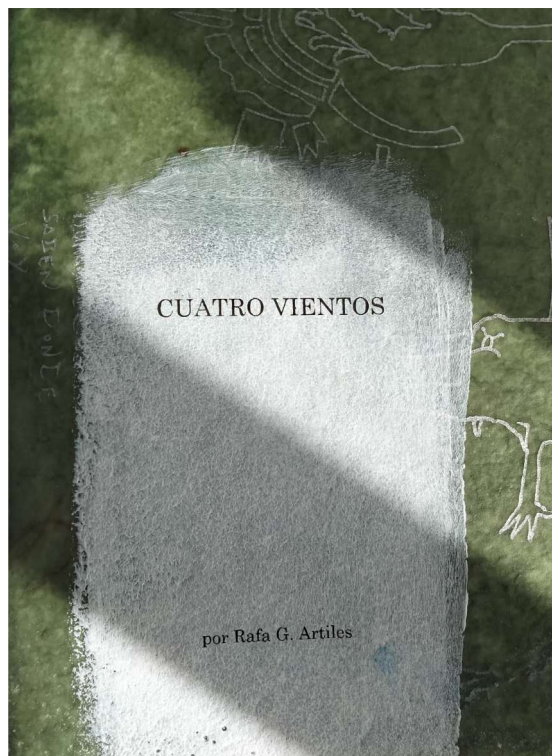
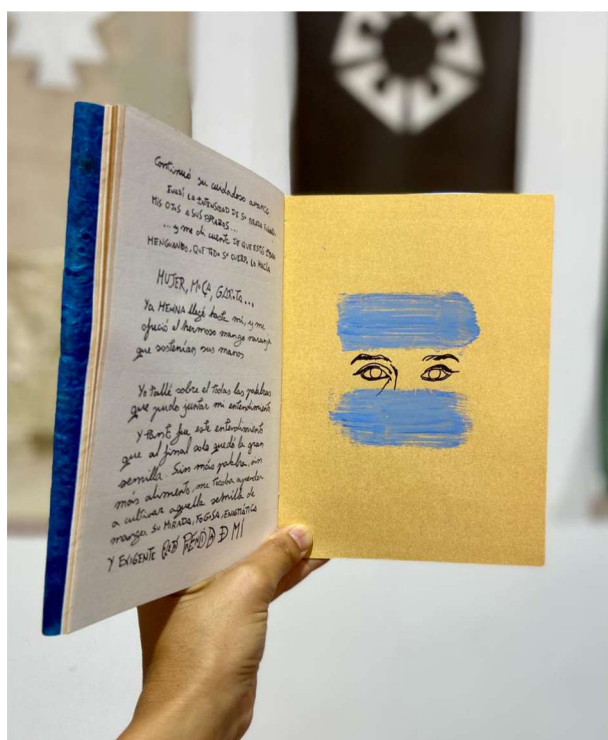
Esta pieza ha cambiado con respecto a su intención original pasando a ser utili-

zado como contenedor de una semilla de mango germinada una de las máscaras elaboradas para este proyecto. Esta semilla de mango está íntimamente relacionada con el texto sobre el que se erige todo el proyecto

"Cuatro Vientos". Libro de artista (50 copias)

Contiene el relato que dio origen a la instalación y se materializa como un objeto artesanal, cada ejemplar trabajado por el propio autor con monotipos y estampaciones originales, lo que los convierten en piezas únicas. Este universo editorial dialoga con el conjunto de técnicas que sostienen el proyecto: el biocuero elaborado con descartes orgánicos de su día a día, y papeles reciclados de bocetos y errores son soporte de estas memorias

Algunos momentos durante la inauguración

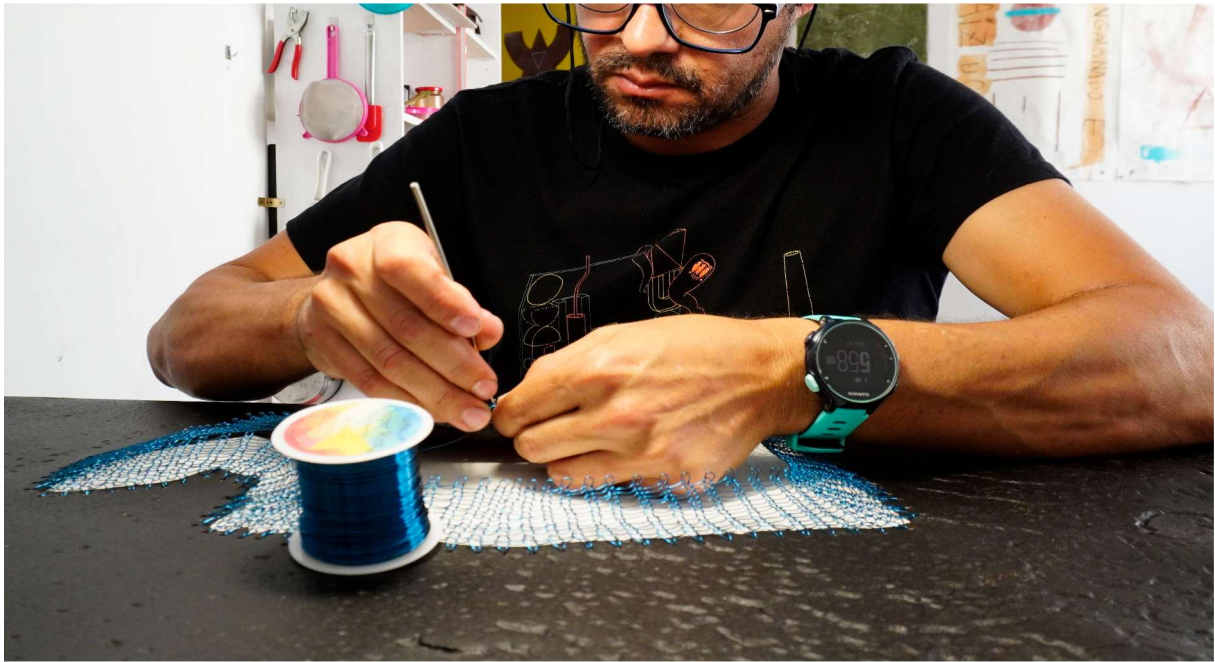
A close-up photograph of a blue textured surface, possibly a book cover or endpaper. The texture is grainy and uneven. Faint, stylized white line drawings are visible. In the upper right, there's a drawing of a figure with long hair or a long tail, possibly a mermaid or a dragon. Below it, there's a cloud-like shape. In the lower left, there's a small, stylized house or building. The overall impression is that of a hand-drawn or etched design on a textured material.

Muestras de biocueros elaborados en la fase de investigación

Las distintas piezas de biomateriales que forman parte del soporte de la pieza "Memoria"

Tejiendo con hilo de cobre la pieza "Nega"

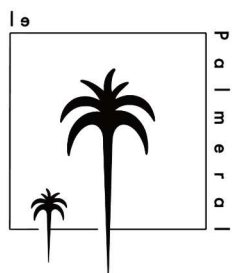
Algunos bocetos de la fase exploración creativa

Algunos
momentos del
proceso de
alboración de las
piezas

Nueva Colección
CUATRO VIENTOS

A partir de las 12:00 h.

Proyecto subven-
cionado por:

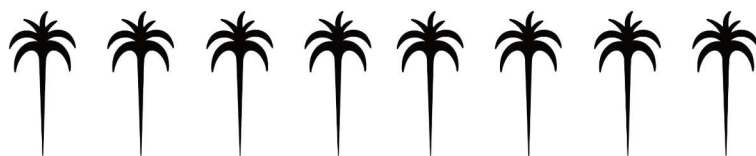
Colabora:

taller.
Isla de papel
impresión y digitalización fine art

Del 1 de Noviembre
al 29 de Noviembre

€*L*PALMERAL

Rafael García Artiles

Metodología y cronograma del proyecto Cuatro Vientos

Desarrollo y Metodología

Etapas de exploración:

En una primera etapa se continuo con la labor de exploración dentro del propio relato, pero también de la escucha del material literario, gráfico y sonoro, tanto del archivo personal como del archivo público, que la artista y activista Nega Lucas nos dejó. Esta escucha activa consistio en atrapar y "dibujar" sobre el papel de una forma aparentemente aleatoria, frases, ideas, recuerdos que de alguna manera capten mi atención mientras sobre ese mismo papel dibujo formas que nacen del subconsciente, además dejaré que se "contaminen" con otros estímulos que tengan lugar mientras estoy en la tarea de dibujar, creando un caótico mapa conceptual de donde extraer nuevas conexiones.

En esta etapa se hicieron aproximaciones a los diseños de las máscaras y el traje ceremonial, además de definir qué otros objetos formarían parte de la obra.

Experimentación y Exploración Técnica:

Hay cuatro herramientas técnicas que ya domino que se usaron a la hora de elaborar la obra.

- El dibujo
- Tejido a ganchillo con hilo metálico
- Uso de biomateriales (elaboración de polímeros a partir de descartes orgánicos y aglutinantes como la gelatina, agar agar, féculas y almidones) y tintes orgánicos.
- Cerámica

Con el dibujo experimenté con aquello que nace del subconsciente y su interacción con la palabra dibujada. Para este tipo de trabajo usé principalmente plumilla y tintas orgánicas de cochinilla y pipa de aguacate, además de tintas minerales como la tinta china. Pero ante la dificultad de dibujar sobre materiales de base irregular como los biocueros opté también por el uso de rotuladores acrílicos.

En una primera aproximación mi intención con los biomateriales fue crear soportes sobre los que dibujar. También crear tejidos para elaborar las máscaras y el traje ceremonial. Por sus características estos biomateriales son similares a pieles, dando resultados muy distintos dependiendo del material de descarte orgánico que se aporte por lo que resultó muy interesante a la hora de conseguir texturas únicas.

El tejido a ganchillo con hilos metálicos y la cerámica fue usado, por su capacidad tridimensional, para la confección de máscaras y trajes, pero también como elemento compositivo en las piezas bidimensionales.

Producción:

Ya definidas todas las piezas estas fueron llevadas a cabo partiendo de los bocetos y técnicas definidas, pero dando su espacio a lo creativo, no siendo solo "un pasar a limpio" los bocetos planteados, sobre todo en los soportes bidimensionales, donde el dibujo inconsciente tiene un papel tan importante.

Rito

Este ritual tiene de base la lectura de los textos de Cuatro Vientos acompañados por música con sonido directo.

En paralelo a todas estas fases y en colaboración con músicos se desarrollaron las partituras del ritual final, tanto las musicales como las performáticas. Definiendo texturas sonoras y emocionales que se relacionaron con lo descubierto durante la investigación plástica.

Impacto

*C*uatro Vientos quiere ser en general una oda a la creación como vehículo de conocimiento profundo, generador de emociones y propiciador de vínculos. En lo íntimo es una reflexión sobre lo que nos queda cuando alguien querido se nos va, sobre lo "sagrado" como un constructo que va del individuo hacia la comunidad. También se busca discutir el concepto del duelo como un tránsito que hay que superar lo más rápido posible para poder estar pronto dispuesto para lo que la sociedad te exige.

Tanto la exposición como la performance tuvieron buena acogida, consiguiendo emocionar y mover a la reflexión y discusión del duelo como un tránsito que se mueve solo en el ámbito del dolor y la pena, proponiendo una visión vitalista y creativa del papel del duelo en nuestras vidas.

Cronograma “Cuatro Vientos”

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
EXPLORACIÓN: Recopilación de material. Elaboración de bocetos, conceptualización definición de piezas para la instalación											
EXPLORACIÓN TÉCNICA: Experimentación con biomateriales, selección de materiales cerámicos. Concretar procesos											
PRODUCCIÓN/ CREACIÓN: Elaboración de piezas definidas durante los procesos anteriores											
DISEÑO DEL RITUAL: Planificación en el espacio de todos los elementos de la instalación/ performance											
PRODUCCIÓN SONORA: Creación con músicos de las distintas texturas sonoras para la instalación performance											
EXPOSICIÓN 31 de octubre sala “El Palmeral”											
REPOSO Y AJUSTE: Tiempo para reposar, ajustar las piezas y realizar el montaje											