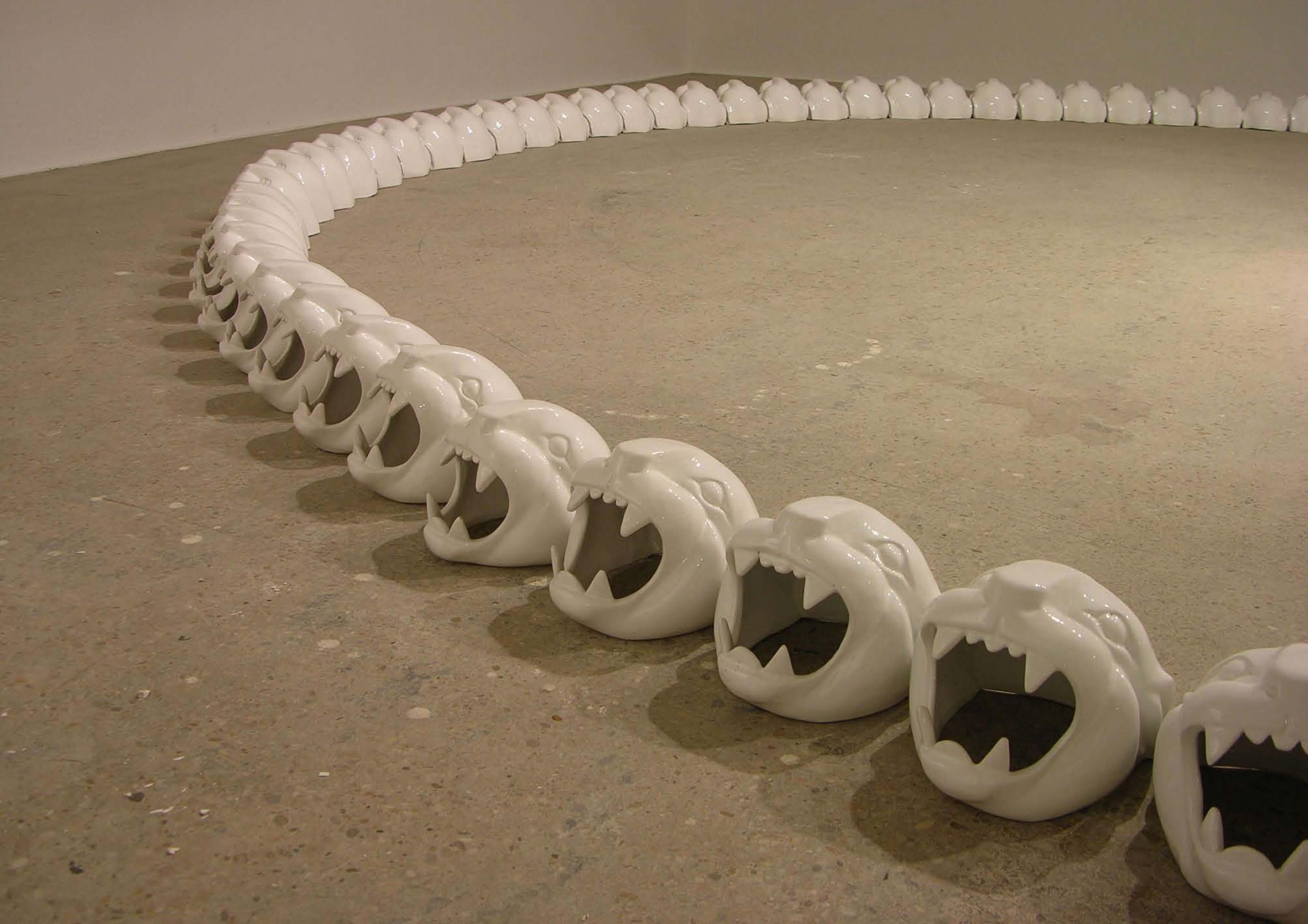

PARA LLAMAR A LAS FUERZAS...

SUSANA GUERRERO

EXPOSICIÓN

SUSANA GUERRERO
'PARA LLAMAR A LAS FUERZAS...'
Palau de la Música de Valencia
Atrio de los Bambús
De octubre a diciembre de 2009

PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN
OAM Palau de la Música de Valencia

COMISARIO
Vicente Colom

TÉCNICOS MONTAJE
Carlos da Silva
Carmen Simó
Luis Benavent
Andrés Tamarit

CATÁLOGO

PRESENTACIÓN
María Irene Beneyto

TEXTOS
Charpa
Josep Lluís Peris i Gómez

FOTOGRAFÍA
Juan García Rosell y Susana Guerrero

DISEÑO
Los Fieras

COORDINACIÓN
Grupo Publips

FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN
Kolor Litógrafos, S.L.

DEPÓSITO LEGAL
V-3693-2009

I.S.B.N.
978-84-692-6557-4

AGRADECIMIENTOS
gracias a mi querida Charpa y a sus fuerzas inarrancables,
a Peris, a la mujer de fuego por su gran ayuda,
a la Pantera Rosa y José Manuel, a mi Chavela,
al padre blanco, a Lorena, a Meduso, a L'Escorxador,
a Mar la domadora, a la Violetera y Damián, a las tías,
gracias a mi madre y a mi padre.

a Santa Bárbara y su rayo,
a el León Blanco,
a la Pantera Negra y su cachorro

la fuente de leche

la espada

la muerte

la misma

el bazo

la gana
el aliento

la copa

volarse la
cabeza

PARA LLAMAR A LAS FUERZAS

Susana Guerrero

Una vez más la escultura vuelve a dar, a través de sus diversas formas y significados, una vida muy especial al bello espacio expositivo del Atrio de los Bambúes, que se conforma como un recinto ideal para albergar todo tipo de instalaciones artísticas. “Para llamar a las fuerzas” es el sugerente título que nos propone la creadora ilicitana Susana Guerrero, y que pretende conseguir el fin, a través del arte, de invocar diversas fórmulas para recuperar la fuerza física y mental.

Para ello, la artista crea a un ambiente mágico que invita a la reflexión, a la percepción de las fuerzas existentes que se hallan en el entorno en que vivimos. No es casualidad que utilice materiales tan dispares como cerámica, mármol, plomo, objetos de goma, huesos o cuernos de animales, porque todos ellos son recursos simples de la naturaleza, tan cercanos a nosotros, y algunos de ellos de uso cotidiano desde tiempos inmemoriales.

Y es en ese entorno onírico en el que el espectador puede analizar la manera de atraer las fuerzas que expresa la artista, a través de una especie de ofrenda de cien cabezas de Jaguar en círculo, o en el hecho simbólico que supone una cabeza cortada que puede llevarse en la mano..., alterando, de esta manera, las nociones convencionales que se tienen de la realidad y el arte, y abriéndonos los ojos y la mente.

En definitiva, una instalación absolutamente vital que invito a todos los valencianos a visitar, para que participen de las diversas interpretaciones insólitas y poéticas de lo cotidiano, y sobre todo, de la meta que anhela todo artista y que no es otra que el espectador participe activamente del hecho creativo.

María Irene Beneyto

Presidenta O.A.M. Palau de la Música de Valencia

La belleza salvaje: lo más cercano a la pureza.

Naturaleza desgarrada donde la herida te hace buscar la huída. Lamo la llaga y unos rojos colibríes me aprisionan con fuerza los pechos, someténdome a ninguna ley. Qué difícil es amar el vacío, y con qué fragilidad destruimos el lleno, vacío de materia y lleno de memoria, estructura del silencio, aprendizaje de un tiempo.

Y el vacío avanza, errante con la amenaza de engullir la imagen que expresa el arte. La fascinación, la expresión, emoción del sentido para dar forma a las cosas. Así se representa hasta el infinito el placer del sentido y no sentido del arte, ese placer que nunca acaba de encontrarse ni de perderse.

Velo sin tregua las energías salvajes del sueño, con concentración y perseverancia para que nadie las pueda matar. Riesgo que cuido con vehemencia, sensaciones amargas y dulces, que quieren adivinar el misterio de ese instante eterno del sueño, imprescindible para habitar el vacío amado. Y así, poder abrir la mirada a ese espacio sin gravedad.

No quiero entender las respuestas, sino el sentido y sistema de las preguntas, que siempre me mantienen en espiral. No quiero códigos; la búsqueda se detiene donde nace un lenguaje.

Cavo con mis manos la tierra y me adentro donde la raíz tiene su morada, principio y fin de la creación. Me restriego sin ningún pudor en un barro de sabores y aromas que me identifican con la amapola. En ese mismo instante, quisiera destruirme y fundirme con el polvo de la nada, recorrer las laberínticas galerías de esos túneles donde las hormigas trabajan sin descanso, ser comida por las abejas y defecar la dulce miel para poder impregnar el robusto y enérgico ciprés. Y así llegar a la copa de la palma, divisar el inmenso paisaje de esas palmeras que exigen al amanecer ser peinadas, recogiendo sus melenas con impolutas trenzas que, implacables, se agrupan para celebrar la epifanía.

Las nubes, con sus mantos púrpuras, paralizan la atmósfera mientras, en mi lecho no ausente de miedos ni fatigas, retiro la escalera y cerca, muy cerca de Dios, descanso, arropándome con la estrella que me dejó para poder llegar donde jamás podré llegar.

Dice Nemours: "El secreto del espacio es la cruz". No, mi espacio no tiene secretos, es la cruz que busca el encuentro para poder establecer un diálogo con la filosofía y el arte. Una línea roja vacía mi espacio, que no es nada más que plenitud. La paralela de esta línea es la palabra, que a veces me distrae para poder continuar, sintiéndome desprotegida del punto de partida. Aquí, es cuando la pasión flaquea; necesito liberarme del verbo y rescatar la sagrada libertad. Esta libertad que tanto anhelo no se alcanza a través de la razón; tiene que ser pura y salvaje para que llegue a la vida.

Entré en un círculo de jaguares y sin resistencia me tumbé; sus bocas abiertas me aseguraban tranquilidad. Todos

Wild beauty: the closest thing to purity.

Torn nature where the wound make you seek an escape. I lick the gash and red hummingbirds incarcerate my breasts with force, submitting me to no law.

How difficult it is to love emptiness, and with what fragility we destroy the whole, empty of content and full of memory, the structure of silence, a time's learning.

And the emptiness advances, disorientated with the threat of swallowing the image that art expresses. The fascination, the expression, emotion of the sense to give things form, this is how the pleasure of the sense is represented to infinity and not the sense of art, that pleasure that never seems to find or lose itself.

I watch without treaty the wild energies of slumber, with concentration and perseverance so that no one can murder them. A risk that I protect with vehemence, sweet and sour sensations, that want to predict the mystery of that eternal instant of slumber, essential to inhabit the loved emptiness. And be able to open that glance to that space without gravity.

I don't want to understand the answers, only the sense and system of the questions that always maintain me in spiral. I don't want codes; the search detains itself where language is born.

With my hands I dig the soil and I go inside where the root dwells, the beginning and the end of creation. I rub myself without shame in mud of flavours and aromas that I identify with a poppy. At that same instant, I would like to destroy myself and melt in with the dust of nothing, explore all the labyrinthine galleries of tunnels where the ants work non-stop, serve as food for bees and defecate the sweet honey in order to cover the robust and energetic cypress. And so, reach the top of the palm tree and sight the vast landscape of those palm trees that demand to be combed at the crack of dawn, tying up their long hair in perfect braids that, relentlessly, group together to celebrate the epiphany.

The clouds, with their purple togas, paralyze the atmosphere while, in my bed, not free from fears and fatigue; I retire the stairs and close, very close to God, I rest comforted by the star that he left so I could reach where I could never go.

Nemours states: "The secret of space is the cross". No, my space has no secrets; it's the cross that searches for the encounter to establish a dialogue with philosophy and art. A red line empties my space and that is no more than plenitude. The parallel to this line is a word that sometimes distracts me from continuing, making me feel unprotected from the start. This is when passion loses force; I need to free myself from the verb and recover the sacred freedom. This freedom that I so long for is not achieved through reason; it must be pure and wild for it to reach life.

I entered in a circle of jaguars and without resistance I lay down; their mouths open

miraban con recelo hacia fuera esperando al guerrero, solo ella, Susana, era capaz de apaciguar su furia.

Mis locos deseos son como reflejos de una luna plena en la superficie profunda del agua; entonces quiero que el pájaro dibuje la línea. Al otro lado hay un muro de arcilla que separa la filosofía del poema, agujero abierto para que entre la húmeda yerba. Más lejos hay un campo sembrado de color triguil; allí levanto mi enagua y toca el cielo.

Y las violetas, ¿Qué piensan? El viento las hace danzar y los círculos que trazan en el espacio no las desvían para poder llegar al alto Amarillo. No existe fuego fatuo. Son formas efímeras en lo absoluto, silencio que da el infinito.

Y la luna no se detiene, corre despacio y llega a la cima de la montaña, despojándose de toda luz para oír el color de la lluvia. Con ansiedad espero el sonido de la nada y así poseerlo todo. Ella, siempre atenta a toda materia, ella, el arte que no tiene forma ni unidad, satura la conciencia y el inconsciente. Su sabia mirada me atrapa. Y vuelve a cosechar. No planta ni siembra, criba y disfruta con intensidad el sentimiento más intrépido y sublime. De manera sorprendente utiliza el espíritu de la creación, que está más allá del tiempo y así, llegar al éxtasis.

Una sombra fresca, no lejos de una casita blanca, con la puerta abierta, me invita al alivio. Todo calla. Y en el silencio más espiritual, siento sonidos que la naturaleza improvisa para darle placer a mis sentidos, la gran música del universo, sonidos armónicos y éticos necesarios para el orden.

Y me pregunto ¿Dónde están aquellos luchadores de una gran inteligencia? ¿Han caído en la melancolía? No hay temor; poseen la astuta habilidad intelectual para reencontrarse y perderse en la enigmática poesía.

Veo paisajes donde las piteras sin piedad sacan sus vacilantes e hirientes uñas, parcelando mi terreno y me pregunto de nuevo, ¿filosofía o metáfora, dolor o gozo? En esta jungla no hay línea, solo luz plana donde se vuelve a perder el sentido de la orientación. Hay que volver atrás, retroceder, pues allí dejaron mis pasos una estela de puntos continuos. Una línea blanca me reafirma que la belleza que poseen las terracotas secadas bajo el ardiente sol no tiene frentes ni miedos. Son cálices llenos de verdad.

Y mi línea vaga desconcertada buscando un claro charco de agua donde me pueda mirar.

Las nubes se estiran sin pereza para poderme alcanzar. El viento sopla, las fuertes y punzantes yucas interceptan el desordenado sonido y el silencio vuelve a mandar.

El rayo de luz que proyecta el debilitado sol, empecinado en volver a su ocaso, es oblicuo. Unos densos grises se asoman sin timidez a mi ventana y los cristales empiezan a tener sus primeros temblores. Pronto el amargo frío endurecerá las gotas de una lluvia cautivadora, las débiles e indefensas ramas se dejarán colgar, para la noche, collares de bolas transparentes. Las joyas del paisaje.

Pienso en la bella y conspicua falena. Y le pido a Susana que me construya unas alas de blancas plumas para que mis movimientos sean seguros al remontar el vuelo.

assured me tranquility. With distrust they looked to the exterior waiting for the warrior and only her, Susana, was able to calm their fury.

My crazy wishes are like reflections of a full moon on the deep surface of the water; then I want the bird to draw the line. On the other side of the clay wall that separates philosophy from the poem, open hole for the humid grass to enter. Further away is a planted field of the colour of wheat; there I lift the frill of my skirt and touch the sky.

And the violets, what do they think? The wind makes them dance and the circles they trace in space do not alter them from reaching the high Yellow. No vain fire exists. These are absolute ephemeral shapes, silence given by the infinite.

And the moon detains itself, slowly runs, without pause, and reaches the peak of the mountain, removing all the light so as to hear the colour of the rain. Anxious I await the sound of nothing to possess it all. She, always attentive to everything, she, the art that has no shape or unit, saturates the conscience and the unconscious. Her wise look traps me. And continues to harvest. She doesn't plant or sow but sieves and enjoys the intensity of the most sublime and intrepid sentiment. In the most surprising manner, uses the spirit of creation that is beyond time, in order to reach ecstasy.

A remorseful feeling makes me detain the various verses, taking me back to the field of productivity. A fresh shadow, not far from the little white house, with the door open, invites me to relief. Everything turns quiet. And in the most spiritual silence, I feel the sound that nature improvises to give pleasure to my sense, the grand music of the universe, harmonic and ethical sounds, necessary for order.

And I ask myself: Where are all those fighters of vast intelligence? Have they fallen in melancholy? There is no fear, they possess the astute intellectual capacity to again meet and lose themselves in enigmatic poetry.

I see landscapes where the pitera without pity show their damaging and threatening nails, dividing my terrain, and I ask myself again, philosophy or metaphor, pain or pleasure? In this jungle there is no line, only flat light where the sense of orientation loses itself again. One must return, go back, since that is where my steps left a trail of connected dots. A white line reaffirms me that the beauties possessed by sacred terracottas under the blazing sun have no fears or fronts. They are chalices full of truth. And my disorientated line roams searching for a clear pool of water where to see me.

The clouds stretch without laziness so as to be able to reach me and the wind blows, the forceful and sharp yuccas intercept the disorganized sound. Silence continues to rule. The weakened sun projects, determined to come back to its sunset, an oblique ray of light. Dense greys that are not timid appear through my window and the glasses begin to have their first trembles. Soon the harsh cold will harden the drops of a captivating rain and the frail and defenceless branches will hang, for the night: rows of necklaces of transparent globes. The jewels of the landscape.

I think about the beautiful and conspicuous falena and I ask Susana to build me white wings

Convertida en un ángel, asciendo a los cielos y al llegar beso su bendita imagen. Y me amó.

Miro hacia abajo con cierto vértigo y los girasoles me devuelven la esperanza. Con un fino hilo de seda, papel oriental y unos delicados alambres me hice cometa. Y los gorriones me enseñaron a oír el canto del vuelo. Unas rebeldes estrellas quisieron encender la noche, pero la espesa niebla no lo consintió. Y seguí volando.

La luciérnaga se ofreció a iluminar el camino hasta llegar al templo, que construí en forma de cruz. Con una sólida bóveda que lo mantiene en pie. En el punto más elevado un círculo de cristales de múltiples colores deja caer una lluvia de lágrimas secas. Los ecos de las sombras proyectan figuras religiosas que giran y giran... Lo penetré hasta llegar a su interior, toqué su centro y me puse a bailar.

Mientras, la colina espera paciente la llegada de las libélulas. Las lagartijas se parean tranquilamente en el calor de las piedras, dueñas del paso del tiempo.

Una serpiente majestuosa se desliza entre los frondosos matorrales y me advierte del peligro que esconden las hojas de oro. Los sauces lloran desconsolados al verme abrazada a los platos del olivo. El roble levanta a la aurora y un sol jornalero despierta a los cerezos de sus eróticos sueños, que se afanan en recoger los maduros y sabrosos puntos rojos para coser el traje que cubrirá mi desnudez. Adoro las divinidades salvajes que posee el volcán. Me aventuro con las sombras, ya abatidas, a contemplar el vanidoso ritual que emana su delirante y gran corazón. El devastador fuego ciega el firmamento. La hambrienta lava devora con ansiedad el paisaje, tragándose. Y una amenazante columna de humo negro invade el cielo.

No puedo morder su apasionada ira, me han arrancado bravamente los dientes. Sólo el volcán digiere la pasión de la destrucción. Y me dijo: "No te preocupes... Tras la ruina algo queda."

Y lloró un niño en Ítaca, cuando sintió por primera vez la luz.

Con el más sereno silencio, me retiro emprendiendo la búsqueda a otro horizonte, cargada de energía salvaje. Allí me espera la araña azul que cuidadosamente teje mi eternidad. Magia de la nada.

Charpa

of feathers so my movements will be safe when I take flight. Converted in an angel, I ascended the highest skies and when I arrived I kissed the holy image. And was loved.

I look down with certain vertigo and the sunflowers return my hope. With a fine silk string, oriental paper and delicate wires I made myself a kite. And the sparrows taught me to hear the sound of flying. Some rebellious stars wanted to light the night but the frothy fog did not allow it. And I continued to fly.

The glow-worm offered to illuminate my way until I reached the temple, in the form of cross, that I built. The solid vault keeps it standing and from the highest level of a circle of multi-coloured crystals, I let go a flow of dry tears. The shadows echoes project religious figures that spin and spin... I penetrated until I reached its interior. I

touched its centre and it began to dance.

Meanwhile, the hill waited patiently the arrival of the dragonflies. The lizards mate calmly in the heat of the rocks, owners of the passing of time.

A majestic snake, only one, slithers amongst the lush bushes and warns me of the danger that lies behind those golden leaves. The weeping willows cry miserably when they see me embracing the olive plants. The oak tree awakes the dawn and the day's sun wakes up the cherry trees from their erotic dreams, they strive to gather the ripened and tasty red points to sew the suit that will cover my nudity.

I adore the wild divinities that the volcano possesses. I venture with the shadows, already weakened, to contemplate the vain ritual that flows from its grand and delirious heart. The devastating fire blinds the atmosphere. The hungry lava anxiously devours the landscape, swallowing it. And a menacing column of intense black smoke invades the sky.

I can't bite its passionate fury; they have fiercely pulled out my teeth. Only he digests the passion of destruction. And he told me: "Don't worry... after the disaster something is left." A child cried in Ithaca, when he felt the light for the first time.

With the most rigorous silence I retire, starting the search on another horizon, charged with wild energy. There, awaiting me, is a blue spider that carefully knits my eternity. Magic from the nothing.

Charpa

'La Tentación de su boca'. Marmol, 11 x 37 x 16 cm.

Para llamar a las fuerzas

Hace falta sumergirse en la densa iconografía con la que se hilvana la compleja obra plástica de la artista inclasificable Susana Guerrero, para poder experimentar, aunque nada más sea epidérmicamente, la intensa, profunda y perturbadora sensación de viaje iniciático y de contemplación extática que se desprende, de manera poderosa, de cada imagen, elemento o composición con las que se va tramando el discurso plástico y la propia poética del conjunto de toda su obra.

En la manera de entender y de vivenciar la experiencia estética y de construir discurso artístico, Susana no se permite diferenciar, ni separar su propia experiencia física, mental, su propia corporeidad como persona mujer, de lo que va construyendo con sus manos y con su mente. Su obra participa íntegramente de sus más profundas e inconfesables sensaciones de placer, de dolor, de vida y de muerte. Su propia geografía física y la íntima geografía de su subconsciente, salpicada de inconexos y sorprendentes fragmentos oníricos -visionarios unas veces, otras precursores de significativos acontecimientos relacionados con su propia singladura vital- constituyen en sí mismas el epicentro de un paisaje mental que por un lado se nos descubre muy remoto y ancestral, y al mismo tiempo se nos manifiesta, inquietantemente presente y cercano. Es en este paisaje donde habitan desgarradas presencias y donde las formas emergen con arraigo desde las profundidades de la tierra, donde la materia se nutre de viento árido y de sol, donde el polvo del desierto entierra y desentierra poderosos tallos con espinas... paisaje real e imaginario, el paisaje de los vivos y de sus sombras, el de los espíritus y el de las almas vigilantes de la noche. En definitiva el paisaje y la morada a la que acuden, indefectiblemente, todos los presagios, los silencios y las fuerzas que fluyen en continuo y oculto movimiento.

Existe un peculiar componente atávico, acompañado de un subyacente movimiento unitivo en todo el discurso plástico con el que se construye su lenguaje artístico. La propia poética de su obra participa de ese peculiar ejercicio o metafísica de la búsqueda y del encuentro del sentido, de la unidad máxima de sentido, de percepción y de manifestación visual, y de esta manera lo visible y lo oculto aparecen en un mismo plano, el conocimiento racional y la sabiduría de la plena intuición se dan la mano en un mismo terreno o ámbito de expresión artística y se fusionan en un mismo azar del descubrimiento, la artista mujer con la fuerza interior de los sueños y de la magia de los indicios pánicos. Finalmente ese todo acaba formando parte de cada precisa composición y de cada construcción física, objetual, material y conceptual con que se revela y se despliega, consecuentemente, el conjunto de toda su obra.

To call the forces

You must submerge yourself into the dense iconography that links the complex plastic work of the unclassifiable artist Susanna Guerrero to experiment, even if only epidermically, the intense, profound and disturbing sensation of a journey of initiation and ecstatic contemplation that powerfully emanates from each image, element or composition with which the plastic discourse and the poetics of all of her work are formed.

In the way of understanding and living the aesthetic experience and of constructing the artistic discourse, Susana Guerrero does not allow herself to differentiate, nor to separate her own physical and mental experience, her own corporeality as a female person, from that which she builds with her hands and her mind. Her work shares fully with her most profound and unmentionable sensations of pleasure, of pain, of life and death. Her own physical geography and the intimate geography of her subconscious, spattered with unconnected and surprising oneiric fragments – sometimes visionary, others precursors to significant events related to her own vital turn – constitute themselves the epicentre of a mental landscape which appears to us, on one hand, as very remote and ancestral, and at the same time shows itself to us as disturbingly present and close. It is in this landscape that broken presences live, and where forms emerge, established, from the depths of the earth, where matter is nourished from arid wind and sun, where the desert dust buries and unearths powerful, prickly stems... a real and imaginary landscape, the landscape of the living and their shadows, that of the spirits and the vigilant souls of the night. In short, the landscape and the dwelling where all the omens, silences and forces that flow in continuous and hidden movement, inevitably go.

There is a peculiar, atavistic component, accompanied by an underlying, unitive movement in the plastic discourse with which she builds her artistic language. The poetics of her work share that peculiar exercise or the metaphysics of the search and the finding of sense, of the maximum unit of sense, of perception and of visual manifestation, and in this way the visible and the hidden appear on the same plane; rational knowledge and the wisdom of full intuition meet on the same terrain or field of artistic expression, and they fuse into one chance of discovery. Finally, this whole forms part of each precise composition and each physical, material and conceptual construction with which all of her work consequentially emerges and opens.

Only by avoiding cultural, ethnocentric prejudices, as well as allowing the original

Solamente evitando prejuicios culturales etnocentristas, así como dejando aflorar la inocencia primigenia de la intuición, de la percepción y de la mirada pura, es como verdaderamente nos podemos asomar a ese peculiar universo paradigmático que es el conjunto de su obra, universo repleto de enigmáticas presencias y recorrido por un más que paradójico relato en el que se confunde la realidad vigilante y la extraña omnipresencia de la materia onírica de los sueños, del subconsciente y de lo mágico. El universo conceptual y plástico de la artista - en su propio desdoblamiento como hechicera- Susana Guerrero, se nos aparece habitado de inquietantes imágenes aliadas a la experiencia personal del sufrimiento, del dolor físico y de la muerte; y a la vez, estas imágenes, que nos perturban, son capaces de transportarnos a espacios mentales y lugares imposibles, en los que afloran extravagantes y sorprendentes sensaciones que nos retrotraen a la casi irreconocible experiencia del “nosotros mismos”, experiencia en sí misma más primaria, más atávica y unitaria, y al mismo tiempo más universal.

Y es que ésta concibe su quehacer artístico como un proceso total, en el que se integran, por un lado y en un mismo nivel, su experiencia íntima, el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de lo real y por otro, el propio aprendizaje de la expresión plástica, de la tradición cultural y de las técnicas de construcción objetual, ya sean la pintura, el dibujo o el grabado, así como la cerámica, la escultura o incluso y porque no, la confección. La mirada atenta e indagadora de la artista aspira a penetrar todas las realidades con las que le ha tocado vivir, su aprehensión de realidad es en sí misma un trabajo artístico que se concreta en el conocimiento y uso de los elementos de los que está hecha cada realidad: elementos orgánicos como las semillas, el esparto, la palma, la zarza espino, el hueso, la piedra, los tejidos naturales, etc. Su anhelo por penetrar las apariencias de realidad le conducen a fusionarse y a fusionar su obra con la experiencia de lo sagrado a través de la aprehensión de narraciones míticas, de rituales iniciáticos, de supersticiones o de revelaciones intuitivas más vinculadas a la sabiduría de la hechicera o a la magia ancestral de la sacerdotisa.

En la exposición que nos ocupa y que la artista ha titulado “Para llamar a las fuerzas” ésta nos introduce de lleno en ese misterioso e inquietante universo de imágenes desconcertantes arraigadas, sobretudo, en esa implícita necesidad de la artista por aunar en su expresión plástica los elementos propios de su más descarnada experiencia personal, salpicada de recientes acontecimientos vitales (el nacimiento de su hijo Ulises, la enfermedad, la incertidumbre, el azar y la especial significación de algunos hechos ocurridos en su más estricto ámbito familiar, etc.) junto a ciertos paralelismos de índole simbólica relacionados más directamente con las narraciones, mitologías y relatos que habitan de una forma subyacente en el inconsciente colectivo y que a su vez se desdoblaron a la artista es capaz de hacer desdoblar a través de la

innocence of intuition, perception and pure eyes to appear, is how we can truly look into that peculiar, paradigmatic universe that is her work. A universe full of enigmatic presences and travelled by a more than paradoxical tale in which the vigilant reality and the strange omnipresence of the oneiric matter of her dreams, of the subconscious and the magical are confused. The conceptual and plastic universe of the artist - in her own fragmentation as a witch - Susana Guerrero appears to us as habitated by disturbing images connected to the personal experience of suffering, of physical pain and death. At the same time, these images that disturb us are able to transport us to mental spaces and impossible places in which extravagant and surprising sensations appear, that bring us back to the almost unrecognisable experience of “ourselves”, an experience that in itself is more primitive, more atavistic and unitary and, at the same time, more universal.

And it is, that she conceives her artistic task as a total process which integrates, on the one hand and on the same level, her intimate experience, the knowledge of oneself and the knowledge of the real and, on the other hand, the learning of plastic expression, of cultural tradition and the techniques of object construction; whether it be painting, drawing or engraving as well as pottery, sculpture or even, and why not, tailoring. The attentive and investigating look of the artist aspires to penetrate all the realities with which she must live. The seizure of reality is in itself an artistic task, that becomes reality in the knowledge and use of the elements with which each reality is made: organic elements like seeds, wicker, palms, brambles, bone, stones, natural fibres, etc. Her yearning to penetrate the appearances of reality drive her to merge and to fuse her work with the experience of the sacred, through the seizing of mythical narrations, of initiation rituals, of superstitions and intuitive revelations, linked to the wisdom of the witch or the ancestral magic of the priestess.

In the exhibition we are dealing with and which the artist has titled, “To call the forces”, she introduces us fully into that mysterious and disturbing universe of disconcerting images rooted, above all, in that implicit need of the artist to combine in her plastic expression, the elements of her starkest, personal experience, spattered with recent, vital events (the birth of her son Ulises, illness, uncertainty, chance and the special significance of some events in her family environment, etc.) together with certain parallels of a symbolic nature related more directly to the narrations, myths and tales that inhabit the collective unconscious and that, at the same time fragment, or the artist is capable of making them fragment, through the iconography of some cultural traditions closely linked to the religious and imaginary iconography of the pre-Colombian cultures of Mexico.

As if dealing with a true exorcism or as if Susana Guerrero were to fully assume to role of an officiant in an act of resignification or of calling

iconografía propia de algunas tradiciones culturales muy vinculadas a la religiosidad y al imaginario iconológico de las culturas precolombinas del país mexicano.

Como si se tratara de un auténtico oficio exorcizador y como si Susana Guerrero asumiera plenamente el papel de oficiante de un acto de resignificación y de llamada a los elementos ocultos, -aunque presentes en su realidad vivida, en su entorno más inmediato, en el ámbito de su vivencia más directa, en el seno de su propia corporeidad- la artista y demiurgo hace visibles su personal "llamada a las fuerzas" a través de este acto expositivo en el que se ordenan fragmentos y retazos de sus obras más recientes y que nos aparecen absolutamente comprometidas y adheridas a ciertas sinergias orgánicas y telúricas que emanan directamente de los objetos y de la asombrosa energía con la que las manos de la artista es capaz de dotar a cada objeto, a cada pieza. El espíritu sanador, terapéutico y como no, fetichista de la exposición se centra en el conocimiento y reconocimiento de los elementos con los que la artista recompone las fuerzas de la naturaleza personadas en su experiencia y en su cuerpo: la espada, la muerte, la fuente de leche, el rayo, la garra del jaguar, el aliento, la cabeza cortada... Todos estos elementos adquieren un complejo sentido orientado hacia la reformulación poética y estética de una profunda y significativa experiencia que es la de la artista y que se expande como gran metáfora a la experiencia humana del dolor, del sufrimiento, del conocimiento, del sentido de las cosas, de la soledad y del misterio de la vida y de la muerte.

Esta reformulación plástica y conceptual sobre el sentido

the occult elements - although they are present in her reality, in her closest environment, and in the environment of her most direct experience, in the bosom of her own corporeality - the artist and demiurge makes her personal "call to the forces" visible through this expositive act in which fragments and remnants of her most recent work are ordained, and that appear to us absolutely committed and adhered to certain organic and telluric synergies that emanate directly from objects and the astonishing energy with which the hands of the artist are capable of providing each object, each piece. The healing, therapeutic and, of course, fetishist spirit of the exhibition is based on the knowledge and recognition of the elements with which the artist repairs the forces of nature present in her experience and her body: the spade, death, the milk fountain, the bolt, the jaguar's claw, breath, the severed head... All of these elements acquire a complex sense orientated towards the poetic and aesthetic reformulation of a profound and significant experience that is that of the artist and that expands like a great metaphor of the human experience of pain, of suffering, of knowledge, of the sense of things, of solitude and of the mystery of life and death.

This plastic and conceptual reformulation of the ultimate sense of experience, is synthesized by the artist through a powerful image that she uses as an emblem or icon and that becomes a kind of cornucopia - not of abundance in this case - but more like a metaphorical cornucopia, a copia of the "occult forces", linked to pain and, at the same time, to the yearning of significance and fullness. And it is in this kind of compilation where a whole array of symbolic images, of icons recognised in the symbolism of traditional Mexican culture are plunged, that

'El Aliento'. Cerámica esmaltada y espinas de agave. 5 x 21 x 12 cm.

último de la experiencia, la artista la sintetiza a través de una poderosa imagen que utiliza como emblema o icono y que se concreta en una especie de cornucopia –en este caso no de la abundancia- sino más bien en una metafórica cornucopia o más bien copa de “las fuerzas ocultas”, vinculadas al dolor y a su vez al anhelo de trascendencia y de plenitud, y es en esta suerte de recopilación donde se precipita todo un elenco de imágenes simbólicas, de iconos reconocibles y reconocidos en la simbología de la tradición cultural mexicana, que hunden sus raíces en el imaginario religioso y en las tradiciones y rituales religiosos y chamánicos de la milenaria cultura azteca. Y es que Susana no solo amplió sus conocimientos en las distintas disciplinas artísticas en ciudad de México, donde estudió y trabajó en su Universidad durante algunos años, sino que además y sobretodo se dejó seducir y fue capaz de sumergirse y dejarse absorber en la paradójica y fascinante tradición cultural de este gran país que es México. De ahí que sus obras nos remitan, constantemente, a imágenes, objetos, elementos del paisaje mexicano, plantas, animales, supersticiones, rituales y ceremonias que forman parte inherente de estas tradiciones culturales vinculadas esencialmente con el legado de la cultura azteca.

En esta exposición, nuevamente la artista combina en la realización de sus obras, los diferentes materiales orgánicos e inorgánicos: la cerámico, el plástico, el fieltro, las cortezas vegetales, las semillas, las máscaras cosidas con chile, los tejidos naturales... y de este modo construye la materia prima y la materia poética con la que la artista “maga” va tejiendo su sugestivo e intranquilizador universo de formas objetuales, de formas que evocan mundos paralelos y desconocidos, de imágenes que nos transportan a los paisajes simbólicos de los sueños, a las melancolías y a los abismos de la ensoñación, y que nos devuelven a lugares inhóspitos, a sorprendentes no lugares, a ingrátidos espacios laberínticos donde no funcionan ni la razón, ni la palabra, ni la identidad y donde ni siquiera el cuerpo es depositario de sentido.

Las imágenes, cual espejos que separan y vuelven a unir mundos o realidades superpuestas en el espacio y en el tiempo, van penetrando el universo calidoscópico del lenguaje poético de la artista, aparecen y desaparecen los impulsos pánicos de donde emerge la fuerza de la llamada, la llamada de las fuerzas que operan en el inconsciente y que formulan y reformulan el presente del tiempo y la experiencia. Las imágenes-espejo nos devuelven, cual maravillosa epifanía, a la primigenia naturaleza salvaje de donde emergen y hacia donde se dirigen todas las imágenes poderosas con las que la artista se identifica y nos identifica. Primero fue un cactus, y de este cactus crecieron tentáculos espinosos y con estas espinas enhebradas la artista cosió una piel, tejió un manto... luego se precipitaron, con gran agitación, el delirio del placer sin límites y el silencio del dolor; de la mano de las sensaciones -profunda y libremente vividas-

sink their roots in the religious imagination and the religious and shamanic traditions and rituals of the ancient Aztec culture. Susana did not only widen her knowledge of the different artistic disciplines in the City of Mexico where she studied and worked in its University for a few years, but she also, and above all, was seduced and was able to submerge herself and let herself be absorbed by the paradoxical and fascinating cultural tradition of the great country that is Mexico. That's why her work reminds us constantly to images, objects and elements of the Mexican landscape: plants, animals, superstitions, rituals and ceremonies that form an inherent part of these cultural traditions essentially linked to the legacy of the Aztec culture.

In this exhibition, the artist again combines in the making of her work different organic and inorganic material: pottery, plastic, felt, vegetable peelings, seeds, masks sewn with chilli, natural fibres... and this way builds the prime and poetic matter with which the “wizard” artist weaves her suggestive and worrying universe of object forms, of forms that evoke parallel and unknown worlds, of images that transport us to the symbolic landscapes of dreams, to the melancholy and the abysses of dreaming, and that bring us back to inhospitable places, to surprising non places, to weightless, labyrinthine spaces where reason does not function, nor words, nor identity and where not even the body is the custodian of sense.

The images, like mirrors, that separate and reunite worlds or realities superimposed in space and time, penetrate into the kaleidoscopic universe of the poetic language of the artist, the panic impulses from which the force of the call appears and disappears, the call to the forces that operates in the unconscious and that formulates and reformulates the present of time and experience. The images-mirror take us back, like a marvellous epiphany, to the primitive wild nature from which they emerge and to which all the powerful images, with which the artist identifies and identifies us, go. First it was a cactus, and from this cactus grew prickly tentacles and with these threaded prickles the artist sewed a skin, wove a cloak... then in rushed, with great agitation, the delirium of unlimited pleasure and the silence of pain; by the hand of the sensations – profound and freely lived- came knowledge and the need for more knowledge, and then, the need for expression. So, little by little, through the different vital itineraries of the artist, in her stroll through unusual landscapes, memories, omens, ancient narrations, myths known to her and myths until then unknown, she became corporeal and thus, almost imperceptibly, the artist became her own medium, her own priestess, synthesizer of powerful forces occupying life and the images of life, reality and dreams, the body, bodies, her own body.

This is how the female artist Susana understands and lives the experience of art, as a vehicle for introspection, knowledge and the

vinieron el conocimiento y la necesidad de más conocimiento, y luego, la necesidad de la expresión. Así, poco a poco, a través de los dispares itinerarios vitales de la artista, en su caminar por insólitos paisajes se iban corporeizando recuerdos, presagios, antiguas narraciones, mitologías conocidas para ella y mitologías que hasta entonces desconocía, y así, casi imperceptiblemente, la artista devino en su propia médium, en su propia sacerdotisa, sintetizadora de poderosas fuerzas ocupando la vida y las imágenes de la vida, la realidad y los sueños, el cuerpo, los cuerpos, su propio cuerpo.

Es así como la artista mujer Susana entiende y vive la experiencia del arte como vehículo de introspección, de conocimiento y de aprehensión de nuevas realidades existentes y superpuestas en una misma realidad espaciotemporal, y es así como va ejerciendo su función creativa. La creatividad como impulso totalizador de experiencia y de discurso. De ahí algunas de sus fascinantes indagaciones y simbiosis iconológicas entre las narraciones míticas aztecas y las propias de nuestra tradición clásica occidental que ésta ha ido elaborando y que podemos contemplar en esta nueva exposición, como por ejemplo los tentáculos espinosos convertidos en los cabellos-serpientes de Medusa. Paradójicamente su identificación con el mito clásico de Medusa y Perseo aparecerá como una casualidad y con posterioridad a ciertas experiencias límite de la artista, que a punto estuvo de serle desmembrada su propia cabeza, y así este tipo de vivencias reales le conducirán a las diferentes reelaboraciones doblemente significativas y que con su obra será capaz de producir en su encuentro con el mito azteca de la Diosa de la luna, Coyolxauhqui, a quien su hermano el Dios del sol y de la guerra Huitzilopochtli corta la cabeza. De este modo se vuelven a fundir la experiencia sensible de la artista con las narraciones mitológicas aprehendidas, la occidental de Medusa y la azteca de Coyolxauhqui.

El aglutinante de todo el discurso estético que reflejan sus obras, no es sino la experiencia íntima, impúdica y transgresora de Ella misma en contacto con los secretos arcanos de la naturaleza en estado genuino. El círculo dibujado en el suelo con repetidas cabezas de jaguar mostrando las afiladas fauces, los cuernos puntiagudos de un ciervo coronando la calavera animal, la garra felina con las amenazantes uñas punzantes, los guantes de percebes llenos de aristas, la espada, la cruz y en la cima de la ascensión iniciática, las cabezas cortadas, los mitos, la sangre, la desmembración y la escisión. Se diría que Susana procede a la aniquilación del yo, a la disolución del nosotros, y en su procedimiento ritualista, chamánico y conceptual se sirve ya no de la antigua superstición de "lo encontrado" como presagio fatal o visión anticipada, sino más bien de la intuición estética contemporánea inaugurada por los ready mades de Marcel Duchamp que vienen a ser los procedimientos intelectuales, estéticos o chamánicos por los que se deconstruye y reconstruye

'Cortarte la cabeza y ser custodiado por una esfinge'.
Litografía. 36 x 56 cm.

seizing of new realities that exist and are superimposed in the same space-time reality, and this is how she practices her creative function. Creativity as a totalizing impulse of experience and discourse. Hence some of her fascinating inquiries and iconological symbioses between the mythical Aztec narrations and those of our own classical Western tradition that she has elaborated and that we can contemplate in this new exhibition; like, for example, the prickly tentacles converted into the snake hair of Medusa. Paradoxically, her identification with the classic myth of Medusa and Perseus appears as a coincidence and after certain experiences of the artist, who was almost dismembered from her own head, and thus, this type of real experiences lead her to the different reelaborations that are doubly significant and that with her work, she will be able to produce the meeting with the Aztec myth of the moon goddess, Coyolxauhqui whose brother, and god of the sun and war Huitzilopochtli, cuts off her head. In this way the sensitive experience of the artist fuses again with the mythological narrations seized, the Western myth of Medusa and the Aztec myth of Coyolxauhqui.

The link of all this aesthetic discourse reflected in her work is none other than the intimate, indecent and transgressing experience of Herself in contact with the mysterious secrets of nature in its true state. The circle drawn on the ground with repeated jaguar heads showing their sharp jaws, the pointed horns of a deer crowning an animal skull, the feline claw with its threatening sharp talons, the barnacle gloves full of edges, the sword, the cross and the peak of the initiation ascension, the severed heads, the myths, the blood, the dismembering and the splitting. It could be said that Susana proceeds to the annihilation of the self, the dissolution of us, and in her ritual, shamanic and conceptual procedure, she uses not the ancient superstition of "the found" as a fatal omen or anticipated vision, but rather the contemporary aesthetic intuition inaugurated by the ready mades of Marcel Duchamp, that are like the intellectual, aesthetic and shamanic procedures by which the notion of reality, of its images and forms of reality, are deconstructed and reconstructed, and that have accompanied

la noción de realidad, de sus imágenes o formas de realidad, y que desde el dadaísmo hasta ahora no ha dejado de acompañar al arte contemporáneo. La destrucción y la recomposición o reconstrucción de las imágenes adquieren en la poética de la artista un sugerente significado e intencionalidad. El anhelo unitivo, el ansia de plenitud, la búsqueda de una nueva y más acorde construcción de identidad vinculada a la tierra, a las fuerzas ocultas de la naturaleza y la necesidad de inmolación metafórica serían en conjunto la complementación del proceso de desmembración-recopilación con el que aborda la artista su discurso poético y estético.

En este sugestivo y refinado proceso de elaboración de lenguaje artístico, la plástica de las imágenes y los referentes narrativos se van entrelazando y generan una fusión aparentemente inconexa o arbitraria de elementos objetuales, de fragmentos orgánicos, de materiales nobles y/o materiales industriales, y en esta dinámica de identificación, de simbiosis energética y de fusión es donde la mente, la experiencia y la sensibilidad de la artista se pone al servicio humilde de la elaboración de imágenes a través del uso de las artes "menores" o de la labor artesanal que supone confeccionar, coser, esmaltar... y es ahí donde la fuerza del discurso poético de la artista recobra vigorosidad, autenticidad y potencia plástica. La artista-artesana-chamán irrumpe de lleno en el mundo de la expresión artística en este sutil y contundente movimiento estético que supone destazar las líneas habituales del trabajo escultórico o el de la instalación, el del dibujo o el del grabado para acceder y hacernos acceder a los espectadores a todo un proceso perceptivo que nos instala en el eje de una mirada escrutadora de realidades ocultas, de una mirada que increpa, que profundiza más allá de la corteza de los objetos, de las plantas, de los animales, del ser, y que sin saberlo aglutina y reúne en una misma llamada a las fuerzas convulsas que se agitan más allá de las convencionales apariencias y que residen, altivas, en las profundidades de la naturaleza. Cada obra, cada hiriente y sanador relato objetual nos remite a las oscuras estancias y a las enigmáticas presencias que habitan la imperecedera y descarnada naturaleza en estado puro; la naturaleza de las espinas o la naturaleza del jaguar son al mismo tiempo nuestra misma naturaleza, nosotros formamos parte, somos parte de la misma materia orgánica e inorgánica de la que están hechas las espinas o el jaguar y en esa precisa yuxtaposición de formas, símbolos y gestos de los objetos, la artista nos devuelve, cual espejos, al seno de múltiples universos arcanos donde residen al mismo tiempo el silencio infinito y eterno, el estruendo de la destrucción, la explosión y la implosión, la máxima belleza y la máxima crueldad, el sublime placer y el sufrimiento.

El dolor, la soledad, el abandono, la muerte, junto a la necesidad de redimir la culpa se unen en el misterio del sentido, en el imperio de las fuerzas que desatan la tensión

contemporary art since Dadaism. The deconstruction and recomposition or reconstruction of images acquires a suggestive significance and intentionality in the poetics of the artist. The unitive yearning, the craving for fullness, the search for a new and more appropriate construction of identity linked to the earth, to the occult forces of nature and the need for metaphorical sacrifice would together be the complement of the process of dismembering-compilation with which the artist approaches her poetic and aesthetic discourse.

In this suggestive and refined process of elaboration of artistic language, the plasticity of the images and the narrative references intertwine and generate an apparently unconnected or arbitrary fusion of object elements, of organic fragments, of noble matter and/or industrial matter, and in this dynamic of identification, of energetic symbiosis and of fusion, is where the mind, experience and the sensitivity of the artist humbly serve the elaboration of images through the use of "lesser" arts or the craftwork that is tailoring, sewing, varnishing... and that is where the force of the artist's poetic discourse recovers plastic energy, authenticity and power. The artist-craftswomen-shaman bursts straight into the world of artistic expression in this subtle and resounding aesthetic movement that undraws the usual lines of work in sculpture or installations, in drawing or engraving, to access and make the audience access, a perceptive process that takes us to the axis of a scrutinizing vision of hidden realities, of a vision that reprimands, that digs further than the surface of objects, of plants, animals, of the self, and that unknowingly binds and reunites in the same call, the convulsed forces that agitate beyond conventional appearances and that reside, proudly, in the depths of nature.

Each work, each wounding and healing object tale, refers us to the dark rooms and to the enigmatic presences that inhabit the everlasting and brutal nature in its pure state; the nature of the prickles or the nature of the jaguar are, at the same time, our own nature, we form part, we are part, of the same organic and inorganic matter that makes the prickles or the jaguar, and in this precise juxtaposition of object forms, symbols and gestures, the artist takes us back, like mirrors, to the heart of the multiple, mysterious universes where the infinite, eternal silence, the roar of destruction, the explosion and implosion, maximum beauty and maximum cruelty, sublime pleasure and suffering reside at the same time.

Pain, solitude, abandonment, death, together with the need to redeem guilt, unite in the mystery of sense, in the empire of the forces that let the tension between Eros and Thanatos loose and in this way, the pretence of identities appears. Thus, transgressed by the transpersonal experience of the artist, and

entre el eros y el tánatos, y de este modo el simulacro de identidades aparece, así, transgredido por la experiencia transpersonal de la artista, y reflejada en algunas multiplicidades con que reformula las narraciones de los mitos y de sus formas, los objetos. En la significación del poder y de la violencia, nuevamente, el antirey muerto deriva en una metáfora grotesca de sí mismo y del espíritu anti-madre tierra de todos los elementos asociados a la violencia y la crueldad del poder presente o pretérito.

En esta sucesión de apropiación de imágenes, de objetos y de narraciones es donde se va forjando, en consecuencia, el reconocible y diferenciado lenguaje artístico y la propia plástica de expresión con que se identifica y se nos muestra el espíritu salvaje y fascinante de la artista Susana, y así es, en definitiva, como el hacer artístico de ésta se nos brinda como un convulso y perspicaz ascenso y descenso de índole casi ascético, como un camino iniciático, devastador de certeza y apariencia formal, como un itinerario sagaz y penetrante. Su oficio de "hacedora" de arte, de experiencia artística, acontece en un singular y críptico proceso y en su desarrollo va aunando lenguajes plásticos, intuiciones, experiencias y discursos en los que siempre permanecen, irrefutables, esas enigmáticas presencias aclamadas por las fuerzas de las que está hecha la misma naturaleza, nuestra naturaleza, nosotros mismos.

Josep Lluís Peris i Gómez

reflected in some multiplicities with which she reformulates the narrations of the myths and their forms, the objects. Again, in the significance of power and violence, the dead anti-king derives in a grotesque metaphor of himself and the anti-Mother Earth spirit of the all elements associated with violence and the cruelty of the present or past power.

It is in this succession of appropriation of images, objects and narrations that the recognisable and differentiated artistic language and the plastic expression with which she identifies and shows us the wild and fascinating spirit of the artist Susana is consequentially forged, and it is so, in short, that her artistic task offers us a convulsive and perceptive ascent and descent of an almost aesthetic nature, like a path of initiation, devastator of formal certainty and appearance, like an astute and penetrating itinerary. Her trade as a "maker" of art, of artistic experience, takes place in a unique and cryptic process and in its development it combines plastic languages, intuition, experiences and discourses in which there remain, irrefutable, the enigmatic presences, acclaimed by the forces of which nature itself is made, our nature, ourselves.

Josep Lluís Peris i Gómez

'Ofrenda de cien jaguares para el León Blanco'. Resina lacada. 19 x 22 x 26 cm.

Para llamar a las fuerzas...

'Bodegón Las Fuerzas'. Cerámica esmalada, madera y espinas de agave. 32 x 37 x 29 cm.

harás una ofrenda.

te cortarás la cabeza...

'El Vigor de los cabellos de Medusa'. Cerámica esmaltada, terciopelo y cuerno, 31 x 66 x 42 cm.

te cortarás la cabeza
y manarás una serpiente roja de tu boca...

'Coyokahuqui decapitada manando una serpiente roja de su boca'. Goma y acuarela. 8 x 25 x 11 cm.

te cortarás la cabeza y te crecerán cuernos.

'Coyokahuqui decapitada fortalecida por su comamenta'. Goma, cerámica y cuernos. 160 x 42 x 68 cm.

llevarás siempre un collar al cuello.

'Collar'. Cerámica esmaltada, barno negro de San Bartolo Coyotepec y cuemos. 110 x 40 x 52 cm.

'Collar de cabezas'. Cerámica esmaltada con oro y cable. 110 x 70 x 52 cm.(medidas variables)

te crecerán cuernos, dientes y uñas

'La Tentación de su boca'. Cerámica esmaltada y cable, 19 x 38 x 25 cm.

'El Aliento'. Marmol, 9 x 29 x 11 cm.

'Corona de Ceiba'. Cuerno y cerámica esmaltada, 35 x 25 x 5 cm.

mudarás tu piel

'Cabeza-Piel de Medusa'. Goma y cactus, 10 x 25 x 20 cm.

'Pectoral Xipe Totec'. Cerámica esmaltada, 56 x 36 x 15 cm.

Te cubrirás con armadura...

'Amadura para Medusa; coraza'. Latón y penca de agave. 52 x 40 x 21 cm.

harás una ofrenda,
manará leche de tus pechos y sanarán con mirra tus heridas.

'tetas sanando'. Cerámica esmaltada. 18 x 36 x 47 cm.

'Coyokahuqui desmembrada sanando sus heridas con mira'. Cerámica esmaltada, cuerno y mamol. 200 x 300 x 20 cm.(medidas variables)

'Coyokahuqui desmembrada sanando sus heridas con mira; piema'. Cerámica esmaltada. 73 x 16 x 36 cm.

'Coyokahuqui desmembrada sanando sus heridas con mira; cabeza'. Cerámica esmaltada. 23 x 22 x 10 cm.

'la ofrenda'. Cerámica esmaltada y cauris. 13 x 19 x 13 cm.

'Espada de mirra'. Cerámica esmaltada. 37 x 22 x 11 cm.

NO SE SI CORTARME
LA CABEZA

SUSANA GUERRERO (1972 Elche)
www.susanaguerrero.com
unadamadeelche@yahoo.es

Profesora de la Universidad Miguel Hernández, Facultad de Bellas Artes, Campus Altea desde 2003.

FORMACIÓN

- 1991-97** Licenciada en Bellas Artes Especialidad de Grabado, Universidad Politécnica de Valencia.
- 1991-96** Licenciada en Bellas Artes Especialidad de Escultura, Universidad Politécnica de Valencia.
- 1991-92** Curso de Peritaje Artístico en la Escuela de Cerámica de Manises, Valencia.
- 1990-91** Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Alicante.

BECAS

- 2009** Beca del programa LLP-Erasmus, Accademia Belle Arti di Macerata, Italia.

- 2004** Beca del Programa de Residencias para Artistas en Litografía, Münchner Künstlerhaus, Steindruck Manchen, Munich, Alemania.
- 2003** Seminario de Estudios Cerámicos de Sargadelos, Cervo, Lugo.
- 2002** Beca del 'Programa de Estancias para la Creación Artística' del Gobierno de México, Instituto Mexicano de Cooperación Internacional, Secretaría de Relaciones Exteriores, México.
- 2000** Beca del Programa de Estancias para la Creación Artística del Gobierno de México, Instituto Mexicano de Cooperación Internacional, Secretaría de Relaciones Exteriores, Escuela Nacional de Artes Plásticas, México.
- 1997** Beca PROMOE, Universidad Nacional Autónoma de México.
- 1995** Beca ERASMUS en la Anotati Scholi Kalin Tehnon, Atenas, Grecia.

PREMIOS/SELECCIONES

- 2008** Adquisición, Certamen Galería 2007, Concurso de Artes Plásticas Universidad Miguel Hernández, Elche, Alicante.
- 2007** Seleccionada, Convocatoria de Artes Plásticas 2007, Diputación de Alicante.
- 2006** Seleccionada, IX Mostra Internacional Unión Fenosa. Seleccionada, XXXIII Premio Bancaja de Pintura, Escultura y Arte Digital.
- 2005** Finalista, 5 Premio ARTIFICE de Pintura sobre papel, Loja, Granada.
- 2003** Seleccionada, Galería Edgar Neville, Temporada 2004/2005. 'Premio CORZON', Premio Nacional de Grabado Marbella 2003, Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella.
- 2002** Premio 'Galería El Catalejo', Premio Nacional de Grabado Marbella 2001, Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella.
- 2001** Seleccionada, Concurso de Arte 'Propuestas', Centro 14, Alicante. Finalista, 'Premio Internacional Elisa de Escultura', Barcelona. *Accésit, Hogueras Experimentales 2001*. Seleccionada, 'Propuestas artísticas para la sala de exposiciones', Mislata, Valencia.
- 2000** Finalista, 'Premio de Escultura Fray Luis de León', Plasencia. Seleccionada, 'Certamen Jóvenes Creadores', Instituto Juan Gil Albert, Alicante.
- 1999** Adquisición, Convocatoria de Artes Plásticas 1999, Diputación de Alicante. Seleccionada, II Premio Navarra de Escultura, Pamplona, Navarra.
Seleccionada, Certamen de pintura puerto de la luz, Centro de Arte la Regenta, Las Palmas de Gran Canaria.
- 1997** Primer premio, Concurso Nacional de Escultura villa de Leganés 1997, Leganés, Madrid. Adquisición, Convocatoria de Artes Plásticas 1997, Alicante. Seleccionada, XXIV Premio Bancaja de Pintura y Escultura, Valencia. Seleccionada, VII Bienal de Escultura de Mislata, Valencia.
- 1995** Mención de Honor. 'VI Premio de Artes Plásticas de Víguer', Valencia
- 1994** Mención de Honor. 'V Premio de Artes Plásticas de Víguer', Valencia.
- Depósito 14, Madrid. LAS FUERZAS. Museo de Arte Contemporáneo de Elche.*
- 2005** NO SE SI CORTARME LA CABEZA, Espacio BOP, Madrid. LOS LEONES BLANCOS NUNCA ATACAN, Galería Aural, Alicante.
- 2004** DIE STÄRKEE, Künstlerhaus, Munich, Alemania*. ¡NO ME CORTES LA CABEZA!, CAM, Elche, Alicante*. ¡NO ME CORTES LA CABEZA!, Galería Charpa, Valencia.
- 2003** Palacio de Congresos Elche, Alicante.
- 2002** NARICES CORTAS, CHIMES MUCHOS, CHILES SECOS, MENTIRAS BRILLOSAS, Galería Punto y Línea, Oaxaca, México. DE CÓMO CRECIERON LAS ESPINAS, Sala de Exposiciones de Mislata, Valencia*. ¿CÓMO TE GUSTARÍA QUE FUERA TU CAMA?, Centro 14, Alicante*.
- 2001** INAUGURACIÓN, Galería Aural, Alicante. A MI CAMISÓN LE CRECIERON ESPINAS, Galería Diposit 19, Alicante.
- 2000** MI CAMA, Galería Casa del Lago del Bosque de Chapultepec, México D.F. MI CAMA EN MEZQUITE 7, Casa Borda, Taxco, Guerrero, México.
- 1999** DELICIAS 23; MI CAMA, Sala de Exposiciones de Alfas del Pi, Alicante. MI CAMA, Sala de Exposiciones de las Dehesillas, Leganés, Madrid.
- 1998** DELICIAS 23, Centro Cultural, Casa Borda, Taxco, Guerrero, México.
- 1997** DELFOS, Centro de Exposiciones de la U.D.E.S. de B.B.A.A. Atenas, Grecia.
- 1996** MI CAMA, Galería de Arte Tintorera, Jávea, Valencia.

EXPOSICIONES COLECTIVAS (selección)

- 2009** EFEMMERAS, Instituto Cervantes de Tánger, Marruecos. MEMORIA PERCIBIDA, Museo de Arte Contemporáneo de Guatemala. MEMORIA PERCIBIDA, Centro Cultural de España, Miami.
FIGURAS DEL EXCESO Y POLÍTICAS DEL CUERPO, Universidad Miguel Hernández, Elche, Alicante*.
- 2008** CHARPA, UNA HISTORIA (UNE BOÎTE EN VALISE), Espai d'Art Sala A, Gandia*. CHARPA, UNA HISTORIA (CENIZA Y GLORIA), Sala de la Muralla, Col.legi Major Rector Peset, Universidad de Valencia*. CHARPA, UNA HISTORIA (30 AÑOS DE ARTE Y ARTISTAS), Sala Josep Renau, Facultad de Bellas Artes, Universidad Politécnica de Valencia*.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 2008** EL ALIENTO, Fundación Artsur, Madrid.
- 2006** DIE STÄRKEE; LAS FUERZAS, Galería

- GALERÍA 2007, Sala Rectorado Universidad Miguel Hernandez, Elche*.
- 2007** CONVOCATORIA DE ARTES PLÁSTICAS 2007, Lonja de Alicante*. CHRISTIAN M. WALTER, DOS DÉCADAS DE SERIGRAFÍA, Centro San Antón, Caja Granada, Granada*. XXXIII PREMIO BANCAJA DE PINTURA, ESCULTURA Y ARTE DIGITAL, Museo de la Ciudad, Madrid*. DE SOL A SOL, Fundación ARTSUR, Madrid*. XXXIII PREMIO BANCAJA, Centro Cultural Bancaja, Alicante*. SALA CONCA, La Laguna, Tenerife. FM3, Instituto de México en España, Madrid*.
- 2006** ESTAMPA 2006. Fundación Artsur, Madrid*. XXXIII PREMIO BANCAJA, Centro Cultural La Asunción, Albacete*. WHEN IMAGES...BECOME OBJECTS, Galería Arte y Naturaleza, Madrid*. SIGNOS, Paraninfo Universidad de Cantabria, Fundación ARTSUR, Santander*. IX MOSTRA INTERNACIONAL UNIÓN FENOSA, MACUF, A Coruña*. MIEJSCA PRZEKLETE, MIEJSCA SWIETE, Kazni Nowej, Cracovia, Polonia. 9º BIENAL DE LA HABANA, Luz y Oficios, La Habana, Cuba. PREMIO BANCAJA XXXIII, IVAM, Sala de la Muralla, Valencia*. BO-ART, Galería MAV, Valencia.
- 5 PREMIO DE PINTURA SOBRE PAPEL, Sala Caja Granada, Loja, Granada. DOCE DIMENSIONES, Galería Aural, Alicante*.
- 2005** DATSCHA BETHLEHEM, GALERIEN GESCHENKSKOMPATIBEL, Munich, Alemania. PARAISO, Galería Edgar Neville, Alfajar, Valencia*. ESTAMPA 2005, Artsur, Madrid*. ART FAIRE, Galería Depósito 14, Colonia, Alemania. VALENCIA IN MOMENTO, Villa Serena, Bolonia, Italia. EL GRUPO, Sala Escuela Técnica Superior de Náutica, Santander. CORPOMODAMENTE, Galería Planetario, Serre di Villa Rivoltella, Trieste, Italia*. XX CONCURSO DE DISEÑO GRÁFICO, CARNAVAL 2006, Centro San Vicente del Raspeig, Alicante*. PREMIO NACIONAL DE GRABADO MARBELLA 2004. Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella*. CONK-05, Sala Conca, la Laguna, Tenerife.
- 2004** El RING, Arte en acción, Alicante. OBRA DE PEQUEÑO FORMATO, Galería José Esquirol, Altea, Alicante. ABORDAJE, Escultura Alicantina Contemporánea, Castillo-Fortaleza Santa Pola y Sala AIFOS, Universidad de Alicante*. TESIS Y PRAXIS, Palacio Diputación de Alicante*. LETRAS PARA LAS NIÑAS, Sala Diario Información, Alicante*. AGUA, Museo el Chamizal, Ciudad Juárez, México.
- 2003** PERDIDOS EN EL ESPACIO, Muestra de Arte Contemporáneo Ciudad de Yecla Murcia*. GALERÍA JOSÉ ESQUIROL, Altea, Alicante. ROT ROSTIG ROT, Haus der Kunst, Munich, Alemania. CONVOCATORIA ARTES PLÁSTICAS 2003, Palacio Provincial, Alicante*. PLÁSTICA ALICANTINA CONTEMPORÁNEA, Palacio Diputación de Alicante*. PEQUEÑAS REFLEXIONES DE TREINTA Y TANTOS, Galería AURAL, Alicante. FLECHAS, Instalación Fachada de la Sede de la Universidad de Alicante.
- 2002** FUERA DE REGISTRO, Oaxaca, México. ARTE CONTRA LA GUERRA, Instalación de un grabado de 200 metros en el centro de la ciudad de Oaxaca, México. UNA GOTTA DE AGUA, Galería de la Universidad de Manzanillo, México*. DES DE L'ALTRA RIBA, Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza*. 11 MUJERES, 11 MIRADAS, Rigoberta Menchú, Leganés, Madrid. IX PREMIO NACIONAL DE GRABADO Y ARTE GRÁFICO, Calcografía Nacional, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, Muestra Itinerante; Calcografía Nacional, Madrid, Museo de Pontevedra, Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, Badajoz, Iglesia de las Francesas, Valladolid*. PROPUESTAS 2002, Centro 14, Alicante. PREMIO NACIONAL DE GRABADO MARBELLA 2001, Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella*. VI BIENAL INTERNACIONAL DE GRAVAT JOSEP DE RIBERA, Casa de Cultura de Xàtiva, Valencia*.
- 2001** ESTAMPA 2001, Sala Conca, Madrid. OBRA GRÁFICA ORIGINAL, Galería Viciiana, Valencia. CERTAMEN DE PINTURA SALVADOR SORIA- VILA DE BENISSA 2001. Centro Cultural de Benissa. XXII CERTAMEN DE MINICUADROS, Museo del Calzado de Elda, Alicante*. PREMIO INTERNACIONAL ELISA DE ESCULTURA,

Palau Albert, Barcelona. XVII CONCURSO SOBRE HOGUERAS EXPERIMENTALES, Sala Juana Francés, Alicante*. EXPOSICIÓN-HOMENAJE A FRIDA KAHLO, Galería Viciana, Valencia.

2000 ENCUENTROS DE ARTE CONTEMPORÁNEO 2000, Museo Arte Contemporáneo Elche, Alicante*. BALCONADES 99, Casco antiguo de Altea, Alicante*.

DI-VERSO, Museo del Fuego Nuevo, Iztapalapa, México D.F. DI-VERSO, Casa de Cultura de Tamaulipas, México D.F. XIII JORNADAS ALARCONIANAS, Casa Borda, Taxco, Guerrero, México*. X ANIVERSARIO, MUSEO VIRREINAL, Casa Humboldt, Taxco, Guerrero, México. ARTE, Tixtla, Guerrero, México. CERTAMEN DE PINTURA SALVADOR SORIA- VILA DE BENISSA 2000, Centro Cultural de Benissa*. TODOS AL ARTE, Teatro Mª Luisa Ocampo, Chilpancingo, Guerrero, México. DI-VERSO, Casa de Cultura de Tamaulipas, México D.F. II PREMIO NAVARRA, Museo de Navarra*.

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU, Centro de Extensión Taxco, Universidad Nacional Autónoma de México*.

1999 CONVOCATORIA DE ARTES PLÁSTICAS 1999, Alicante*. SOUVENIRS DE VERANO, Galería Espacio f, Madrid. ESPACIO DE DIFERENCIA, Intervención Artística en el Manicomio de Santa Isabel, Leganés, Madrid*. PRIMEROS ENCUENTROS CON LA TIERRA, Performances, Jaén.

1998 I CONCURSO NACIONAL DE ESCULTURA VILLA DE LEGANÉS 1997, C. Municipal las Dehesillas, Leganés, Madrid. CONVOCATORIA DE ARTES PLÁSTICAS 1998, Sala Calle Mayor, Alicante*. LA LUNA PUDO DETENERSE AL FIN, Exposición-homenaje a Federico García Lorca, International Center of India, Nueva Delhi, India. Instalación y vídeo('cada ver vivo')*. CERTAMEN DE PINTURA PUERTO DE LA LUZ, Centro de Arte la Regenta, Las Palmas de Gran Canaria*.

1997 XXIV PREMIO BANCAJA DE PINTURA Y ESCULTURA, Sala de Exposiciones del Centro Cultural Bancaja, Valencia*. CONVOCATORIA DE ARTES PLÁSTICAS 1997, Sala Calle Mayor, Alicante*. II CONCURSO DE PINTURA Y FOTOGRAFÍA UNIVERSITARIA, Sala de la Universidad de Alicante.

VII BIENAL DE ESCULTURA VILA DE MISLATA, Sala de Mislata, Valencia*. SALA DE EXPOSICIONES LAS DEHESILLAS, Leganés, Madrid*. GALERÍA EL TEMPS, Denia, Alicante.

1996 DELFOS, Anexo de la Facultad de Bellas Artes de Delfos, Atenas, Grecia. GALERÍA DE ARTE ZWINGLI, Berlín, Alemania.

1995 ART NADAL, Galería Tintorera, Játiva, Valencia.

LA PAGINA COMO ESPACIO ARTISTICO, Sala de Exposiciones, Universidad Politécnica de Valencia.

CONCURSO DE PINTURA 'JOSÉ MONGRELL' 1995. Casa Municipal de Cultura. VENECIA, Sala de Exposiciones Casa de Cultura de Carlet, Valencia.

1994 PEDRA, Casa de Cultura de Quart de Poblet, Valencia. GRABADO, Galería Velázquez, Valencia.

(*) Catálogo

COLECCIONES

Kunstlerhaus, Múnich, Alemania.

Instituto Mexicano de Cooperación Internacional, México.

Universidad Nacional Autónoma de México. Diputación de Alicante.

Ayuntamiento de Leganés, Madrid.

Ayuntamiento de Elche, Alicante.

Instituto de Cultura Juan Gil Albert, Alicante. Universidad de Cantabria.

Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella.

Universidad Miguel Hernandez, Elche.

