

NIGHT AND DAY

Pablo Armesto

NIGHT
AND DAY

NIGHT

AND DAY

Pablo Armesto

PABLO ARMESTO

EL PULSAR DE LOS PÚLSARES

Tania Ragasol

Noviembre 2023

El arte configura un lenguaje universal compuesto por una infinidad de elementos relacionados entre sí, Pablo Armesto comprende este lenguaje, lo desarticula y lo reconstruye a través de composiciones orgánicas realizadas con luz. Este «des-armado y re-armado» hace eco y toma herramientas de inspiración del propio bagaje del artista: por un lado, su experiencia como discípulo y maestro de pintura desde sus 10 años y, por el otro, sus estudios de formación profesional de Maestro Industrial con especialidad en automatismos —en donde la comprensión de cómo funcionan ciertos materiales conductores de luz y por lo tanto de comunicación, permite dar forma a lo imaginado. Ese vaivén poroso entre arte y tecnología, humanidades y ciencia, le otorgó las herramientas y los conocimientos cruzados para lograr un dominio técnico y sensorial en favor de un proceso creativo que Armesto consolida en su exposición *Night and Day*.

No es casual que el trayecto y el movimiento sean tan importantes en la obra de Armesto: en su trabajo, el camino para llegar es tan importante como la llegada. Tanto en su proceso creativo como durante los momentos de apreciación como público de su resultado formal, el *cómo* y el *cuándo* son cruciales. La experiencia de visita a sus esculturas, instalaciones y obras a muro se va transformando conforme se avanza, se rodea o se retrocede para mirarlas. Tampoco es una coincidencia meramente espontánea y desligada de su vida profesional-personal la referencia directa del título de la muestra a la canción de Cole Porter (luego reversionada por voces y estilos tan diversos como Billie Holiday, U2 o Everything But the Girl que acompaña el recorrido de la muestra:

Noche y día
Noche y día
Eres el indicado
Sólo tu
Debajo de la luna
y bajo el sol)

...si se toma en cuenta la afición del artista por la música desde muy joven, al igual que la consciencia del cuerpo y su ubicación en el espacio para contemplar el entorno, dada su otra actividad de juventud: el deporte, que implica el dominio del cuerpo en un espacio determinado.

...

Desde ese filtro para percibir el mundo que es cada una de sus obras, Armesto evoca cataclismos cósmicos en expansión y en suspensión a la vez, vivas pero a la espera de ser encontradas para palpar o brillar. Piezas que trastocan los bordes entre la pintura, la escultura y la instalación donde la relación entre la obra y el espectador se desdobra en un diálogo casi teatral y forman escenarios que le permiten romper el elemento fundamental en su obra: la luz. Al romper con los límites de los medios que utiliza y replantear con sus combinaciones la relación espacio/tiempo, provoca un nuevo flujo de energía visual y sensorial. Esculturas a muro, pintura expandida y destellos dibujados generan espacios contenidos en un espacio mayor que habitamos, la sala de exposición. El juego con los diversos modos de representación y el carácter multidisciplinario de sus piezas las convierte en sinfonías o puestas en escena de paisajes inexistentes e irrepetibles, imaginados y materializados como

únicos desde el andar personal para establecer una nueva espacialidad desde su condición instalativa. Con sus dibujos lumínicos de fibra óptica, Armesto genera formas geométricas que estallan dentro de espacios definidos y enmarcados. Estas formas hacen eco a la estructura básica de la naturaleza, nuestra naturaleza, al átomo y al universo entero como extremos que se tocan: imagen en constante expansión fractal. Tal como en *Large warm sphere*, elaborada con el material mencionado, donde el movimiento determinado por un *software* altera esta figura que nos hace recordar los púlsares del espacio, así, la apreciación es tan fugaz como los mismos fenómenos visuales por los que las imágenes nos guían. De igual modo, *El color del tiempo*, contiene un dispositivo controlado por un algoritmo que permite a la pieza mutar en tanto el tiempo transcurre. Lo que se ve no se puede volver a ver: atrapar visualmente estas piezas es tan imposible como atrapar la luz con un puño. Esta obra es tiempo y el tiempo no espera.

Night and Day enfatiza el factor de temporalidad como si se tratara de un concierto en el que nada se puede recrear de manera idéntica nunca más. Armesto hace partícipe al espectador a través de la interacción y lo sumerge en una experiencia inmersiva distinta a la de cualquiera. El recorrido, la contemplación y la exploración por los espacios internos de cada instalación proponen una lectura sensorial irrepetible de la obra del artista español. Por ejemplo, *El color del tiempo* consiste en una instalación de gran formato compuesta por paneles y dispuesta en un espacio central, de tal forma que permite al espectador entrar y salir de entre los elementos matéricos que la conforman. De nuevo se apela al orden natural de las cosas, en este caso, las auroras boreales. Por otra parte, su cuerpo de obra traza un recorrido fractal a través de sistemas interactivos tanto efímeros como infinitos. Recorridos que invitan al espectador a transformarse junto con la obra, cuya existencia y funcionalidad depende en gran medida de quienes la transitan y viven la experiencia contemplativa como le es propuesta —pero, recordemos, el camino nunca es el mismo para todos. Justamente, la pieza *Titi Land* consiste en una esfera que «titila» con la presencia del espectador, la cual aumenta su vitalidad en función directa a la cantidad de espectadores que le rodeen. Esto, por supuesto, hace que no sea similar la experiencia de visitar solo o acompañado la exposición. Como también es distinta la mirada dentro del museo que desde su exterior a una de las piezas colocadas estratégicamente en una ventana.

La naturaleza plástica de su obra se manifiesta sobre todo en piezas como *Del negro al Blanco*, donde el recorrido del espectador detona una suerte de

pinceladas que aparecen conforme la obra es «habitada», afectada. Asimismo, el montaje de *Night and Day*, conformado por una docena de piezas de sitio específico, plantea un sistema de espacios correlacionados al espectador y a la ruta que este decida tomar. Dicha pieza cambia a medida que la luz del día también, lo cual nos hace recordar los estudios de luz y sombra que realizó Monet en sus representaciones a la Catedral de Rouen en París durante la década de 1890. Y que la luz, aunque esté «encapsulada» en un diente de león o un copo de nieve o una estrella enmarcada, cambia a cada segundo, a cada hora del día y de la noche, con cada estación y desde infinitos puntos de vista.

...

En las obras de este artista, el arte y la ciencia se entrelazan y son a la vez, ambos, consecuencia uno del otro. La tecnología es utilizada por Pablo Armesto para recordarnos el poder de la naturaleza en su extensión más microscópica y más telescópica. De lo micro, a lo macro, del átomo a los pulsares. En un mundo sobrepoblado de imágenes digitales al alcance de la mano y rodeando nuestro entorno urbano cotidiano, el cuerpo de obra que conforma *Night and Day* nos recuerda que la palabra tecnología viene del vocablo «techné» y significa arte, oficio o destreza, y que sus temidos avances hacia la inteligencia artificial, pueden ser traducidos por el lenguaje artístico para generar experiencias de comunicación y comunión desde la contemplación y la reflexión que la acompaña. Cuando la ciencia es atravesada y traducida por el filtro de la práctica artística, lo aterrador se convierte en posibilidades poéticas para la comprensión y la apreciación integral del universo y sus pulsos, como nos sugiere Pablo Armesto.

LISTADO DE OBRA

Titi-Land

2018
158 × 75 × 44 cm

DMF lacado, fibra óptica, led, Raspberry-pi, arduino, web cam, metacrilato museo y acero inoxidable.

Lacquered DMF, fiber optics, LED, Raspberry-pi, arduino, webcam, museum methacrylate and stainless steel.

Star Nigth 12.50

2018
145 × 36 × 44 cm

DMF lacado, barniz, fibra óptica,
led y acero inoxidable.

*Lacquered DMF, varnish, fiber optics,
LED, and stainless steel.*

Estelar 11.50.C

2018
145 × 36 × 44 cm

DMF lacado, barniz, fibra óptica,
led y acero inoxidable.

*Lacquered DMF, varnish, fiber optics,
LED, and stainless steel.*

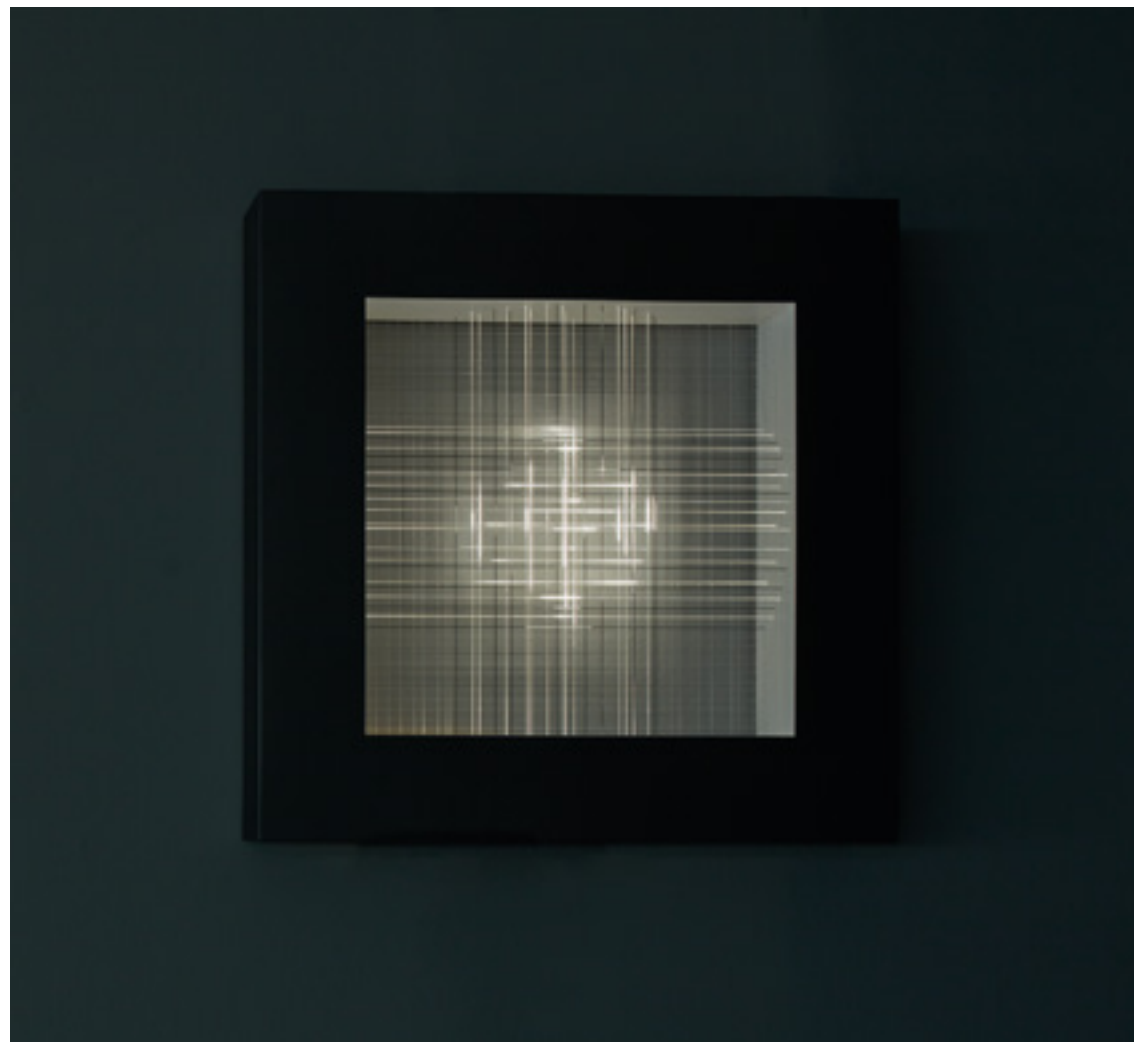
**El color del tiempo /
The Color of Time**

2020
Instalación: 9 × 1,5 × 2,40 m

Fibra de vidrio, fibra óptica, 24 focos RGB
512, controladora DMX, arduino.

*Fiberglass, fiber optic 24 RGB 512 spotlights,
DMX controller, Arduino.*

Nighth

2023
70 × 70 × 12 cm

DMF lacado, fibra óptica, aluminio tintado
y led.

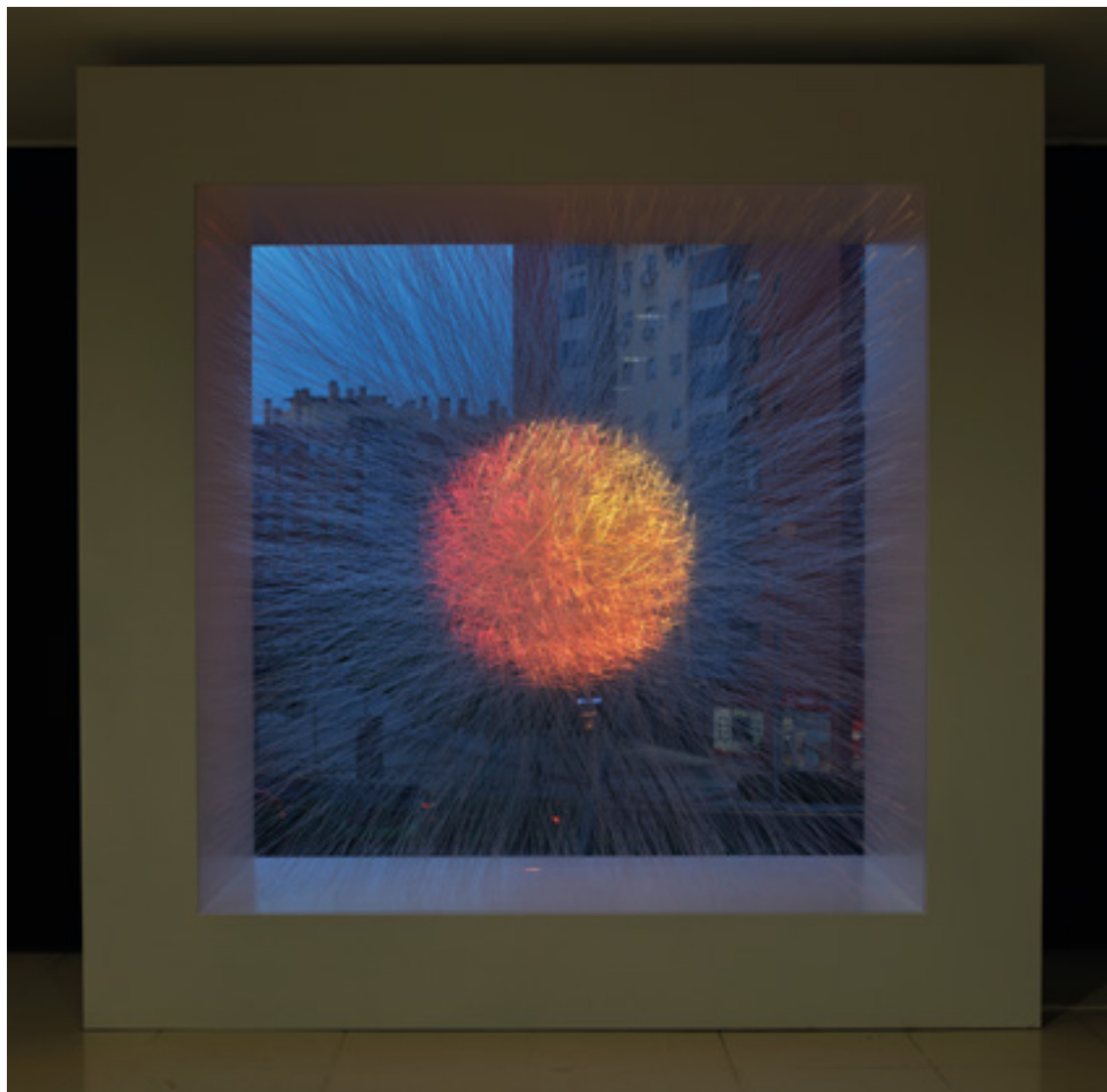
*Lacquered DMF, fiber optics, tinted aluminum
and LED.*

Day

2023
70 × 70 × 12 cm

DMF lacado, fibra óptica, aluminio tintado
y led.

*Lacquered DMF, fiber optics, tinted aluminum
and LED.*

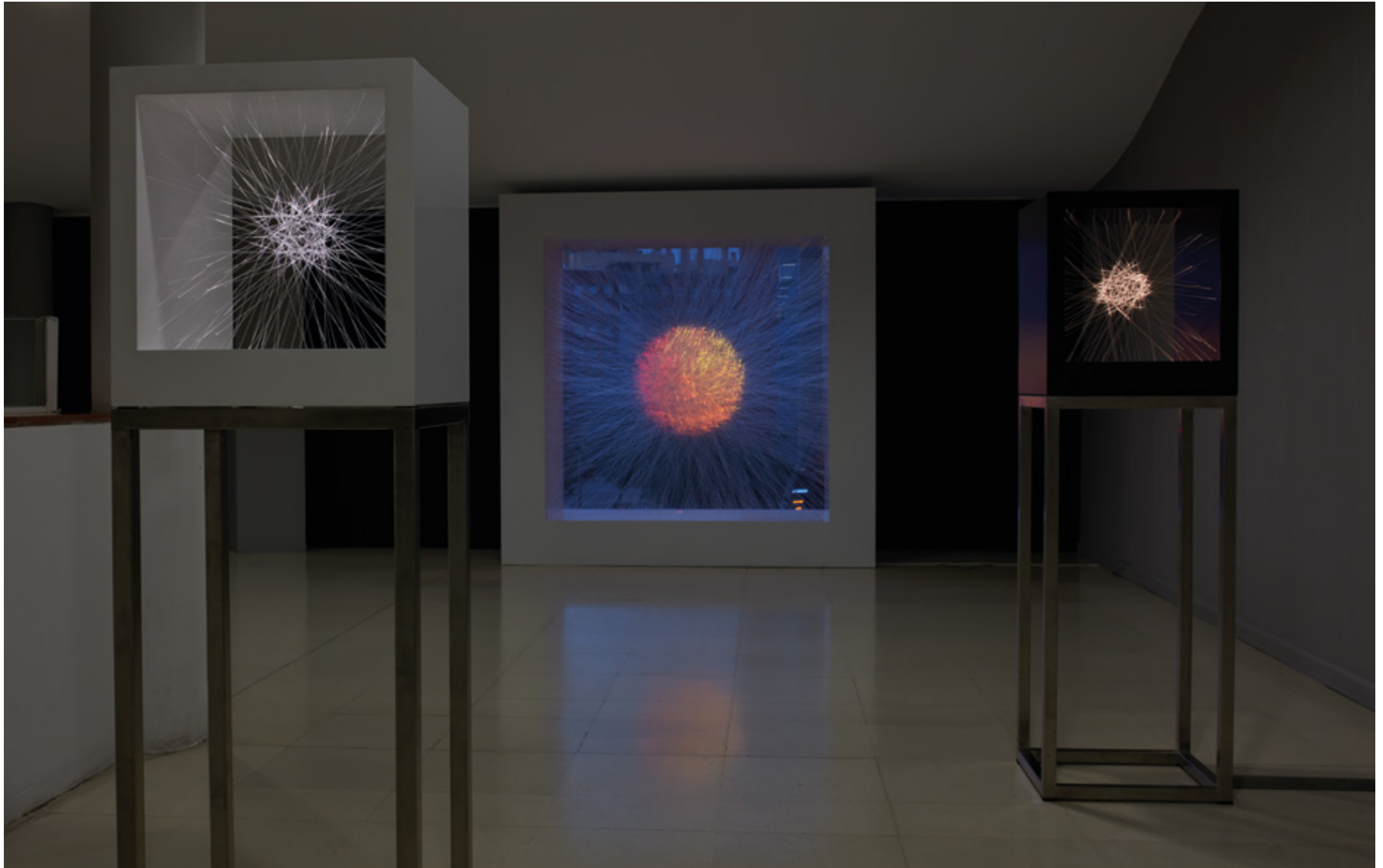
Large Warm Sphere

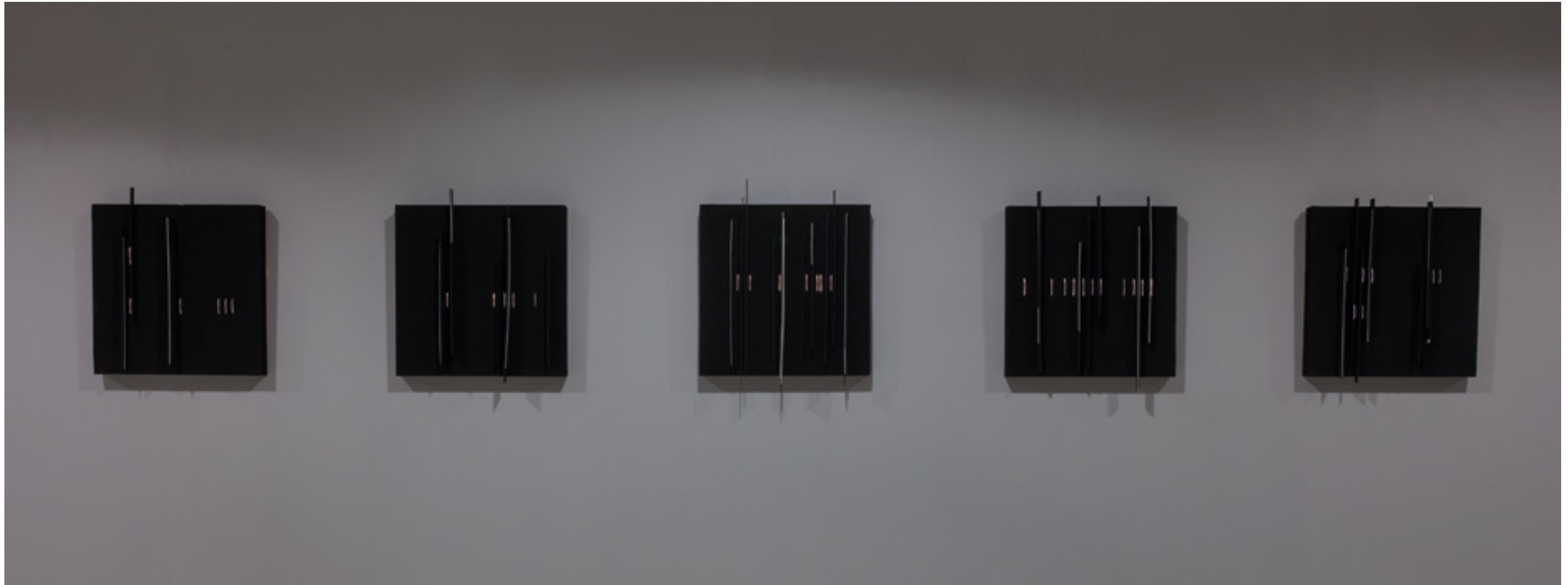
2023
207 × 207 × 73 cm

DMF lacado, fibra óptica, led, pirex, DMX,
arduíno, raspberry-pi

*Lacquered DMF, fiber optics, led, pyrex, DMX,
Raspberry-pi, arduino.*

**Del negro al blanco I, II, III, IV, V /
From Black to White I, II, III, IV, V**

2023
50 × 50 × 5 cm

Madera, neopreno, paspartou, fibra óptica
y led.

*Wood, neoprene, paspartou, fiber optics
and LED.*

PABLO ARMESTO

Schafhausen (Suiza), 1970

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (SELECCIÓN)

2023
Nigth and Day. CEART Fuenlabrada. Madrid. España
Sin luz no hay color, sin color no hay luz. Isla Residencia HOLBOX. México
Y si mañana, sale el sol...? Galería Proyecto H. CDMX, México

2022
El Color del Tiempo, Museo de Bellas Artes de Asturias. Oviedo. España
Color, Galería Aurora Vigil-Escalera, Gijón. España
Espacio, Geometría y Luz. Museo Infanta Elena. Tomelloso, Ciudad Real. España

2021
Donde el camino se hace línea, Galería Marlborough, Madrid. España

2020
El espíritu del vino, 2º Genio de Otazu, Bodega de Otazu, Pamplona, Navarra. España

2018
Alborada, Galería Aurora Vigil-

Escalera, Gijón. España
Más que luz, Galería Marlborough, Barcelona. España
Stella Regente, La Noche en Blanco, Hotel Regente, Oviedo, Asturias. España

2017
Lumier, Galerie Azur, Spa, Bélgica
Eureka, FMCEUP Gijón, Gijón, Asturias. España
Luz sobre blanco, Galería Marlborough, Madrid. España

2016
Entreluces, Galería Armaga, León. España
Con luz propia, Centro de Exposiciones As Quintas, La Caridad, Asturias

2014
Nubes y claros, Galería Gema Llamazares, Gijón, Asturias

2013
Material/Inmaterial, Galería Marlborough, Madrid

2012
Blanca luz, Galería Marlborough, Barcelona

2011
En blanco, Galería Lola Orato, Oviedo, Asturias
Luz Blanca, Galería Marlborough, Madrid
Líneas de luz, Instituto Jovellanos, Gijón, Asturias

2010
Dentro, la lluvia, Museo Barjola, Gijón, Asturias

2009
Entrelíneas, Museo Antón, Candás, Asturias

2007
Paso a paso, Intervención en los Jardines del Príncipe, Covadonga, Asturias
Nel Camín, CajAstur, Itinerante a Mieres, Avilés y Gijón, Asturias
Sueños de papel, Intervención de Arte Público, Playa de Benicasim, Castellón

2005
Luz interior, Galería Espacio Líquido, Gijón, Asturias

2004
Punto de encuentro, Sala Astragal, Gijón, Asturias
Los Umbrales del tiempo, Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón, Asturias

2001
Los Umbrales de la existencia, C, C, de Avilés, Asturias
EUREKA, Pieza/electrónica, Phonótica 2000, Gijón, Asturias
De azul a verde, 22 cero cero, Gijón, Asturias
Punto de Ruptura, Ateneo de La Calzada, Gijón, Asturias

2000
Punto de Partida, Casa de Cultura de Pola de Lena, Asturias

EXPOSICIONES COLECTIVAS (SELECCIÓN)

2023
ArtMiami. Maisson d’Art. Mónaco. Miami, Florida EEUU
Pinta Miami, Galería Espacio H, Ciudad de México. Miami, Florida EEUU
Estampa, Galería Aurora Vigil-Escalera, Madrid. España
Converging Perspectives ligth, *Memory & Transformation*. Simon Miccio Gallery. Aspen Colorado EEUU.
Colectiva. Galería David Bardía. Madrid. España
30 + 8, Galería Aurora Vigil-Escalera, Gijón, Asturias. España
El Corte Ingles, espacios para el arte. Lisboa, Portugal
ZONA MACO Galería Espacio H, Ciudad de México

2022
Abu Dhabi Art Fair. Galería Aurora Vigil-Escalera, Abu Dhabi
Miami Art Fair. Galería Aurora Vigil-Escalera, Miami
30 + 7, Galería Aurora Vigil-Escalera, Gijón, Asturias. España
ZONA MACO Galería Espacio H,

Ciudad de México
«Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario» Colección BBVA. España
Palacio de San Nicolás. Bilbao. / Real Jardín Botánico de Madrid, Pabellón Villanueva. España
«Miradas Cruzadas» Selección de libros de artista. Talleres del Parado. Madrid. España
«Tesoros sobre seda. Ensoñaciones Orientales» Archivo Municipal de Málaga, Sala Mingorance. España
«Kimono Joya» Casa del lector. Matadero, Madrid. España
Dallas Art Fair. Galería Espacio H. Dallas, EEUU
«Feriarte» Galería López Torres, Madrid. España

2021
«Arte AlNorte, XX semana» Banco Herrero Oviedo. España
30 + 6, Galería Aurora Vigil-Escalera, Gijón, Asturias. España
ART-Madrid, Galería Aurora Vigil-Escalera, Madrid. España
ARCO Lisboa, Marlborough Madrid, Lisboa, Portugal

Estampa, Galería Aurora Vigil-Escalera, Madrid. España
«Luz y Memoria», Proyecto H, Roma Norte, Ciudad de México, México
De la escultura a la gráfica 2019-2020, Itinerante. España
«Ida y vuelta» Marión gallery. Panamá
«Año Zero», Galería Marlborough, Madrid . España
«Arte AlNorte, XX semana» Banco Herrero, Oviedo. España

2020
Juntos, Galería Marlborough, Madrid. España
CONTEXT Art Miami, Galería Aurora Vigil-Escalera, Miami, Estados Unidos
Grabado español contemporáneo, Galería Marlborough, Madrid. España
Derivas de la imaginación, Otras visiones de la geometría, Galería Odalys, Madrid. España
Arte Oviedo, Galería Aurora Vigil-Escalera, Oviedo, Asturias. España
Classic and Contemporary Art V, Marlborough Barcelona. España

AMA (Argentina, España, Mónaco)
Maison d’Art. Mónaco Valdés & Armesto. Maison d’Art. Mónaco
ARCO Lisboa, Marlborough Madrid, Lisboa, Portugal
ARCO ‘20, Marlborough Gallery New York, Madrid. España
ART-Madrid, Galería Aurora Vigil-Escalera, Madrid. España
Art Weekend, Fundación Otazu, Pamplona, Navarra. España 30 + 5, Galería Aurora Vigil-Escalera, Gijón, Asturias. España

2019
Kimono Joya, Embajada de España en Tokio, Tokio, Japón
CONTEXT Art Miami, Galería Aurora Vigil-Escalera, Miami, Estados Unidos
De la escultura a la gráfica 2019-2020, Museo Antón, Candás, Oviedo
Ilusionarte, Galería Lucía Mendoza, Madrid
Estampa, Galería Aurora Vigil-Escalera, Madrid
Certamen de pintura de Villaviciosa, Asturias
Classic and Contemporary, Galería Marlborough, Barcelona
Art Marbella ‘19, Galería Aurora Vigil-Escalera, Marbella, Málaga
Inside, Galería Marlborough, Madrid
Master Piece, Maison d’Art, Londres, Reino Unido
Just XLisboa 2019, Galería Aurora Vigil-Escalera, Lisboa, Portugal
Art Lima 2019, Galería Aurora Vigil-Escalera, Lima, Perú
Artistas Españoles, Maison d’Art, Mónaco
ART-Madrid, Galería Aurora Vigil-Escalera, Madrid
Valdés, Caballero y Armesto. Maison d’Art, Mónaco.

ARCO ‘19, Marlborough Gallery New York, Madrid
Luz y Memoria, Proyecto H, Roma Norte, Ciudad de México, México
30 + 4, Aurora Vigil-Escalera, Gijón, Asturias

2018
Arte Oviedo, Galería Aurora Vigil-Escalera, Madrid
Estampa, Galería Aurora Vigil-Escalera, Madrid
Noche Blanca, Hotel Regente, Oviedo
Classic and contemporary arts, Galería Marlborough, Barcelona
Art Marbella 2018, Galería Aurora Vigil-Escalera, Marbella, Málaga
JustXLisboa 2018, Galería Aurora Vigil-Escalera Lisboa, Portugal
Art Lima 2018, Galería Aurora Vigil-Escalera, Lima, Perú
ARCO ‘18, Marlborough Gallery New York, Madrid
ART-Madrid, Galería Aurora Vigil-Escalera, Madrid
Just Mad, Galería Aurora Vigil-Escalera, Madrid
Art Geneve, Galería Marlborough Madrid, Ginebra, Suiza
30+3, Aurora Vigil-Escalera, Gijón, Asturias

2017
Mención de Honor XX Certamen de pintura de Villaviciosa, Convento de Valdedios, Villaviciosa
Arte Oviedo, Galería Aurora Vigil-Escalera, Plaza Trascorrales, Oviedo
XLVIII Primer Premio Certamen Nacional de Arte de Luarca, Asturias
Estampa, Galería Aurora Vigil-escalera, Madrid
Art Marbella, Galería Aurora Vigil-Escalera, Marbella

El Pentágono del arte, Sala de exposiciones del Principado de Asturias, Feria de Muestras de Gijón, Asturias
Classic and contemporary arts, Galería Marlborough, Barcelona
1924-2016 FIDMA Historia Gráfica, Palacio Revillagigedo, Gijón, Asturias
Ayer y hoy. El laberinto del tiempo, Galería Marlborough, Madrid
ARCO ‘17, Marlborough Gallery New York, Madrid,
Art Genève, Galería Marlborough Madrid, Ginebra, Suiza

2016
ARCO ‘16, Marlborough Gallery New York, Madrid
XV Certamen de pintura Casa Consuelo, Otur, Asturias

2015
XXV Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias, Asturias
XVIII Certamen de Pintura de Villaviciosa, Villaviciosa, Asturias
Group Show, Galería Marlborough, Barcelona
Feria Arte Oviedo, Oviedo, Asturias
Certamen Nacional de Arte de Luarca 2015, Luarca, Asturias
Mirar en un espejo, 25 años de arte joven en Asturias, Itinirante, Asturias
ARCO ‘15, Marlborough Gallery New York, Madrid

2014
Colectiva Invierno, Galería Marlborough, Barcelona
Colectiva Invierno, Galería Marlborough, Madrid
IV Feria de Galerías de Asturias, Oviedo, Asturias
Imprimo, Diálogos con la Obra

Gráfica, Universidad de Oviedo, Asturias
Summer Show, Galería Marlborough Madrid
ARCO ‘14, Marlborough Gallery New York, Madrid

2013
Colectiva de Invierno, Galería Marlborough Madrid
Summer Show, Galería Marlborough, Madrid
ARCO ‘13, Marlborough Gallery New York, Madrid
CasaDecor, Edificio de Casa de América, Madrid
De Luces Mixtas, Galería Marlborough, Madrid

2012
ARCO ‘12, Marlborough Gallery New York, Madrid
La Noche en Blanco, Galería Gema Llamazares, Gijón, Asturias

2011
II Feria de Galerías de Asturias, Oviedo, Asturias
Summer Show, Galería Marlborough, Madrid
Iº Feria de Galerías de Asturias, Oviedo, Asturias
Arenas Movedizas, Cocinas de Laboral Ciudad de la Cultura, Gijón, Asturias
Festival Interceltico de Lorient, Lorient, Francia

2010
Nartur, Museo Barjola, Gijón, Asturias
Estío, Galería Gema Llamazares, Gijón, Asturias
Migraciones Pictóricas, Sala de Exposiciones del Banco Herrero, Oviedo, Asturias

2009
Des-conexiones, Universidad de Oviedo, Oviedo, Asturias
Proyecto Cabina, Consejo de Juventud del Principado de Asturias, Gijón, Asturias
Banquete, Nodos y redes. Secuencias 24, Karlshure, Alemania
Banquete, Nodos y redes, Laboral centro de arte y creación industrial, Gijón, Asturias

2008
Arte AlNorte, Centro Cultural Cajastur Palacio Revillagigedo, Gijón, Asturias

2007
¿Qué Arte? Discursos sin fronteras, 400 Aniversario Universidad de Oviedo, Sala de exposiciones del Banco Herrero, Oviedo, Asturias
Identidad y memoria, Festival interceltic de Lorient, Francia
Muestra Regional de Artes Plásticas, Principado de Asturias, Itinerante: Salamanca, Madrid y Bruselas, Bélgica

2006
Certamen Nacional de Arte de Luarca, Itinerante, Asturias
Parte de tí OOH’06, Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón, Asturias
Certamen de esculturas flotantes, Laguna de Duero, Valladolid
Muestra Regional de Artes Plásticas, Itinerante: Avilés, Oviedo y Guadalajara

2005
Ochobre, 34 artistas, 14 días de revolución, Casa Duró, Mieres, Asturias
Homenaxe al Texu La Collá, Sala Cultural Cajastur, Monte de Piedad, Gijón, Asturias

2004
Centenario del Ateneo de La Calzada, La Calzada, Gijón, Asturias
Homenaxe al Texu La Collá II, Casa de Cultura de Pola de Siero, Asturias

2003
Intervención Periferias II, Acción con globos, Ronda de La Calzada, Gijón, Asturias

2002
Intervención Periferias I, La Calzada descalza Ronda de La Calzada, Gijón, Asturias

2001
Arte y derechos humanos 2001 Amnistia Internacional, A, I, Jovellanos, Gijón, Asturias

2000
Bla, bla, bla, Conseyu de la mocedá de Gijón, Asturias
Art Ping, Campus del Milán, Universidad de Oviedo, Asturias

PREMIOS Y BECAS

2023
Sin luz no hay color, sin color no hay luz. Isla Residencia HOLBOX. México

2022
2º Premio XXV Certamen de pintura de Villaviciosa, Asturias

2017
XLVIII Primer Premio Certamen Nacional de Pintura de Luarca, Asturias
Mención de honor XX Certamen de pintura de Villaviciosa, Asturias

2015
XLV Certamen Nacional de Arte de Luarca, Asturias

2014
II Premio X Certamen Nacional de Pintura Contemporánea Casimiro Barañaga, Siero, Asturias

2012
XLIII Certamen Nacional de Arte de Luarca, Asturias

2009
Beca Barjola de escultura, Museo Barjola, Capilla de la Trinidad, Gijón, Asturias

2008
Museo Antón, Beca de escultura, El Cabañu, Candás,, Asturias

2007
Laboral beca producción extensiones, anclajes, Covadonga, Asturias
Diploma: XXXVII Certamen Nacional de Arte de Luarca, Asturias
Beca para la producción de obra artística FMC, OOH, Gijón, Asturias

2006
I Premio del concurso nacional de carteles AlNorte 2006 Semana Nacional de Arte, Gijón, Asturias
Beca FIB-Art’05 Sueños de papel Intervención de Arte Público en la playa de Benicasim, Castellón
Diploma: XXXVI Certamen Nacional de Arte de Luarca, Asturias
Muestra Regional de Artes Plásticas, Principado de Asturias

2005
Mención de honor de certamen de esculturas flotantes Laguna de Duero, Valladolid

2004
Beca AlNorte 2005, Galería Espacio Líquido, Gijón, Asturias

2001
Beca para la producción de obra artística FMC, Gijón, Asturias
Diploma II Certamen Nacional de Artes Plásticas Miradas, Alicante

1999
Beca para la Instalación de Arte Público A:Mar La Mar y los Sueños FMC, Gijón, Asturias
Beca para la Instalación de Arte Público A:Peninsula La Nasa, el Cebo y Cimadevilla FMC, Gijón

1998
Mención especial en concurso de pintura Arte Joven Asturias, El Corte Ingles, Oviedo, Asturias

OBRAS EN MUSEOS Y COLECCIONES

Centro cultural España. México
Museo de Bellas Artes de Asturias. Oviedo
Museo Evaristo Valle, Gijón, Asturias
Parque de Esculturas de Candás, Paseo de San Antonio, Candás, Asturias
Consejería de Cultura del Principado de Asturias
Colección CajAstur, Asturias
Colección CEART
El Corte Inglés, Madrid
OlorVISUAL, Barcelona
Colección Fundación Bodegas Otazu, Pamplona, Navarra
Jardines del Príncipe, Real Sitio de Covadonga, Cangas de Onís, Asturias
Colección BBVA, Madrid
Colección Casa Real Española
Colección Filomena Soares
Colección Carlos Cruz-Diez
Colección Casa Huarte
Colección Virgen de las Viñas, Tomelloso. Ciudad Real
Junta del puerto de Gijón, Asturias
Cámara de comercio de Gijón, Asturias
Ayuntamiento de Valdés, Luarca, Asturias
Ayuntamiento de Gijón, Asturias
Ayuntamiento de Villaviciosa, Asturias
Ayuntamiento de Pola de Siero, Asturias

PABLO ARMESTO

THE PULSE OF THE PULSARS

Tania Ragasol
November 2023

Pablo Armesto understands Art's language: a universal language composed of infinite interrelated elements, which he disarticulates and reconstructs through organic compositions made with light. This "disarticulation and reconstruction" involves a resounding echo of, and draws inspiration from the artist's personal journey within his experience both as a painting student and teacher beginning at his 10 years of age, and combined with his professional training studies as Industrial Technician, specializing in automatisms—where the understanding of the function of certain light conducting materials enable communication and allow to give form to what is imagined. This porous back-and-forth between art and technology, humanities and science, gave the artist the tools and knowledge to achieve a technical and sensorial mastery in favor of a creative process consolidated in his exhibition *Night and Day*.

It is not by chance that the journey and the movement are so important in Armesto's work: in his

work, the path to arrive is as important as the arrival. Both in his creative process as well as during the moments of public appreciation of its formal result, the *how* and the *when* are key. When visiting his sculptures, installations and wall works, each person's experience transforms as one moves forward, around or backward to look at them. It's also not a merely spontaneous coincidence detached from his professional-personal life the direct reference in the title of the exhibition to the Cole Porter song that accompanies the walkthrough of the exhibition (and later covered by voices and styles as diverse as Billie Holiday, U2 or Everything But the Girl:

Night and day,
you are the one
Only you beneath the moon
and under the sun)

...if we take into account the artist's fondness for music since he was very young, as well as the body awareness and its location in space to contem-

plate the environment, given his other youthful activity: sport, which implies the dominance of the body in any given space.

...

Each one of Armesto's pieces is a lens through which we can perceive the world, a filter from where he evokes cosmic cataclysms in expansion and suspension at the same time, alive but waiting to be found to pulsate or shine. These works of art seek to disrupt the boundaries between painting, sculpture and installation. The relationship between the work and the spectator unfolds in an almost theatrical dialogue and create scenarios that allow him to break the fundamental element in his work: light. By disrupting the limits of the media he works with and rethinking the space/time relationship with their different combinations, he detonates a new flow of energy—visually and for the senses. Wall sculptures, expanded painting and drawings of flashes generate spaces that are

also contained in the larger space that we inhabit—the exhibition hall. The multidisciplinary character and representation of these art works are transformed into symphonies or "stagings" of inexistent and unrepeatable landscapes, imagined and then materialized as unique for each visitor: from every person's own rhythm and way of walking through the exhibition, and enabling a new understanding of space from their condition as "installation". With his fiber optics light drawings, Armesto generates geometric forms that "explode" within defined and confined spaces. These forms echo the basic structure of our nature, the atom and the entire universe as touching extremes: an image in constant fractal expansion. Such as in *Large Warm Sphere*, elaborated with fiber optics. In this piece, the movement is determined by a software that alters the figure which reminds us of the pulsars of space. The appreciation is as fleeting as the visual phenomena through which the images guide us. Similarly, *El color del tiempo* (*The Color of Time*) contains a device controlled by an algorithm that

allows the piece to change as time passes. What is seen cannot be seen again: to catch visually these pieces is as impossible as holding light in our fist. This work is time, and time does not wait.

Night and Day highlights temporality as a factor, as if it were a concert in which nothing can be done identically ever again. Armesto involves the viewer through interaction and immerses them in an experience unlike that of any other person. The walkthrough, the viewing, and the exploration of each installation propose an unrepeatable sensorial understanding of the Spanish artist's work. For instance, *El color del tiempo* (*The color of time*) is mainly a large-format installation made up of panels and arranged in a central space, in such a way as to allow the viewer to move in and out of the material elements that compose it. Once again, the work deals with the natural order of things, in this case, the aurora borealis. On the other hand, his work traces a fractal path through interactive systems both ephemeral and infinite. The differ-

ent walkthroughs invite the viewers to transform themselves along with the piece, whose existence and functionality is linked to a great extent to the presence of those who walk through it and live the contemplative experience as it is proposed to them—but, let's keep in mind: the path is never the same for everyone. Precisely, the piece titled *Titi Land* consists of a sphere that “flickers” with the presence of the viewer, which increases its vitality as a direct result of the number of viewers surrounding it. Therefore, the experience of visiting the exhibition alone or accompanied may differ. Just as it is different to look from inside the museum than from the outside at one of the pieces strategically placed in a window.

The plastic nature of his work is especially present in pieces such as *Del negro al blanco*, (*From Black to White*) where the viewer's journey detonates sort of brushstrokes that appear as the work is “inhabited” and affected. Also, the *Night and Day* display, made up of a dozen site-specific pieces, proposes

a system of spaces correlated to the spectator and the path he or she decides to take. The piece changes as the light of day changes, reminiscent of Monet's studies of light and shadow in his depictions of the Rouen Cathedral in Paris during the 1890s. It reminds us that light, even if it is “encapsulated” in a dandelion or a snowflake or a framed star, changes every second, every hour of the day and night, with every season and from infinite points of view.

...

Art and science are intertwined in the works of this artist, consequence of each other at the same time. Technology is used by Pablo Armesto as a reminder of the power of nature in its most microscopic and telescopic extension. From the micro, to the macro, from the atom to the pulsars. In a world overpopulated with digital images at our reach and surrounding our daily urban environment, the works that constitute the exhibition *Night and Day* remind us

that the word “technology” comes from the word “techné”, meaning: art, craft or skill, and that its feared advances towards artificial intelligence can be translated by the artistic language to generate experiences of communication and communion from within its contemplation and reflection. As Armesto suggests, when science is traversed and translated by the optic of an artistic expression, what may seem terrifying becomes poetic possibilities for the comprehensive understanding and appreciation of the universe and its pulses.

CRÉDITOS

CENTRO DE ARTE TOMÁS Y VALIENTE — CEART

Patronato de Cultura
C/ Leganés, 51. Fuenlabrada. Madrid

cultura@ayto-fuenlabrada.es
www.ceartfuenlabrada.es
www.ayto-fuenlabrada.es

facebook.com/cultura.fuenlabrada
facebook.com/ceart.fuenlabrada

Alcalde de Fuenlabrada
Francisco Javier Ayala Ortega

Primera teniente de alcalde
Mónica Sebastián Pérez

Concejal de Cultura
Raúl Hernández Delgado

Gerente del Patronato Municipal de Cultura
Daniel Pascual Redondo

Responsable de Programación
Juan Carlos Moya Zafra

Quedan rigurosamente prohibidas, sin autorización
escrita de los titulares de los derechos de autor, bajo
las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción
total o parcial de esta obra por cualquier medio o
procedimiento, comprendiendo la fotografía o el
tratamiento informático, y la distribución de ejemplares
de ella mediante alquiler o préstamo público.

Depósito legal
M-31628-2023

ISBN
978-84-09-55345-7

Textos

Tania Ragasol

Fotografías de sala y obra

Joaquín Torres y Marcos Morilla

Montaje

CEART

Diseño y maquetación

Tau Diseño

Traducción

Mariana Calderón

Impresión

Repapublic SL

Producción

Marzo, 2024

Seguro

AXA ART

Publicado por

Patronato Municipal de Cultura de Fuenlabrada

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Concejalía de Cultura

Patronato
Municipal
de Cultura

facebook.com/cultura.fuenlabrada
facebook.com/ceart.fuenlabrada
www.ceartfuenlabrada.es

