

IDENTIDADES Y LATIDOS

PAULA NOYA

IDENTIDADES Y LATIDOS

PAULA NOYA

EXPOSICIÓN COMISARIADA POR SUSANA BLAS

IDENTIDADES Y LATIDOS

Una noche que podría durar para siempre

"One, two, three...If you close the door, the night could last forever
Keep the sunshine out and say hello to never
All the people are dancing and they're havin such fun
I wish it could happen to me
but if you close the door, I'd never have to see the day again"
Lou Reed, *After Hours*, 1969

"Si cierras la puerta, la noche podría durar para siempre"- canta la melancólica canción de Lou Reed con la que abrimos este texto. No dejemos pasar la luz a la habitación. Sigamos bailando en la oscuridad mientras la calle se empeña en su frenético ritmo. No es sólo evasión lo que buscamos, también introspección, mirar desde los ojos del espíritu.

En "Identidades y Latidos" Paula Noya nos propone un viaje a "sus identidades" sin cerrar un recorrido. Un camino construido a base de intuiciones y reflexiones, en el que los impulsos cuentan tanto como el razonamiento. Paula excava en su memoria sin develar, manteniendo la distancia incómoda que caracteriza su obra y que tanto me interesa. Todo está ahí sin imponer nada: los paisajes del cuerpo, los hitos biográficos abruptos, la esclavitud de las convenciones sociales, el pudor del pensamiento, su compromiso feminista, la geografía de sus sueños...pero en un acto de sutil generosidad lo presenta modesto y desnudo para que seamos nosotros los que juntemos las piezas del puzle y lo llevemos a nosotros.

La exposición comienza con *Retrato de mi abuela Inés (1985)* realizado cuando la artista tenía 15 años, una de las primeras obras que firmó con el apellido de su abuela: "Noya", y que supone toda una declaración de intenciones, pues en su obra el homenaje a las mujeres que la impulsan cada día es una constante silenciosa. Ese cuadro/homenaje a una mujer que desde el anonimato familiar nos ayuda tendrá su broche en el último proyecto de la muestra: *(Des)Memorias (2013-2014)*, un documental en el que Paula lleva trabajando los últimos años. El vídeo, en proceso, recoge los testimonios que comparten distintas trabajadoras culturales sobre sus referentes femeninos, y aboga por la necesidad de crear nuevas genealogías que recuperen el legado de las mujeres. Con motivo de esta muestra en Lugo, también se convocarán a las mujeres interesadas para que nos cuenten cuales han sido las abuelas, madres, profesoras, vecinas o amigas... que influyeron en su vocación, y que en muchos casos permanecen anónimas.

Lo personal se torna comunitario y político en *El vestido de novia*

IDENTITIES AND BEATS

A night that could last forever

"One, two, three...If you close the door, the night could last forever
Keep the sunshine out and say hello to never
All the people are dancing and they're havin such fun
I wish it could happen to me
but if you close the door, I'd never have to see the day again"
Lou Reed, *After Hours*, 1969

"If you close the door, the night could last forever", sings Lou's melancholic song we open this text with. Let us not allow the light through the room. Let's keep on dancing in the dark while the street insists on his frenetic speed. We are not only pursuing a scape, but also introspection, looking through the eyes of the spirit.

In "Identities and beats", Paula Noya suggests a journey to "her identities" without closing the itinerary. A path built on intuitions and reflections, where impulses count as much as reason. Paula digs in her memory without revealing, keeping the uncomfortable distance that defines her work and that I am so interested in. Everything is there, unimposed: body landscapes, abrupt biographical landmarks, her feminist commitment, the slavery of social convention, the shyness of thought, the geography of her dreams... but in a gesture of gentle generosity presents it modest and naked so that we can put the puzzle pieces together and bring it to ourselves.

The exhibition starts with *Portrait of my grandma Inés (1985)* painted by the artist when she was 15, one of the first pieces she signed with her grandma's surname : Noya. This is a statement of principles as in her work the homage to the women who motivate her is a silent constant. This homage picture to a woman who from family anonymity help us will have the final touch in the last project in the exhibition: *(Without)Memories (2013-14)*, a documentary which Paula has been working on during the last years. The video, in process, collects the testimonies which different cultural workers share about their feminine references and advocates for the need to create new genealogies which recover women legacies. Due to this exhibition in Lugo, women interested will be called to tell about grandmas, mothers, teachers, neighbours and friends who have influenced their vocation and who in many cases remain anonymous.

What is personal becomes community and political in *The bridegroom dress (2009)*. On pieces of her own mother's

(2009). Sobre recortes del traje nupcial de su propia madre, Paula borda frases y refranes que han educado el imaginario femenino de nuestra infancia y adolescencia y que moldean a las mujeres generación tras generación. Sin tomar partido, la artista deja al espectador que reflexione y valore estas consignas.

Igual distancia crítica se marca en vídeos como *Las Parcas* (2010), donde el ovillo de lana recorre las estancias de una vida femenina construida y programada en estadios: la pareja, la maternidad... la soledad.

Agudas construcciones de Paula Noya sobre los afectos que también se recogen en *Latidos* (2010) y en *La ausencia imposible* (2008) dos obras en las que la autora declara la fragilidad de la voluntad en el hecho amoroso, proponiendo más allá de los tópicos del amor romántico, un sentir en libertad aunque conlleve la soledad o el sufrimiento.

Entrando directamente en los temas de género el tríptico que contiene los vídeos *Penélope II*, *Bon appetit* y *Como una rosa* (2009) aborda lo femenino desde distintas perspectivas críticas como son el cuerpo de la mujer cosificado y medicalizado y la entrega ciega e incondicional a la pareja, desde la espera y la resignación.

Otro punto central de la muestra es la serie de dibujos y vídeo *Cegueras* (2011-2013). Decíamos que sus obras invitan a vendarnos los ojos y adoptar una ceguera elegida. Observar nuestro interior. Revisar desde la distancia los anhelos ocultos. Siguiendo un proceso similar al de la meditación esencial, observaríamos sin juzgar los elementos que entran y salen de nuestra mente desde la mirada atenta y en calma. Así deberemos afrontar esta muestra, como recolectores de pedazos de un ánfora rota de barro biográfico, social u onírico, que no hay necesidad de reconstruir de una sola manera.

Y esa necesidad de aislamiento y de entrega al recogimiento es la base de la serie de collages *Santa Teresa* y *las Metamorfosis* (2014), un homenaje a la escritora Teresa de Ávila, a su universo de visiones y de percepciones místicas, que de nuevo alude a la necesidad de construir una identidad interior propia que dé fortaleza y crecimiento a la exterior.

*Si cierras la puerta,
la noche podría durar eternamente
Deja fuera la luz del sol
y saluda a la nada.
Lou Reed, After Hours, 1969*

bridal dress, Paula embroiders phrases and sayings which have educated the feminine imaginary of our childhood and adolescence and which shape women generation after generation. Without taking sides, the artist leaves it to the spectator to reflect and value these premises.

The same critical distance is shown in videos like *Parcae* (2010) where the ball of wool runs through the different rooms in a feminine life built and programmed in stages: couple, maternity... loneliness.

Acute pieces by Paula Noya on affections are also collected in *Beats* (2010) and *The impossible absence* (2008), two pieces where the autor declares the fragility of will in the loving act, suggesting beyond clichès of romantic love, feeling in freedom in spite of loneliness and suffering.

Entering straight in gender topics, the three works contained in the videos *Penelope II*, *Bon appetit* and *Like a rose* (2009) deal with the feminine from different critical perspective like the medicalised and dehumanised body of women and the blind and unconditional submission to the couple, from waiting and resignation.

Another central point in the exhibition is a series of drawings and videos *Blindness* (2011-13). We have said before that her work invites us to cover our eyes and adopt a chosen blindness. Look inside. Revise from the distance the hidden longings. Following a similar process to essential meditation, we will observe without judgement the elements that come in and out our mind from a calmed and attentive look. In that way we should face this show, as collectors of pieces of a broken clay amphora made with biographical, social and dreamlike clay which there is no need to build in an only way.

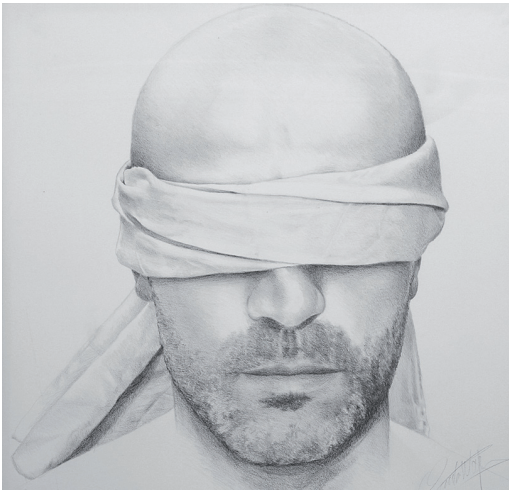
And this need for isolation and devotion to retirement is the bases of a series of collages *Santa Teresa and the metamorphosis* (2014) a tribute to the writer Teresa de Ávila, her universe of visions and mystical insights, that again refer to the need of building an inner identity which gives strength and growth to the exterior.

*If you close the door,
The night could last forever
Leaves the sunlight outside
And greets to nothingness
Lou Reed, After hours, 1969*

Dibujos realizados a lápiz sobre papel de grabado Fabriano /
Drawings made with pencil on Fabriano engraving paper
Tamaño / Size: 70x70 cm
2013

Fotografías impresas sobre aluminio / Photographs printed on aluminium
Tamaño / Size: 50x40 cm
2014

CEGUERAS / BLINDNESS

LA GALLINITA CIEGA NO SE HABÍA EXTINGUIDO

Ojo enfermo por floraciones extrañas.
Joyce Mansour

El exceso de visión produce ceguera. Es una de las consecuencias -y no precisamente poco grave- de la sociedad que nos ha tocado en vida, entregada puerilmente al imperativo visual. En ella, todo ha de hacerse visible, nada debe quedar sin ser expuesto. Es la tiranía de la transparencia. Y es fácil obedecerla, participar de ella y contribuir a su expansión. No es raro, al respecto, que constantemente estemos reclamándonos de mayor visibilidad en todo, sin excepción, como si la existencia no pudiera ser ya contemplada ni vivida de otro modo. Incluso llega a resultar una extravagancia decidir que uno no quiere mostrar lo que pertenece al ámbito del pudor. Porque una reclamación tal adquiere tintes de impudicia, es decir, es constituyente de una de las formas que alcanza la pornografía de la hipervisualidad: la exhibición en primer plano de la genitalidad afectiva. De verdad, ¿hemos perdido el gusto por el secreto, la capacidad de jugar con lo que no se quiere mostrar? ¿Nada hay ya que pueda quedar en el último pliegue de nuestra vergüenza?

Ya se ha dicho, es tal el cúmulo de estímulos visuales externos, es tal la fuerza colonizadora que desplazan que parece que la visión interior hubiera sido reducida a unas pocas compensaciones nimias.

Lo peor de todo es que el imperio de la visibilización señala una dependencia que crece proporcionalmente a medida que aquel se expande, una dependencia que llega a convertirse en costumbre, algo que podría conducir a una especie de incapacidad para tomar una iniciativa propia. Si una invasión tal se produce, instalando en el ser humano una pasividad esterilizadora, llegando incluso a disminuir sus defensas imaginativas, y cuya consecuencia sería escindirle un poco más al alienarle en la imagen externa, cómo no preguntarse con ansiedad sobre el modo de recuperar la propia visión: ¿Cómo volver a generar nuestros sueños, es decir, cómo volver a ver? Un gran amigo mío, que, para su dicha, tiene la enorme capacidad de recordar los sueños, no se contenta con ello y ha decidido experimentar algo tan sencillo como lo siguiente: taparse los ojos, cada noche, al irse a dormir, con un fular de dos tonos azules para potenciar la capacidad memorística del sueño en la vigilia. Y tiene su efecto: los recuerdos son nítidos, precisos e intensos. Después puede contarlos o no, pero no los exhibe. Traigo a colación este hecho porque se relaciona con la propuesta de Paula

THE BLIND MAN WAS NOT EXTINGUISHED

Sick eye due to strange blooms
Joyce Mansour

Too much vision leads to blindness. This is one of the -quite serious- consequences of present society, immaturely devoted to visual imperative. In this society everything must become visible, nothing can remain non-exhibited. We are under the tyranny of transparency, and it is easy to obey, to participate and to contribute to its expansion. We are constantly asking for bigger visibility in everything, with no exception, as if existence could no longer be lived or regarded differently. Not showing what belongs to the scope of privacy is an extravagance. Because this claim acquires levels of indecency, that is, it constitutes one of the pornographic forms of excessive visibility: the foreground exhibition of emotional genitalia. Is it true that we have lost the taste for secrecy, the ability of playing with things we don't want to show? Nothing can remain anymore in the last fold of our shame?

The amount of external visual stimuli and the colonizing force these displace is such that it seems that internal vision has been reduced to a few negligible compensations.

And worst, the empire of visibility points out a dependence that proportionally grows in as much as the empire expands, a dependence that becomes a habit, something that may lead to a sort of incapacity for own-initiative. If such an invasion takes place, installing a sterilizing passivity in the human being, reducing his imagination defenses and alienating him in the external image, we must ask ourselves: How can we recuperate our own vision? How can we generate again our dreams? How can we see again? A good friend of mine, who has an enormous capability to remember his dreams, has decided to carry out the following experiment: each night, when he goes to bed, he blindfolds his eyes with a handkerchief in two shades of blue to maximize his memory capacity. And it works: memories are clear, sharp and intense. Then, he may communicate them or not to other people, but he does not exhibit them. And I share this here because it is related to Ceguerras (Blindness), the proposal of Paula Noya, which consist in blindfolding certain individuals with a handkerchief, blinding them, so that they may start at that same moment a "way back" that leads them to see, but to effectively see with "eyes previous to eyes".

Noya, Cegueras, que consiste en hacer perder voluntariamente la vista a determinadas personas, cegándolas con un paño, con el fin de que inicien a partir de ese instante un "retorno" que les lleve a ver, pero a ver, efectivamente, con "los ojos anteriores a los ojos".

Esta es, digámoslo así, la apuesta conceptual, por lo que surge la cuestión de cuál es la práctica que conduce a la recuperación de una "mirada hacia dentro", en palabras de la propia Paula Noya.

Irónicamente, esto no salta a la vista, precisamente porque forma parte del adentro, de lo que quiere permanecer "ciego", y por tanto no condicionado a la exhibición, al menos durante su génesis. Y sin embargo es perfectamente visible, bellamente visible. No estoy hablando, en definitiva, de otra cosa que del dibujo, de un hacer que pertenece al orden del aislamiento voluntario, a la necesidad de la introspección, a una pérdida del sí sin la cual no podría tener lugar el propio re-conocimiento, que, para ser verdadero, se hace en la ocultación y se abandona a lo otro.

Nada es original en todo esto, ni se pretende. Pero sí contiene una nobleza de indagación de la que sale beneficiada la que, a mi juicio, debe ser atendida y alimentada delicada y firmemente: la actividad de espíritu, que tiene lugar en lo apartado. ¿Es esto poco en el escenario abrumador y obscuro de la impúdica visibilización total? Sí, pero es este poco lo que hace entrar en crisis ese imperio, desafiándolo con su potencia sorda y desatendida, y quizá en última instancia fugitiva, pues desobedece a sus prerequisites y se pone a la fuga en su secreto.

Paula Noya se ciega a sí misma. Sabe que su ojo también ha enfermado a causa de floraciones extrañas y necesita cuidarlo, de ahí que decida vendárselo a su manera, con objeto de recuperar la visión que le había sido hurtada. En efecto, ella se ciega entregándose ensimismada al tiempo lento de "la mano que piensa", tentando como en el juego de la gallina ciega el vacío, que en el dibujo equivaldría, tal vez, a perfilar los contornos que le hagan notar de nuevo que vive en un mundo que se reconstruye a la medida de su imaginación. Al abrir los ojos, el vacío palpado, la línea trazado, lo que al final había tocado aparecerá transfigurado a su mirada con toda su materialidad, con toda la realidad de su deseo.

Eugenio Castro
Madrid, 30 de septiembre de 2013

This is, let us say, the conceptual bet, which raises the question of which is the practice that leads to the retrieval of an "inward gaze", in the words of Paula Noya.

Ironically, this does not show up, since it forms part of the inward, of what wishes to remain "blind" and, therefore, not subject to exhibition, at least during its genesis. And yet, it is perfectly visible, beautifully visible. In short, I am speaking of drawing, of an action that belongs to voluntary isolation, to the need of introspection, to a loss of self-being required for attaining self-recognition. There is nothing original in all this, nor is it intended. Yet, there is a noble research that softly and firmly benefits the spiritual action that takes place apart. Is this a minimal experience in the obscene and overwhelming scenario of indecent total visibility? Yes, but this minimal experience shakes that empire, challenges it with a deaf and disregarded power that disobeys its requirements and secretly runs away.

Paula Noya blinds herself. She knows that her eye is also sick due to strange blooms and needs to be taken care of, and therefore she blindfolds her eye in order to recuperate the vision she has lost. In fact, she blinds and delivers herself to the slow motion of "the hand that thinks", touching void, as in the blind man game, which in drawing could perhaps amount to shape the profiles to notice again that she lives in a world that is being reconstructed tailor-made to her imagination. When the eyes open, the void that has been touched, the line that has been drawn, will appear transfigured to her glaze with all its materiality, with the entire reality of her wish.

Eugenio Castro
Madrid, 30th September 2013

LATIDOS / BEATS

Camisas, bombillas y perchas / Shirts, light bulbs and hangers

Dimensiones variables / Different dimensions

2010

LA AUSENCIA IMPOSIBLE / THE IMPOSIBLE ABSENCE

Balda de madera, angular de hierro y texto de vinilo / Wooden shelf, iron framing square and vinyl text

Dimensiones variables / Different dimensions

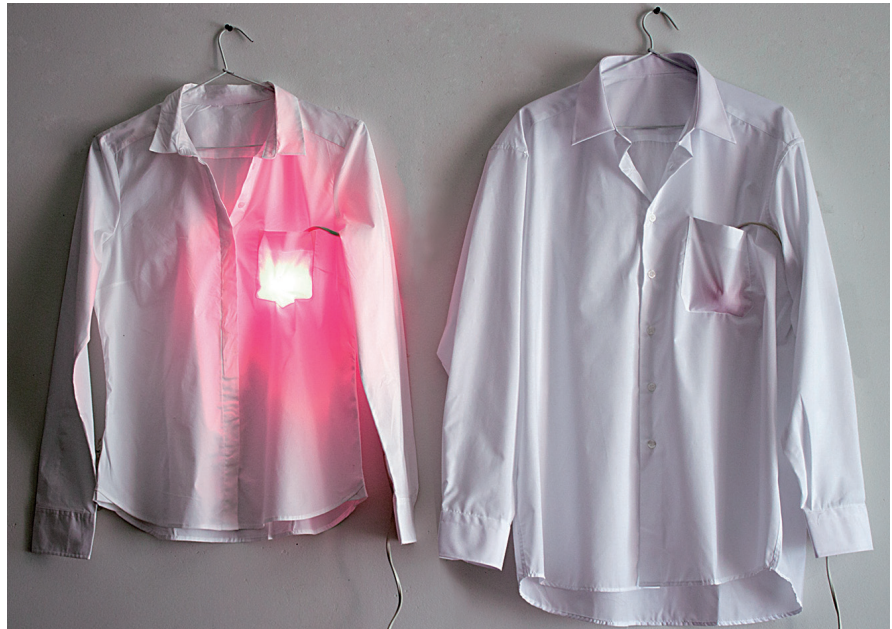
2008

INSTALACIONES / INSTALLATIONS

LATIDOS / BEATS

Los Nervios se me adhieren
al barro, a las paredes,
abrazan los ramajes,
penetran en la tierra,
se esparcen por el aire,
hasta alcanzar el cielo.
El mármol, los caballos
tienen mis propias venas.
Cualquier dolor lastima
mi carne, mi esqueleto.
¡Las veces que me he muerto
al ver matar un toro!..
Si diviso una nube
debo emprender el vuelo.
Si una mujer se acuesta
yo me acuesto con ella.
Cuántas veces me he dicho:
¿Seré yo esa piedra?
Nunca sigo un cadáver
sin quedarme a su lado.
Cuando ponen un huevo,
yo también cacareo.
Basta que alguien me piense
para ser un recuerdo.

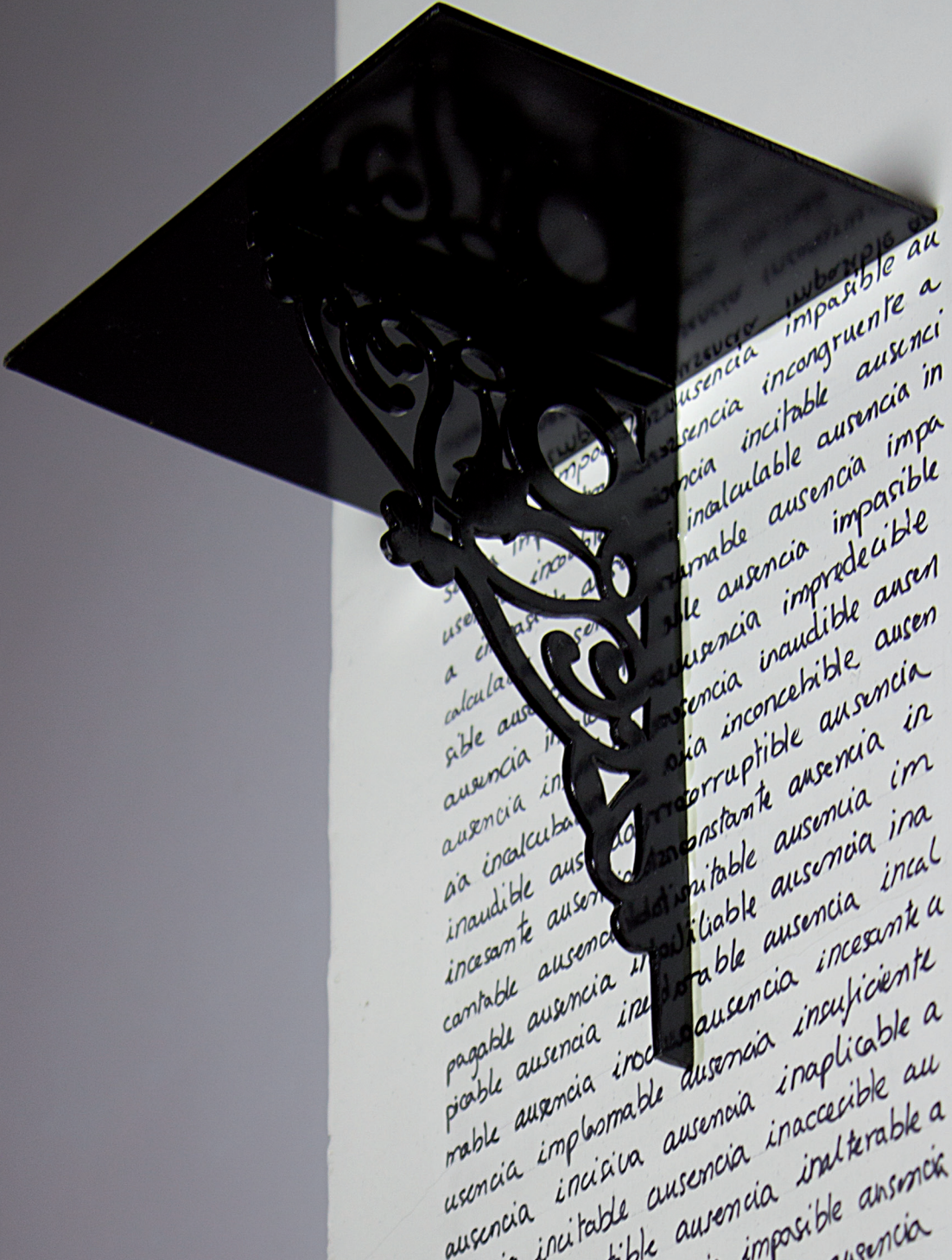
Comunión Plenaria, Oliverio Girondo

AUSENCIA IMPOSIBLE / THE IMPOSIBLE ABSENCE

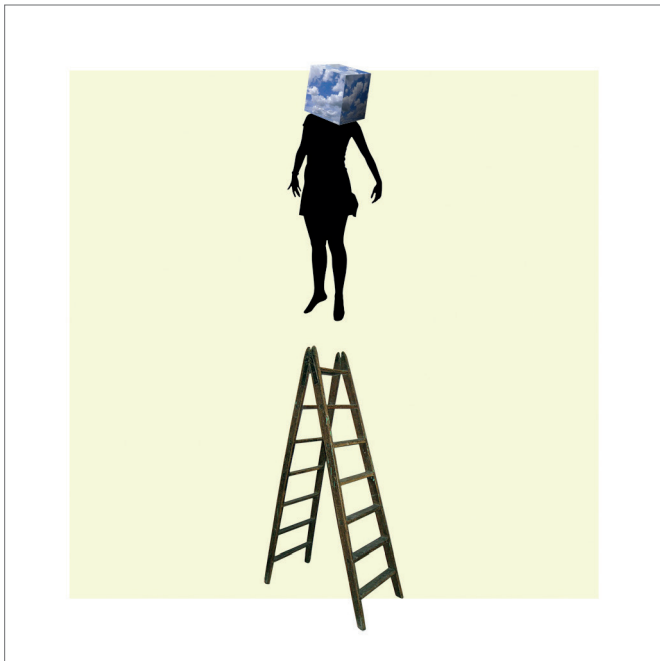
sencia imposible ausencia inabarcable ausencia impredecible ausencia probable ausencia imprenetrable ausencia inabordable ausencia inabordable ausencia insuficiente ausencia increíble ausencia inanimable ausencia implacable ausencia inactiva ausencia intragable ausencia invisible ausencia injustificable ausencia incinerable ausencia indudable ausencia indiferente ausencia imparable ausencia insondable ausencia inaudible ausencia inherente ausencia inaceptable ausencia incommon ausencia infumable ausencia incalificable ausencia inadoptable ausencia incorpórea ausencia inimaginable ausencia incitable ausencia inajustable ausencia incoable ausencia incandescente ausencia incorruptible ausencia implasmable ausencia inadoptable ausencia incluíble ausencia inculcable ausencia imperceptible ausencia inescrutable ausencia implacable ausencia incluíble ausencia impasible ausencia impertinente ausencia incautable ausencia incogruente ausencia imperturbable ausencia implacable ausencia implantable ausencia implementable ausencia inapuesta ausencia impermeable ausencia imperdonable ausencia imparable ausencia inenarrable ausencia imbuible ausencia inimitable ausencia impagable ausencia incisiva ausencia incesante ausencia inalterable ausencia inapagable ausencia inaplazable ausencia inaplicable ausencia inapetente ausencia inarrugable ausencia incantable ausencia inapalpable ausencia incalmable ausencia incendiable ausencia incitativa ausencia indelible ausencia incobrable ausencia incordiable ausencia inobtable ausencia inaccesible ausencia inalcanzable ausencia inalterable

Caja de 20 collages digitales, impresión artística sobre papel Hanhemuele /
Box of 20 digital collages, artistic print on Hanhemuele paper
Tamaño / Size 35x35 cm
2014

**SANTA TERESA Y LAS METAMORFOSIS/
SANTA TERESA AND THE METAMORPHOSIS**

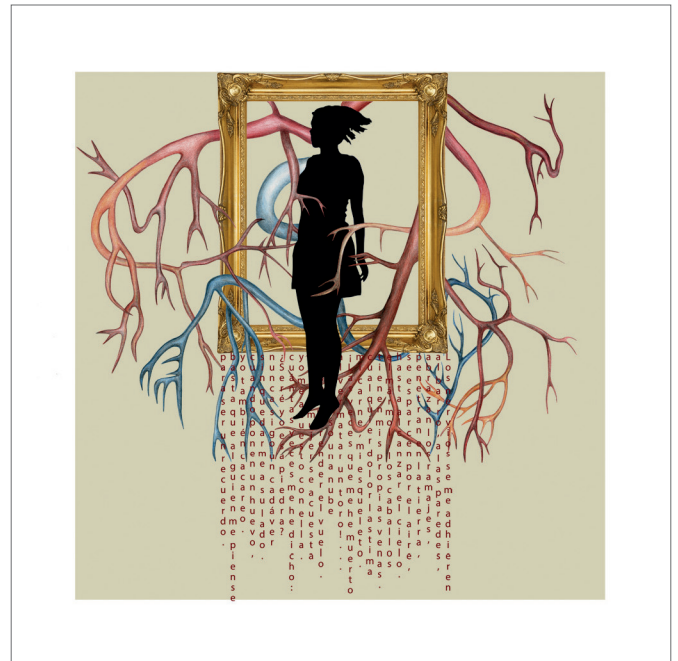
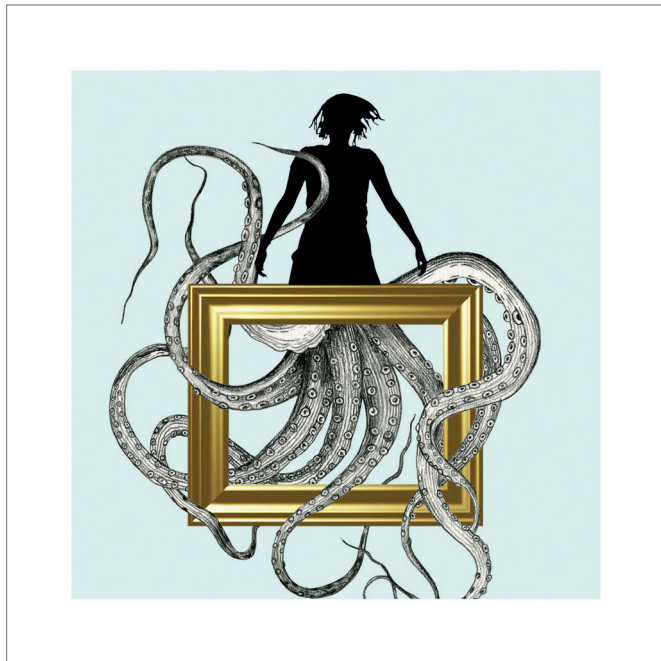
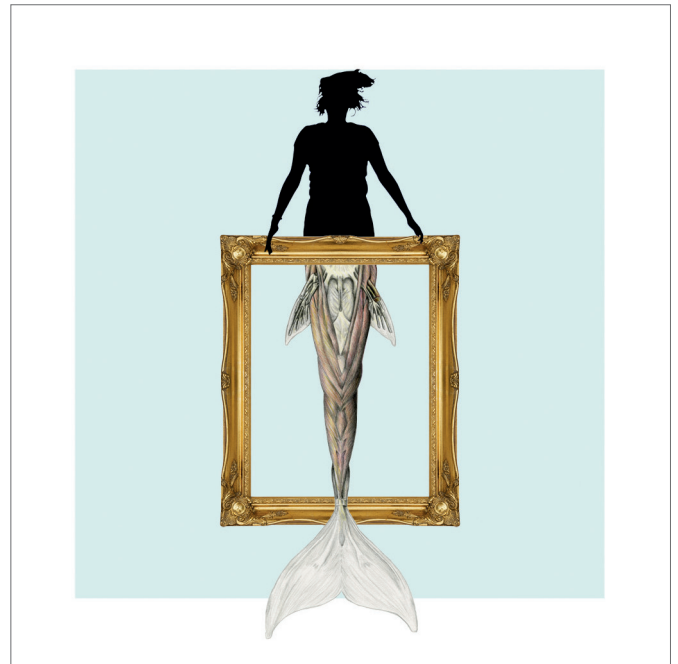

LEVEDAD DEL CUERPO, EXIGENCIA DEL RETIRO... PARA VER

No forma parte del espíritu de la época reclamarse del apartamiento, del aislamiento. Al contrario, como ya he dicho en ocasión de la anterior exposición de Paula Noya, hoy debe ser dado a conocer todo, la visibilidad debe reinar hasta el punto de que ni siquiera un poco de nuestra mente quede sin desvelar, ni un trozo del alma sin mostrar, ni un pedazo de cuerpo sin exhibir. (Si insisto en esta cuestión, es porque subyace en la obra de Paula Noya, y aquí vuelve a "aparecer"). Sin embargo, esta exhibición tal vez lo único que demuestra es la impotencia de ver, de verdad ver: es decir, tener visiones en un retiro que el espíritu necesita para reconocerse, quizá para pacificarse en medio de esta dictadura de lo imparabile; y esto sin excluir que en tal retiro exista un posible dolor, incluso un cierto tormento. Pero la pasión es así. Con todo, no parece hoy un desatino querer situarse al margen para reencontrarse con lo necesario, y lo necesario aquí quiere decir lo que uno es capaz de restituirse, y quién sabe si, en una situación extrema, lo que le salve.

Pero quedémonos, por el momento, en lo que un determinado aislamiento tiene como para dar a ver. Pues no es incierto que "abandonar" lo mundano y mantenerse en el espacio poético del taller, para un ser sensible que se toma del todo en serio su actividad creadora, conlleva, por un lado, una recuperación de poderes entre adormecidos y perdidos, y por otro, cuando estos han sido retomados, su ahondamiento. Pero esto no sólo se hace en el taller, bien es cierto, sino en cualquier lugar y situación, hasta en los más hostiles, y a diario. En tal caso, podemos decir que un aislamiento semejante equivale a una profunda interiorización que favorece, o eso pienso, el milagro de la visión.

De cualquier modo esto no es, ni por asomo, una ciencia exacta, dicho así para entendernos. Ni el aislamiento, ni la capacidad de creación, ni la voluntad de ver garantizan la visión. Sin duda que entran en juego factores que escapan a lo aprendido, a la erudición, y desde luego la pasión, la exacerbación, el arrebató tienen mucho que decir en este asunto. Y la obsesión, sí, la obsesión, la cual "debemos cuidar muy bien, pues es con mucho lo mejor de que disponemos", escribe el cineasta checo Jan Svankmajer.

Si tenemos en cuenta seriamente estos factores, podemos imaginar que el creador, cualquiera de nosotros -definitivamente todos

LIGHTNESS OF THE BODY, NEED OF RETREAT... IN ORDER TO SEE

Invoking retreat and isolation are not part of our Zeitgeist. On the contrary, as I already said in the previous exhibition of Paula Noya, everything has to be shown today, visibility must dominate and not even a bit of our mind can be concealed, not even a bit of our soul can be hidden, not even a bit of our body can be spared from exhibition. (I insist in this issue because it underlies the work of Paula Noya, and it "appears" again here). Yet, this exhibition perhaps only demonstrates the impossibility of seeing, of really seeing. That is, of having visions in a retreat that spirit needs to recognize itself, maybe to pacify itself in the midst of this unstoppable dictatorship; even if in said retreat we find certain pain, certain torment. But that's the way passion works. Yet, there is nothing wrong in stepping aside to rediscover what is necessary, and here, necessary means what we are able to get back and perhaps, in an extreme situation, what can save us.

But let us remain in a certain retreat. It is true that "abandoning" the mundane and remaining in the poetic space of the atelier, for a sensible human being that takes seriously his creative activity, involves, on one hand, regaining powers that were asleep or lost and, on the other hand, developing these powers. This takes place in the atelier but also in every other place and situation -even in the most adverse-, and every day. We can therefore say that such isolation is equivalent to a deep internalization that, in my opinion, favors the miracle of vision.

Yet, this is far from being an exact science. Vision is not guaranteed by isolation, and neither by the capacity of creation or the willingness to see. Other elements play their role, in particular passion, exacerbation and outburst. And obsession; yes, "which we must take good care of, since it is the best we have", in the words of Czech filmmaker Jan Svankmajer.

If we seriously consider these elements, we can imagine that the creator -any of us and all artists- enters a phase of weightlessness and reaches a degree of disconnection that puts him/her near a significant change of senses. If this would take place in such terms, we could speak of a mystic

“artistas”- cayendo por la pendiente del abajo, entre en fase de ingravidez, esto es, que alcance un grado tal de desconexión que le acerque a una significativa alteración de los sentidos. Si esto sucediera en tales términos se podría hablar entonces, con propiedad, de tener una experiencia cercana a lo que se supone es la experiencia “mística”. Aun así, una mayor o menor alteración de los sentidos no debe hacer pensar que lo experimentado se acerque a lo místico, cuya extremidad se mantiene a distancia de lo anterior.

Por lo tanto, sería conveniente situarnos en esa alteración de los sentidos, próxima a una “realidad” que no lleve a lo ilusorio. Ahora bien, en términos de deseo, y analógicamente hablando, todo nos autoriza a establecer esas relaciones, pero insisto, sin confundir una cosa y otra. No es poco, por lo demás, que cualquiera que se entrega a una actividad creadora del tipo que nos convoca pueda decir que tiene esa experiencia alterada, esto es que ha conocido una determinada perturbación de su estructura psico-física lo suficientemente acusada como para poder poner en su boca la palabra alteridad. No es poco, insisto. Y aquí es donde pienso que se encuentra Paula Noya. En consecuencia, el trabajo que ahora nos regala se sitúa, a mi juicio, dentro de esas coordenadas. Porque, entre otras cosas, la propuesta de Paula es de tipo conceptual, correspondiéndose nítidamente con un conocimiento adquirido al que quiere dar unas formas y conferirle un imaginario que lo haga aprehensible, en lo cual -tal y como yo creo- reside su franqueza y honestidad.

Dicho lo anterior, se hace tal vez más entendible la propuesta de Paula Noya, ya que parece querer establecer una correspondencia entre el retiro perenne de Teresa de Ávila y el retiro, menos perenne, del artista (hoy realmente excepcional). Una correspondencia que encontraría su mayor punto de conexión justamente en la visión que tal retiro pueda inducir. Y, como causa de tal visión, la metamorfosis -claramente de tipo interior- que se pueda experimentar. En el caso de Paula Noya, cuyo “aislamiento” conozco, la visión comienza por el encuentro de una figura cuya presencia se erige en el resorte conceptual de toda esta serie de collages: la silueta de una mujer. Pero antes de ser conceptual, esta figura ha tomado el lugar de imagen persistente a partir de la cual se va a desencadenar todo un proceso de metamorfosis del imaginario que la creadora misma va a suscitar, pero también del que late en su interior. Esta silueta, como podemos apreciar, es la de una mujer... que se halla siempre en estado de levitación. Para Paula, la levitación encarna aquí una especie de fuga del cuerpo del lastre terrestre que lo ancla a

experience. Nevertheless, a bigger or smaller change of senses does not mean that what has been experienced has reached a mystic level.

Therefore, it would be wise to situate ourselves in that change of senses, near to a “reality” that does not lead to illusion. However, in terms of desire, and analogically speaking, we are authorized to establish those relationships, but, I insist, without confusing one thing with the other. It is quite relevant, additionally, that an artist may say that his/her experience has been changed, that he/she has undergone a certain perturbation of his/her psycho-physic structure that is strong enough to put in his/her mouth the word “change”. It is quiet relevant, I insist. And I believe that Paula Noya is in this situation, and that the work she presents lies within these coordinates. Among other things, because Paula’s proposal is conceptual and clearly corresponds with an acquired knowledge that, through forms and imaginary, becomes coherent and honest.

Having said this, perhaps it is easier to understand the proposal of Paula Noya, since it seems to establish a link between the perennial retreat of Teresa of Avila and the, less perennial, retreat of the artist (a real contemporary exception). A link that finds its highest connecting point in the vision that said retreat may prompt. And, as the cause of said vision, the internal metamorphose that can be experienced. In the case of Paula Noya, whose isolation is known to me, the vision starts with finding a figure whose presence becomes the conceptual spring of all these series of collages: the silhouette of a woman. But before becoming conceptual, this figure has taken the place of a persisting image through which a process of metamorphosis of the imaginary can be triggered. As we may see, this silhouette belongs to a woman that is always in a state of levitation. For Paula, levitation means here a body that runs away from the ballast that ties it to a sad, improper and alienated everyday life. Running away from said oppressive matter, the body reaches a liberation that enters in coalescence with the mind. The metamorphic process starts after said coalescence, given that the common experience of detachment suffered by both body and mind cannot be separated. If it could, we would remain in the eternal division in which our Judeo-Christian civilization and its agent, capital, has imprisoned us. We must keep in mind this fact because it may whisper to us something very important: the “artistic” experience of retreat, of detachment, and the experience

una vida diaria de pesadumbre, impropia, o como poco de afasia, alienada en último término. Ausentándose de esa materia opresiva, el cuerpo alcanza una liberación que entra en coalescencia con la mente. Una vez se da esta coalescencia, comienza el proceso metamórfico. Pues es inseparable la experiencia común del desprendimiento tenida tanto por el cuerpo como por la mente. De otro modo, nos mantendríamos en la sempiterna división en la que nos tiene aprisionados nuestra civilización judeo-cristiana y su agente capital. Es interesante tener en cuenta este hecho porque quizá nos susurre algo de suma importancia: la experiencia "artística" del retiro, del desprendimiento, y la experiencia del rapto de la mística coinciden en que, con sus diferentes credos, son una experiencia profana, es decir, de rebelión contra el dogma, sea laico en un caso (el del arte contemporáneo, lujoso administrativo del capitalismo), o religioso en el otro (siervo secular de la iglesia). Resultaría hoy de una ingenuidad difícilmente aceptable pensar que el mercado del arte no se ha erigido en una iglesia (o por lo menos en su sacristía) como ya lo es la católica, que busca sus mayores beneficios, para lo cual necesita tener sus propios santos fieles, obedientes, dispuesta a no permitir la impunidad de los heterodoxos... cuando estos no son una mera nomenclatura sino herejes y/o irredentos en acto.

Si uno toma como referente la figura de Teresa de Ávila, no puede dejar de tener en cuenta estas actitudes.

En cuanto a lo iconográfico se refiere, estimo que allí donde Paula Noya consigue una mayor correspondencia entre metamorfosis y liberación es en aquellos collages en los que el desafuero del alma (rapto, levitación) y transformación del cuerpo se encuentran, y cuyas representaciones mayores serían las de la atávica animalidad (que domina en este trabajo, no lo ignoremos) y la de la "dulce" "descorporización". Pulpo, arterias, ramajes, peces, aquello que simbólicamente pertenece a lo de abajo y a lo de adentro arrastra sus poderes transformadores, pues es ahí, en lo más profundo de la psique, donde comienza todo verdadero proceso metamórfico, con su gloria y su tormento.

Eugenio Castro

of the abduction of the mystique are both, in spite of their different faiths, profane experiences, that is, experiences against dogma, secular in one case (contemporary art, luxury administrative servant of capitalism) and religious in the other (secular servant of church). Today, it would be difficult to accept that art market has not become a sort of church (or at least a vestry) similar to the Catholic church, which looks for more benefits and needs, therefore, faithful and devoted saints; which does not allow the impunity of heterodox members, when these are not a mere nomenclature but practicing heretic and/or irredeemable individuals.

If we take Teresa of Avila as a reference, we must consider these attitudes.

In respect of iconography, I believe that Paula Noya reaches her best link between metamorphosis and liberation in those collages in which the impeachment of the soul (abduction, levitation) meets the transformation of the body; its major representations would be that of the atavistic animal nature (which, let us not forget, dominates in this work) and that of the "sweet" "disembodiment". Octopus, arteries, branches, fish, all that symbolically belongs to "down" and "inside" drags its transformation powers, because it is there, in the depth of psyche, where every true metamorphic process begins, with all its glory and its torment.

Eugenio Castro

8 pañuelos; tela de bordada, puntillas / 8 handkerchieves; embroidered fabric, lace
Tamaño / Size: 23x23 cm
2009

EL VESTIDO DE NOVIA /
THE BRIDEGROOM DRESS

CICLO DE VÍDEO ARTE /
A SEASON OF VIDEO ART

CEGUERAS / BLINDNESS 2011 DVD 2 min.

La obra CEGUERAS toma como leitmotiv la pérdida voluntaria de la vista, simbolizada por el paño que cubre los ojos.

En el video, la acción de taparse los ojos se vuelve un acto voluntario, como producto de la necesidad de sumergirse en un mundo personal, íntimo, representado tradicionalmente por el hogar.

The piece BLINDNESS has as its leitmotif the chosen loss of sight, symbolized by the cloth that covers our eyes.

In the video, the act of covering our eyes becomes a voluntary act, as a product of the need of diving in our personal, intimate world portrayed traditionally by home.

LAS PARCAS / PARKAS 2010 DVD 2 min.

El vídeo propuesto "Las Parcas" toma un ovillo de lana como hilo conductor del transcurrir del tiempo.

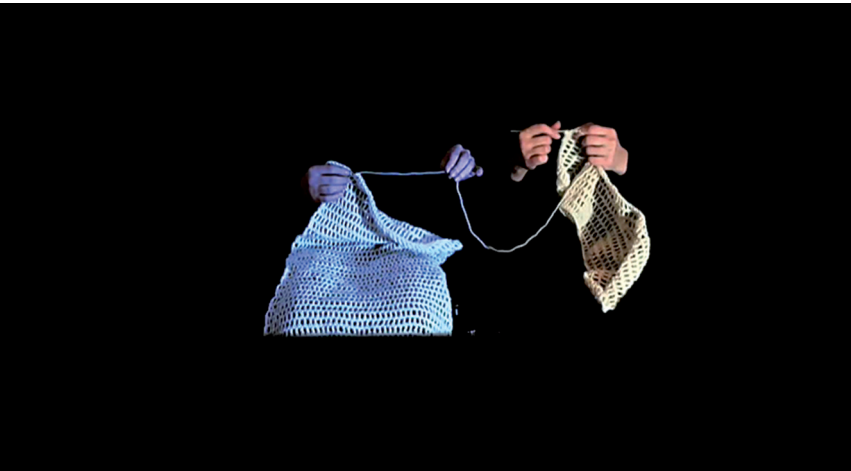
Al igual que en el mito de las Parcas, el ovillo parece tejer el camino laberíntico en el que se convierte el devenir de la vida.

The video suggested "Parkas" uses the wool ball as the thread that shows the passage of time.

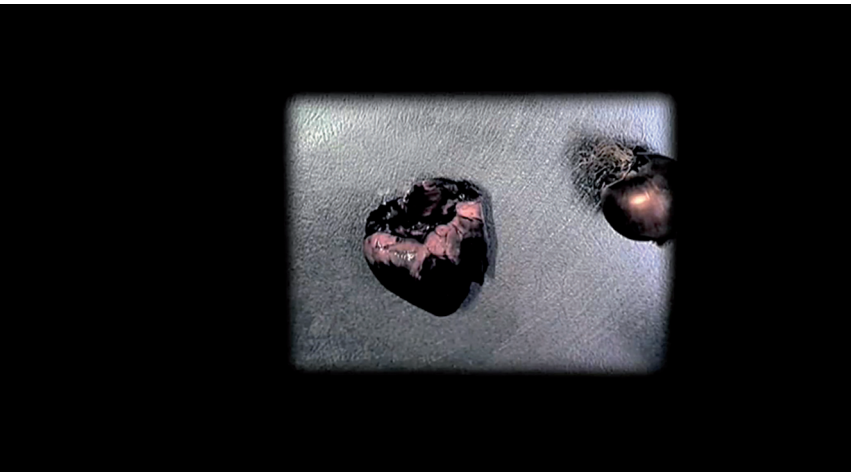
Like in Parkas myth, the wool ball seems to weave the labyrinthine path which our life can evolve into.

TRÍPTICO / TRYPTICH 2009 DVD 10 min.

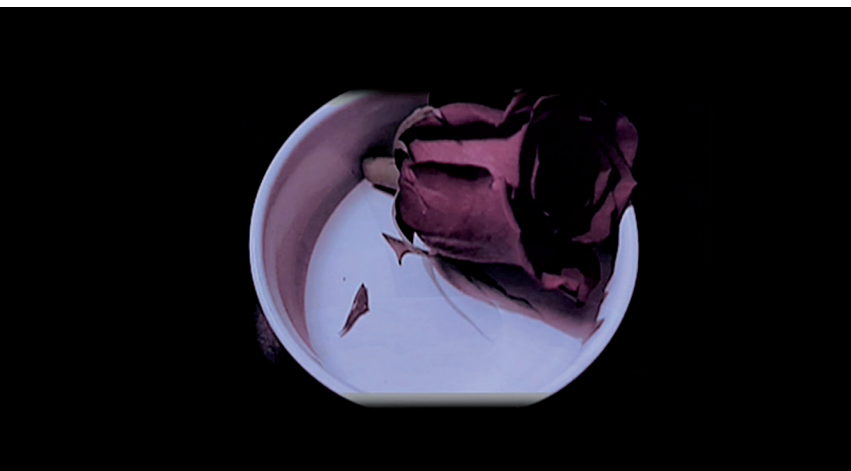

PENÉLOPE II

BON APETTIT

COMO UNA ROSA

Este tríptico muestra una visión particular sobre el mundo femenino retratado en primera persona, no como obra autobiográfica pero si autorrefencial.

This tryptich shows a personal vision on the feminine world portrayed in first person, not as an autobiographical piece but as self-reference.

CURRICULUM

EXPOSICIONES INDIVIDUALES / INDIVIDUAL EXHIBITIONS

- 2014 Identidades y latidos, Museo Provincial de Lugo
- 2013 Cegueras e Imposturas, II Festival Miradas de Mujeres, Sala La Bacía, Madrid
- 1996 Red de Arte Joven de la Comunidad de Madrid, Cirros, Madrid
- 1995 Sala de exposiciones FE.VE.SA, Salamanca
- 1994 Centro Cultural "El Montacargas", Madrid
- 1993 Sala de exposiciones del Banco Gallego, Lugo

EXPOSICIONES COLECTIVAS / COLLECTIVE EXHIBITIONS

- 2013 Vídeo "Las Parcas", Ciclo "Dejar el cuerpo" comisariado por Susana Blas, Sala La Bacía, Madrid
- Vídeo "Watching", The 8th Annual Carnival of E-Creativity, India
- 2012 La Serie "Cegueras" en la exposición colectiva Espacio Común, Galería Artsur, Madrid
- 2011 Vídeo "Días de recuerdo, sueño de días", Espacio Off Limits", Madrid
- Vídeo "Watching" en el Festival Internacional Art & the City, México
- Vídeo "El Pliegue", presentado en el Festival Int. de Documental OPENCTY, Londres
- Vídeo "Miradores", presentado en el Festival Int. de Videoarte CologneOFF, Polonia
- 2010 Vídeo "Miradores", vídeo proyectado en Videomix "Futbol Replay" en La Casa Encendida, Madrid
- Vídeo "Penélope", vídeo proyectado en el VideoPerformance "EJECT3", DF, México

Vídeo "1, 2, 3... 38", presentado en el Proyecto Circo, La Habana, Cuba

Vídeo "El Pliegue", presentado en Documental0 Madrid

Vídeo "Transcurso", presentado en Tabacalera C. of Audiovisual Art, Madrid

2009 Vídeo "Femenino Plural", Espacio Off limits, Madrid

Vídeo "A Perfect Day", Asociación Los Purificados, LaLaboral, Gijón

Vídeo "Femenino Plural", presentado en el Museo de la Univer. de Alicante

2008 Vídeo "Rodar y Rodar" Exposición "Toys & Us". Sala Cruce, Madrid

2007 Vídeo "Bitácora en Blanco" Presentación del DVD "MADRID, MADRID, MADRID" (Reflexiones urbanas en vídeo) Espaciomenosuno, Madrid

2003 Estampa, Salón Int. del Grabado y Ed. de Arte Contemporáneo, C.M.A.G.E.C, Madrid

2002 Sala de Exposiciones del Canal de Isabel II, "SOBRE EL SEXO", CAM

2001 Estampa, Salón Int. del Grabado y Ed. de Arte Contemporáneo, C.M.A.G.E.C, Circuitos 2000, Spanish Institute, Nueva York

2000 Focale 2000/2001, Junta de Castilla y León. Envialrte), Sala de Exposiciones Espacio F, Madrid

Circuitos 2000, Centro de Arte Joven, Comunidad de Madrid

Sala de Exposiciones del Canal de Isabel II, "SOBRE EL AMOR", CAM

Certamen de Fotografía de la Junta de Castilla y León, FOCALÉ, Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid. Itinerante: Palencia, Zamora, León, Segovia, Burgos, Soria

ARCO'00. Círculo de Bellas Artes, Madrid

BECASY PREMIOS / GRANTS AND AWARDS

- 2000 Adquisición de la Serie fotográfica "Movimientos",
Certamen Foto Joven 2000, Junta de Castilla y León
- 1999 Adquisición de la Serie fotográfica "La ausencia imposible",
Certamen de Artes Plásticas '99, Junta de Castilla y León
- 1991 Beca Erasmus de la Facultad de Bellas Artes de
Salamanca, Nuova Academia de Belle Arti de Milán, Italia
- 1990 2º Premio del V Certamen de Arte Joven de U.G.T., Madrid.

Accésit del Certamen de Pintura José Guisan, Lugo

OBRA PUBLICADA / PUBLISHED WORK

- Catálogo IDENTIDADES Y LATIDOS, 2014
- Catálogo II FESTIVAL MIRADAS DE MUJERES, MAV, Madrid.
- Catálogo Festival Internacional de Documental
OPENCITY, Londres
- Catálogo Festival Internacional DOCUMENTA MADRID '10.
Madrid
- Catálogo MULIER, MULIERIS, 2009, Museo de la
Universidad de Alicante
- Catálogo FOCALÉ 2003, Junta de Castilla y León
- Catálogo FOCALÉ 2001, Junta de Castilla y León
- Catálogo CIRCUITOS 2000, Comunidad de Madrid
- Catálogo FOCALÉ 2000, Junta de Castilla y León
- Catálogo ARCO 2000
- Catálogo V Certamen de Arte Joven de U.G.T., Madrid
- Catálogo VII Certamen de Pintura del Concello de
Cambre, La Coruña
- Catálogo Certamen de Pintura Caja Española'92, Valladolid

RESEÑA BIOGRÁFICA DE SUSANA BLAS

Susana Blas Brunel (Madrid, 1969) es historiadora del arte contemporáneo, especializada en creación audiovisual y cuestiones de género. Es redactora del espacio cultural de televisión Metrópolis (tve2). Forma parte del Consejo de Asesoras de MAV (Mujeres en las Artes Visuales).

Escribe en distintas publicaciones sobre vídeo y feminismo, cuestiones de género y arte actual; y ha impartido clases, talleres y conferencias sobre estas materias.

Ha comisariado innumerables ciclos y exposiciones sobre videoarte entre las que destacan:

- Videos XX (Photoespaña, 2002)
- Adolescentes (Museo Reina Sofía, 2003)
- Vete a tu habitación (La Casa Encendida. Madrid, 2003)
- EL: ¿nuevos masculinos? (Sala Juan Francés. Zaragoza, 2006)
- Disparos eléctricos. Vídeo y Feminismo (Centro Cultural Montehermoso. Vitoria, 2007)
- El viaje dislocado (MARCO. Vigo, 2007)
- Sonrisas y Lágrimas (Centro Torrente Ballester. Ferrol, 2010)
- Mundo Aparte: nuevo videoclip español (Instituto Cervantes, 2009-2011)
- Fábulas Problemáticas (Antigua Tabacalera. Madrid, 2011 y AECID)
- Dejar el Cuerpo (La Bacía, Madrid 2013), entre otros proyectos.

Desde febrero de 2004 programó regularmente videoarte en La Casa Encendida en la sección Videomix; y desde 2011 comisaría cada año el Maratón de Vídeo MAV en La Casa Encendida, dentro del Festival Miradas de Mujeres.

A nivel internacional ha itinerado algunos de los proyectos citados, y concebido otros específicamente. Los más recientes "Mundo aparte: nuevo videoclip español (2009-2011)" producido por el Instituto Cervantes y presentado en diversas sedes del Instituto Cervantes del mundo y "Fábulas Problemáticas" itinerando en la actualidad por AECID en Latinoamérica.

SUSANA BLAS BIOGRAPHIC REVIEW

Susana Blas Brunel (Madrid, 1969) is a contemporary art historian, specialized on audiovisual creation and gender matters. She is the editor of the cultural television program Metropolis (tve2). She takes part in the Council of consultants of Women in Visual Arts.

She writes for different publications on video and feminism, gender matters and contemporary art and she has given lessons, workshops and lectures on these areas.

She has commissioned a great number of seasons and video art exhibitions and among the most outstanding are:

- Videos XX (Photoespaña, 2002)- Teenagers (Reina Sofía Museum, 2003)
- Go to your room (La casa encendida, Madrid, 2003)
- HE: new masculinity? (Room Juan Francés. Zaragoza, 2006)
- Electric shooting- Video and feminism (Cultural center Montehermoso. Vitoria 2007)
- Twisted trip (MARCO, Vigo, 2007)
- Smiles and tear (Torrente Ballester, Ferrol 2010)
- World apart: a new Spanish video clip (Cervantes institute 2009-2010)
- Troublesome fables (Old tobacco factory, Madrid 201 and AECID)
- Leaving the body (La Bacía, Madrid, 2013) among other projects.

Since february 2014 she has programmed regularly video art in La Casa Encendida in Videomix section and since 2010 she has commissioned the Video Marathon MAV every year in La Casa Encendida inside the Festival Women´s Look.

She has moved some of the mentioned projects internationally and has conceived others. The newest ones: World apart: a new Spanish video clip (2009-2011) made by Cervantes Institute and introduced it in different venues of Cervantes Institute worldwide and " Troublesome fables" moving nowadays alongside Latin America by the AECID.

Agradecimientos

Eugenio Castro, Susana Blas, Rosa Rois, Rubén Solís, Alba García, Juan Ruíz, Felisa Morán, Tereza Benesova, Inés Iglesias, Rosa Capote, Ana Rollán, Taller Manolo Gordillo Edición de arte, Cristina García Lautre.

Portada: "Tereza" de la serie Cegueras 2013 de Paula Noya
Contraportada: "Retrato de mi abuela Inés" 1985 de Paula Noya
Textos: Susana Blas, Eugenio Castro, Oliverio Gironde
Traductores: Inés Iglesias, José Manuel López
Maquetación: Cristina García Lautre
Impresión: TF Artes Gráficas

"Retrato de mi abuela Inés" 1985