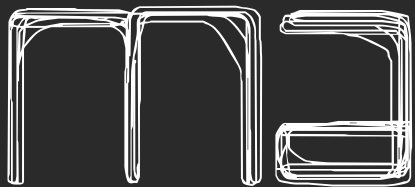

a n t o n i o n a v a r r o

ma

DESAPARECER DE MÍ

DESAPARECER DE MÍ

PROMUEVE

Museo del Mar de Santa Pola
(Ayuntamiento de Santa Pola)
Alicante

CONCEJALA DE CULTURA

Sra. Anna Antón

**COORDINADORA DE LA
EXPOSICIÓN**

María José Cerdá

EDITA

Matilde Gómez Osuna
Ayuntamiento de Santa Pola
(Museo del Mar)

TEXTOS

Antonio Navarro
Pilar Escanero

IMÁGENES

Antonio Navarro

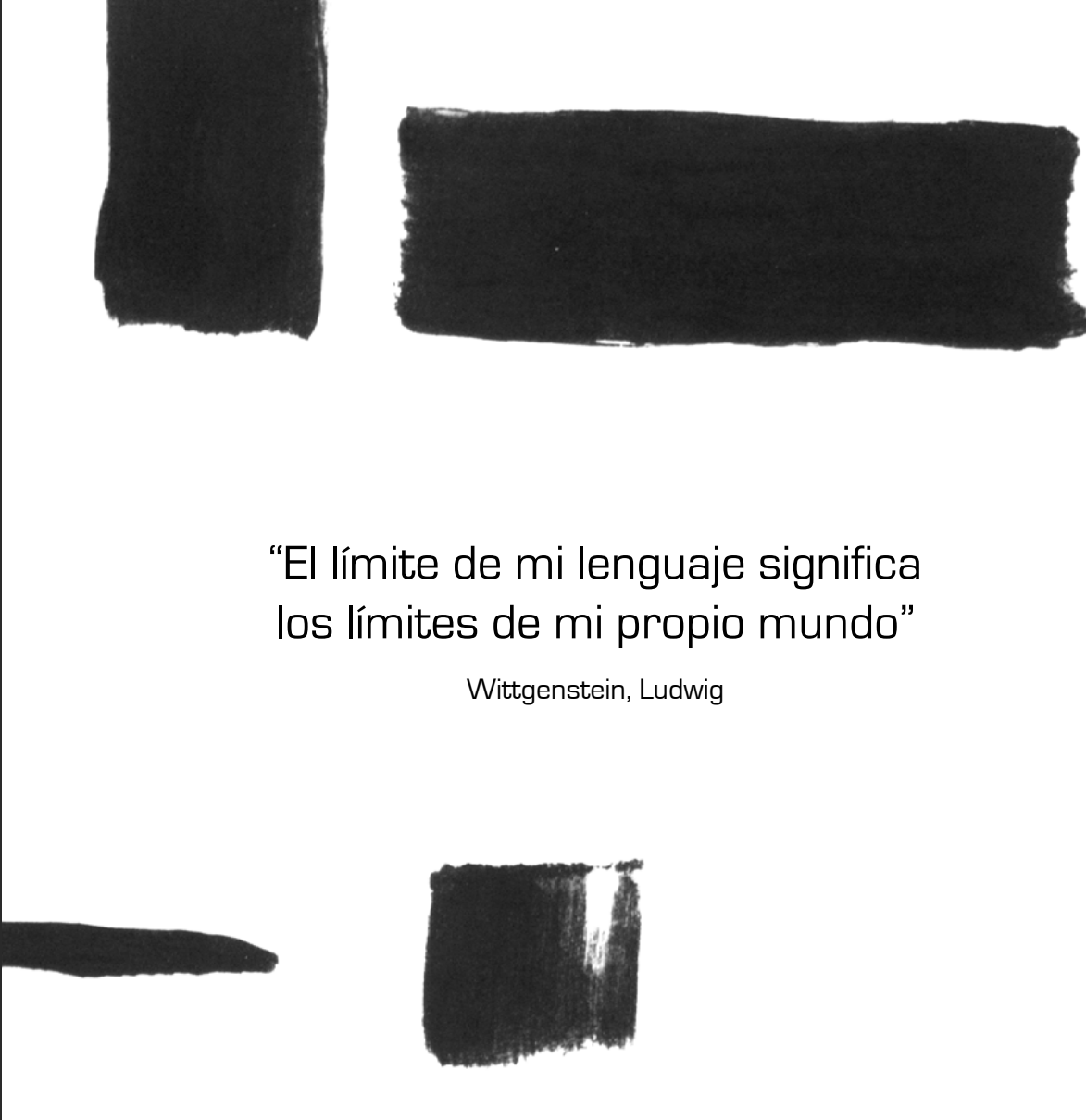
MONTAJE EXPOSICIÓN

Juan Bautista Piedecausa

PERSONAL SALA

Gabriel Irlés, Gregorio de Pedro,
Celia García y María Carmen Andrés
(Administración)

ISBN 978-84-09-10310-2

“El límite de mi lenguaje significa
los límites de mi propio mundo”

Wittgenstein, Ludwig

EL SILENCIO, UNA AUTÉNTICA REVELACIÓN

Cuando el silencio inunda e invade con su presencia o con su sola existencia un habitáculo, un espacio abierto, un momento, una relación, una mirada todo se modifica, todo cambia. Como dice Simone Weil, "la pura observación es transformadora". El silencio permite penetrar, irrumpir en una realidad que nos resulta inalcanzable cuando no hay silencio. En una realidad que desconocemos, que nos perdemos, porque parte de nuestros sentidos habitualmente se distrae, está en otras cosas, en otros momentos, en otras sensaciones y olvidamos que tenemos la capacidad de discernir entre, estar ensimismados en todas y cada una de las cosas que nos rodean y los problemas que nos afectan, lo que nos genera un ruido ensordecedor que la mayoría de las veces es insoportable, o, permitírnos ahondar en lo más profundo de nuestro ser que es el silencio, donde nada es perturbador, pero sí real, es la realidad más sincera y más pura. No hay en ella contaminación alguna.

"Es verdad que la idea de silencio ha sido comúnmente asociada a un sentimiento de trascendencia, a una dimensión metafísica, espiritual y sagrada. Esto explica que su especulación responda al modo en que se han planteado y expresado la filosofía y la teología, al menos en sus inicios, cuando tales disciplinas o ciencias carecían de un carácter definido. En todas ellas subyace la necesidad de remontarse al silencio original y de aceptar en él una herramienta para el conocimiento

propio, y también hallar en su cultivo el sentido de la existencia y su relación con lo desconocido e inexplicable"¹. Esta reflexión, nos aclara en cierta medida la comprensión de lo inexplicable que nos resulta el silencio. Es un concepto inabarcable, indefinible, intransferible ... es algo que se nos escapa, incluso aún cuando ni siquiera soñamos con aproximarnos a él. Quizás sea uno de los conceptos más inaccesibles e inalcanzables que subyacen en el espacio y en el tiempo de la historia de la humanidad.

"La crítica al antropocentrismo operó el destensamiento del sujeto y propició la desterritorialización del sonido. Destensado el espacio en el que se creaba la medida, el sonido se vacía de las intenciones del hombre, de sus gustos y emociones. Sin la medida intelectual, sin preferencias racionales o sentimentales, no hay criterios para establecer las relaciones entre los sonidos, ni tampoco entre los sonidos y los hombres. Por ello Cage puede afirmar, siguiendo las enseñanzas del budismo zen, que entre los sonidos y los hombres hay nada, la nada-en-medio"². Traigo a colación, las explicaciones que del silencio hace en sus profundas meditaciones [también con una cierta visión Zen] Pablo d'Ors "Para fortalecer mi convicción y apuntalar mi voluntad, me centré en lo que estimé que era más determinante: el silencio. Me refiero tanto a lo que hay en el silencio como al silencio mismo, que es una auténtica revelación. Debo advertir desde ahora, sin embargo, que el silencio, al menos tal y como yo lo he vivido, no tiene nada

¹ ANDRÉS, Ramón. No sufrir compañía. Escritos místicos sobre el silencio. Acantilado. Barcelona, 2010 p. 17

² PARDO, Carmen. La escucha oblicua una invitación a John Cage. Editorial Sexto Piso S.A. Madrid, 2014 p. 69

de particular. El silencio es solo el marco o el contexto que posibilita todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Lo sorprendente es que no es nada, nada en absoluto: la vida misma que transcurre, nada en especial. Claro que digo “nada”, pero muy bien podría decir “todo”.³ Nos deja Pablo d’Ors con una profunda e inquietante pregunta de muy difícil respuesta. Apelo a la sensibilidad e inteligencia para hacer una primera aproximación en este momento a las obras de esta exposición de Antonio Navarro, para seguir acercándonos a ellas en sucesivas reflexiones.

Hemos pensado en algún momento si el mundo tiene sonido, y si lo tiene ¿cual es el sonido del mundo?, y si no lo tiene ¿podría ser el silencio el sonido del mundo?. Quizás suene como una contradicción, pero no lo es realmente, porque si nos evadimos de esa capa frívola y superficial que nos suele rodear habitualmente y de la que es muy difícil desprenderse (de la que mucha gente no tiene constancia y por lo tanto nunca se podrán desprender de ella) entonces es solo lo esencial lo que tiene valor, como dice Benavente “¡Alma del silencio, que yo reverencio, tiene tu silencio la inefable voz de los que murieron amando en silencio, de los que callaron muriendo de amor, de los que en la vida, por amarnos mucho, tal vez no supieron su amor expresar!”⁴.

Todo esto y más es el silencio, todo esto y más es lo que Antonio Navarro nos está

transmitiendo a través de sus obras; solo hace falta apenas aproximarnos a ellas para sentir que su propio silencio expresa más que las propias imágenes. Con ello podríamos establecer una relación para valorar como dice Erasmo de Rotterdam que “La verdadera amistad llega cuando el silencio entre dos transcurre amenamente”; ¿acaso sucede esto cuando caminamos entre las obras de Navarro?

“El silencio que está en su núcleo es aquel que se basta a si mismo para conseguir que nada tenga una finalidad o explicación. Es lenguaje a punto de intervenir, una espera del nombrar. Está a salvo de lo identificable. Buscar su utilidad es desnaturalizarlo. De él se pide que actúe como un contrapeso del ruido generado por el deseo, el apego y su residuo: la historia. Es razonable, pues, que el silencio sin objeto, el que no agrega ni es definible, haya perdido prestigio y presencia en la modernidad. No es productivo, no es cuantificable, tampoco añade. Una máquina detenida expresa la imposibilidad de su idea, su sinrazón. No ha lugar. Así el silencio, el que “se basta a sí mismo” y que no tiene por qué interpretarse como un equivalente de inmovilidad, sólo está contenido en lo que no depara expectativas, de ahí que con frecuencia se le conceptúe como un estado, un acto –una actitud- inconveniente, infructuoso”⁵.

De manera certera podemos aplicar estas reflexiones, extraordinariamente profundas y decorosas, a las obras de Antonio Navarro. No es menos cierto que parece que nuestra sociedad huye del silencio y busca afanosamente, el bullicio y el ruido; quizá encontremos aquí (en sus obras y en estas reflexiones) la respuesta a porqué la modernidad tiene al silencio como un elemento descatalogado. Lo que nos “habla” además (permítaseme el juego de palabras) de lo intrépido que resulta nuestro artista que se enfrenta al silencio, que al mismo tiempo abraza, corriendo un gran riesgo en su comunicación con una sociedad como la que nos ha tocado vivir; por generar además expectativas (donde no se las espera) entendiendo y tratando al silencio (como dice Ramón Andrés) como “estado” es decir la capacidad que él tiene para interpretarlo mediante lo que conceptúa como “acto” que son sus obras. Toda una osadía cargada de un enigmático romanticismo.

Se ha escrito tanto del silencio, se ha intentado tantas veces definirlo que resultaría interesante que después de leer estas reflexiones (que vienen a continuación) tan inquietantes, caminemos amenamente entre las obras de Antonio Navarro para cuando menos aproximarnos al silencio, ese indescriptible concepto, que todo el mundo ha querido definir pero que no se deja atrapar, como de tal modo sucede con el sorprendente silencio que surca el espacio y el tiempo en las obras de nuestro artista. El silencio, nuestro silencio, el silencio de todos, es aplicable a cualquier acontecimiento,

media humanidad comulga con él y la otra media lo elude y lo teme. “Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos, como del estremecedor silencio de los bondadosos” (Martin Luther King), “El silencio es la virtud de los locos” (Sir Francis Bacon), “Mi silencio les estorba. Yo era como botella al revés cuya agua no puede salir porque la botella está demasiado llena” (Leon Tolstoi), “El camino a todas las cosas grandes, pasa por el silencio” (Friedrich Nietzsche), “Después del silencio, lo que más se acerca a expresar lo inexpresable es la Música” (Aldous Huxley).

Y en cuanto a lo que podríamos llamar la filosofía del silencio: “Es el silencio, o puede ser, un mandato del alma (Spinoza), lo que queda del mundo y de la muerte, su despojo (Shakespeare), aquello en que la forma se desconoce (Agustín), el más fiel de los confidentes (Kierkegaard), la puerta de entrada de la sabiduría (Juan de la Cruz), el resultado de toda obra (Bergson), el espacio entre la aspiración y la espiración, que siempre es reinicio (Gadamer), el engarce entre los signos que buscan un sentido (Humboldt), lo previo frente a la trascendencia (Jaspers), lo no dicho e imposible de decir (Wittgenstein), el obligado camino entre el exterior y el interior (Heidegger), el modo de cubrir la distancia infinita (Weil)” . ¿Alguno o algunos de estos planteamientos define o se aproxima a la obra de Antonio Navarro?.

Pilar Escanero de Miguel

³ d’ORS, Pablo. Biografía del silencio. Siruela. Madrid, 2012 p.20

⁴ BENAVENTE, Jacinto. Los intereses creados, versos de Silvia al final del acto primero.

⁵ Ramón Andrés. No sufrir compañía. Op cit. p.12

SILENCE, A TRUE REVELATION

When silence floods and invades a cabin, an open space, a moment, a relationship, a look, with its presence or its mere existence... everything is modified; everything changes. As Simone Weil says, "pure observation is transformative." Silence allows us to penetrate, to break into a reality that is unattainable when there is no silence. In a reality that we do not know, that we miss because part of our senses is usually distracted somewhere else, at other times, in other sensations. So we forget the ability to discern between being absorbed in each and every one of the things surrounding us, and the problems affecting us, which generates a deafening noise, unbearable most of the time, or allows us to delve into the depths of our being, which is silence, where nothing is disturbing, but if true, it is the purest and more sincere reality. There is no pollution in it.

"It is true that the idea of silence has been commonly associated with a feeling of transcendence; a metaphysical, spiritual and sacred dimension. This explains why its speculation responds to the way in which philosophy and theology have been raised and expressed, at least in their beginnings, when such disciplines or sciences lacked a definite character. The need to go back to the original silence and to accept a tool for self-knowledge lies in all of them, and also the need to find the meaning of existence and its relation to the unknown and inexplicable in its cultivation." This reflection clarifies to a certain extent the understanding of how inexplicable silence is. It is a measureless, indefinable, non-transferable

concept... it is something that escapes us, even when we do not even dream of approaching it. Perhaps it is one of the most inaccessible and unreachable concepts that underlie the time and space of human history.

"Critics on anthropocentrism operated the subject's distension and led to the deterritorialization of sound. Once the space is relaxed, that space where its measure was created, the sound is emptied of all intentions, tastes and emotions of mankind. With no intellectual dimension, nor rational or sentimental preferences, there are no criteria to establish relationships between sounds, nor between sounds and men. That is why Cage can affirm, following the teachings of Zen Buddhism, that between sounds and men there is nothing, the nothing-in-between." I bring up the explanations Pablo d'Ors provides in his deep meditations about silence (also with a certain Zen vision), "to strengthen my conviction and support my will, I focused on what I considered more important: silence. I mean both what lies within silence and silence itself, which is a true revelation. I must warn from now, however, that silence, at least as I have experienced it, has nothing in particular. Silence is only the framework or the context that makes everything else possible. And what is everything else? Surprisingly nothing, nothing at all: life passing by, nothing in particular. Of course I say "nothing", but very well I could say "everything". Pablo d'Ors leaves us with a deep and disturbing question which is very hard to answer. As for now, I appeal to the sensitivity and intelligence

to make a first visit to this exhibition of Antonio Navarro's artwork, and try to approach it in successive reflections.

At some point, we have been wondering if the world has a sound. If it has one, what is the sound of the world? And if it has not, could silence be the sound of the world? It may sound like a contradiction; but actually it is not, because if we evade the frivolous and superficial layer that usually surrounds us and is very difficult to detach (of which many people are not aware, and therefore will never get rid of) then only the essential is worth, as Benavente says, "soul of silence, which I revere, your silence has the ineffable voice of those who died loving in silence, of those who silently died of love, of those who, in life, loving us much, perhaps did not know how to express their love!"

All this and more is silence, all this and more is what Antonio Navarro is transmitting through his works; it is only necessary to approach them and feel that their own silence expresses more than images themselves. By doing so, we could establish a relationship to value, as Erasmus of Rotterdam says, that "true friendship comes when silence runs smoothly between two"; does this ever happen when we wander around the works of Navarro?

"Silence when placed at its core is capable of highlighting that nothing has a purpose or an explanation. It is language prompt to act, waiting to deliver a name. It is safe from what is

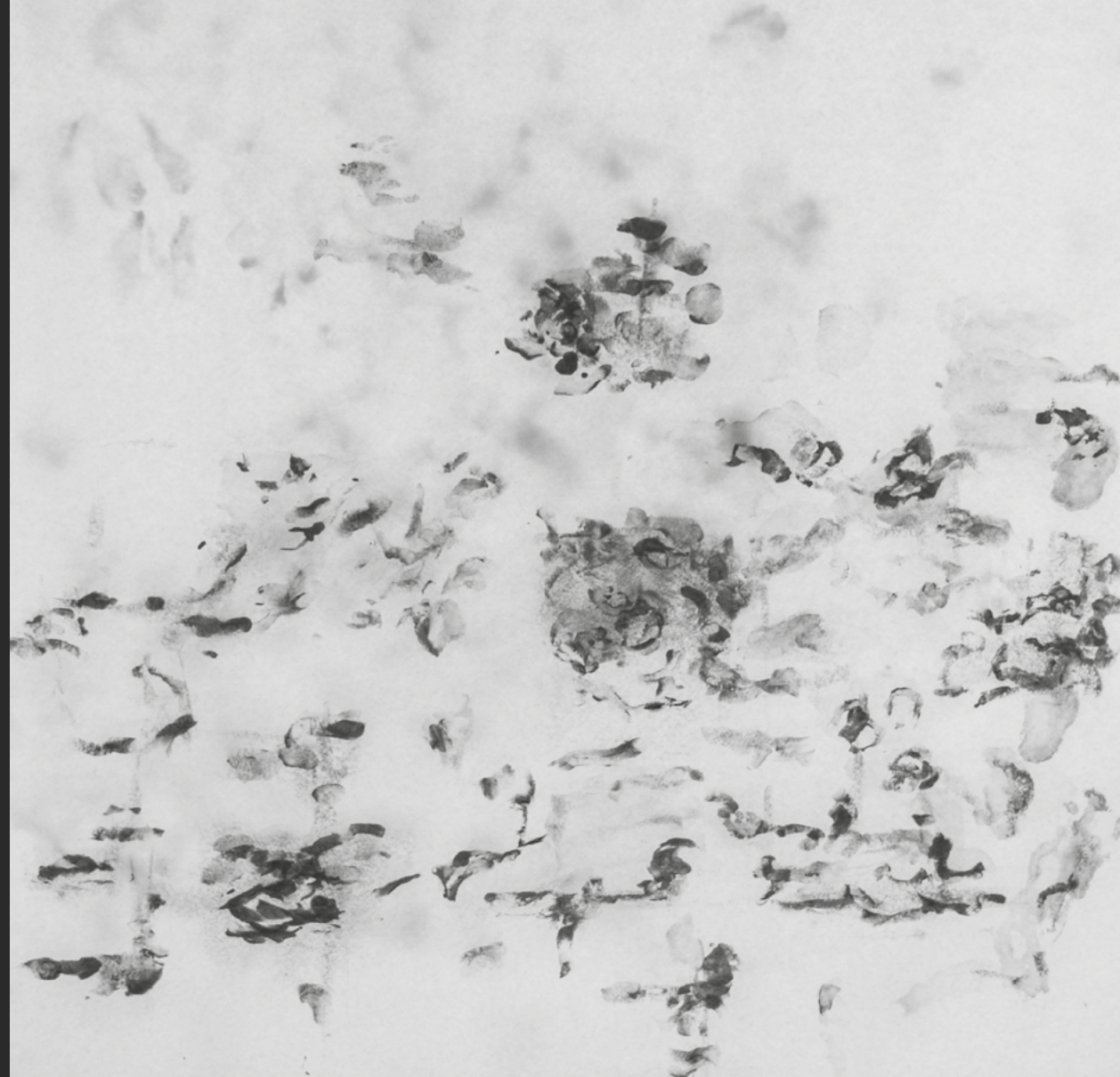
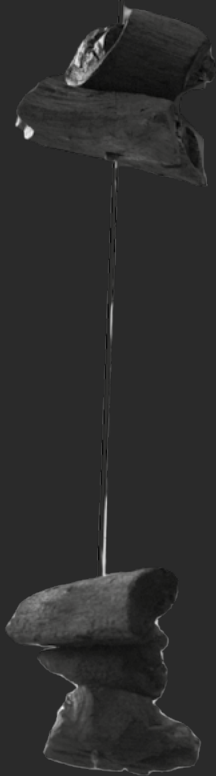
recognisable. To seek its utility is to denature it. Silence is requested to act as a counterweight to the noise generated by desire, attachment and its residue; history. It is reasonable; therefore, silence without object, which neither adds nor is definable, has lost prestige and presence in modernity. It is not productive, it is not quantifiable, it neither adds. A stopped machine expresses the impossibility of its own idea, its lack of reason. It is not justifiable. Thus silence, which is 'self-sufficient' and does not have to be interpreted as an equivalent of immobility, is only contained in what does not have expectations; hence it is often conceptualized as an inconvenient, unsuccessful state, or act (an attitude)".

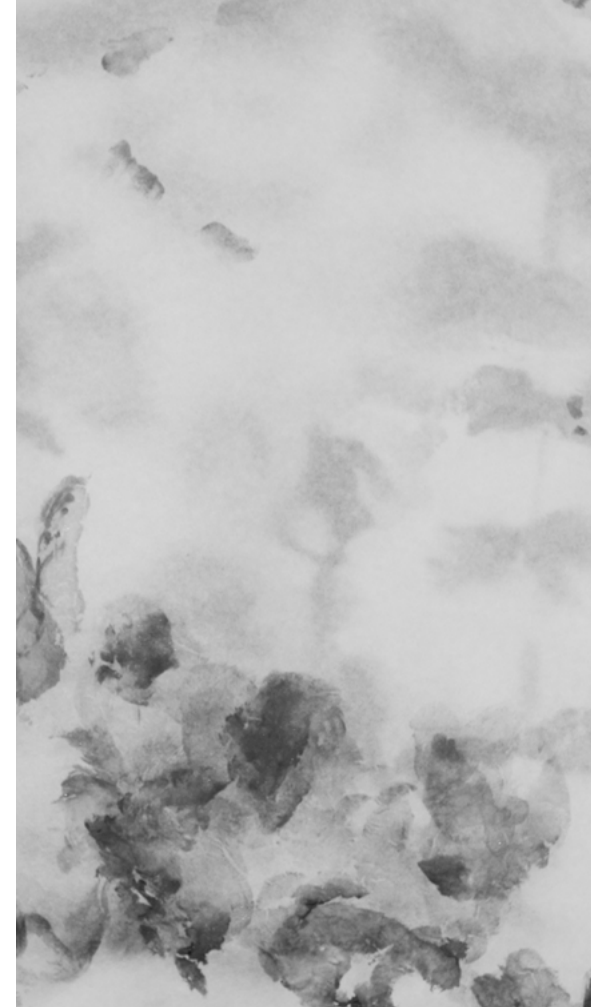
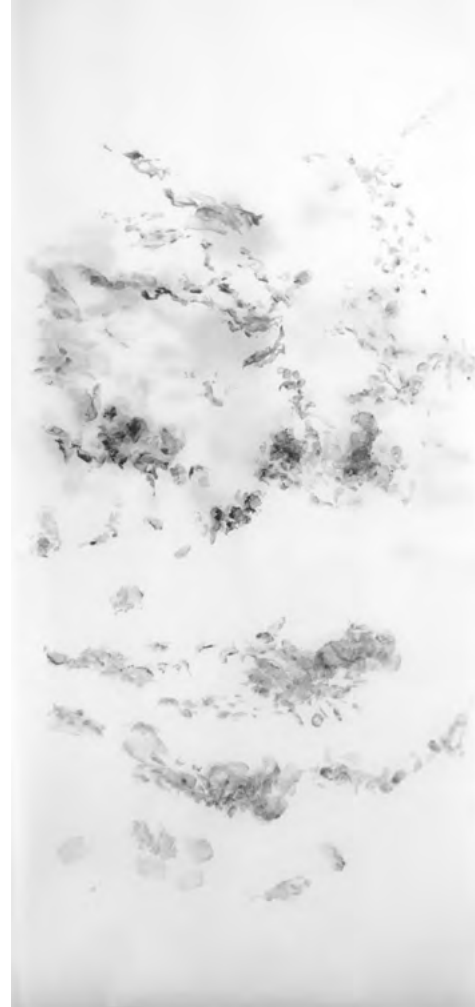
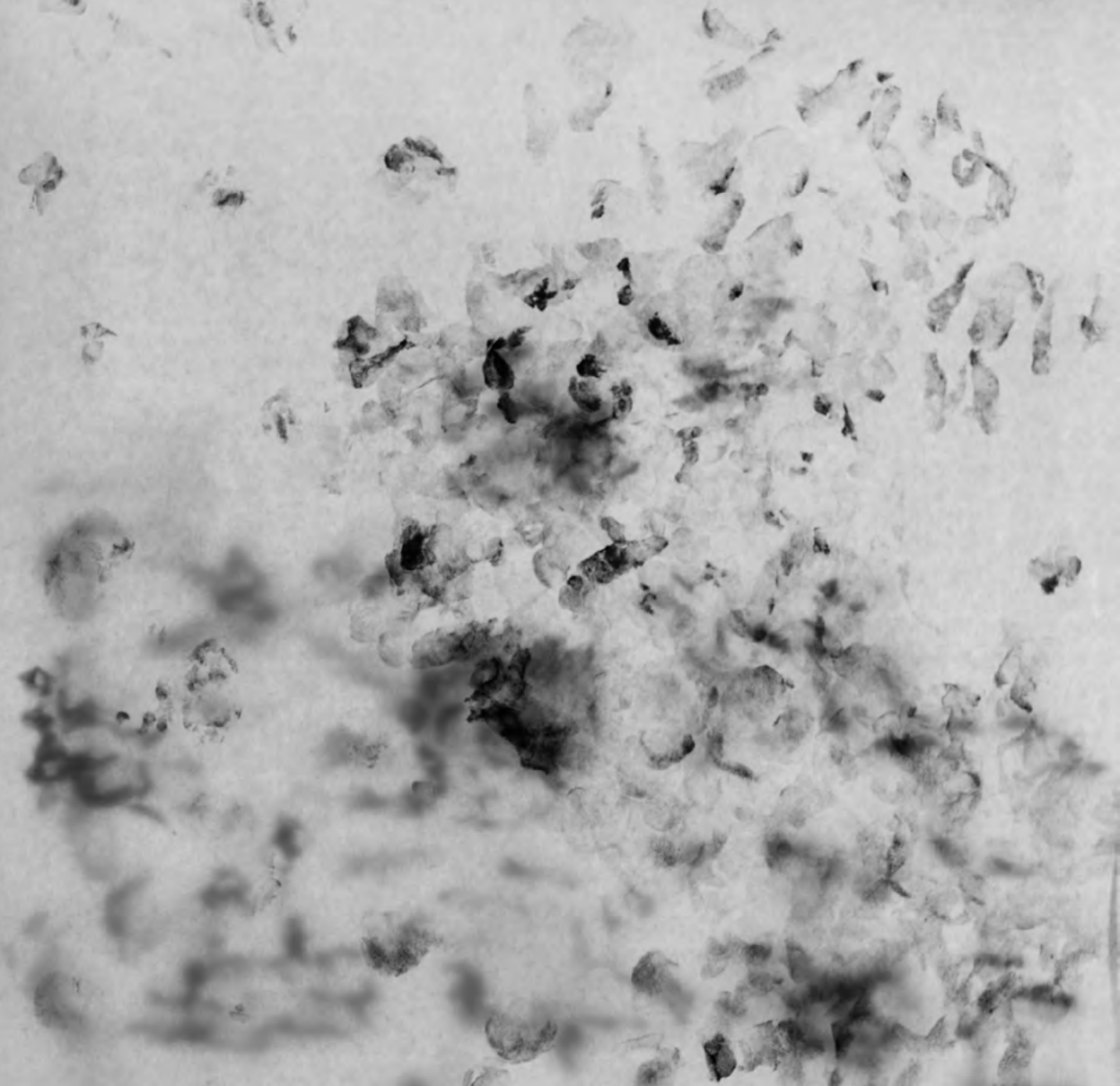
We can certainly apply these extraordinarily profound and decorous reflections to Antonio Navarro's artwork. It is no less true that our society seems to be running away from silence and searching busily for bustle and noise. We may find here (in his works and in these reflections) the answer to why modernity has silence as an out of catalogue element. What also "speaks" about how intrepid is our artist when facing silence, which at the same time he embraces, at a great risk in his communication with a society like ours, also generating expectations (where they should not be expected), understanding and treating silence (as Ramón Andrés says) as a "state", that is to say, the capacity that he has to interpret it through what he conceptualizes as an "act", which his works really are. A total audacity, full of enigmatic romanticism.

So much has been written about silence, trying hard to find a definition, so after reading these disturbing reflections (as follows), it would be interesting to wander around the works of Antonio Navarro at least to approach silence, that indescribable concept which everyone wanted to define but rejects to be caught; as so happens with the surprising silence that surrounds the time and space within the works of our artist. Silence, our silence, everybody's silence is applicable to any event, half humanity deals with it, and the other half eludes and fears it. "Our generation will not have regretted both perverse crimes, and the eerie silence of the kind" (Martin Luther King), "Silence is the virtue of fools" (Sir Francis Bacon), "My silence hinders them. I was like a bottle upside down whose water cannot come out because the bottle is too full" (Leon Tolstoi), "The way to all great things, goes through silence" (Friedrich Nietzsche), "After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music" (Aldous Huxley).

And finally, as for what we might call the philosophy of silence: "It is silence, or it may be, a command of the soul" (Spinoza), "what remains of the world and of death, its dispossession" (Shakespeare), "that which shape is unknown" (Saint Augustine), "the most faithful of confidantes" (Kierkegaard), "the gateway to wisdom" (Juan de la Cruz), "the result of all work" (Bergson), "the space between aspiration and expiration, which is always a restart" (Gadamer), "the link between the signs that seek a meaning" (Humboldt), "the prior to transcendence" (Jaspers), "the unspoken and impossible to say" (Wittgenstein), "the forced path between the exterior and the interior" (Heidegger), "the way of covering the infinite distance" (Weil). Do any of those statements define or approach the work of Antonio Navarro?

Pilar Escanero de Miguel

DESAPARECER DE MÍ

Antonio Navarro.

Tras el Silencio, el MA¹ 間 se establece y da paso a este nuevo proyecto Desaparecer de mí. Estuvieron siempre unidos desde la genealogía, llega el momento en el que todo se pone en su sitio, tras un periplo que me llevo a la pausa, a la lectura, al silencio de nuevo, o tal vez como diría Le Breton: ...ocupar un ángulo muerto”².

Enredado entre sedales, plomos y carbones, entre silencios, palpitaciones, habitar los espacios, ruidos y olor a madera quemada, pigmento negro de humo que se adhiere a la piel y me tizna, tal vez como llego a teñir las manos de mis ancestros en las cuevas de Tito Bustillo, Altamira o Lascaux... hasta preñar las paredes de figuras con vida propia tras el tintineo de pequeñas lucernas que iluminaban el espacio más alejado de la cueva y donde sus sombras daban mayor énfasis al misterio de la creación. En mi caso son sombras que se generan proyectadas por focos que desde la observación van dando forma a una pieza que se construye en sintonía con un Todo, un MA 間, un Silencio, un Huella de lo que soy.

Entonces me hago consciente de lo anciano que soy, del peso de la vida que acarreo a mis espaldas, del conocimiento heredado de todos y cada uno de mis antepasados, que de golpe se mostraron en las sombras que se generaban

al ir construyendo cada una de las piezas, y me desvelaron un secreto que los japoneses llaman MA 間, y creo que nosotros no sabemos resumir en una sola sílaba.

Mientras trabajaba en el Silencio, una parte interior me hablada de que ya estaba llegando el momento de hacer ruido, algunas de las matrices en las que empezaba a trabajar se agitaban en cierta medida hasta el momento consciente del sosiego que han generado en mí, no hay ruido hay MA 間 .

MA 間, hace referencia a un espacio, al vacío, al todo, a la nada, ando sumido en estos términos desde hace tiempo, en paisajes espiritualistas³ de la tradición pictórica oriental, donde el referente es el espíritu, el Ser, alejado de una representación figurativa. El espacio se presenta y me represento habitándolo desde el recorrido que permite el propio espacio, medir sus pasos, observar sus luces, sus sombras, sus ángulos, comulgar con él y en él, hasta ese preciso momento... *cuando, de repente, estalla.*⁴

En el fondo puede que el arte no sea siquiera invención nuestra. Quizá apareció en la historia de la misma manera que aparece en la vida personal de muchos artistas: como una llamada, un inesperado relámpago de inspiración, una

*pasión interior tan arrebatadora que, en última instancia, tendríamos que decir que Picasso se equivocaba: los primeros humanos no inventaron el arte. Fue el arte el que inventó al ser humano.*⁵

Así cayó en mis manos Wabi-Sabi⁶ hablando de la nobleza del material, alejado del artificio del brillo. Dónde materiales como el carbón, el negro de humo, el papel, el sedal, han formado parte de nuestra historia, para dar calor, manchar paredes, aliviar la mente, proporcionar alimento que vuelven a confluir en una acción eminentemente práctica unir retazos de carbón en un acto de meditación, un “Ora et labora” que no deja de ser un elemento para mantenerse al margen, y desaparecer de sí o tal vez debería decir: desaparecer de mí.

Desaparecer de mí, se ha convertido en un nuevo campo de trabajo, en el cual el grafito se convierte en herramienta clave sobre papel de arroz principalmente, me interesa su transparencia, su modo de esconder o velar una realidad semioculta.

Con esta exposición a modo de instalación multidisciplinar donde se conjuga grabado, gráfica expandida y dibujo analizo los últimos años de trabajo, ya que “El límite de mi lenguaje significa los límites de mi propio mundo”⁷.

¹ El Ma no puede ser entendido por sí mismo sino en relación con su contexto: los elementos presentes delimitan el espacio vacío. En ese sentido, la comprensión del Ma permite la conciencia simultánea de la forma y de la contraforma de un motivo artístico, por ejemplo. Los ejemplos de Ma pueden encontrarse en muchas artes, desde los espacios en blanco de las pinturas japonesas a las pausas dramáticas de los actores de teatro nō y a los momentos en silencio de las películas del director Yasujiro Ozu. En la música, el Ma es los silencios o en los intervalos entre las notas...

² Le Breton, David. Desaparecer de sí. Siruela

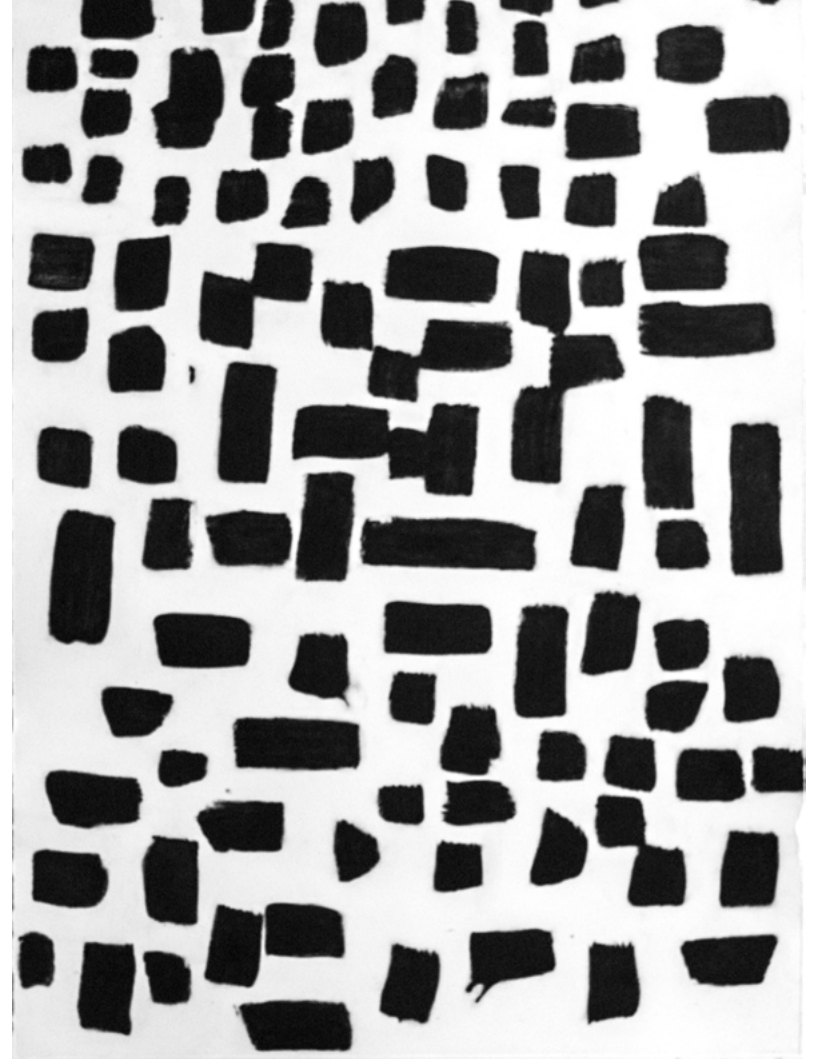
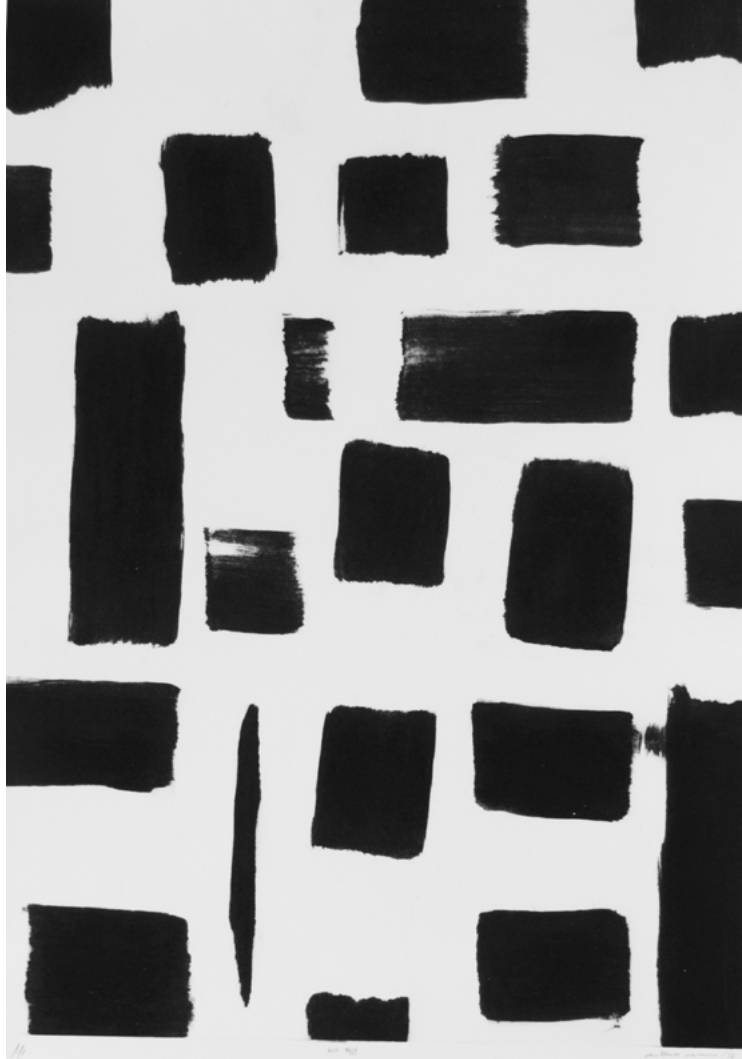
³ Cheng, François. Cinco meditaciones sobre la belleza. Siruela.

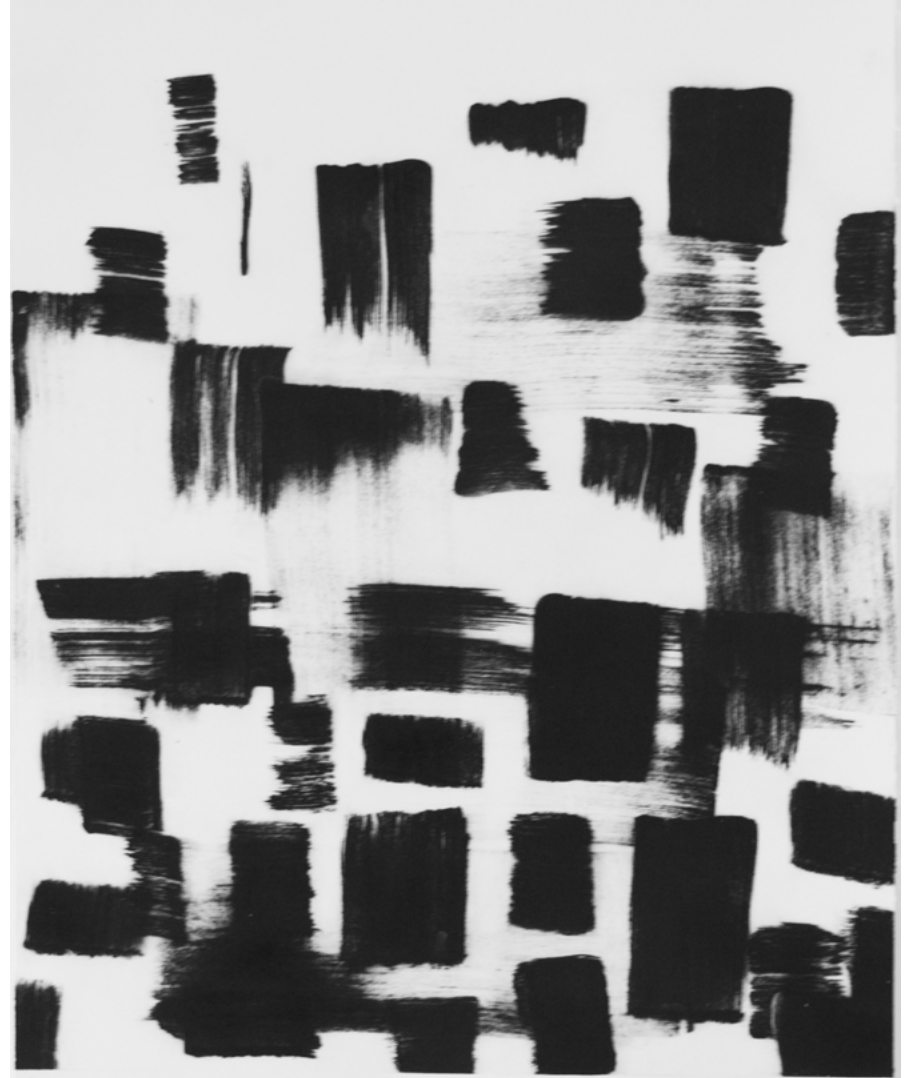
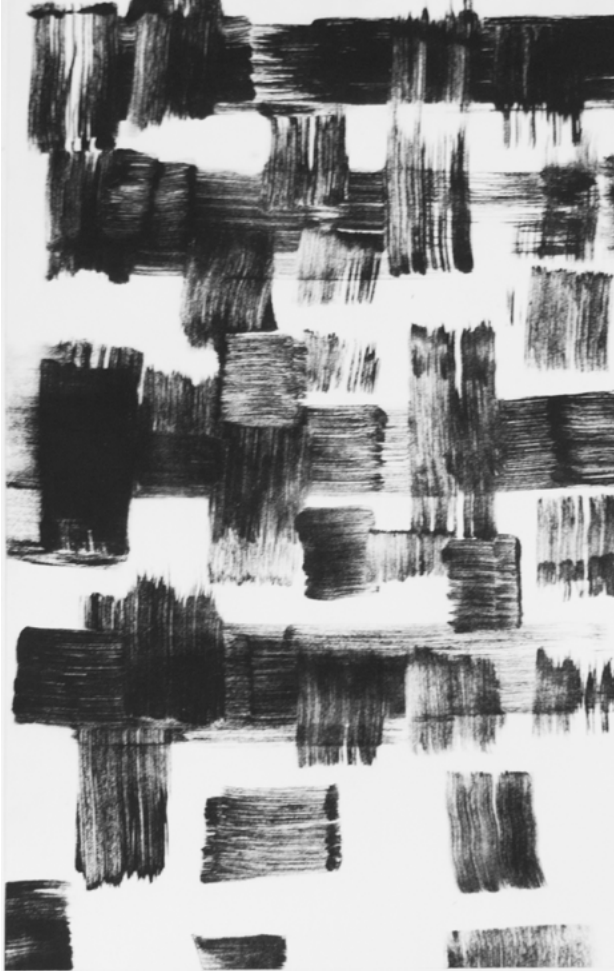
⁴ Barrico, Alessandro. Océano Mar.

⁵ Martel, J. F. La vindicación del arte en la era del artificio.

⁶ Koren, Leonard. Wabi-Sabi, nuevas consideraciones. Sd.edions.

⁷ Wittgenstein, Ludwig.

問問

ma

DESAPARECER DE MÍ

MUSEU del Mar
Castell Fortalesa

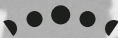
SANTA POLA

DEL 14 DE JUNIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019

sala de exposiciones | museo del mar
castillo fortaleza | santa pola

correo: infomuseo@santapola.es

www.antonionavarrofernandez.com

SANTA POLA CULTURA

