

Yves Sadurni Dupont 2022

YVES SADURNI DUPONT
Tenochtitlan, 1976.

El trabajo de Yves Sadurní Dupont se desarrolla desde el activismo, en posturas que cuestionan la realidad sociocultural de su contexto inmediato; de ahí que México, España, Francia, Inglaterra, India, Filipinas o Nueva York, hayan sido los escenarios para articular un discurso plural, inclusivo y controversial, que explora en argumentos ontológicos los comportamientos humanos y sus consecuencias. El dibujo, la pintura, el diseño, la arquitectura, la escultura, la intervención pública o el audiovisual, funcionan cual herramientas para acceder de lo micro a lo macro, del pasado al presente, de lo general a lo particular, de la fabulación a lo real; dualidades estas que responden a la incesante búsqueda del ser y a la crítica de sistemas de consumos y sociedades de modelos fallidos.

Cree en el rol social del arte como detonante y regenerador de tejidos, capaz de sensibilizar y promover la reflexión a través de la experiencia estética y contemplativa. Ha estado involucrado en proyectos con Vandana Shiva, Satish Kumar, David Byrne, Mos Def, Morcheeba y Michel Gondry; y sus obras han sido expuestas en muestras individuales, colectivas, festivales, bienales, museos, galerías, centros culturales, espacios públicos y ambientes naturales.

Representado por el colectivo Fixed Project Lima, (Perú), y colabora con Est_Art, (Madrid, España.)

Estudios

2005 - Seminario Mujer y agua. Navdanya, Bija Vidyapeeth , India.

2004 - Seminario Gandhi y la globalización. Navdanya, Bija Vidyapeeth , India.

2001 - Workshop Técnica del Trampantojo, Facultad de Bellas artes, Universidad Complutense, Madrid.

1997 - Workshop de Acuarela. Prof. Armando Ruiz. Facultad de Arquitectura. UNAM, México.

1995/1998- Arquitectura. Facultad de Arquitectura, UNAM, México.

1994 - Workshop Técnica de Materiales. Ann Fischer. Museo de arte contemporáneo, México.

Audiovisuales

2013 - "Tiempos Felices", película dirigida por Javier López Henaine. Attrezzo, Celuloide Films, México.

2012 – "Manto Acuífero" película dirigida por Michael Rowe, Attrezzo, Canana Films, México.

2009 - "Megalomanía", filme de animación de Michel Gondry: Diseñador. Curious Pictures. USA.

2008 - "Red Horse", Largo metraje documental: Productor, Director y Editor, Philipinas.

2007 - "La Mar del Silencio", Largo metraje documental: Productor, Director y Editor, España.

2005 - "Ganga: de la tierra al Cielo", Largo metraje documental: Productor, Director, India.

2004 - "Fahrenheit 451", serie de televisión: Director y Editor, Madrid, España.

2004 - "Festival de la trompeta de oro Gucca".

Documental: Director y Productor, Gucca, Serbia.

2003 - "Magreb Sound System: Diseñador, Warner Music, Madrid, España..

Exposiciones individuales

2022 - 14 Bienal de la Habana.

2020 - "2020", Zeta Club, Ciudad de México, México.

2019 - "Coto". La Variable, Madrid, España.

2015 - "La Ley del Embudo". Kling , Madrid, España.

2010 - "Bicentenario". La Esquina, Soho New York, NY, USA.

2008 - "Not for hire". Cubao Expo, Manila, Filipinas.

2005 - "Lucifer", Galería Los Cadáveres Exquisitos, Madrid, España.

2002 - "Fractales". Galería San Vicente Ferrer, Madrid, España.

1999 - "Indecentes Levitaciones Baratas". Galería Leonardo, México.

1996 - "Ego manía". Ex-convento del Desierto de Los Leones, México.

Exposiciones colectivas

- 2021 - "Maria Memoria", Auditorio Paco de Lucia, Madrid, España.
- Obertura Carabanchel, Galería Nueva, Madrid, España.
- Art Battalion Festival, White lab Madrid, España.
- 2020 - "Bienal de Veracruz", Xalapa, México.
- "Letum", Est_Art Madrid, España.
- 2018 - "OFCA", Ciudad de México.
- 2011 - "Bienal del Fin del Mundo". Hangar Aeroespacial, Ushuaia, Argentina.
- 2009 - "EcoArt Festival de cine". The Eliot Museum, Stuart, Florida, USA.
- "Ganga de la tierra al Cielo", Alianza Francesa Madrás, India.
- 2008 - "In My House". Happening /instalación colectiva, Makati, Manila, Filipinas.
- "Ultramar", Galería Astra, Makati, Manila, Filipinas.
- "Europa sa Manila", Museo Ayala, Makati, Manila, Filipinas.
- "La Mar del Silencio", FICMA, Barcelona, España.
- "La Mar del Silencio", Instituto Cervantes, Manila, Filipinas.
- "Ganga: de La Tierra al Cielo" Festival de cine de Derechos Humanos, Montreal, Canadá.
- "Ganga: de La Tierra al Cielo" EXPO del Agua de Zaragoza, España.
- 2007 - "Babae", Galería Ricco Renzo, Manila, Filipinas.
- "Manila Manila", Galería Astra, Makati, Manila, Filipinas.
- "Water and People" Film Festival, Madurai, India.
- "Voices from the Water", Bangalore, India.
- "Marda Loop Justice", Festival de cine , Calgary, Canadá.
- 2006 - "Ganga: de la tierra al Cielo", Festival de cine Planet in Focus, Toronto, Canadá.
- "Museo del Agua", New York, USA.
- "Río de Janeiro" Festival de cine , Brasil.
- Alberta Environmental Network, Canadá.
- "Docupolis". Barcelona, España.
- Festival de cine de Derechos Humanos, Argentina.

Comisariado y Gestión Cultural:

- 2004 Comisariado y coordinación de actividades de Casas y Calles, Madrid, España.
- 2002 Comisariado y coordinación de actividades de Casas y Calles, Madrid, España.
- 2001 Comisariado y coordinación de actividades de Silo de Arte, Las Pedroñeras, España.

“The Spider Web”, Caja de Luz, 30 X 90 cm. serie 3/3 , 2010.

[Estátu-kuo]

Influido por la imaginería de la mercado-técnica de países como México, India, Pilipinas, USA y España, elaboro esta serie de carteles, que son el resultado de un trabajo marcado por años de viajes, de apropiaciones culturales, de reciclaje gráfico y manipulación digital.

A través de esta cartelería comercial, intencionada hacia lo apetecible, exploro nuestro actual statu quo, en temáticas que van desde el género, la economía, la ecología, la política, los conflictos bélicos, o el tráfico ilegal humano. De ellas surge y se combina un discurso de mercado que propone una imagen deseable y al mismo tiempo controversial, al resultar la parodia estética de sí misma.

La serie mezcla el collage con el dibujo y la pintura, y va recubierta de una capa de barniz que pretende ofrecer una apariencia antigua, de época modernista; en un franco homenaje a artistas como Alphonse Muscha, Guadalupe Posada, y Toulouse-Lautrec, quienes en su época también emplearon el arte como herramienta social para promover la reflexión a través de la experiencia estética.

Título: Tricofero de Barry [Estatu Quo]

Técnica: Infografía sobre Cartón.

Medidas obra: 20 x 29 cm.

Edición: Pieza única

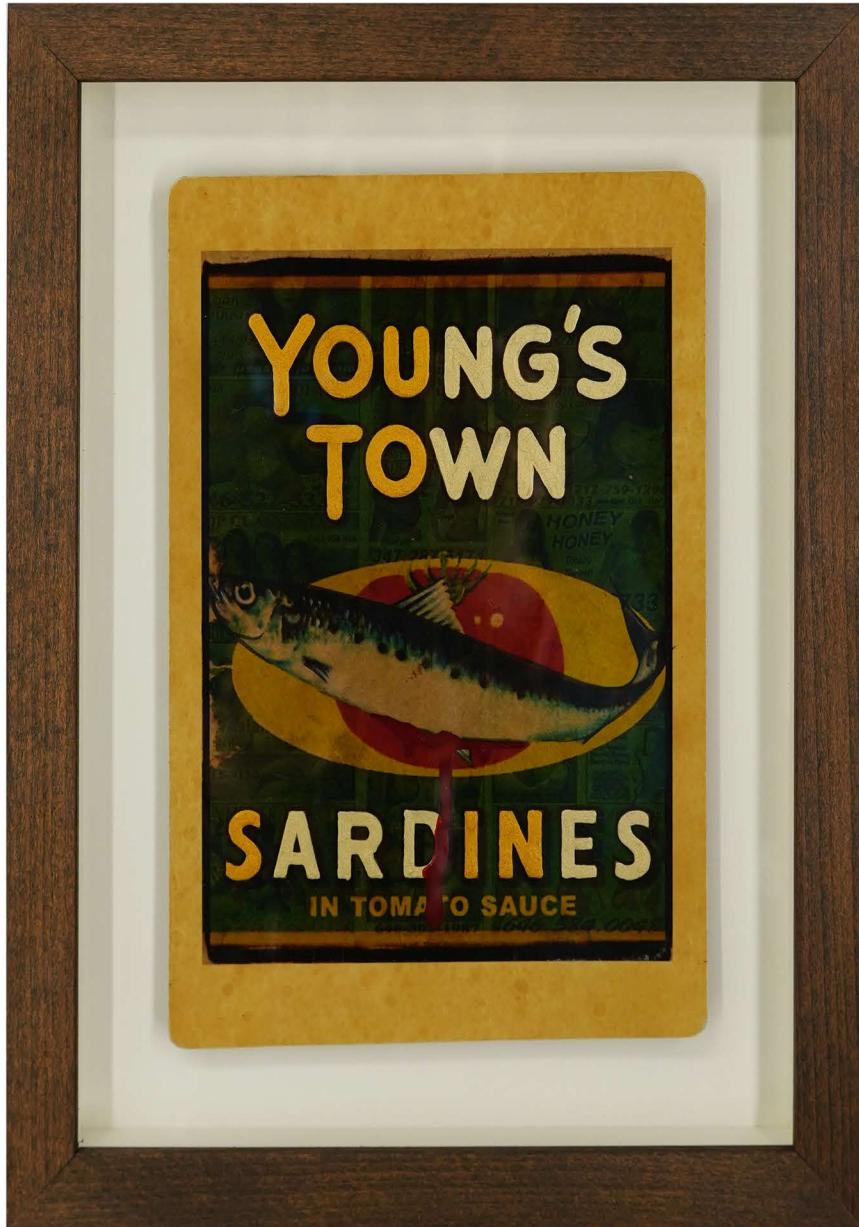

Título: The Elite conversations [Estatu Quo]

Técnica: Infografía sobre Cartón.

Medidas obra: 21 x 28cm.

Edición: Pieza única

Título: Ceci n'est pas un poisson [Estatu Quo]

Técnica: Infografía sobre Cartón.

Medidas obra: 25 x 32 cm.

Edición: Pieza única

Título: Lluvia acida [Estatu Quo]

Técnica: Infografía sobre Cartón.

Medidas obra: 23.5 x 32.5cm.

Edición: Pieza única

EX-[COTO]

Esta serie se inspira en la tradición popular pictórica llamada “ex-votos”, la cual consiste en realizar un retablo sobre una lámina de metal que refleje una imagen de agradecimiento e invocación por algún milagro sucedido o por suceder. A modo de ofrenda, los retablos son colgados sobre alguna pared del templo religioso más cercano.

Con tales propósitos me apropio de aquellas señales de lámina de metal que se emplean para acotar zonas de caza en la España rural, y las empleo como soporte de pinturas evocadoras. Transformo así, señales de muerte en señales de vida y les otorgo un significado otro. Su usurpación, intervención hasta convertirlas en “voto”, y luego relocalización en espacios estratégicos, conforman un acto reflexivo sobre los principios y valores que nos mueven como civilización.

Haciendo mis propias ofrendas, establezco un juego irónico de cuestionamientos que empiezan por poner en jaque los límites de lo legal, el concepto político de territorio y de propiedad privada. Un debate diverso acerca de bosques y montañas; sobre propiedad privada y vida; sobre el presente y el futuro. Estos ex-cotos dan fe de ello.

“Se Vende Razón”, 30 X 20 cm., Técnica Mixta sobre lamina de metal, 2018.

"Ocio Real", 30 X 20 cm, Técnica Mixta sobre lamina de metal, 2018.

“Ismo capital”, 30 X 20 cm., Técnica Mixta sobre lamina de Coto de Caza (metal), 2020.

“Red Dragon”, 30 X 20 cm., Técnica Mixta sobre lamina de metal., 2020.

[La ley del Embudo]

La serie La Ley del Embudo parte de una expresión acuñada popularmente para denunciar una injusticia surgida de alguna confrontación o disputa. Se trata de una “ley” contraria a los principios de equidad y su uso lleva implícita una crítica en contra de los poderes fácticos. Su doctrina puede resumirse en:
lo ancho más, lo estrecho menos.

De ahí que a través de la iconografía del embudo, Yves Sadurni construya mapas o cadenas que revelan flujos ideológicos. Utilizando el embudo como una herramienta conceptual y de reflexión, enlaza ideas y secuencias de pensamientos, con la intención definida de cuestionar los paradigmas que imperan en las sociedades actuales. Los soportes varían desde serigrafías sobre prensa gráfica cotidiana, dinero, carteles de lotería, periódicos, etc., y dependen en gran medida de la presentación de las piezas en espacios cerrados, o a manera de intervención pública en ambientes urbanos de marcados contrastes que acentúen sus contenidos.

“Nodos de poder”, 3 x 7m., Paste sobre Muro, Obertura Carabanchel 2021.

“LA LEY”, Columnas de 7 metros., Paste sobre Muro, ARTBATTALION 2021.

[HERENCIA]

DestinOrigen

Apenas un par de kilos de polvo fue lo que quedó de mi padre al morir. Me hice cargo de vaciar una vida traducida en cúmulos de objetos de quien fuera un personaje singular y un viajero empedernido. Objetos que luego de su muerte perdieron posibles significados y su valor material quedó reducido también al polvo. La tierra es la portadora de nuestra memoria orgánica, el lugar donde el tiempo fosiliza nuestra materia. Es el origen y destino de todo lo existente.

Es el polvo del que naces y el polvo en el que te conviertes...

Fue entonces cuando decidí iniciar mi trabajo con este medio, también empleado para modelar y construir. Me interesaba explorar los ciclos interminables de la vida en una especie de tributo a ella misma. La experiencia además de autorreferencial, fue reveladora y mística al adentrarme en el mundo de la alquimia y perseguir la leyenda de “la fórmula de la roca líquida”, que contiene la combinación perfecta de ingredientes (arcillas, cal y arenas) para fabricar rocas. Del mismo modo me adentré en métodos de construcción ancestrales con una técnica llamada “Tapia”, cuyo mayor ejemplo se concreta en La Gran Muralla China. Dicha técnica consiste en mezclar arcillas estabilizadas con áridos y cal, y verterlas dentro de moldes donde, posteriormente, son comprimidas con un pisón. Ya una vez seca la mezcla, se retiran los moldes y queda el muro macizo.

El resultado físico de esta serie, son pequeños totems sedimentarios con la volumetría de lo que ocupa un cuerpo incinerado. Pequeñas maquetas que de la mano de las propiedades infinitas de la tierra, me permiten confrontar al espectador con su escala natural y su propia finitud.

Título; Cozamalotl (arcoiris).

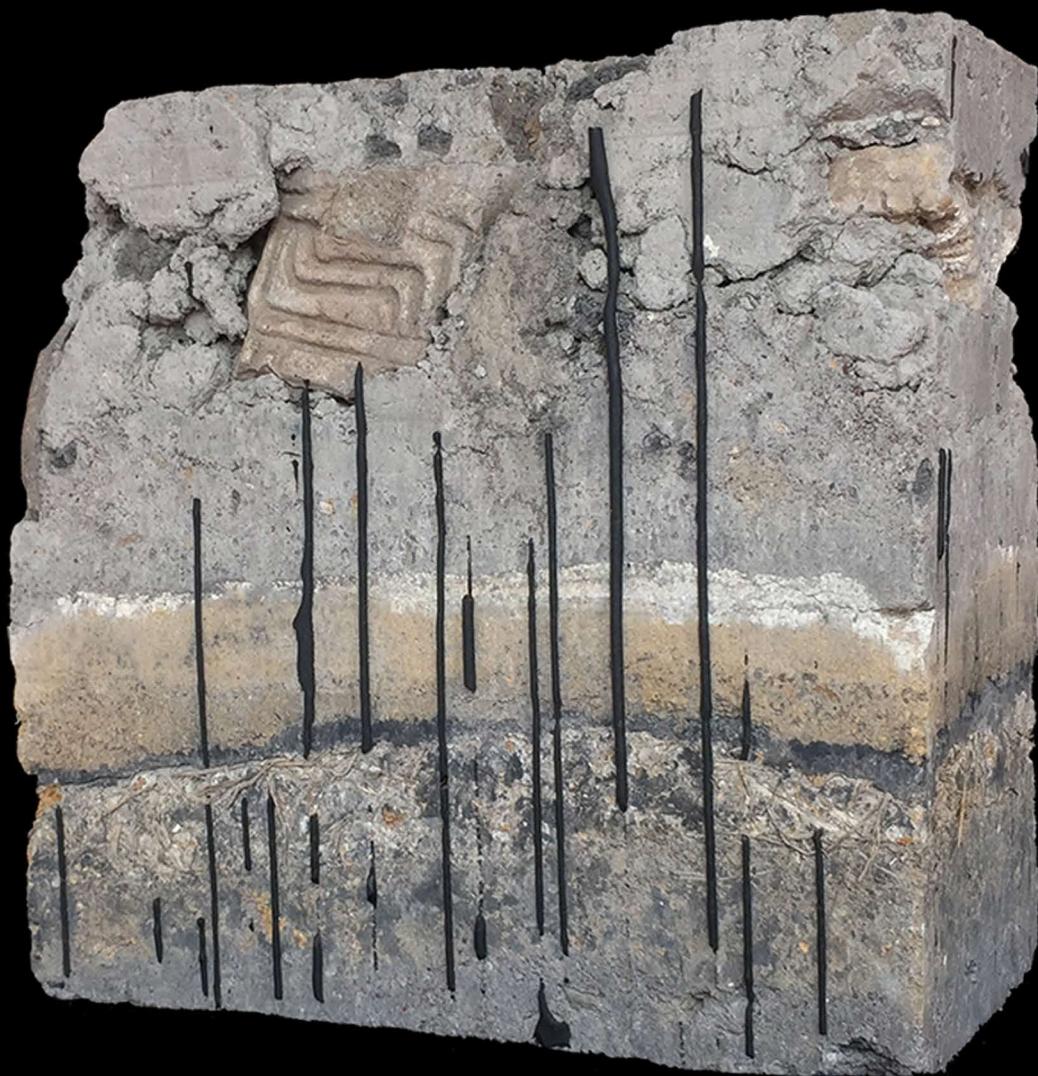
Técnica: Tapial.

Medidas: 14X 14 X 29 cm.

Año: 2018

“Tonatiu”, (Sol), Tapial, 14X 14 X 14 cm., 2019.

Titulo; Tliltik, (negro).

Técnica: Tapial.

Medidas: 13 X 29 X 29 cm.

Año: 2017

Titulo: Sardinas.
Técnica: Tapial.
Medidas: 17 X 8.5 X 23 cm.
Año: 2018

Título: Polvo [OrigenDestino]

Técnica: Tapia

Medidas obra: 14.5 x 12.5 x 34 cm.

Edición: Pieza única (2022)

Título: KaliYug [OrigenDestino]
Técnica: Tapia
Medidas obra: 13 x 13 x 13 cm.
Edición: Pieza única (2022)

Título: Renacer [OrigenDestino] 2022

Técnica: Tapia sobre lienzo

Medidas obra: 29 x 29 x 7 cm.

Título: Renacer [OrigenDestino] 2022

Técnica: Tapia sobre lienzo

Medidas obra: 29 x 29 x 7 cm.

www.yvessadurni.com