

ANA PÉREZ VENTURA

TEXTOS

*Fátima Otero
Audrey Bartis
Pierre-François Albert
Galería METRO*

FOTOGRAFÍA

*Adolfo Enriquez
Ana Pérez Ventura*

DISEÑO GRÁFICO

MC Proyectos de Arte

TRADUCCIÓN

Reverso Comunicación

IMPRESIÓN

Nino

Ana Pérez Ventura (Santiago de Compostela, 1981) compaxina a súa actividad plástica coa musical, mantendo entre elles unha relación de proximidade. Formada en Belas Artes nas Universidades de Vigo e Barcelona e en Música nos conservatorios de Vigo e Ámsterdam, no ano 2009 realizou un máster na Sorbona sobre as relacións entre ambas as disciplinas e desde entón reside en París, investigando sobre as posibilidades da interacción entre artes visuais e música, coa repetición como recurso fundamental.

A súa propia experiencia como pianista e os exercicios de repetición, que realiza diariamente como base da súa rutina para perfeccionar o dominio do instrumento, servíronlle de base para expor unha obra que xa foi premiada co Artension e con bolsas da Fundación Barrié de la Maza ou a da Fundación Segundo Gil Dávila. Tamén participou no II Encontro de Artistas Novos na Cidade da Cultura de Galicia, presentou mostras individuais no Colexio de España en París e nas galerías parisienses H Gallery, Artempo e Point Dourei. Tamén participou en colectivas no Château da Veyrie de Bernin, Abstract Projet, o Parc Floral, a Galerie Sisso, a Politécnica de Valencia ou o Guoyi Art Museum.

As súas dúas paixóns discorren ao longo da súa vida por camiños parelllos ata que as enlaza dunha forma moi natural, buscando que a arte lle sirva para capturar e deixar constancia material do tempo intangible da música. Na súa obra plástica ten unha gran importancia a súa experiencia como pianista clásica. Son innumerables as horas repetindo exercicios e pasaxes de partituras que se converten en xestos sobre o instrumento. Neste proceso lento de aprendizaxe, o corpo necesita interiorizar os movementos e iso conséguese únicamente mediante a repetición. É un proceso efémero que se dilúe a medida que se produce e deixa de selo cando o leva á pintura.

Interésanlle as diferentes variacións que se producen inevitablemente en cada repetición. Co seu traballo pictórico fai un rexistro orgánico do paso do tempo, como un metrónomo humano. Emprega en cada proxecto a técnica más axeitada, buscando a que se adapte mellor á idea que quere transmitir. A procura de solucións técnicas forma parte dunha obra que se move no universo de autores que dan moita importancia ao proceso de traballo, á serialidad, ao ritmo e ao mantenimento de patróns. Pollock, Sean Scully, Opalka, Klee, Agnes Martin, Wenzel Ziersch, Ignacio Uriarte, Gregory Hayes... sitúanse, sen dúbida, entre algúns dos seus referentes.

Ana Pérez Ventura (Santiago de Compostela, 1981) compagina su actividad plástica con la musical, manteniendo entre ellas una relación de proximidad. Formada en Bellas Artes en las Universidades de Vigo y Barcelona y en Música en los conservatorios de Vigo y Ámsterdam, en el año 2009 realizó un máster en la Sorbona sobre las relaciones entre ambas disciplinas y desde entonces reside en París, investigando sobre las posibilidades de la interacción entre artes visuales y música, con la repetición como recurso fundamental.

Su propia experiencia como pianista y los ejercicios de repetición, que realiza diariamente como base de su rutina para perfeccionar el dominio del instrumento, le han servido de base para plantear una obra que ya ha sido premiada con el Artension y con becas de la Fundación Barrié de la Maza o la de la Fundación Segundo Gil Dávila. También participó en el II Encuentro de Artistas Novos en la Ciudad de la Cultura de Galicia, ha presentado muestras individuales en el Colegio de España en París y en las galerías parisinas H Gallery, Artempo y Point Doré. También ha participado en colectivas en el Château de la Veyrie de Bernin, Abstract Projet, el Parc Floral, la Galerie Sisso, la Politécnica de Valencia o el Guoyi Art Museum.

Sus dos pasiones han discurrido a lo largo de su vida por caminos parejos hasta que las enlaza de una forma muy natural, buscando que el arte le sirva para capturar y dejar constancia material del tiempo intangible de la música. En su obra plástica tiene una gran importancia su experiencia como pianista clásica. Son innumerables las horas repitiendo ejercicios y pasajes de partituras que se convierten en gestos sobre el instrumento. En este proceso lento de aprendizaje, el cuerpo necesita interiorizar los movimientos y ello se consigue únicamente mediante la repetición. Es un proceso efímero que se diluye a medida que se produce y deja de serlo cuando lo lleva a la pintura.

Le interesan las diferentes variaciones que se producen inevitablemente en cada repetición. Con su trabajo pictórico hace un registro orgánico del paso del tiempo, como un metrónomo humano. Emplea en cada proyecto la técnica más adecuada, buscando la que se adapte mejor a la idea que quiere transmitir. La búsqueda de soluciones técnicas forma parte de una obra que se mueve en el universo de autores que dan mucha importancia al proceso de trabajo, a la serialidad, al ritmo y al mantenimiento de patrones. Pollock, Sean Scully, Opalka, Klee, Agnes Martin, Wenzel Ziersch, Ignacio Uriarte, Gregory Hayes... se sitúan, sin duda, entre algunos de sus referentes.

ANA PÉREZ VENTURA: A PINTURA COMO COFRE MUSICAL

Fátima Otero. Doutora en Historia da Arte

A idea de tempo perdido é unha premisa central nas creacións plásticas da artista compostelá residente en París, Ana Pérez Ventura (1981). Como na novela prousiana anhela o seu fluir, por iso tenta atrapar. O seu vocabulario artístico relaciónase con cuestións derivadas da arte concreta. Como punto de partida toma a construcción a través de pequenos signos gráficos que quedan impresos minuciosamente. Son tramas de liñas, puntos dispuestos nunha función estética que saen dunha maneira de traballar que é en si un concepto na súa obra.

As eleccións de Pérez Ventura son directas e afectivas porque responden á súa faceta profesional de recoñecida pianista. As súas creacións cristalizan xestos corporais, físicos, mentais ao redor da súa experiencia ao piano buscando a perfección material, técnica e ética. A pesar de que o seu discurso é conceptual, non reflectindo o mundo nin testemuñando a realidade social, si impulsa a visualización e comprensión do proceso musical ofrecendo unha posibilidade cognoscitiva para o contemplador.

Toda a súa proposta artística deriva da acción de inmortalizar as tediosas sesións como virtuosa instrumentista ao plano pictórico. O ensaio, a través sempre de sutís xestos minimalistas, queda impreso en duradeiros proxectos que levan o común denominador do fío musical. Consigue facer vibrar o fío de Ariadna no sentido de que as melodías ou notas musicais case as sentimos soar porque son as que ganduxa intensas series de reiterados ritmos, rexistros e pulsións elaboradas como ladaíñas de paciencia e relixiosidade monacal. A técnica instrumental non só corre parella á súa faceta artística senón que camiña ao unísono. Ana traduce esa persistente e tenaz acción diaria que, non sendo taxable

para o espectador, empéñase en enxalar e atesourar como leitmotiv.

Responde a súa serie *Notages* ao coñecido exercicio do compositor Hanon, relativo ás súas prácticas para piano en aras de mellorar a velocidade, precisión e axilidade do pianista. A autora traduce as formas musicais a linguaxe pictórica, neste caso a base de deslizar en liñas melódicas filas de buracos graduados. Todo o esforzo físico da práctica musical repetitiva queda retido. O discurso expositivo na compostelá galería Metro encadea os cadros coma se fosen follas de partituras. O resultado confórma unha instalación minimalista que emula, máis que á emoción que a música producía na obra de Kandinsky, a tediosa labor de dilatadas sesións de práctica do pianista virtuoso en 60 exercicios.

Nesta serie sérvese do punzón co que ondula ordenados buracos sobre o soporte conciso da madeira, pero que no seu contacto e ordenación semellan vibrar como impulsados pola brisa musical. Sutilmente déixanos adiviñar un pulso constante, xiros compasados e melódicos. O uso sintético das formas encandeanos.

A práctica musical, coa repetición de patróns como medio de aprendizaxe, inspira a serie *Etudes*. Secuencia rítmica xiratoria que sae dese mesma precisión e monotonía, neste caso resultado de pintar un mesmo xiro que xeren infinitas capas de profundidade espacial. O resultado emana respuestas emocionais placenteras. Cada obra nos embriaga como partícipes dun totum revolutum moi espiritual. Ana Pérez desafiendo a inmaterialidade da música conseguiuna atrapar vía forma plástica. Supón un reto tentar perseguir a inmaterialidade musical. Como desafío, non só lle deu caza senón que se apodera de

ANA PÉREZ VENTURA: LA PINTURA COMO COFRE MUSICAL

Fátima Otero. Doctora en Historia del Arte

La idea de tiempo perdido es una premisa central en las creaciones plásticas de la artista compostelana residente en París, Ana Pérez Ventura (1981). Como en la novela prousiana anhela su fluir, por ello lo intenta atrapar. Su vocabulario artístico se relaciona con cuestiones derivadas del arte concreto. Como punto de partida toma la construcción a través de pequeños signos gráficos que quedan impresos minuciosamente. Son tramas de líneas, puntos dispuestos en una función estética que salen de una manera de trabajar que es en sí un concepto en su obra.

Las elecciones de Pérez Ventura son directas y afectivas porque responden a su faceta profesional de reconocida pianista. Sus creaciones cristalizan gestos corporales, físicos, mentales en torno a su experiencia al piano buscando la perfección material, técnica y ética. A pesar de que su discurso es conceptual, no reflejando el mundo ni testimoniando la realidad social, si impulsa la visualización y comprensión del proceso musical ofreciendo una posibilidad cognoscitiva para el contemplador.

Toda su propuesta artística deriva de la acción de inmortalizar las machaonas sesiones como virtuosa instrumentista al plano pictórico. El ensayo, a través siempre de sutiles gestos minimalistas, queda impreso en duraderos proyectos que llevan el común denominador del hilo musical. Consigue hacer vibrar el hilo de Ariadna en el sentido de que las melodías o notas musicales casi las sentimos sonar porque son las que hilvana intensas series de reiterados ritmos, registros y pulsiones elaboradas como letanías de paciencia y religiosidad monacal. La técnica instrumental no sólo corre parella a su faceta artística sino que camina al unísono. Ana traduce esa persistente y tenaz acción diaria que, no

siendo tangible para el espectador, se empeña en ensalzar y atesorar como leitmotiv.

Responde su serie *Notages* al conocido ejercicio del compositor Hanon relativo a sus prácticas para piano en aras de mejorar la velocidad, precisión y agilidad del pianista. La autora traduce las formas musicales a lenguaje pictórico, en este caso a base de deslizar en líneas melódicas filas de agujeros escalonados. Todo el esfuerzo físico de la práctica musical repetitiva queda retido. El discurso expositivo en la compostelana galería Metro encadena los cuadros como si fuesen hojas de partituras. El resultado lo conforma una instalación minimalista que emula, más que a la emoción que la música producía en la obra de Kandinsky, la tediosa labor de dilatadas sesiones de práctica del pianista virtuoso en 60 ejercicios.

En esta serie se sirve del punzón con el que ondula ordenados agujeros sobre el soporte escueto de la madera, pero que en su contacto y ordenación semejan vibrar como impulsados por la brisa musical. Sutilmente nos deja adivinar un pulso constante, giros acompañados y melódicos. El uso sintético de las formas nos encandila.

La práctica musical, con la repetición de patrones como medio de aprendizaje, inspira la serie *Etudes*. Secuencia rítmica giratoria que sale de esa misma precisión y monotonía, en este caso resultado de pintar un mismo giro que generan infinitas capas de profundidad espacial. El resultado emana respuestas emocionales placenteras. Cada obra nos embriaga como partícipes de un totum revolutum muy espiritual. Ana Pérez desafiendo la inmaterialidad de la música la ha conseguido atrapar vía forma plástica. Supone un reto intentar perseguir la inmaterialidad musical. Como desafío, no sólo le ha dado

e círculos de pintura branca sobre fondo azul, é unha das respostas emocionais da creadora cara ao pathos musical volto en secuencia plástica moi voluptuosa, sutil e suxestiva.

Os seus referentes artísticos remiten á experiencia minimalista de Agnes Martin ou outros creadores como Ignacio Uriarte, e non menos asume as sensacións e os efectos que as cores, liñas ou puntos producen na psicoloxía humana, como observou Kandinsky ou Paul Klee tentando plasmar o movemento musical vía cor ou superpoñendo formas.

A artista resolve as súas dúbidas, medos, inseguridades, en atractivos vaivéns, xa de rexistros lineais ascendentes ou descendentes ou espirais en tránsito. Quedou inmortalizado en compasadas, suxeridas e aleatorias accións dibujísticas no espazo.

A serie Neumas vístese de gracilidade e beleza, se cabe más ao ter como soporte o lixeiro papel, con capas e capas de puntos brancos e negros a modo de teclas do piano dispostas en regradas variacións, que nos suxiren unha especie de tapiz que consigue facer case bailar e vibrar as partituras de Chopin. Puntuais xestos mínimos sucédense intransferibles suspirando ou aspirando ritmos e arritmias coma se fosen sopros vitais. Fálannos de latexados interiores, de azar, pero non menos de fantasía e de xogo lúdico. Signos moi gráficos e enigmáticos que precisamente na súa discreta esencialidade encerran altas doses de poesía, porque ascenden á ilusión e viran ou caen como bágoas de evasión. Magnetizan e fan pensar.

Calquera dos seus xa coñecidos e valorados traballos resoltos vía procesual, semellan suxestivas partituras nunha sorte de lenzos conectados e activados en base a ocupacións espaciais, atrapan a calma, as longas horas,

a duración espacial e o discorrer da música. Os fondos das súas series ábrense infinitos e homoxéneos para acoller só abstraccións. A nós correspondeños ler estas pezas utópicas.

Ana Pérez aspira a que a música nunca se borre da memoria, a sabendas de que se crea desde o inmaterial e o impalpable. Convidanos non só a compartir senón a non escatimar horas nas tarefas diárias, ese ben cada día más escaso e que ela nos convida a que o atesoremos para unha vida más plena.

caza sino que se la apodera a modo de escritura. Esta serie, que engulle círculos y círculos de pintura blanca sobre fondo azul, es una de las respuestas emocionales de la creadora hacia el pathos musical vuelto en secuencia plástica muy voluptuosa, sutil y sugerente.

Sus referentes artísticos remiten a la experiencia minimalista de Agnes Martin u otros creadores como Ignacio Uriarte, y no menos asume las sensaciones y los efectos que los colores, líneas o puntos producen en la psicología humana, como observó Kandinsky o Paul Klee intentando plasmar el movimiento musical vía color o superponiendo formas.

La artista resuelve sus dudas, miedos, inseguridades, en atractivos vaivenes ya de registros lineales ascendentes o descendentes o espirales en tránsito. Ha quedado inmortalizado en acompañadas, sugeridas y aleatorias acciones dibujísticas en el espacio.

La serie Neumas se viste de graciadad y belleza, si cabe más al tener como soporte el ligero papel, con capas y capas de puntos blancos y negros a modo de teclas del piano dispuestas en regladas variaciones, que nos sugieren una especie de tapiz que consigue hacer casi bailar y vibrar las partituras de Chopin. Puntuales gestos mínimos se suceden intransferibles suspirando o aspirando ritmos y arritmias como si fuesen soplos vitales. Nos hablan de latidos interiores, de azar, pero no menos de fantasía y de juego lúdico. Signos muy gráficos y enigmáticos que precisamente en su discreta esencialidad encierran altas dosis de poesía, porque ascienden a la ilusión y giran o caen como lágrimas de evasión. Magnetizan y hacen pensar.

Cualquiera de sus ya conocidos y valorados trabajos resueltos vía procesual, semejan sugerentes partituras en una suerte de lienzos conectados y activados en

largas horas, la duración espacial y el discurrir de la música. Los fondos de sus series se abren infinitos y homogéneos para acoger sólo abstracciones. A nosotros nos corresponde leer estas piezas utópicas.

Ana Pérez aspira a que la música nunca se borre de la memoria, a sabiendas de que se crea desde lo inmaterial y lo impalpable. Nos invita no sólo a compartir sino a no escatimar horas en las tareas diárias, ese bien cada día más escaso y que ella nos invita a que lo atesoremos para una vida más plena.

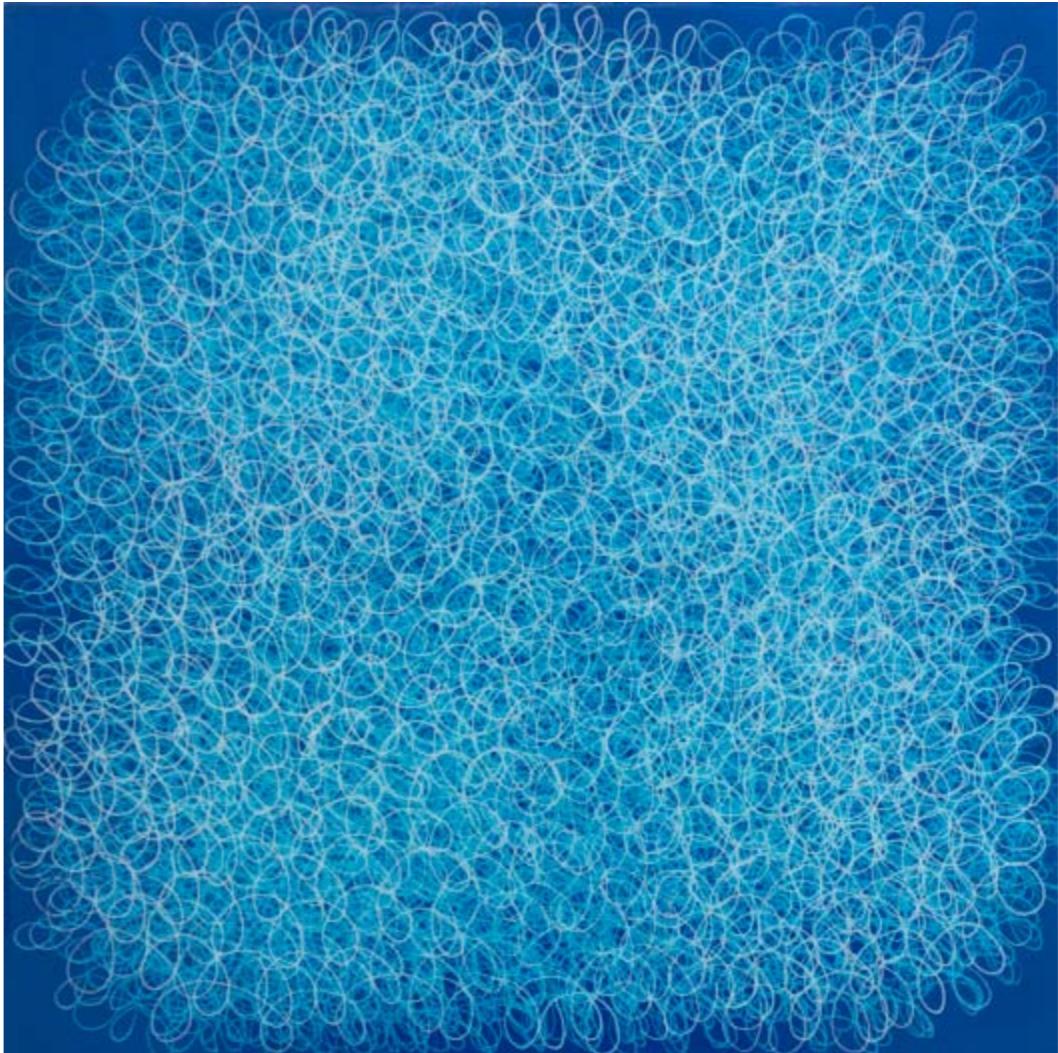
ÉTUDES

A serie *Études* iniciouna fai xa dez anos e consta, ata o momento, de máis de douscientos traballos. Un estudo, en música, é unha peza de carácter didáctico destinada a traballar un problema técnico específico, un xesto concreto. Debido a ésto os estudos teñen unha escritura moi repetitiva. Por causas anatómicas, a maior parte dos xestos utilizados no piano son de natureza circular. Trasladando devanditos xestos ao soporte pictórico, repite de maneira ordenada, enchendo todo espazo pictórico, un movemento rítmico repetitivo circular que vai trazendo unha liña continua. Repite o proceso en distintas capas ou estratos, nalgúns das obras ata cincuenta capas, deixando así constancia material do paso do tempo.

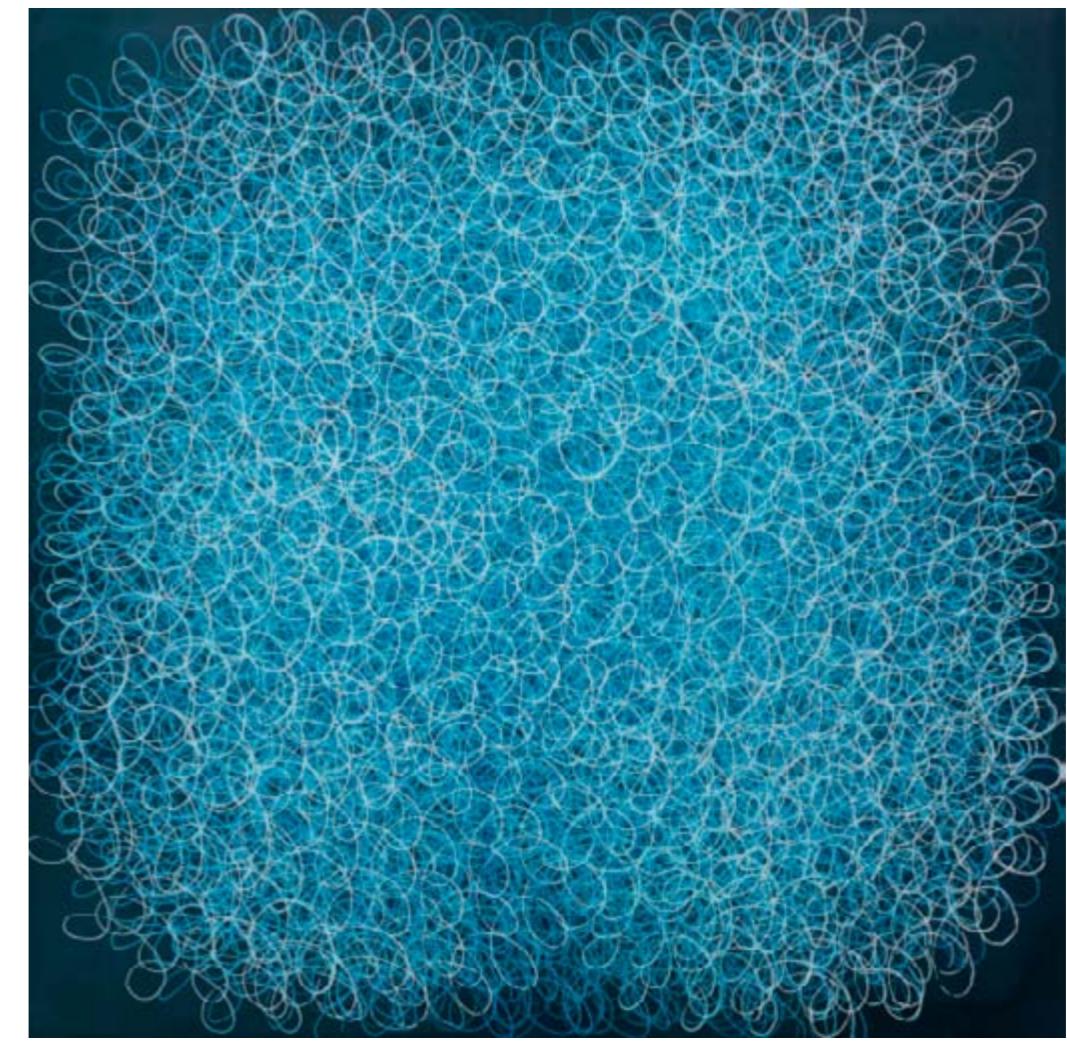
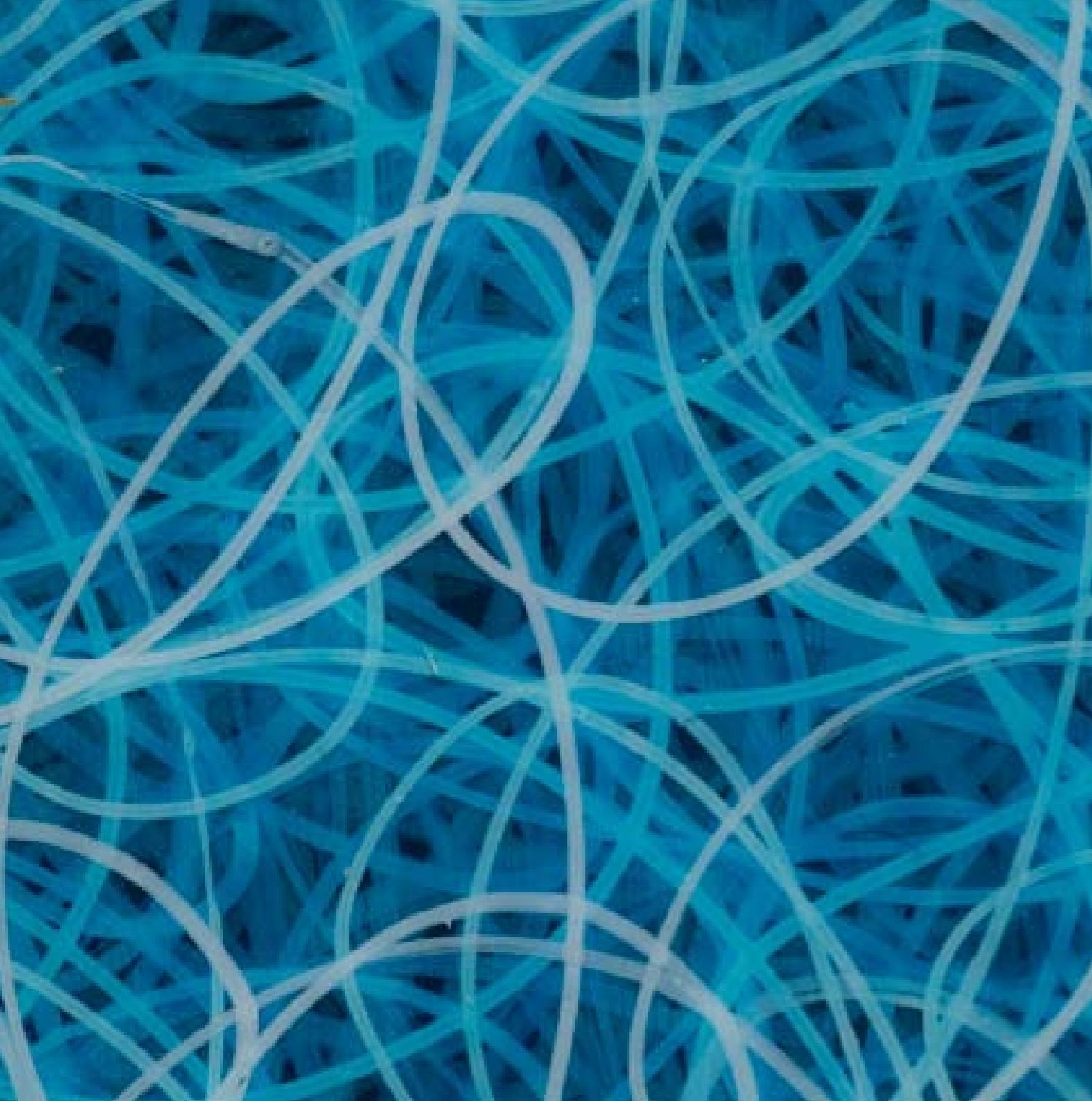
Os *Études* foron evolucionando ao longo dos anos a través da procura de distintas solucións a necesidades técnicas para conseguir unha liña continua, un xesto continuo, imposible de obter cun pincel, xa que a pintura consómese. Foi explorando diversos procedementos: rascando a pintura húmeda, utilizando embocaduras directamente axustadas ao tubo de pintura, fabricando os seus propios aplicadores, usando rotuladores de acrílico.... e variando a maneira en que o xesto percorre o espazo pictórico; no sentido da escritura, rotando o soporte entre capas ou empezando nun punto e ir virando ata alcanzar o límite do espazo.

La serie *Études* la inició hace ya diez años y consta, hasta el momento, de más de doscientos trabajos. Un estudio, en música, es una pieza de carácter didáctico destinada a trabajar un problema técnico específico, un gesto concreto. Debido a ésto los estudios tienen una escritura muy repetitiva. Por causas anatómicas, la mayor parte de los gestos utilizados en el piano son de naturaleza circular. Trasladando dichos gestos al soporte pictórico, repite de manera ordenada, llenando todo espacio pictórico, un movimiento rítmico repetitivo circular que va trazando una línea continua. Repite el proceso en distintas capas o estratos, en algunas de las obras hasta cincuenta capas, dejando así constancia material del paso del tiempo.

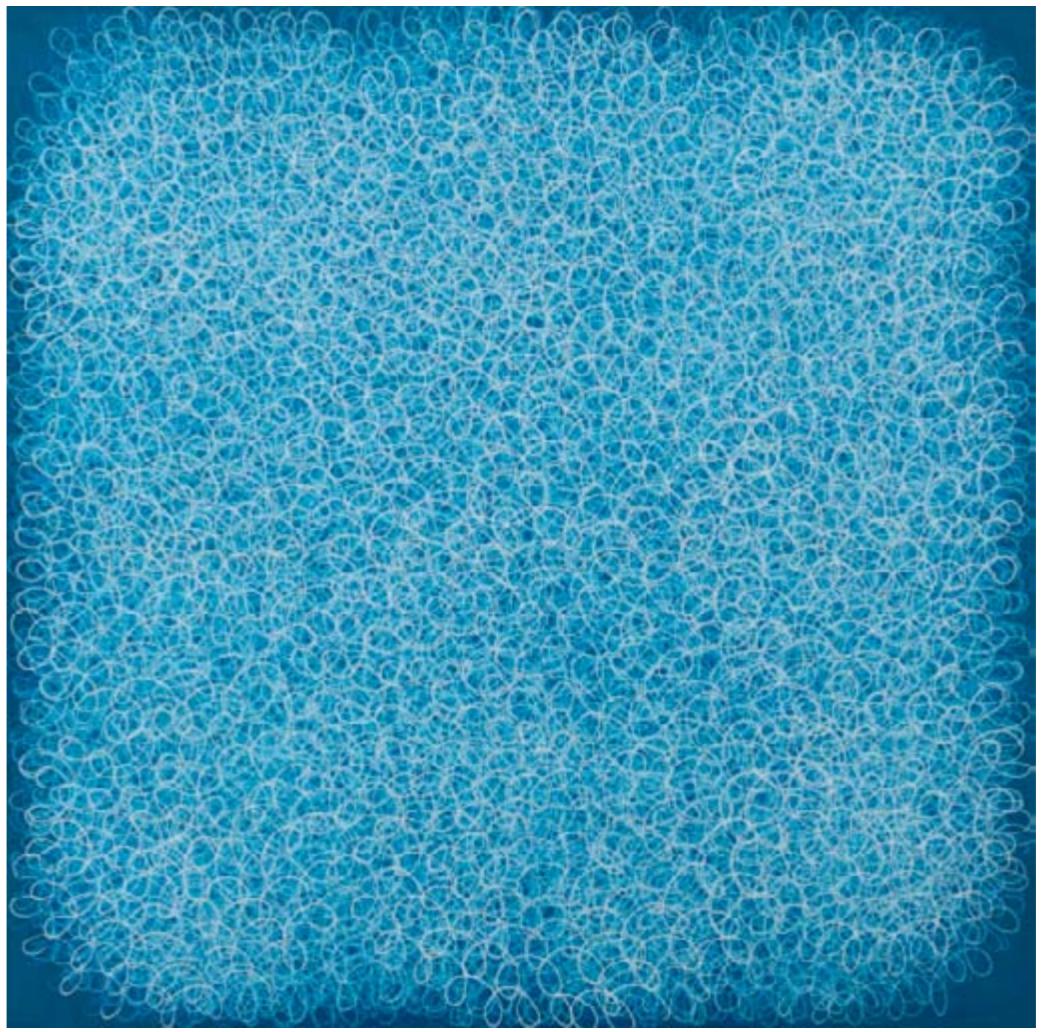
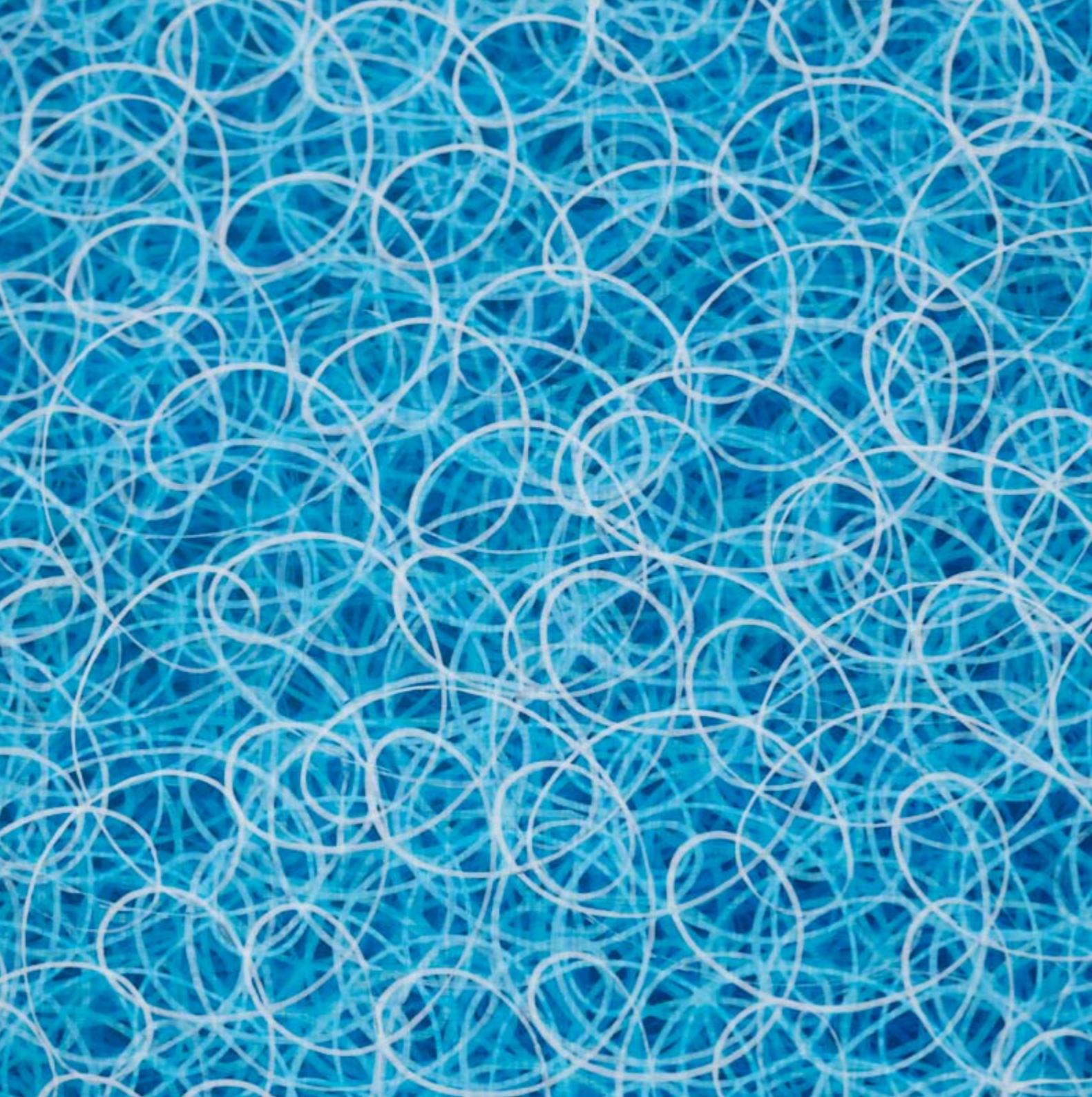
Los *Études* han ido evolucionando a lo largo de los años a través de la búsqueda de distintas soluciones a necesidades técnicas para conseguir una línea continua, un gesto continuo, imposible de obtener con un pincel, ya que la pintura se consume. Ha ido explorando diversos procedimientos: rascando la pintura húmeda, utilizando boquillas directamente acopladas al tubo de pintura, fabricando sus propios aplicadores, usando rotuladores de acrílico.... y variando la manera en que el gesto recorre el espacio pictórico; en el sentido de la escritura, rotando el soporte entre capas o empezando en un punto e ir girando hasta alcanzar el límite del espacio.

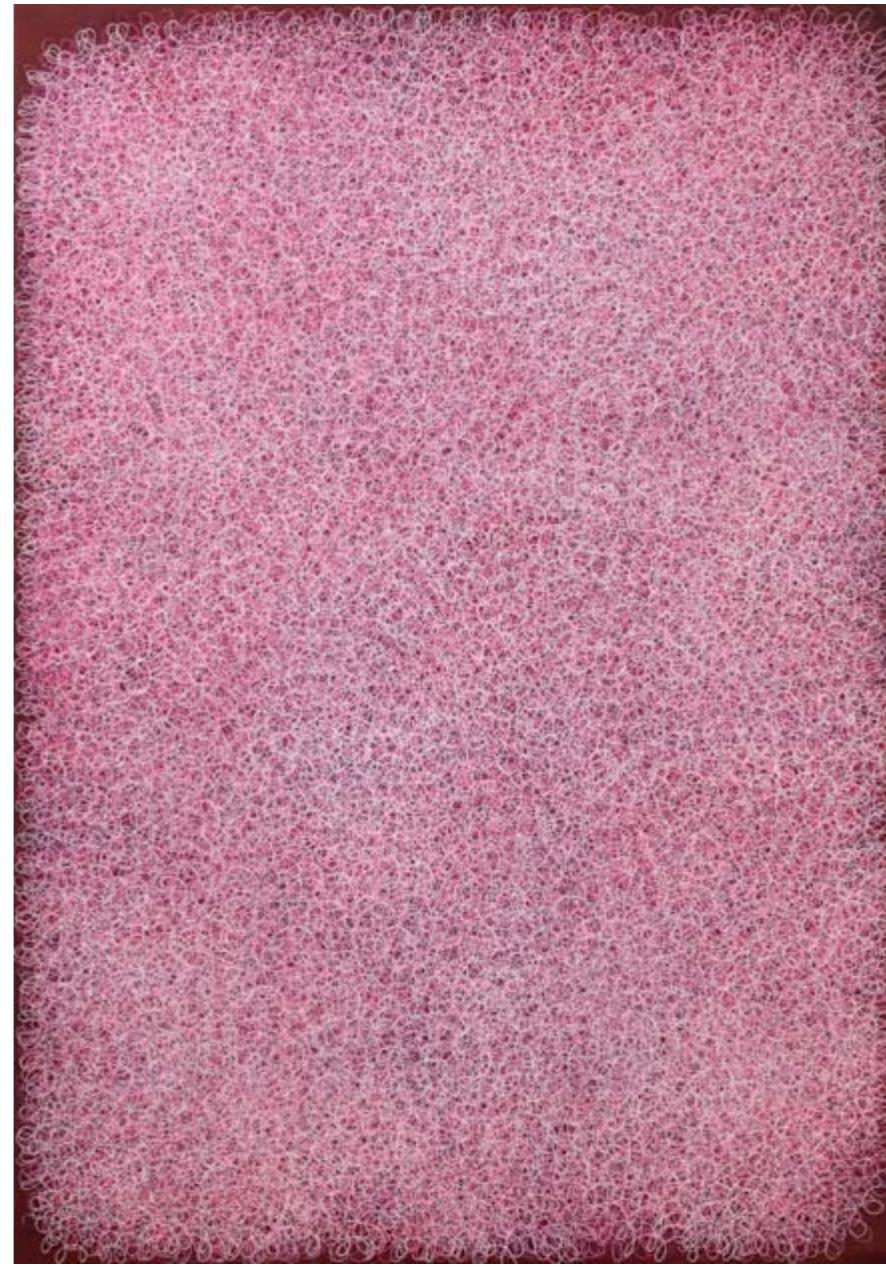
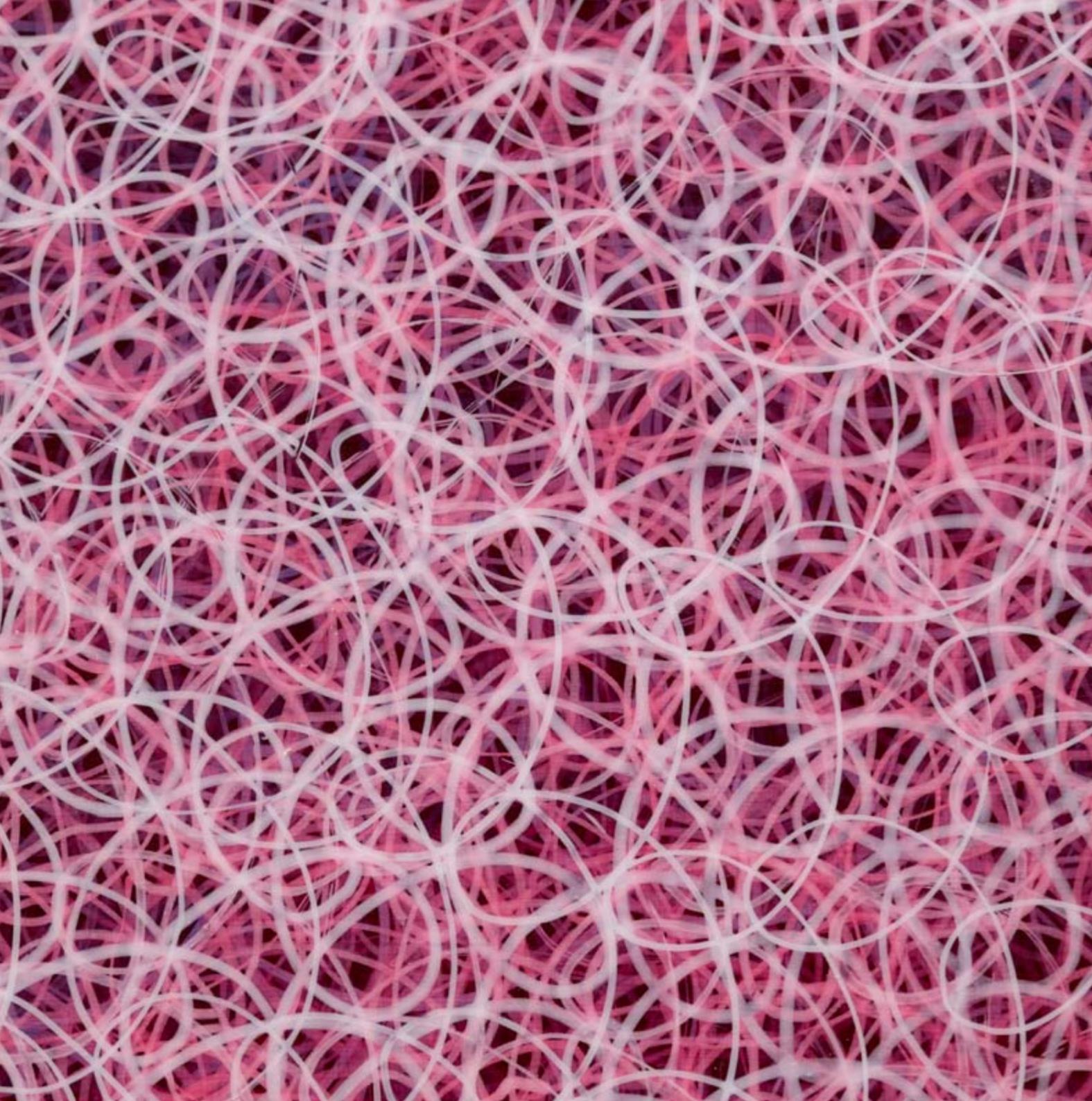
Étude n°219_Acrílico sobre madera_40x40 cm_2018

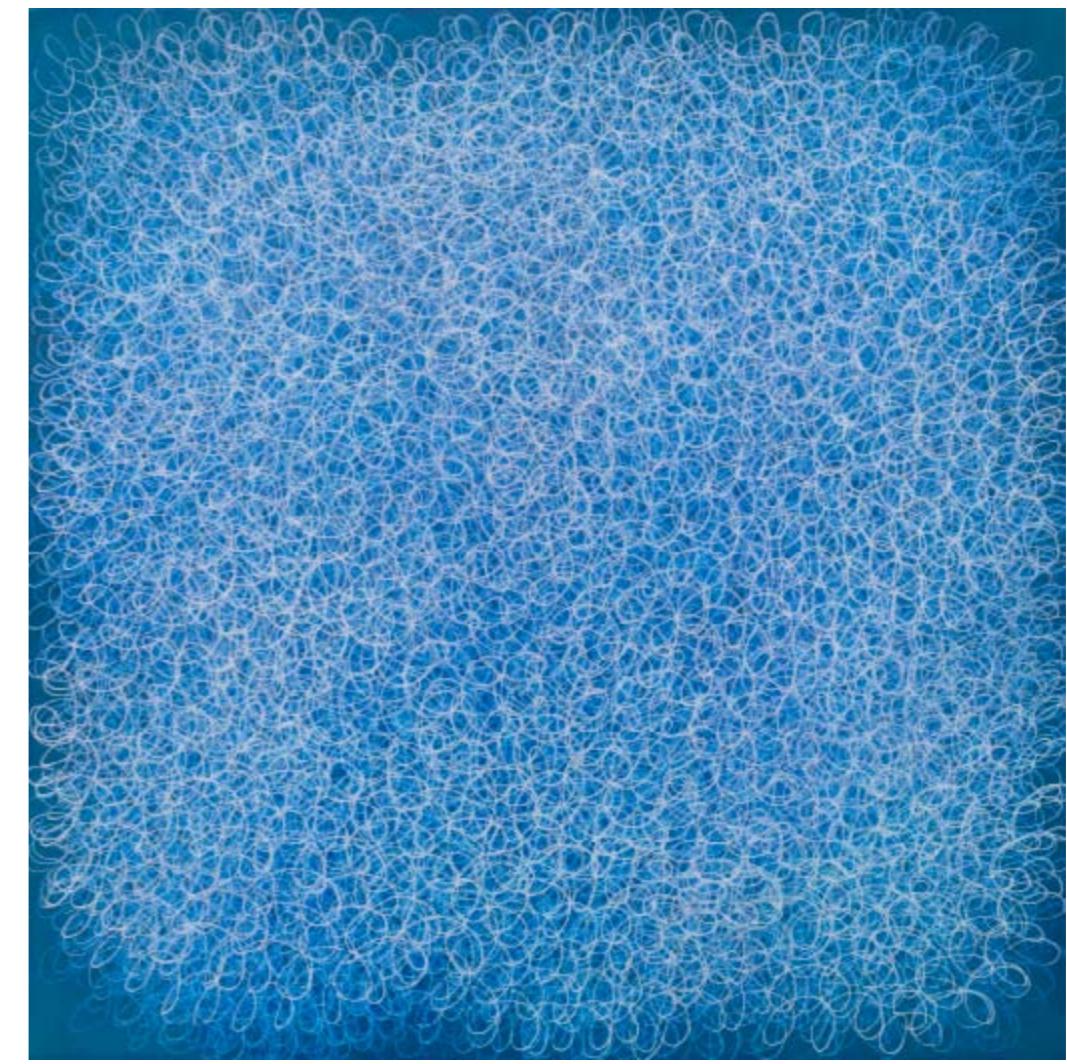
Étude n°220_Acrílico sobre madera_40x40 cm_2018

Etude n°226_Acrílico sobre madera_40x40 cm_2018

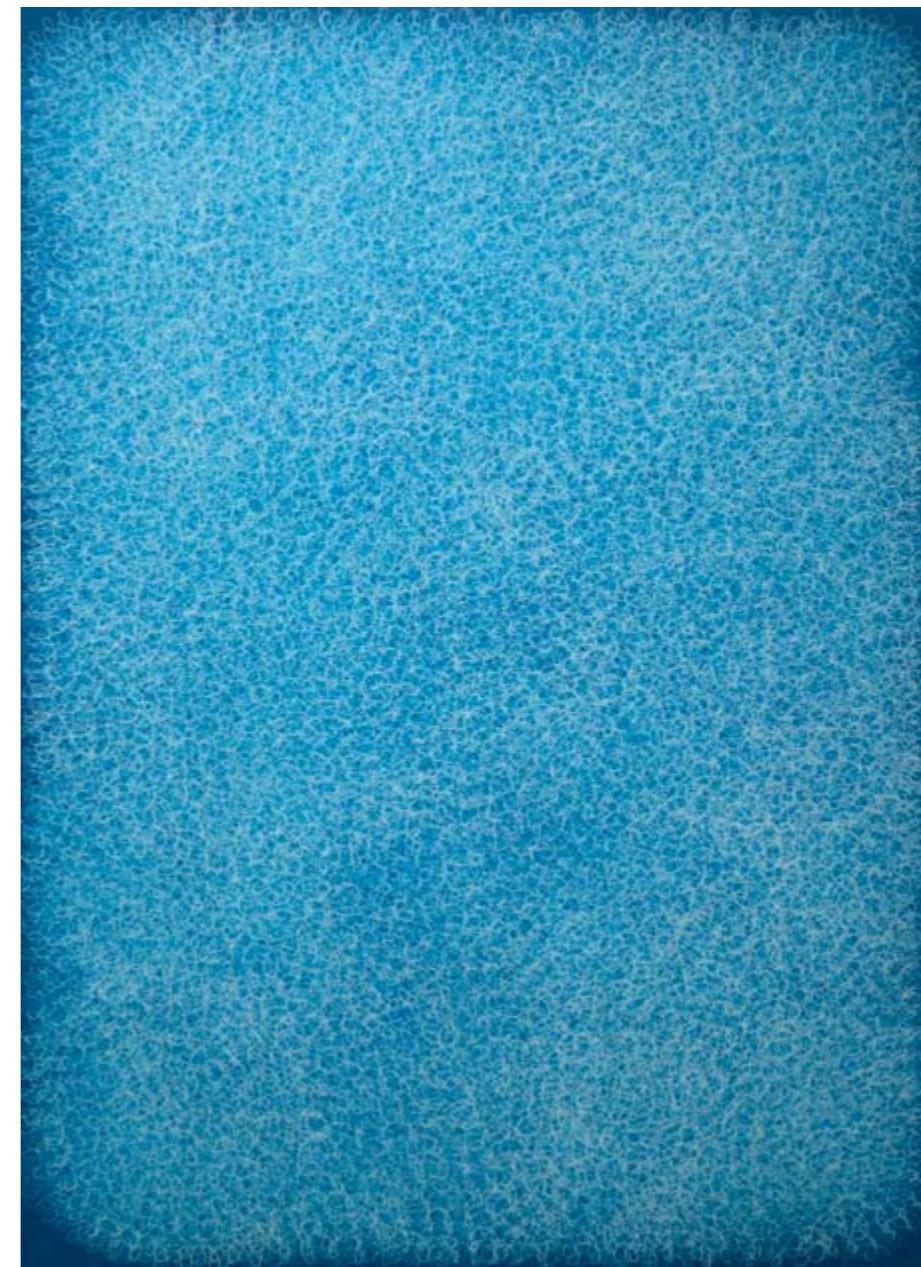
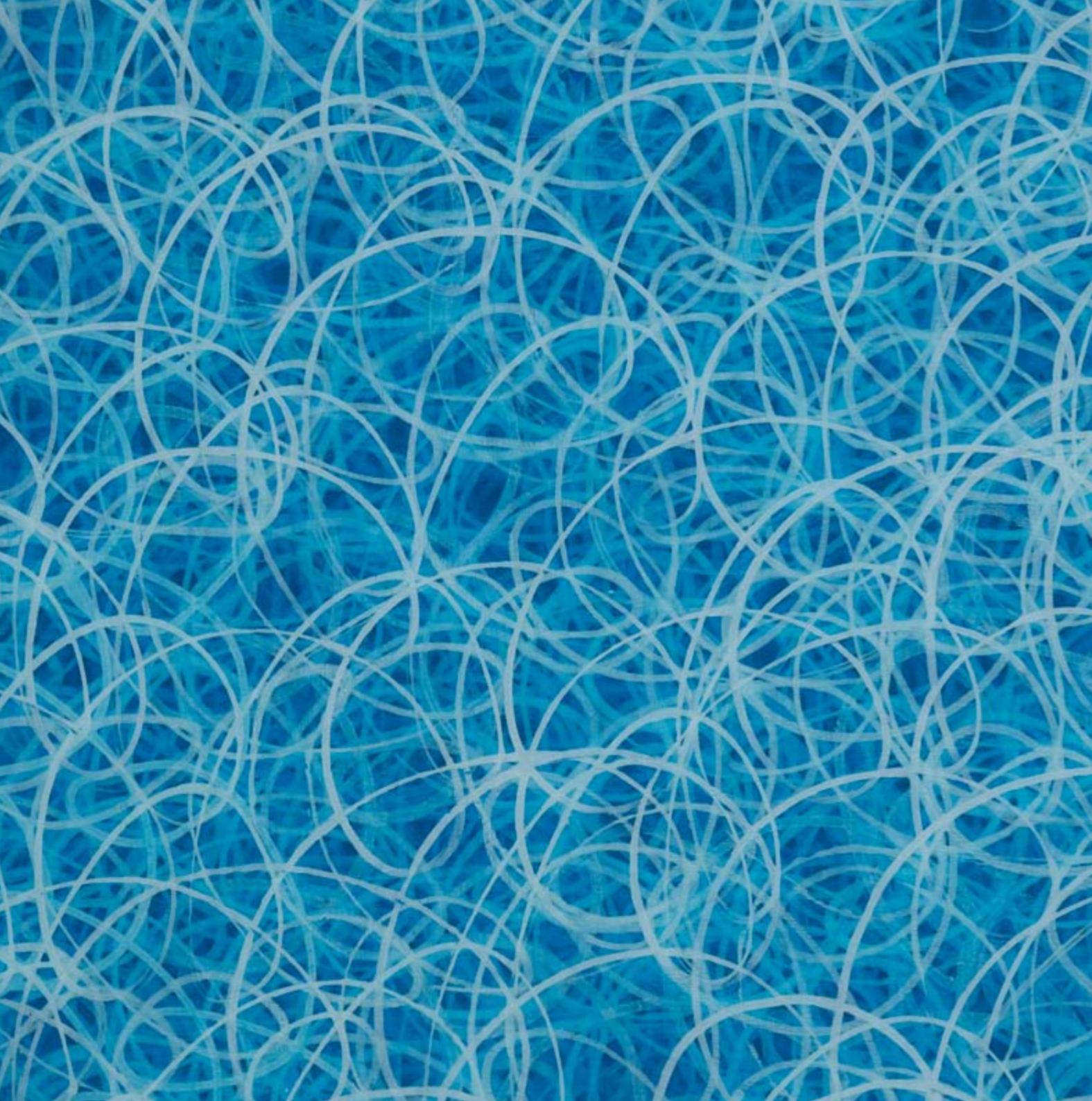
Étude n°234_Acrílico sobre madera_100x70 cm_2019

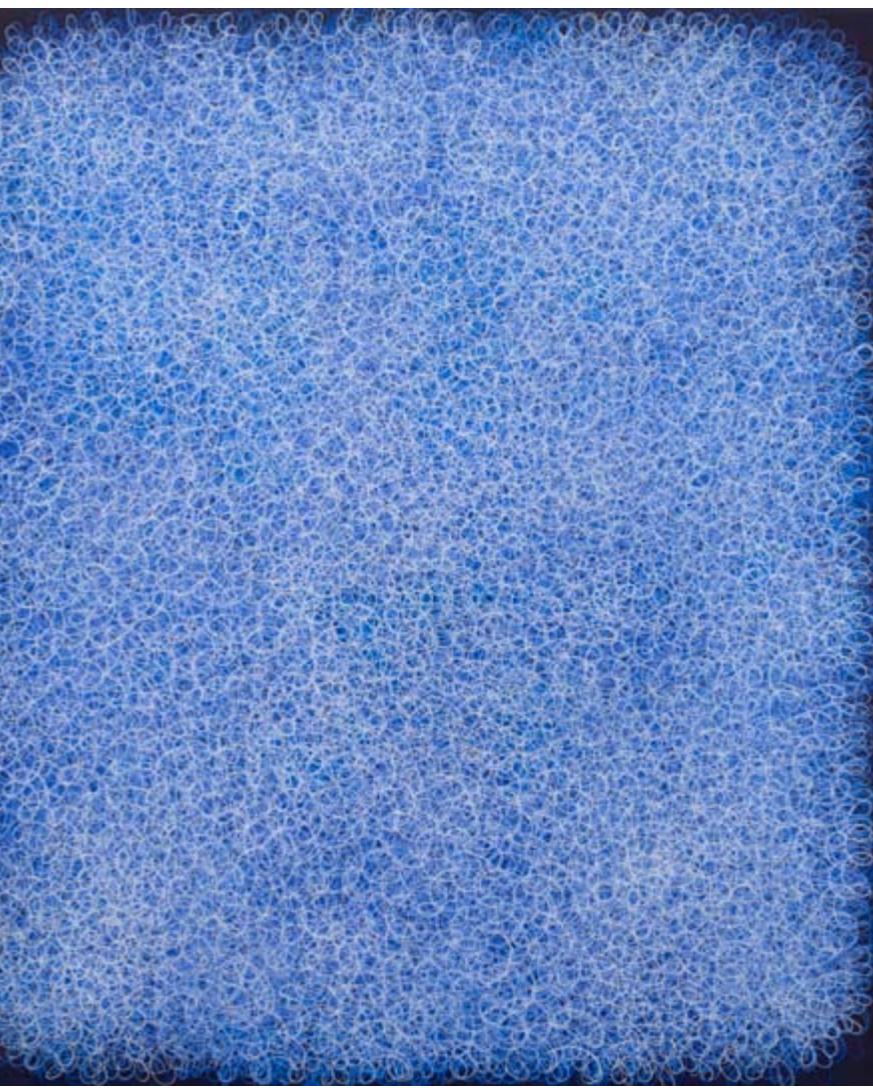
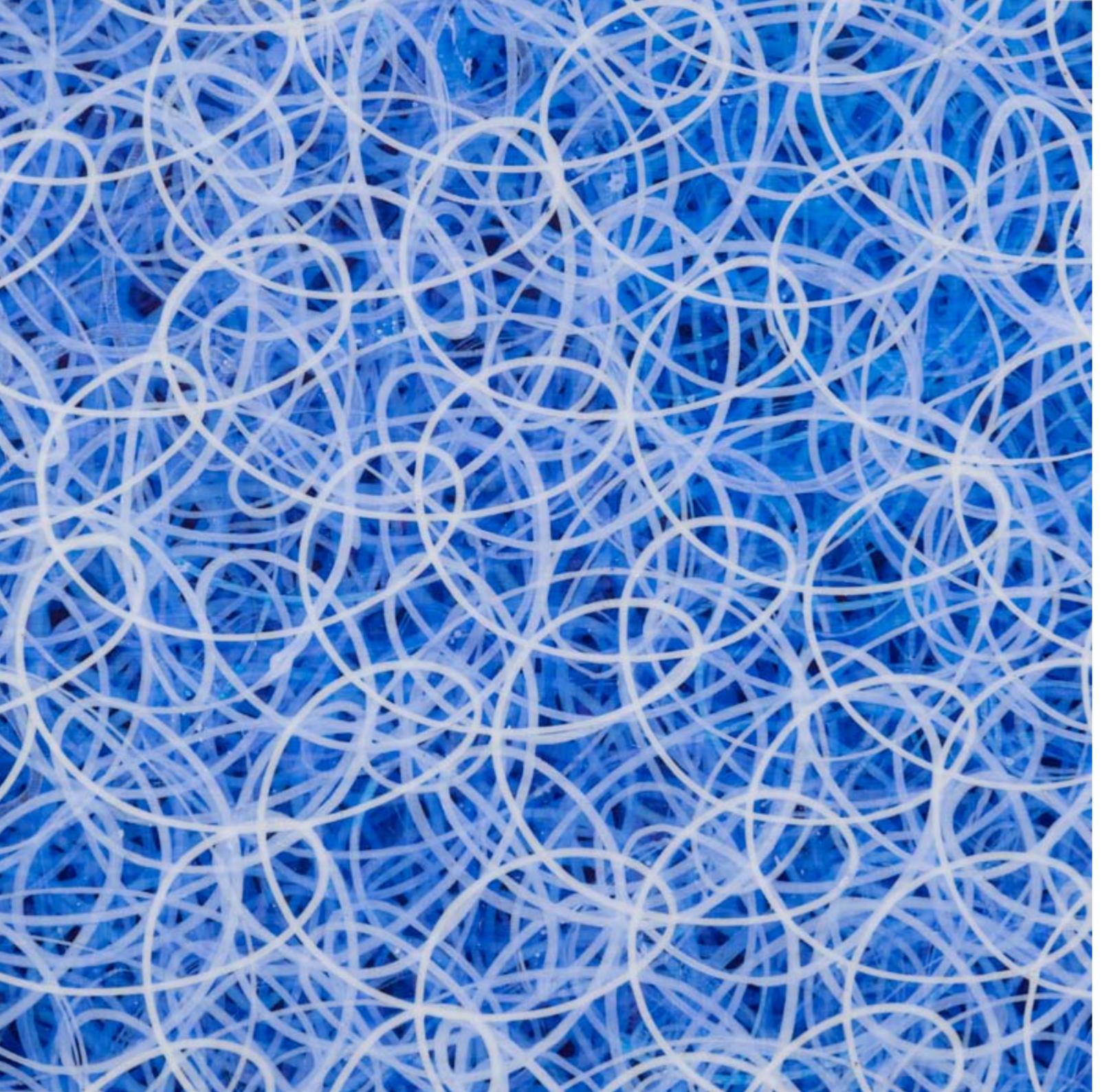
Étude n°224_Acrílico sobre madera_40x40 cm_2018

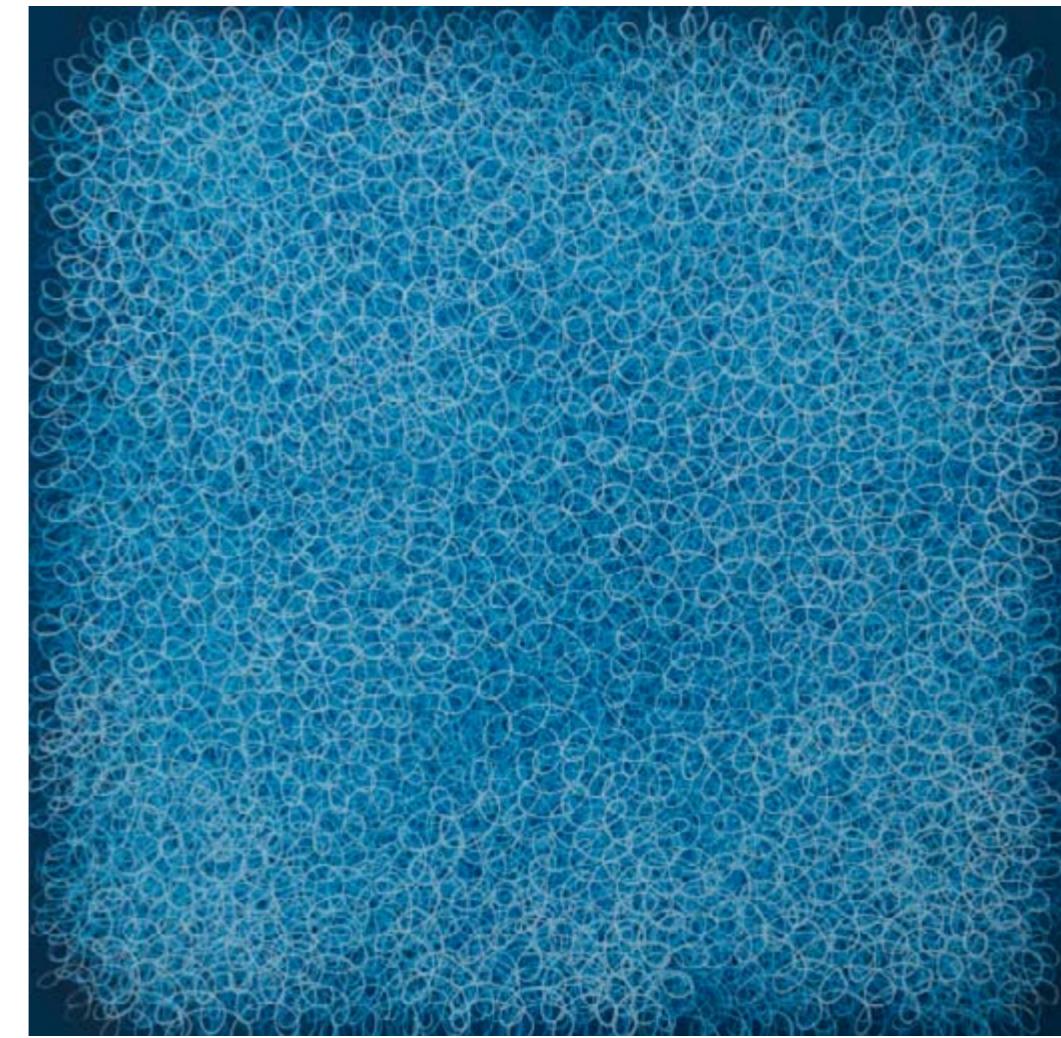
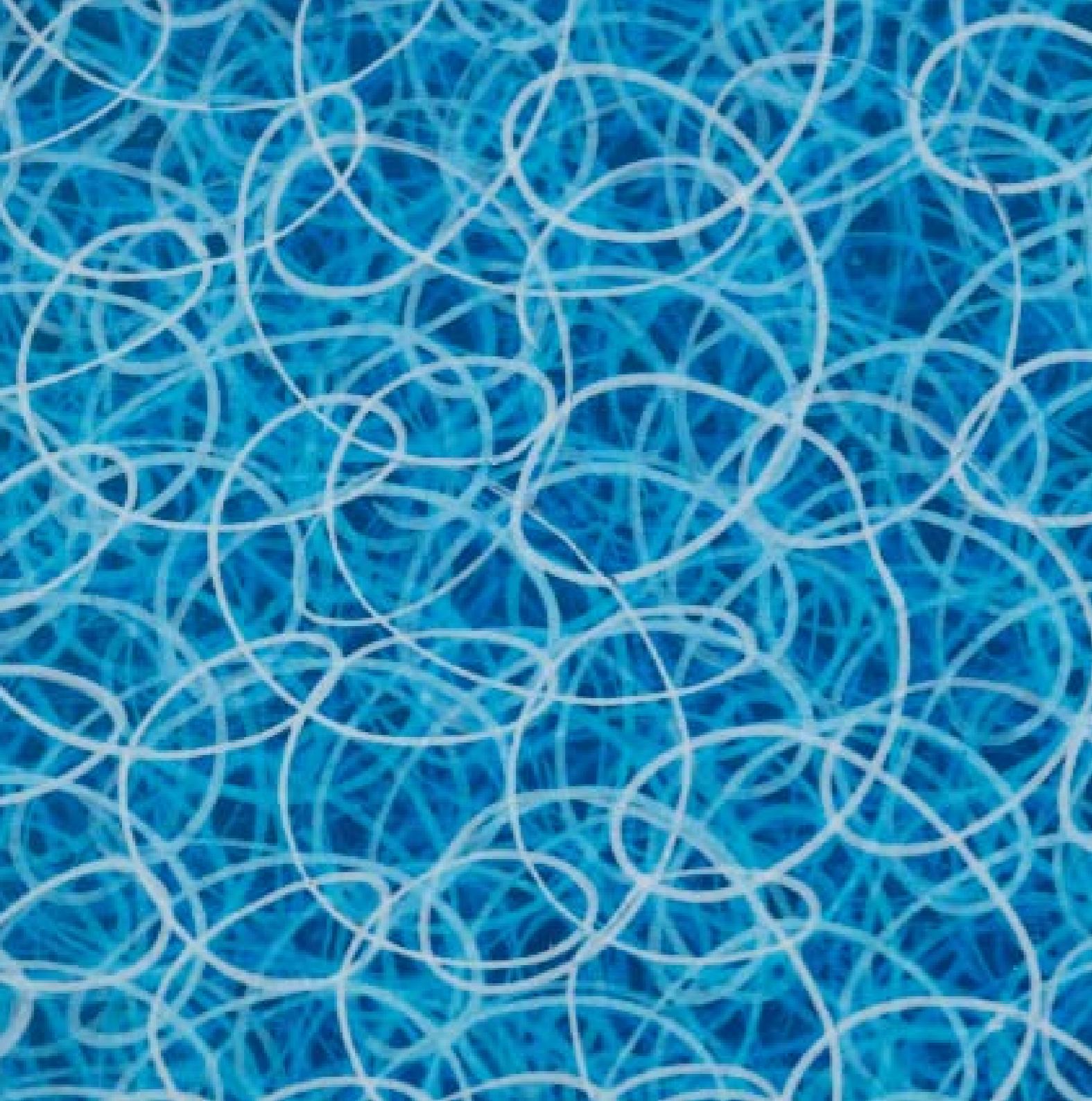
Étude n°228_Acrílico sobre lienzo_114x162 cm_2019

Étude n°230_Acrílico sobre madera_100x70 cm_2019

Étude n°233_Acrílico sobre madera_65x54 cm_2019

Etude n°225_Acrílico sobre madera_40x40 cm_2018

Étude n°232_Acrílico sobre lienzo_146x97 cm_2019

CANDO O SON SE CONVERTE EN XESTO

Audrey Bartis. Semióloga e Teórica da Arte

Ao principio existe o contacto da xema do dedo coa tecla do piano. Uns milímetros de pel tocan un anaquiño de madeira, e o son faise realidade. Ana Pérez Ventura repetiu este xesto millóns de veces durante a súa vida de pianista. Con todo, ela cuestiona esta actividade corporal e artística, como se o misterio seguise estando presente, despois de tantos anos.

É unha artista que practica en paralelo dúas disciplinas artísticas, ambas moi esixentes. As súas prácticas en pintura e música comunicanse, harmonizanse, fusionan, dialogan, sempre a través do xesto. En ambos os casos, as mans e o corpo deben aprender incesantemente a disciplina da beleza, dado que nada é menos natural para o ser humano que facer que apareza un son, unha cor. Ou sexa que a artista ten que repetir e repetir sempre, ata que o extraño, o doloroso, o insoportable se grave tan profundamente no seu corpo que entre a formar parte integrante do mesmo.

No seu traballo plástico, Ana Pérez Ventura non representa a música, senón o “facer” música. Ela mostra a parte íntima, corporal e á vez universal, da música que se está creando. Revela deste xeito unha parte invisible do mundo, a través das súas emocións, porque este é o seu papel como artista.

A práctica da música, como a da pintura, adoita resultar inaccesible para aqueles e aquellas que non son artistas. Baixo a apariencia sobria e minimalista dunha profunda meditación sobre a liña, existe un labor liberador, de desafogo, placentero. Mais aló das horas de pesadumbre e de tedio da artista que repite sen cesar o mesmo xesto, existe a alegria da música que percorre a súa carne, a éxtase dun tranco percusivo e o pracer de fundirse con ese soplo vital que aviva todas as cousas –e que a arte nos fai sentir, directamente, nas súas formas más despojadas e más inmediatas.

Para a súa primeira exposición individual na súa cidade natal, Ana Pérez Ventura reuniu tres series que representan diversas facetas da súa obra actual.

A serie *Études tivo inicio hai varios anos. Esta profunda investigación da repetición do xesto circular é unha obra en

acrílico onde se superpoñen liñas continuas brancas e veladuras azuis. O tempo da repetición do xesto musical desaparece para sempre, e este labor pictórico permite que a artista o rexistre de maneira definitiva. Cada lenzo é a encarnación dun estudio, que, como os estudos musicais, permitenlle integrar corporalmente un xesto técnico. Materia profunda da cor, movemento hipnótico da liña, cada obra animase coa presenza da man da artista e ao mesmo tempo coa súa obsesión musical que toma corpo.

A serie Neumas está baseada na notación musical, outra dimensión importante da relación do músico coa súa práctica. Aquí ella móstranos o Opus 25 dos Estudios de Chopin, cada peza corresponde a un estudio. Ao transcribir as notas e ao sobrepoñelas, mostra a liña melódica e a escritura repetitiva desta música. O negro e o branco das teclas permiten acceder directamente á esencia minimalista dun compositor omnipresente na vida dos músicos.

A serie Notages inviste o principio dos Neumas transformando o principio aditivo da pintura polo da subtracción do buraco. Os exercicios de Hanon xeralmente non proporcionan ningún placer musical aos pianistas xa que os practican únicamente como adestramento técnico. Proceso difícil e delicado, cada perforación, como cada nota destes exercicios, débese executar coa máxima perfección, corriendo o risco de ter que volver empezar desde o principio. Como un dobre negativo do son, os pequenos espazos baleirados impónense nun espazo cheo para animalo e proporcionarle relevo e ritmo.

Porque, finalmente, a través das súas diferentes exploracións, o que a artista nos revela, é a dimensión sinestésica de toda a arte: o son pode traducirse en cor, unha forma pode ser percibida polo oído, porque todo é movemento, todo é enerxía –dado que a beleza transcende todas as formas, todos os límites e todas as linguaxes.

Nesta exposición, enlazando partitura, xesto e pintura, Ana Pérez Ventura lembranos á súa maneira que a pintura sempre é performativa e que a música sempre é corporal.

CUANDO EL SONIDO SE CONVIERTA EN GESTO

Audrey Bartis. Semióloga y Teórica del Arte

Al principio existe el contacto de la yema del dedo con la tecla del piano. Unos milímetros de piel tocan un trocito de madera, y el sonido se hace realidad. Ana Pérez Ventura ha repetido este gesto millones de veces durante su vida de pianista. Sin embargo, ella cuestiona esta actividad corporal y artística, como si el misterio siguiera estando presente, después de tantos años.

Es una artista que practica en paralelo dos disciplinas artísticas, ambas muy exigentes. Sus prácticas en pintura y música se comunican, se armonizan, se fusionan, dialogan, siempre a través del gesto. En ambos casos, las manos y el cuerpo deben aprender incesantemente la disciplina de la belleza, dado que nada es menos natural para el ser humano que hacer que aparezca un sonido, un color. O sea que la artista tiene que repetir y repetir siempre, hasta que lo extraño, lo doloroso, lo insoportable se grabe tan profundamente en su cuerpo que entre a formar parte integrante del mismo.

En su trabajo plástico, Ana Pérez Ventura no representa la música, sino el “hacer” música. Ella muestra la parte íntima, corporal y a la vez universal, de la música que se está creando. Revela de este modo una parte invisible del mundo, a través de sus emociones, porque éste es su papel como artista.

La práctica de la música, como la de la pintura, suele resultar inaccesible para aquellos y aquellas que no son artistas. Bajo la apariencia sobria y minimalista de una profunda meditación sobre la línea, existe una labor liberadora, de desahogo, placentera. Más allá de las horas de pesadumbre y de tedio de la artista que repite sin cesar el mismo gesto, existe la alegría de la música que recorre su carne, el éxtasis de un trance percusivo y el placer de fundirse con ese soplo vital que aviva todas las cosas –y que el arte nos hace sentir, directamente, en sus formas más despojadas y más inmediatas.

Para su primera exposición individual en su ciudad natal, Ana Pérez Ventura ha reunido tres series que representan diversas facetas de su obra actual.

La serie Études tuvo inicio hace varios años. Esta profunda investigación de la repetición del gesto circular es una obra

ien acrílico donde se superponen líneas continuas blancas y veladuras azules. El tiempo de la repetición del gesto musical desaparece para siempre, esta labor pictórica permite que la artista lo registre de manera definitiva. Cada lienzo es la encarnación de un estudio, que, como los estudios musicales, le permiten integrar corporalmente un gesto técnico. Materia profunda del color, movimiento hipnótico de la línea, cada obra se anima con la presencia de la mano de la artista y al mismo tiempo con su obsesión musical que toma cuerpo.

La serie Neumas está basada en la notación musical, otra dimensión importante de la relación del músico con su práctica. Aquí ella nos muestra el opus 25 de los Estudios de Chopin, cada pieza corresponde a un estudio. Al transcribir las notas y al sobreponerlas, muestra la línea melódica y la escritura repetitiva de esta música. El negro y el blanco de las teclas permiten acceder directamente a la esencia minimalista de un compositor omnipresente en la vida de los músicos.

La serie Notages invierte el principio de los Neumas transformando el principio aditivo de la pintura por el de la sustracción del agujero. Los ejercicios de Hanon generalmente no proporcionan ningún placer musical a los pianistas ya que los practican únicamente como entrenamiento técnico. Proceso difícil y delicado, cada perforación, como cada nota de estos ejercicios, se debe ejecutar con la máxima perfección, corriendo el riesgo de tener que volver a empezar desde el principio. Como un doble negativo del sonido, los pequeños espacios vacíos se imponen en un espacio lleno para animarlo y proporcionarle relieve y ritmo.

Porque, finalmente, a través de sus diferentes exploraciones, lo que la artista nos revela, es la dimensión sinestésica de todo el arte: el sonido puede traducirse en color, una forma puede ser percibida por el oído, porque todo es movimiento, todo es energía –dado que la belleza trasciende todas las formas, todos los límites y todos los lenguajes.

En esta exposición, enlazando partitura, gesto y pintura, Ana Pérez Ventura nos recuerda a su manera que la pintura siempre es performativa y que la música siempre es corporal.

NOTAGES

Notage, palabra francesa referida á operación de gravar melodías para as caixas de música mediante o furado de cintas de papel. A serie comeza cun estudo de Chopin no que só utiliza as teclas negras e para iso utiliza só a liña melódica, facendo buracos cun punzón sobre o soporte en vez de utilizar pintura. Este traballo o continúa con partituras de exercicios técnicos de Lemoine ou Hanon, polos que pasaron todos os pianistas. O esforzo físico para perforar nos diversos materiais, as variacións na profundidade dos mesmos, a nula marxe de erro, a precisión, a paciencia e a disciplina, remítensa á súa experiencia de esixencia de pianista profesional.

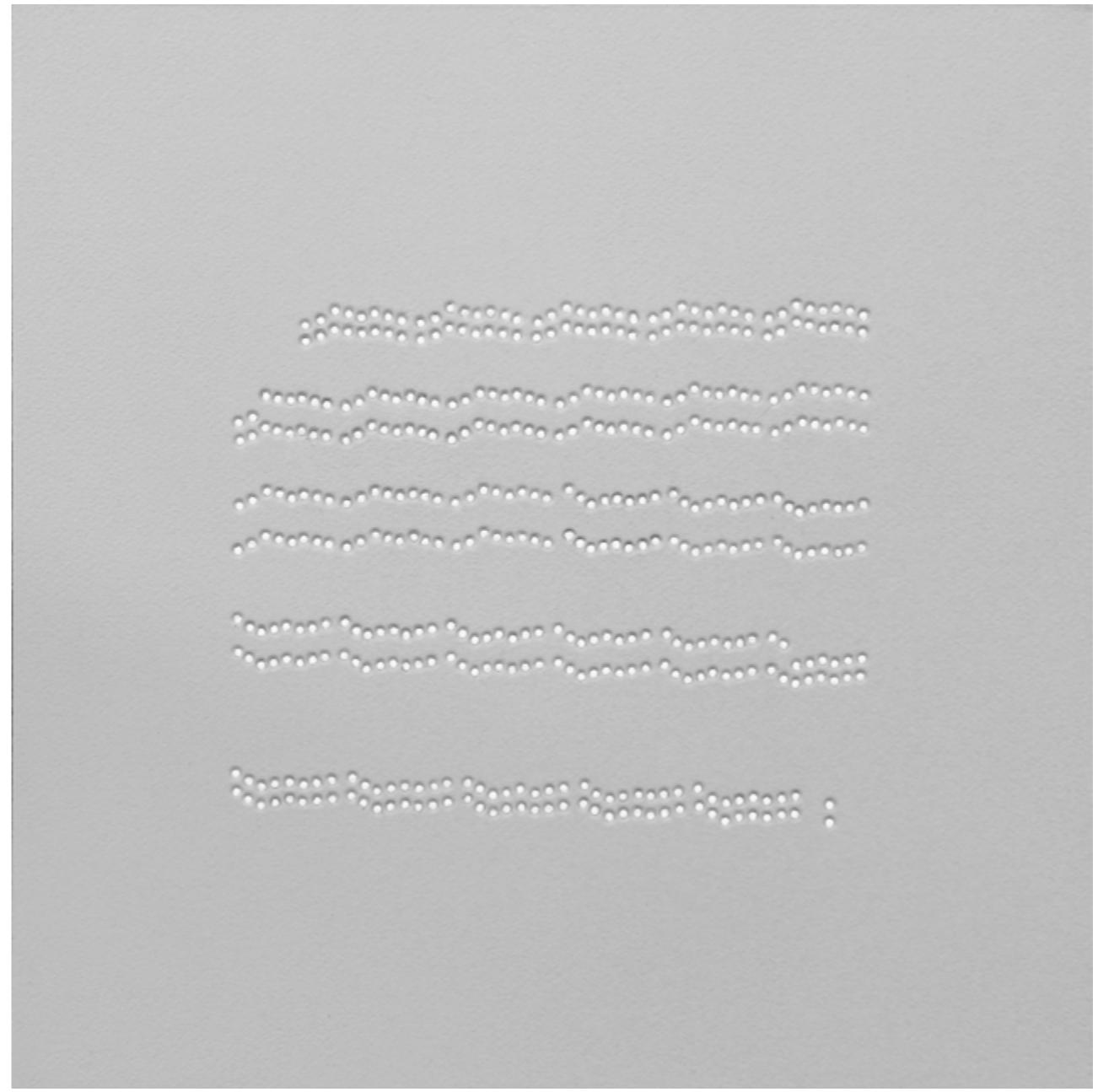
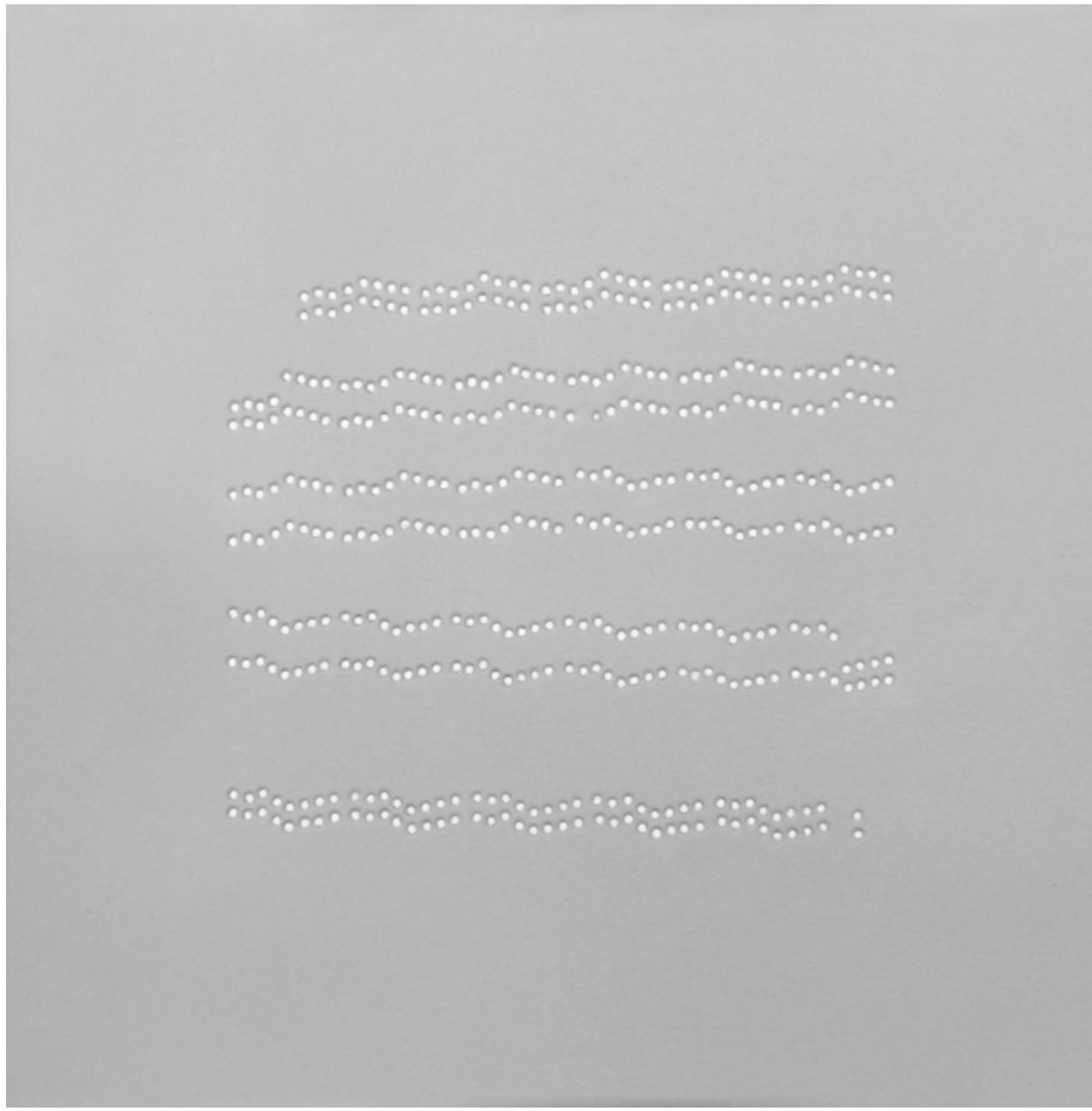
Notage, palabra francesa referida a la operación de grabar melodías para las cajas de música mediante el agujereado de cintas de papel. La serie comienza con un estudio de Chopin en el que solo utiliza las teclas negras y para ello utiliza solo la línea melódica, haciendo agujeros con un punzón sobre el soporte en vez de utilizar pintura. Este trabajo lo continúa con partituras de ejercicios técnicos de Lemoine o Hanon, por los que han pasado todos los pianistas. El esfuerzo físico para perforar en los diversos materiales, las variaciones en la profundidad de los mismos, el nulo margen de error, la precisión, la paciencia y la disciplina, la remiten a su experiencia de exigencia de pianista profesional.

Serie Hanon

Le Pianiste Virtuose

Acrílico sobre cartón contracolado de conservación sobre tabla 30 x 30 cm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

A MIRADA DUN GALERÍSTA

Pierre-François Albert

Na nosa época, na cal, desde hai demasiado tempo, as tendencias da arte contemporáneo inclínannos cara a investimentos especulativos cunha mirada que se fixa máis na firma e no merchandising que na obra, en nome dunha procura de beneficios disfrazada de divulgación, é refrescante, e mesmo necesario, retornar á emoción, a que inspira tanto ao artista como ao aficionado que contempla a súa obra. Esta emoción é o que o que sinto ante as pinturas de Ana.

O elemento dominante das súas creacións é a liña, non esa que representa a vía más corta entre dous puntos, senón esa liña curva que, para percorrer o lenzo, tómase todo o tempo para volver e volver repetidamente sobre si mesma nunha infinita variación melódica. Estas marañas están arrolladas pola música que se agocha no interior desta artista melómana e pianista de gran talento.

A liña toca a partitura no lenzo, tradúcea nun xesto repetido miles de veces. A fusión da música e a plástica actúa entón mágicamente, e achega o sentimento dun movemento cósmico perpetuo no transcurso do tempo, limitado únicamente pola cuadratura da tea. Imaxinade que esta se dilate bruscamente e de modo indefinido, entón verémonos confrontados coa eternidade espazo-temporal na contemplación e cegados por un espacio-tempo infinito. Isto é o que me impresionou da obra de Ana, o que me atrapou e co que quedo.

Outros aspectos da obra de Ana que me resultan determinantes son as excepcionais cores que ela plasma como variacións da súa música interior e as súas obras minimalistas formadas por puntos ou trazos que nos levan inmediatamente á lectura gráfica dunha partitura musical.

LA MIRADA DE UN GALERÍSTA

Pierre-François Albert

En nuestra época, en la cual, desde hace demasiado tiempo, las tendencias del arte contemporáneo nos inclinan hacia inversiones especulativas con una mirada que se fija más en la firma y en el merchandising que en la obra, en nombre de una búsqueda de beneficios disfrazada de divulgación, es refrescante, e incluso necesario, retornar a la emoción, la que inspira tanto al artista como al aficionado que contempla su obra. Esta emoción es lo que lo que siento ante las pinturas de Ana

El elemento dominante de sus creaciones es la línea, no esa que representa la vía más corta entre dos puntos, sino esa linea curva que, para recorrer el lienzo, se toma todo el tiempo para volver y volver repetidamente sobre sí misma en una infinita variación melódica. Estas marañas están meciidas por la música que se encierra en el interior de esta artista melómana y pianista de gran talento.

La línea toca la partitura en el lienzo, la traduce en un gesto repetido miles de veces. La fusión de la música y lo plástico actúa entonces mágicamente y aporta el sentimiento de un movimiento cósmico perpetuo en el transcurso del tiempo, limitado únicamente por la cuadratura de la tela. Imaginad que ésta se dilate bruscamente y de modo indefinido, entonces nos veremos confrontados con la eternidad espacio-temporal en la contemplación y deslumbrados por un espacio-tiempo infinito. Esto es lo que me ha impresionado de la obra de Ana, lo que me ha deslumbrado y con lo que me quedo.

Otros aspectos de la obra de Ana que me resultan determinantes son los excepcionales colores que ella plasma como variaciones de su música interior y sus obras minimalistas formadas por puntos o trazos que nos llevan inmediatamente a la lectura gráfica de una partitura musical.

NEUMAS

Neumas, notación musical primitiva medieval e tradución gráfica de notas musicais, é o froito da descontextualización da melodía con fins estéticos, a partir da notación musical como forma de escribir o tempo. Neumas mostra a natureza repetitiva dos estudos a través da grafía musical, desenvolvendo esta serie a partir dos 24 estudos de Chopin, adicando unha peza a cada un deles. O compositor desenvolveu este xénero pianístico, técnica e musicalmente, creando obras mestras do repertorio no canto de exercicios técnicos áridos. A partir das partituras, transcribe gráficamente as notas musicais, en negro para as notas correspondentes ás teclas negras do piano e en branco para as brancas, mostrando deste xeito a relación melódica relativa entre as notas, é dicir, o debuxo formado polo perfil melódico, eliminando a tonalidade determinada polo pentagrama e a información rítmica.

Neumas, notación musical primitiva medieval y traducción gráfica de notas musicales, es el fruto de la descontextualización de la melodía con fines estéticos, a partir de la notación musical como forma de escribir el tiempo. Neumas muestra la naturaleza repetitiva de los estudios a través de la grafía musical, desarrollando esta serie a partir de los 24 estudios de Chopin, dedicando una pieza a cada uno de ellos. El compositor desarrolló este género pianístico, técnica y musicalmente, creando obras maestras del repertorio en vez de ejercicios técnicos áridos. A partir de las partituras, transcribe gráficamente las notas musicales, en negro para las notas correspondientes a las teclas negras del piano y en blanco para las blancas, mostrando de esta manera la relación melódica relativa entre las notas, es decir, el dibujo formado por el perfil melódico, eliminando la tonalidad determinada por el pentagrama y la información rítmica.

Rotulador permanente sobre pvc. 42 x 29,7 cm

the first time in the history of the
country, the people of the United States
have been compelled to pay a heavy
tax to support a foreign war.

The people of the United States
have been compelled to pay a heavy
tax to support a foreign war.

It is a fact that the United States
has been compelled to pay a heavy
tax to support a foreign war.

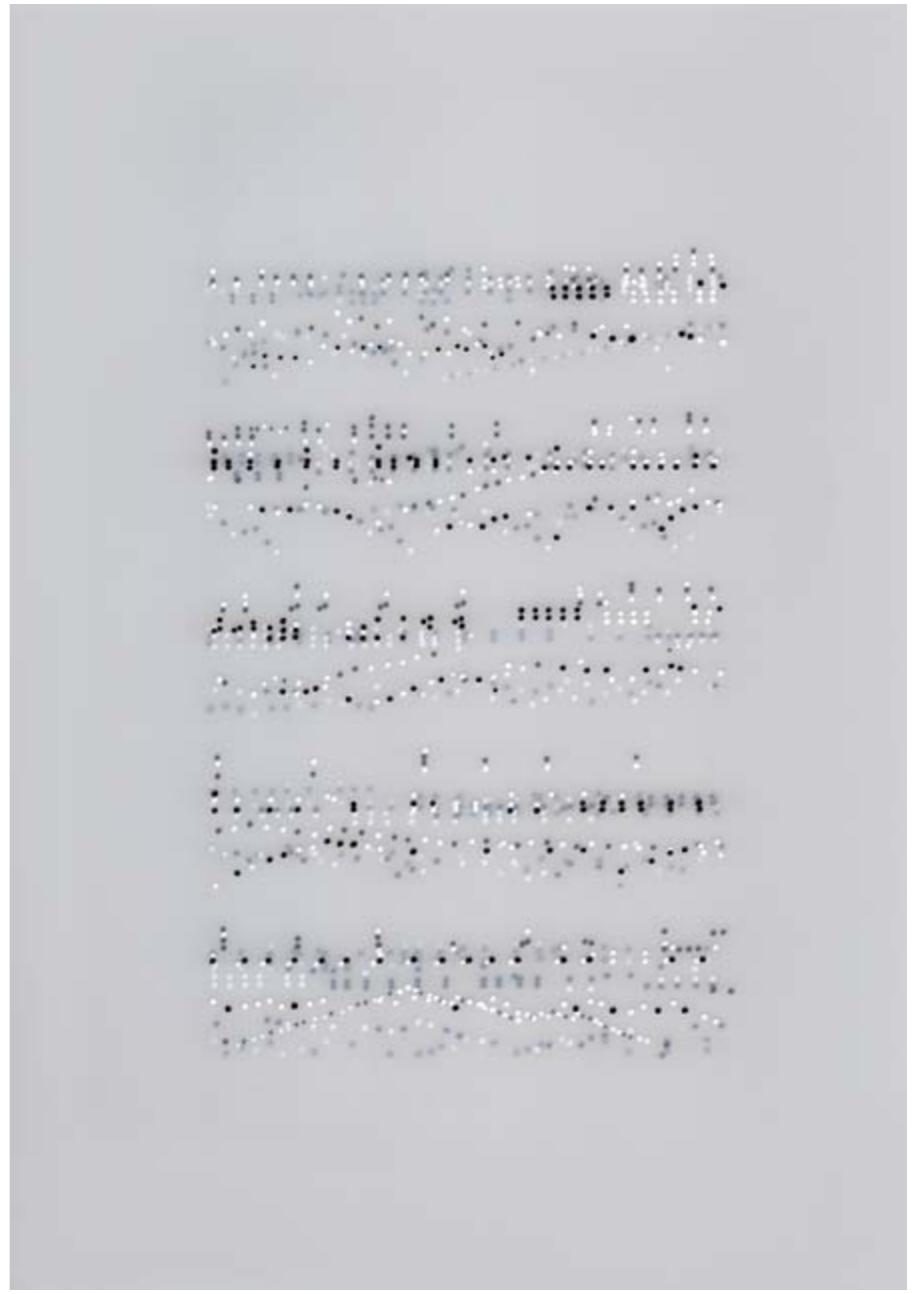
It is a fact that the United States
has been compelled to pay a heavy
tax to support a foreign war.

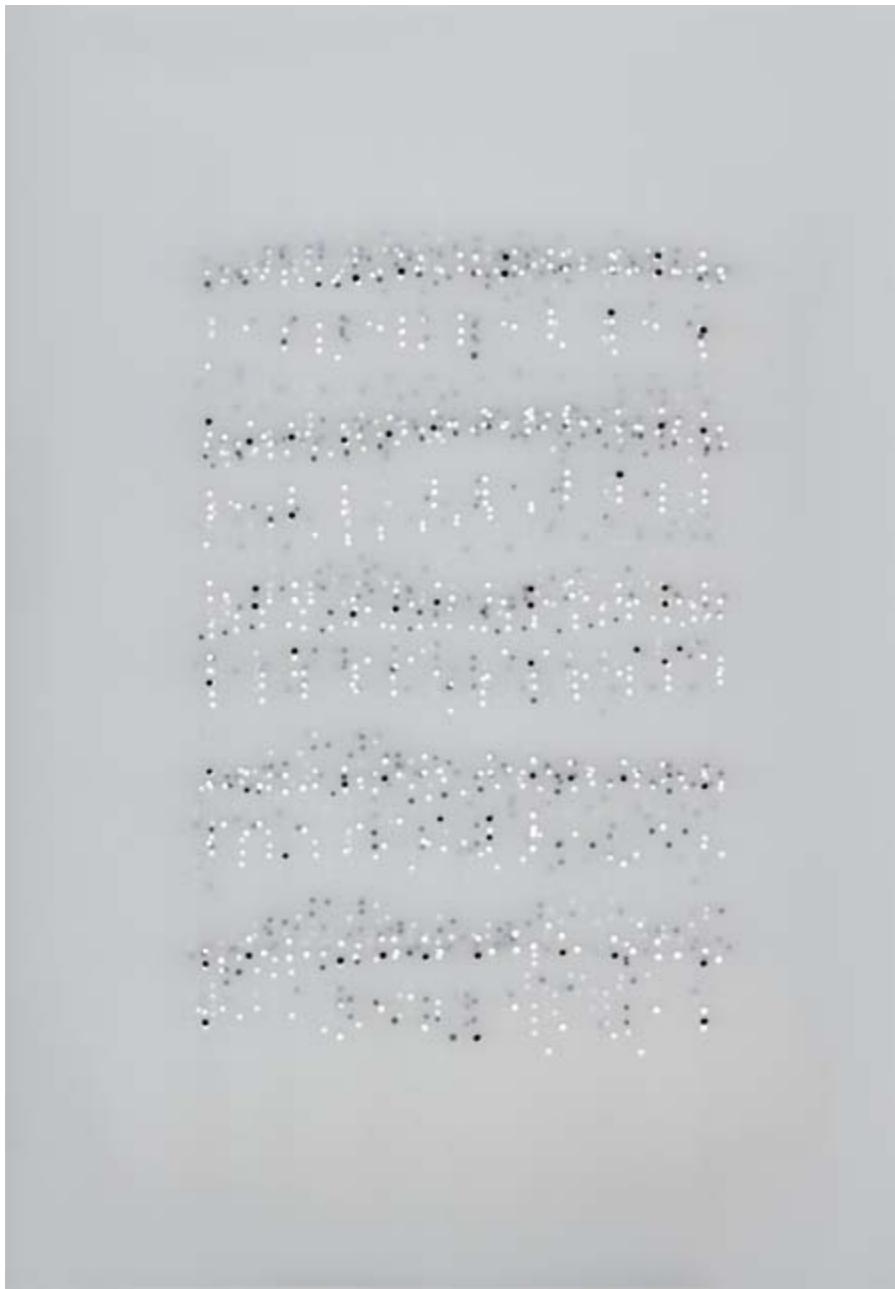
It is a fact that the United States
has been compelled to pay a heavy
tax to support a foreign war.

It is a fact that the United States
has been compelled to pay a heavy
tax to support a foreign war.

It is a fact that the United States
has been compelled to pay a heavy
tax to support a foreign war.

It is a fact that the United States
has been compelled to pay a heavy
tax to support a foreign war.

Biografía

ANA PEREZ VENTURA | Santiago de Compostela, 1981

FORMACION

- 2009-2011 Université Sorbonne-Paris IV | Máster en Música | Especialidad Música y Artes Plásticas
2003-2008 Conservatorio Superior de Música de Vigo | Título Superior de Música | Especialidad piano
1999-2004 Universidad de Vigo | Licenciatura en Bellas Artes | Especialidad Pintura

PREMIOS Y BECAS

- 2014 Premio de la revista Artension | Salon des Réalités Nouvelles (Francia)
2012 Beca II Encontro de Artistas Novos | Cidade da Cultura de Galicia
2010-11 Beca Fundación Pedro Barrié de la Maza
2009-10 Beca Fundación Segundo Gil Dávila
2003-04 Beca Séneca | Facultad de Bellas Artes de Barcelona

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (seleccion)

- 2019 Études. Galería METRO. Santiago de Compostela | 2017 La Mesure du Temps. H Gallery. París (Francia) | 2014 Vibrations. Galerie Artempo. París (Francia) | 2013 Espace et repetition. Maison des Étudiants Suédois. Cité Internationale Universitaire de París. París (Francia) | 2012 Le temps comme espace. Maison de la Recherche de l'Université Paris-Sorbonne. París (Francia) | 2010 Études. Colegio de España. Cité Internationale Universitaire de París. París (Francia)

EXPOSICIONES COLECTIVAS (seleccion)

- 2019 XI Premio Auditorio de Galicia. Auditorio de Galicia. Santiago de Compostela | JustMad. Galería METRO. Madrid | 2018 Salon des Réalités Nouvelles. Parc Floral. París (Francia) | 365 Artists 365 Days Project: The Show | The Frank Juarez Gallery. Milwaukee (USA) | Dessins ?. H Gallery. París (Francia) | Abstractson. Abstract projet (comisario: Michel-Jean Dupierris). París (Francia) | 2017 Format de poche. Abstract projet. París (Francia) | X Premio Auditorio de Galicia. Auditorio de Galicia. Santiago de Compostela | Salon des Réalités Nouvelles. Parc Floral. París (Francia) | RN Hors les Murs. Chateau de la Veyrie. Bernin (Francia) 2016 Salon des Realites Nouvelles. Parc Floral. París (Francia) | Harmonies Constructivistes | Galerie Sisso (comisarias: Helianthe Bourdeaux-Maurin y Margaux Wetzer. París (Francia) | Réalités Nouvelles 70 ans [2/4] Abstract projet. París (Francia) | 50 Negros – Misha Bies Golas. Universidad Politecnica de Valencia. Valencia | 2015 Salon des Réalités Nouvelles. Parc Floral. París (Francia) | 2014 RN Hors les murs. Guoyi Art Museum Beijing (China) | Salon des Réalités Nouvelles. Parc Floral. París (Francia) | La Vietnamita. Espacio OTR (comisario: Marlon de Azambuja). Madrid | Premio Auditorio de Galicia. Santiago de Compostela | 2013 Salon des Réalités Nouvelles | Parc Floral. París (Francia) NordArt 2013 | Kunstwerk Carlshutte. Budelsdorf (Alemania) | XI Bienal Pintor Laxeiro. Museo Ramón María Aller. Lalín.

COLECCIONES

Colegio de España, París (Francia). Centro Gallego de Barcelona. Colecciones privadas.

English

Ana Pérez Ventura (Santiago de Compostela, Spain, 1981) finds inspiration from a variety of ideas and techniques used in her musical practice as a pianist, to assist in creating her body of work as a fine artist. She studied Fine Arts at the Universities of Vigo and Barcelona and Music in the conservatories of Vigo and Ámsterdam; in 2009 she obtained a master's degree in the Sorbonne on the relations between the two disciplines and since then has resided in París, researching the possibilities of interaction between the visual arts and music, with repetition as a fundamental resource.

Her own experience as a pianist together with repetition exercises, which she performs daily as the basis of her routine to perfect her mastery of the instrument, have served as the foundation for a work that has already been awarded the Artension prize and scholarships from the Barrié de la Maza Foundation or the Segundo Gil Dávila Foundation. She also participated in the 2nd Encontro de Artistas Novos (Meeting of New Artists) in the City of Culture of Galicia; she has exhibited in individual exhibitions in the Colegio de España in Paris and in the Parisian galleries H Gallery, Artempo and Point Doré. She has also participated in collective exhibitions at the Château de la Veyrie de Bernin, Abstract Projet, Parc Floral, Galerie Sisso, the Polytechnic of Valencia and Guoyi Art Museum.

Her two passions have run through her life on even paths until she linked them in a very natural way, searching for a way for art to help her to capture and record the material intangible time of music. Her experience as a classical pianist is of great importance in her artwork. There are countless hours repeating exercises and passages of scores that become gestures on the instrument. In this slow learning process, the body needs to internalize the movements and this is only achieved through repetition. It is an ephemeral process that is diluted as it is produced and ceases to be so when it is taken to painting. She is interested in the different variations that inevitably occur in each

repetition. With her pictorial work she makes an organic record of the passage of time, like a human metronome. She uses the most suitable technique in each project, looking for the one that best adapts to the idea she wants to transmit. The search for technical solutions is part of a work that moves in the universe of authors who give great importance to the work process, seriality, rhythm and maintenance of patterns. Pollock, Sean Scully, Opalka, Klee, Agnes Martin, Wenzel Ziersch, Ignacio Uriarte, Gregory Hayes...are undoubtedly among some of her references.

The Études series was started ten years ago and has so far consisted of more than two hundred works. In music, an étude is a piece of didactic nature destined to work on a specific technical problem, a specific gesture. Due to this, études have a very repetitive writing. For anatomical reasons, most of the gestures used in the piano are circular in nature. Transferring these gestures to the pictorial support, she repeats a repetitive circular rhythmic movement that traces a continuous line, in an orderly manner, filling every pictorial space. She repeats the process in different layers or strata, in some of the works there are up to fifty layers, thus leaving a material record of the passage of time. Neumas, a primitive medieval musical notation and graphic translation of musical notes, is the result of the decontextualization of melody for aesthetic purposes, based on musical notation as a way of writing time. Neumas shows the repetitive nature of études through musical graphics, developing this series from Chopin's 24 études, dedicating a piece to each of them. The composer developed this piano genre, both technically and musically, creating masterpieces from the repertoire instead of arid technical exercises. From the scores, she graphically transcribed the musical notes, in black for the notes corresponding to the black piano keys and in white for the white keys, thus showing the relative melodic relationship between the notes, that is, the drawing formed by the melodic profile, eliminating the tonality determined by the staff and the rhythmic information.

Ana Pérez Ventura: painting as a musical chest. by Fátima Otero.

The idea of lost time is a central premise in the artistic creations of Ana Pérez Ventura, an artist from Compostela, resident in Paris (1981). Just as in a Proustian novel she longs for its flow, so she tries to trap it. Her artistic vocabulary is related to questions derived from specific art. As a starting point she takes the construction through small graphic signs that are meticulously printed. They are plots of lines, dots arranged in an aesthetic function that come out of a way of working that is in itself a concept in her work.

Pérez Ventura's choices are direct and affective because they respond to her professional facet as a renowned pianist. Her creations crystallize corporal, physical and mental gestures around her experience at the piano, searching for material, technical and ethical perfection. Although her discourse is conceptual, not reflecting the world or bearing witness to social reality, she does promote the visualization and understanding of the musical process by offering a cognitive possibility for the viewer.

All her artistic proposal derives from the action of immortalizing the insistent sessions as a virtuoso instrumentalist in the pictorial plane. The essay, always through subtle minimalist gestures, is printed in lasting projects that carry the common denominator of the musical thread. She manages to make Ariadne's string vibrate in the sense that we almost feel the melodies or musical notes sound because they are the ones that weave intense series of repeated rhythms, registers and pulsations produced as litanies of patience and monastic religiosity. The instrumental technique not only runs parallel to her artistic facet but walks in unison with it. Ana translates that persistent and

tenacious daily action that, not being tangible for the spectator, she insists on extolling and treasuring as a

Her Notages series responds to the well-known exercise of the composer Hanon regarding his piano practices in order to improve the speed, precision and agility of the pianist. The author translates musical forms into pictorial language, in this case by sliding rows of staggered holes into melodic lines. All the physical effort of repetitive musical practice is retained. The discourse of the exhibition in the Metro gallery of Compostela links the paintings as if they were sheet music. The result is a minimalist installation that emulates more than the emotion that the music produced in Kandinsky's work, the tedious work of extensive practice sessions of the virtuoso pianist in 60 exercises.

In this series she uses the punch with which she undulates orderly holes on the concise wooden support, but which in their contact and order seem to vibrate as if driven by the musical breeze. She subtly lets us guess a constant pulse, rhythmic and melodic twists. The synthetic use of forms dazzles us. The musical practice, with the repetition of patterns as a means of learning, inspires the Études series. Rotating rhythmic sequence that comes from the same precision and monotony, in this case the result of painting a same turn that generates infinite layers of spatial depth. The result emanates pleasurable emotional responses. Each canvas intoxicates us as participants in a very spiritual totum revolutum. Defying the immateriality of music, Ana Pérez has managed to trap it via plastic form. It is a challenge to try to pursue musical immateriality. As a challenge, it has not only been hunted, but it has been seized in the form of writing. This series, which engulfs circles and circles of white paint on a blue background

is one of the creator's emotional responses to the musical pathos turned into a very voluptuous, subtle and suggestive plastic sequence. Her artistic references refer to the minimalist experience of Agnes Martin or other creators such as Ignacio Uriarte, and nonetheless assume the sensations and effects that the colours, lines or dots produce in human psychology, as observed by Kandinsky or Paul Klee trying to capture

musical movement via colour or superimposing forms.

The artist resolves her doubts, fears, insecurities in attractive up and down linear registers or spirals in transit. This has been immortalized in rhythmic, suggested and random drawing actions in space.

The Neumas series is dressed in grace and beauty, even more so as it is drawn on light paper, with layers and layers of white and black dots like piano keys arranged in regulated variations, which suggest a kind of tapestry that manages to make Chopin's scores almost dance and vibrate. Punctual minimum gestures follow non-transferable sighing or inhaling rhythms and arrhythmias as if they were vital blows. They speak to us of inner beats, of chance, but no less of fantasy and leisurely games. Very graphic and enigmatic signs that precisely contain high doses of poetry in their discreet essentiality, because they ascend to hope and turn or fall like tears of evasion. They magnetize and make you think.

Any of her already known and valued works resolved through the process, resemble suggestive scores in a kind of connected and activated canvases based on spatial occupations, capture the calm, long hours, spatial duration and flow of the music. The backgrounds of her series open infinitely and homogeneously to receive only abstractions. It is up to us to read these utopian pieces.

Ana Pérez hopes that music will never be erased from memory, knowing that it is created from the immaterial and impalpable. She invites us not only to share but also not to spare any time in daily tasks, that asset that is increasingly scarce and that she invites us to treasure it for a fuller life.

When sound becomes a gesture by Audrey Bartis

In the beginning there is the contact of the fingertip with the piano key. A few millimetres of skin touch a piece

of wood, and the sound becomes a reality. Ana Pérez Ventura has repeated this gesture millions of times during her life as a pianist. However after so many years, she questions this corporal and artistic activity, as if the mystery were still present.

She is an artist who practices two artistic disciplines at the same time, which are both very demanding. Her practices in painting and music are communicated, harmonized, fused, talk to each other, always through gesture. In both cases, the hands and the body must incessantly learn the discipline of beauty, since there is nothing less natural for human beings than to make a sound appear, a colour. In other words, the artist always has to repeat and repeat, until that which is strange, painful, unbearable is so deeply engraved in their body that it becomes an integral part of it.

In her plastic work, Ana Pérez Ventura does not represent music, but "making" music. She shows the intimate, corporal and at the same time universal part of the music that is being created. In this way she reveals an invisible part of the world, through her emotions, because this is her role as an artist.

The practice of music, like that of painting, is often inaccessible to those who are not artists. Under the sober, minimalist appearance of a deep meditation on the line, there is a liberating, relieving, pleasurable work. Beyond the hours of grief and tedium of the artist who repeats the same gesture without ceasing, there is the joy of the music that runs through their flesh, the ecstasy of a percussive trance and the pleasure of merging with that vital breath that enlivens all things - and that art causes us to directly feel, in its most deprived and immediate forms.

For her first solo exhibition in her home town, Ana Pérez Ventura has brought together three series that represent various facets of her current work.

The Études series began several years ago. This in-depth

investigation of the repetition of the circular gesture is an acrylic work where continuous white lines and blue glazes are superimposed. The repetition time of the musical gesture disappears forever; this pictorial work allows the artist to record it definitively. Each canvas is the embodiment of a studio, which, like musical studios, allows you to integrate a technical gesture corporally. Extensive colour, hypnotic movement of line, each work is animated by the presence of the artist's hand and at the same time with her musical obsession that takes shape.

The Neumas series is based on musical notation, another important dimension of the musician's relationship with their practice. Here she shows us opus 25 of the Chopin Études, each piece corresponds to an étude. By transcribing and superimposing notes, she shows the melodic line and repetitive writing of this music. The black and white keys give direct access to the minimalist essence of a composer always present in the life of musicians.

The Notages series inverts the principle of the Neumes transforming the additive principle of the painting with that of the subtraction of the hole. Hanon exercises generally do not provide any musical pleasure to pianists as they are practised only as technical training. A difficult and delicate process, each perforation, like each note of these exercises, must be executed with maximum perfection, running the risk of having to start over from the beginning. Like a double negative of sound, the small emptied spaces are imposed in a full space to enliven it and to give it relief and rhythm.

Because, finally, through her different explorations, what the artist reveals to us is the synesthetic dimension of all art: sound can be translated into colour, a form can be heard, because everything is movement, everything is energy - since beauty transcends all forms, limits and languages. In this exhibition, linking scores, gestures and painting, Ana Pérez Ventura reminds us in her way

that painting is always a performance and that music is always corporal.

The look of a gallery owner Pierre-François Albert

In this day and age, in which, trends in contemporary art have for too long inclined us towards speculative investments with a look that focuses more on the company and merchandising than on the work, in the name of a search for profits disguised as disclosure, it is refreshing, and even necessary, to return to emotion, which inspires both the artist and the enthusiast who looks at their work. This is the emotion I feel standing before Ana's paintings.

The dominant element of her creations is the line, not the one that represents the shortest way between two points, but that curved line which, to cross the canvas, takes all the time to return and return repeatedly on itself in an infinite melodic variation. These tangles are rocked to and fro by the music that is enclosed inside this music-loving artist and very talented pianist.

The line plays the score on the canvas, translating it into a gesture repeated thousands of times. The fusion of music and plastic then acts magically and brings the feeling of a cosmic perpetual movement over time, limited only by the quadrature of the canvas. Imagine that it expands abruptly and indefinitely; then we will be confronted with the space-time eternity in contemplation and dazzled by an infinite space-time. This is what impressed me about Ana's work, what dazzled me and what I keep.

Other aspects of Ana's work that are decisive for me are the exceptional colours she captures as variations of her inner music and her minimalist works formed by dots or strokes that lead us immediately to the graphic reading of a musical score.

Este catálogo ha sido publicado con motivo de la exposición ÉTUDES celebrada en la Galería METRO de Santiago de Compostela. 13 septiembre_31 octubre_2019

Este catálogo foi publicado con motivo da exposición ÉTUDES celebrada na Galería METRO de Santiago de Compostela. 13 setembro_31 outubro_2019

M E T R O

Colabora

M E T R O
GALERÍA DE ARTE

Xeneral Pardiñas, 12-16, L 14
15701 Santiago de Compostela
Galicia | España
www.galeriametro.com

