

LORETO MARTÍNEZ TRONCOSO

*“There is water in my eyes
and fire in my heart,
do you want to drink
or a spark?”**

PM8 - Vigo

20-12-2013 / 20-03-2014

“I Remember the day I saw you, but on that day I didn't meet you. I remember hearing a voice that said: This guy has recently opened a gallery. I remember that I turned my head and I saw a tall and slim silhouette with an umbrella in his hand walking away. I remember wondering something like...What is he going to do? I don't remember opening my mouth saying these words. I simply agreed to what I was listening to. I've never thought about working in a gallery. This idea never came to my mind. It has never been a desire to want to. Some agents of the art world always advise you: "...this gallery would suit you and your work really well, it would be interesting for you. You should contact them...". I must say, that this way of behaving or acting has never been something I have liked, it has never been the way I approach others or the way to get to know things. It has always happened by encounters and I believe, they don't happen by chance. Without being able to rationalize it, I would say that we find people, as happens when love comes. I remember again those words by Nina Simone when somebody asked her what freedom meant for her. She said...that it is something that you cannot explain, like love. Because you cannot say to someone what it is or how it is to be in love. You can describe things but you cannot explain them. And, maybe, what I'm writing here could also be like a story about love...It is, indeed.”
Loreto Martínez Troncoso.

I remember that last winter I saw an exhibition at La Maison de Victor Hugo in Paris, “Entrée des médiums: Spiritisme et art de Victor Hugo à Breton” (Curated by Gérard Audinet et Jérôme Godeau), a remarkable exhibition in which you could see, among other things, the connection between surrealism and a series of paranormal activities which were quite popular at the end of the XIXth century in France. There were featured images of séances with wellknown mediums like Eva C., who was one of the most famous “human connections” with the hereafter and the ones who are not here...and, there in this house, you could almost feel their presence.

It is rather odd that sometimes, us humans, we seem more interested in establishing a dialogue with the dead than with the people around us, and I must say that some find it easier...we don't really make any effort to try to understand each other, trying to know the other, what he/she thinks, feels, wants...oh yes, we all feel, we all love, we all fear, we all have an urgency to communicate, to share...so why do we all remain in our shells?

There is a curious story that appears in one of the writings by Loreto Martínez Troncoso (Vigo 1978), she was in a tunnel in the underground station in Porto when a man suddenly shouted “Who is there, who is there??” and nobody answered...nobody...silence was the only reply to his question, silence...

The impossibility of reaching the other (alive) is not an issue that only arises in the art field but in every field. It is often present in our regular routine, in each moment of our everyday existence. This need to communicate and to share is a constant in the practice of Loreto Martínez Troncoso, an urgency manifested in a work which is addressed to an unidentified interlocutor, who feels constantly confronted by her voice. He/she receives these words, these thoughts, these gestures and then makes them his/her own. Words which frequently surprise the beholder appeared by the way the artist manages to leave the sound of her voice echoing in his mind.

Precisely her words and writings had, and still have, a fundamental role in the configuration of her artistic procedure, however this direct use of the language, in its more literal form, has been gradually replaced by more specific interventions in the space, thus understanding the architectural frame as another blank paper, as another way of writing.

Loreto uses the space in a purely performative way, by creating an atmosphere in which we feel her proximity, consequently the space becomes like a living being impregnated by her interventions. In a sort of transposition the physical place becomes like a three-dimensional recreation of her mind, with works spread through the room as if they were thoughts which just came out of her head. Traces of her presence which seem to appear under the skin of the walls, emerging like phantasmagorical appearances waiting for the public to materialize.

Robert Siodmak made “The spiral staircase” in 1945. A movie in which the light, and other elements were almost brought to life in order to speak to the viewer. It may be because the protagonist was mute, unable to speak, and for that reason it is up to the spectator to understand or to interpret the way these elements evolve and change, the wind increasing its violence through the leaves of the trees, the light of a candle flickering, shadows moving, darkening and absorbing every corner of life. Images and feelings that are eloquent manifestations of secret fears and desires, as they can be felt now in the space of the gallery. Here at PM8 Loreto is also silent, on this occasion only her works will speak.

**Poem: Sharif Al-Radhiy.*

**Cast of “spirit hand”, Franek Kluski.*

LORETO MARTÍNEZ TRONCOSO

*"There is water in my eyes
and fire in my heart,
do you want to drink
or a spark?"**

PM8 - Vigo

20-12-2013 / 20-03-2014

"Recuerdo el día en que te percibí, porque en ese día no te conocí. Recuerdo que una voz me dijo : Este chico acaba de abrir una galería. Recuerdo haberme dado la vuelta y ver una silueta alta y delgada con un paraguas en mano y marchar. Recuerdo haberme dicho para mis adentros algo como...¿Y qué es lo que pensará hacer?. No recuerdo haber abierto la boca para que algunas de estas palabras saliesen por ella. Simplemente debí de asentir a aquello que estaba escuchando. Nunca pensé trabajar con una galería. Nunca se me pasó por la cabeza. Nunca fue un deseo buscarla, consejo por ciertos actores del mundo del arte tan aconsejado. "Con relación a tu trabajo, esta galería te podría interesar. Deberías entrar en contacto con ellos..." Decirlo, que este tipo de maniobra nunca ha sido mi manera de llegar a las cosas. Siempre ha ocurrido por encuentros que creo que no acontecen por azar. Nos vamos encontrando en nuestros caminos sin que los podamos racionalizar. Como en el amor. Recuerdo de nuevo aquellas palabras de Nina Simone cuando le preguntaron que era para ella ser libre. Decía que es algo que no se puede explicar, como en el amor. Uno no puede decirle a alguien cómo o qué es estar enamorado. Puedes describir situaciones pero no puedes decir qué es. Y tal vez esto que estoy escribiendo pueda parecer también una historia de amor...Y lo es." Loreto Martínez Troncoso.

Recuerdo que el invierno pasado vi una exposición en la Maison de Victor Hugo en París, "Entrée des médiums: Spiritisme et art de Victor Hugo à Breton" (comisariada por Gérard Audinet et Jérôme Godeau), en ella se mostraba, entre otras cosas, la conexión entre el surrealismo y algunas actividades relacionadas con lo paranormal que comenzaron a popularizarse en los salones burgueses de Francia a finales del s. XIX. Allí entre el ingente y fascinante material mostrado, emergían las fotografías de las "séances" de la medium Eva C., que a principios del s.XX fue una de las más famosas "conexiones humanas" con el más allá, con los que ya no están...y en aquella casa, casi podías sentir su presencia.

A veces, nosotros humanos, estamos más interesados en establecer un diálogo con los muertos que con la gente más próxima, quizás debería de decir que algunos incluso lo encuentran más fácil...no hacemos un esfuerzo en tratar de entender "el otro", en tratar de "ser" el otro, ¿qué piensa?, ¿qué siente?, ¿qué quiere?...oh sí, todos sentimos, todos amamos, todos tenemos miedo. Es probable que exista esa urgencia para comunicar, para compartir...entonces...¿por qué nos resulta tan complicado salir de nuestros refugios?

En uno de los escritos de Loreto Martínez Troncoso (Vigo, 1978), cuenta como estando en un túnel del metro en Porto de repente un hombre se puso a gritar "¿Quién anda ahí?, ¿quien anda ahí? y nadie respondió...nadie...el silencio fue la única respuesta a su pregunta, silencio..."

La imposibilidad de llegar al "otro" (al vivo) no solo está presente en el arte, sino que lo encontramos en todos los ámbitos de la vida. Anclado en nuestra rutina, en cada momento de nuestra existencia. La necesidad de comunicar y de compartir es constante en la práctica de Loreto Martínez Troncoso, una premura manifestada en un trabajo dirigido a un interlocutor/a sin identificar, que se sentirá constantemente confrontado/a por lo que allí siente, lee o escucha. El desconocido/a recibe estas palabras, estos pensamientos, estos gestos y después los hace suyos; resonando en su mente como un eco de su voz.

Palabras y textos que han tenido, y aún tienen, un papel fundamental en la configuración de su trabajo, sin embargo este uso directo del lenguaje, en su modo más literal, va siendo gradualmente reemplazado por intervenciones más específicas en el espacio, entendiendo el marco arquitectónico como una hoja en blanco, como otra forma de escritura.

Loreto trabaja este espacio de un modo performativo, creando una atmósfera en la que sentir su proximidad. El lugar deviene una recreación tridimensional de su mente, y las obras desperdigadas en la sala como pensamientos que acaban de brotar. Huellas de su presencia que aparecen debajo de la piel de los muros, emergiendo como apariciones fantasmales que esperan por el público para materializarse.

Robert Siodmak filmó "La escalera de Caracol" en 1945. Una película en la que la luz, las sombras y otros elementos estaban imbuidos de vida. Quizás por que la protagonista del film era muda, incapaz de articular palabra, y por esta razón el espectador interpretaba y predecía lo que ocurriría en la trama guiándose por el modo en que los elementos y los objetos estaban dispuestos o iban cambiando, el viento incrementando su violencia a través de las hojas de los árboles, la luz temblorosa de una vela, sombras que se mueven y avanzan absorbiendo cada tramo de luz. Imágenes como sentimientos, que son una elocuente manifestación de secretos miedos y deseos, y que también se pueden palpar ahora en el espacio de la galería. Aquí en PM8 Loreto también aparece silente, en esta ocasión son los gestos, los elementos...las obras las que también hablan.

*Poema: Sharif Al-Radhiy.

*Molde de "Mano de un espíritu", Franek Kluski.

PARLEZ - MOI D'AMOUR

Háblame de amor.