

ignacio llamas

Centro de Arte Santo Domingo
Teguise - LANZAROTE

15 DE JULIO - 15 DE AGOSTO DE 2004

The image shows a piece of aged, textured paper with a light beige or cream color. There are two dark, circular marks, possibly holes or ink blots, one on the left and one on the right. In the center, there is a drawing of three thin, bare trees with dark trunks and sparse, thin branches. Below the trees, there is some faint, illegible text that appears to be "Tu ausencia".

lugares del alma

Tu ausencia

EL CÍRCULO, EL HOMBRE, EL UNIVER- SO

Son muchas las culturas que a lo largo de los siglos han utilizado el círculo para articular sus creencias, para configurar sus calendarios, los ritmos de la vida. Leonardo encerró al hombre con sus medidas en un círculo, y hoy, si nos paramos a examinar muchas de nuestras expresiones más habituales nos damos cuenta de cómo concebimos nuestro ser como eje de una serie de círculos concéntricos alrededor de los cuales se desarrolla nuestra vida. Casi como si fuéramos planetas, que con su movimiento sobre sí mismos, con su devenir, adquieren una forma esférica. Quizás no en vano Cézanne afirmó que en la naturaleza todo estaba modelado según la esfera, el cono y el cilindro.

El Monumento al P. Donosti (1958) de Oteiza, un círculo en el interior de un cuadrado, se halla en Agiña, un lugar con restos de

THE CIRCLE, THE MAN, THE UNIVERSE

Many are the cultures that, along the centuries, have used the circle to shape their beliefs, to devise their calendars, the rhythms of life. Leonardo enclosed man and his measurements inside a circle and today, if we take a time and examine many of our most common expressions we realize how we conceive our being as the axis for a series of concentric circles around which our life develops. Almost as if we were planets, which with their movement upon themselves, their development, take a spherical shape. Not for nothing -perhaps Cézanne stated that in Nature everything was modelled after the sphere, the cone and the cylinder.

El Moumento al P. Donosti (1958) by Oteiza, a circle inside a square, is found in Agiña, a place with remains of small

pequeños cromlechs colocados en forma de círculo. Con su obra nos remite a través de elementos geométricos tan sencillos al origen de nuestra civilización. Y nos hace pensar en ejemplos como el de Stonehenge, todo un símbolo de las creencias ancestrales que vinculaban al hombre con las fuerzas de la naturaleza y de los espíritus. Es la disposición de las enormes piedras en círculo, su interior y su periferia, su vacío o su red de relaciones, lo que dota de magia al lugar.

Exposición individual, galería Espacio Líquido (Gijón), mayo 2003.

cromlechs forming a circular shape. With his work he refers us -through such simple geometrical elements, to the origin of our civilization. And he makes us think of examples as Stonehenge, a complete symbol of ancestral beliefs that bound man to the strengths of Nature and those of spirits. It is the placement of these huge stones in circular shape, its inner part and its periphery, its emptiness, or its net of relationships which gives the place magic.

Two of the most famous works of Japanese art are the dry garden by Ryoanji, in Kyoto, 15th century, and the ink painting entitled The Universe, by Gibon Senga (1750-1837). In both of them there is the circle present releasing all its vitality.

On a square surface of tough white sand, fifteen stones. Around them, circular movements drawn by the rake on the gravel.

Dos de las obras más conocidas del arte japonés son el jardín seco de Ryoanji en Kyoto, del siglo XV, y la pintura a la tinta titulada El universo, de Gibon Sengai (1750-1837). Y en ambas está presente el círculo destilando todo su vigor.

Sobre una superficie rectangular de tosca arena blanca, quince piedras. Y alrededor de todas ellas movimientos circulares trazados por el rastrillo en la grava.

En la pintura, un círculo, un triángulo y un cuadrado, que enlazados unos con otros, tienen para algunos historiadores como Suzuki Daisetsu la lectura de ser una representación del universo.

El círculo representaría lo infinito, siendo esta infinitud el origen de todos los seres. El triángulo significaría el inicio de la forma, aquello que los humanos necesitamos para saciar las necesidades de nuestros sentidos y nuestro intelecto. Y por último el cuadrado, cuya forma geométrica surge al duplicar un

In the painting, a circle, a triangle and a square that, interwoven, some historians, like Suzuki Daisetsu, read as a representation of the universe.

Instalación: Lugares del alma. 2004.

triángulo, un proceso que multiplicado hasta el infinito da origen a la multitud de cosas diferentes que existen, es decir, al universo.

Podríamos citar también dentro de este tema del círculo los mandalas o diagramas cósmicos budistas como visualización de sus creencias; o las imágenes del hinduismo en las que el Siva Nataraja, creador y destructor del universo con su danza, aparece inscrito en un llameante halo cósmico, símbolo de su dinámico equilibrio.

Podemos afirmar que desde la antigüedad se ha visto en el círculo toda una energía contenida, que en ocasiones se manifiesta ante el espectador como una fuerza dinámica que se expande, o que nos expulsa hacia el exterior y en otras nos atrae irremisiblemente hacia su núcleo; unas veces nos muestra la vitalidad de su vacío, y otras toda la causalidad de la vida que puede desarrollarse en su interior.

The circle comes to represent infiniteness, being this infinitude the origin of every being. The triangle would represent the beginning of form; what humans need to satisfy the needs of our senses and intellect. And last the square, with a geometrical shape that arises when duplicating a triangle, process that multiplied up to infinite is the source for the variety of different things in existence, that is, universe.

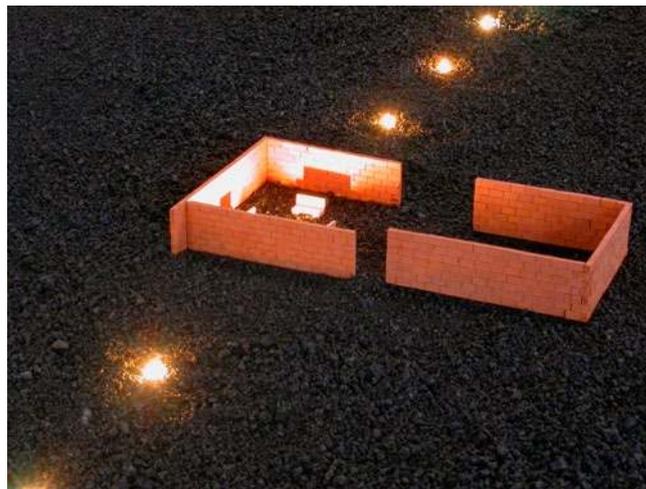
Dealing with this topic of the circle we could also quote the mandala or Buddhist cosmic diagrams as a form of visualizing their beliefs, or the images of Hinduism in which Siva Nataraja, creator and destroyer of the universe with his dance, appears inscribed in a flaming cosmic aura, symbol of his dynamic balance.

We can affirm that since ancient times the circle has been seen as holding a

Ignacio Llamas introduce tres círculos en un rectángulo y nos muestra lo que él define como tres ámbitos del ser humano: lo físico, lo racional y lo espiritual.

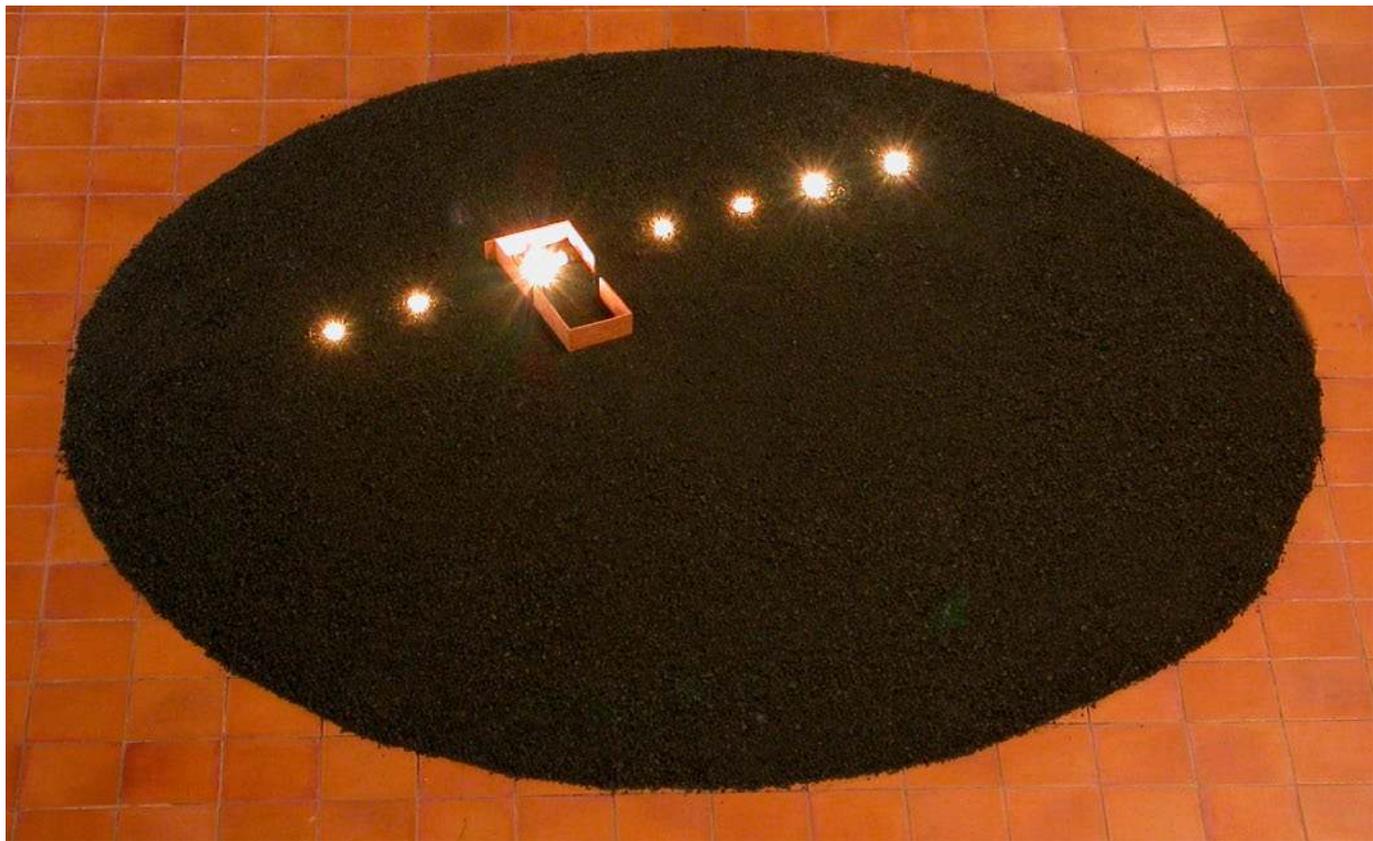
Cuando el espectador recorre ese espacio puede asomarse al interior de estas circunferencias y contemplar encarnados su propio mundo físico, su mundo racional y su mundo espiritual. Son círculos que nos atraen hacia su interior, al tiempo que se nos revelan como espejos al devolvernos los ecos de nuestra propia experiencia. Tres aspectos, tres miradas a la realidad del hombre que componen la unidad de su ser.

La tierra que nos sustenta y habitamos. Tabiques construidos, luces que marcan caminos y asientos que nos invitan a detenernos. Espacios en los que se siente la presencia del hombre, pero en los que la figura humana se halla ausente. Quizá la razón es que representan nuestro propio interior.

Fragmentos de hogar, de la instalación: «Lugares del alma». 2004.

complete energy, which some times reveals itself to the onlooker as a dynamic force that expands, or that expels us outside; and some times it attracts us inevitably to its nucleus; some times it shows the vitality of its emptiness and some times, all the causality of the life that can develop inside it.

Maraña de ideas, ovillos deshechos de hilo gris que configuran nuestro pensamiento racional, siempre enredado en premisas e hipótesis. Y de nuevo la silla que invita a meditar. Surgen entonces reflexiones sobre las que construimos nuestro mundo con aquello que hacemos, como los muros que edificamos, o con aquello que nos es dado, como la naturaleza.

Ignacio Llamas places three circles in a rectangle and shows us what he defines as three contexts of the human being: the physical, the rational and the spiritual one.

When the onlooker covers that space, he can peep over the inner part of these circumferences and see his own physical, rational and spiritual worlds brought to life. These are circles that attract us to their inner part, and at the same time they reveal themselves as mirrors because they give us back the echoes of our own experience. Three aspects, three looks at the reality of a man, which form the unity of his being.

The earth that feeds us and we live in. Partitions built; lights that show paths and seats that invite us to stop. Spaces in which a presence of man is felt, but in which the human figure is absent. Perhaps the reason is that they represent our own interior side.

Espacios de encuentro, de la instalación: «Lugares del alma». 2004.

Cristales transparentes de un espíritu que se deja atravesar por la claridad. Un espíritu en ocasiones iluminado por pequeños puntos de luz, y que potencia la vida de esos árboles que apuntan con sus formas hacia el infinito. Árboles que son para el artista imagen del “donante universal”, aquel que da sin esperar recibir.

Tangle of ideas, undone skein of grey thread that shape our rational thought, always mingled in premises and hypothesis. The chair again invites us to meditation. Then, thoughts arise and we build our world on them with what we do, like the partitions we build; or with what has been given to us, like Nature.

Entornos del espíritu, de la instalación: «Lugares del alma». 2004.

El tema del árbol surgió en su obra como símbolo potente tras ser descubierto como una riquísima realidad. Descubrir es una palabra cuajada de sorpresas, sorpresas que frecuentemente nos iluminan lo más cercano. Descubrir es limpiar lo que empaña esa mirada que se afana en grandes hallazgos e ignora lo más valioso por la humildad tras la cual se esconde. Lo que le sorprende del árbol es haber visto siempre su forma, su materia, pero éste da constantemente oxígeno, algo vital para todos que no vemos, y que recibimos sin ser apenas conscientes de ello.

En las telas donde nos cuenta su descubrimiento, el árbol resplandece como hermoso elemento visual y como testigo de la historia de los hombres, por su quietud y lento crecimiento. Álamos, olivos, coníferas... árboles prehistóricos y árboles hoy ya desaparecidos, que con su vertical repetición marcan un recorrido horizontal. En estas obras la mirada suele descubrir dos planos

Transparent glasses of a spirit that allows being past through by clarity. A spirit some times illuminated by small points of light; and that empowers the life of these trees that point, with their shapes, at the infinite.

Trees that are to the artist the image of a 'universal donor', the one who gives without reward.

The topic of the tree came to his work as a powerful symbol after having been

ARCO '03, galería Egam

sobre la tela: uno evanescente y otro de elementos negros o casi negros, que se recortan en importante dualidad armonizada por el sentido del ritmo.

Humilde y desinteresada entrega.

Contemplando las obras de Ignacio Llamas resulta elocuente la lectura de un fragmento de Zeami (1364-1443), uno de los más reconocidos dramaturgos japoneses, que definió y fijó las formas del teatro nô. Este autor nos dejó por escrito su concepción de la creación artística y del deber ser del artista:

“La semilla de la flor que brota en todas las artes germina en el corazón del artista. Y así como un cristal transparente produce fuego y agua, y un descolorido árbol cerezo germina flores y frutos, así un verdadero artista crea toda una emotiva

Exposición individual galería Egam (Madrid), diciembre 2003

discovered as an extremely rich reality. Finding is a word full of surprises; surprises that often shed light over the closest things. Finding is cleaning up what steams

Estampa '03, galería Espacio Líquido

up that gaze that strives for great findings and ignores what counts most on behalf of the humbleness behind which it is hidden. What Llamas finds surprising about the tree is that he has always seen its shape, its matter. However, the tree is constantly giving out oxygen, something of vital importance to everyone, something that is not seen, and yet we receive it not being conscious of that.

In the canvases where Llamas tells us his findings the tree shines as a wonderful visual element and as a witness of the history of mankind, because of its quietness and slow growth. Willows, olive trees, conifers ... prehistoric trees and trees that no longer exist; trees that with a vertical repetition point at a horizontal layout. When looking at these works, one usually find two levels on the canvas: one that fades away and another one, made up of black or nearly black elements that stand

obra de arte en el escenario de su corazón. Así, esa persona puede ser llamada "receptáculo". Las obras de arte son muchas y muy variadas, algunas cantan a la luna y la brisa con ocasión de alguna fiesta, otras admiran la belleza de las flores y los pájaros en una excursión. El universo entero es un receptáculo que lo contiene todo: flores, hojas, la nieve y la luna, montañas y mares, árboles y hierbas, seres vivos e inanimados... cada uno según la estación del año. Convierte cosas múltiples en el material de tu arte. Deja que tu corazón sea el receptáculo del universo, y prepara allí el espacioso y tranquilo camino del vacío. Será entonces cuando podrás alcanzar la culminación del arte, la Flor Misteriosa".

out in an important duality ha-rmonized by the sense of rhythm.

Unselfish and unpretentious devotion. Contemplating Llamas' works it is

Exposición individual galería Espacio Líquido (Gijón), mayo 2003

La obra concebida en el corazón del artista – el universo entero en el vacío del corazón – lo infinito en lo precedero – del vacío a la Flor Misteriosa.

La serenidad y la calma que proviene de anularse a sí mismo y de escuchar desde el vacío creado en el corazón, se perciben en cada una de sus obras.

Paisajes de un hogar, serie: «El sonido interior». 2004

eloquent the reading of an excerpt by Zeami (1364-1443), one of the most recognized Japanese playwright, who de-fined and established the patterns of nô theatre. This author wrote about his conception of artistic creation and the 'ought to be' of the artist.

'The seed of the flower that blossoms in every art germinates in the artist's heart. And as a transparent glass can produce fire and water, and a pale cherry tree produces flowers and fruits, likewise a true artist creates an emotive work of art in the scenario of his heart. Therefore, that person can be called 'receptacle'. Many are the works of art and many their forms; some sing to the moon and the breeze on a particular event; some admire the beauty of the flowers and the birds during a trip. The whole universe is a receptacle that contains all things: flowers, leaves,

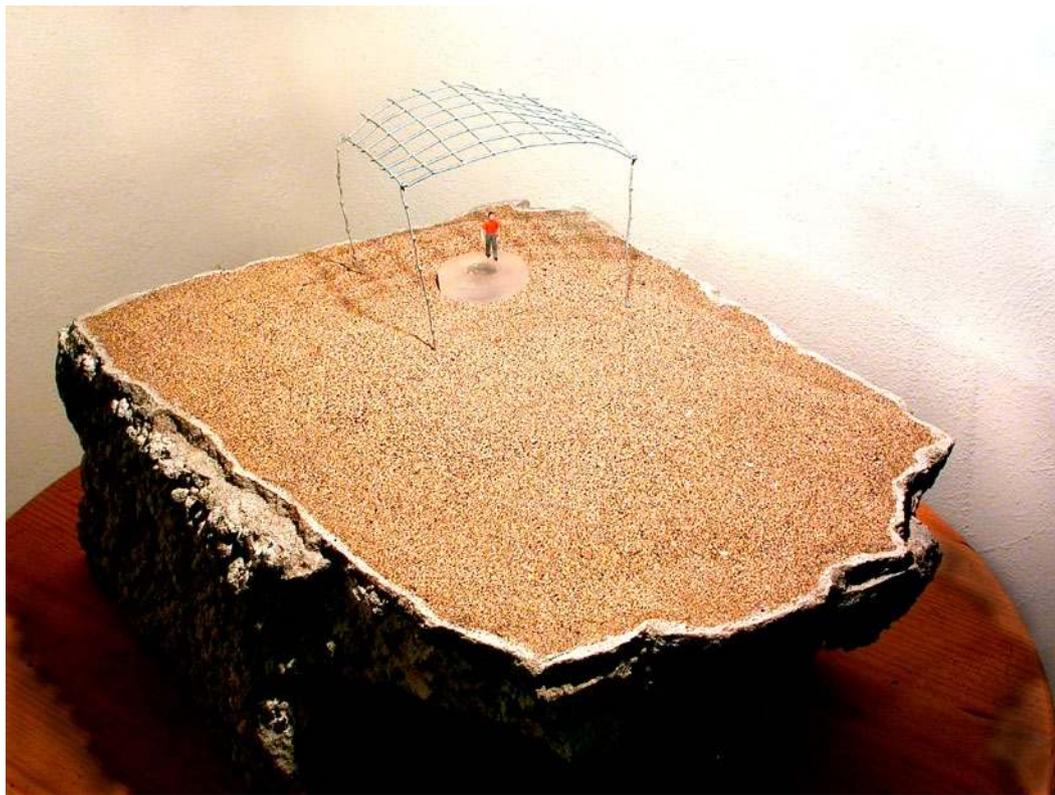
Cobijos de interior, serie: «El sonido interior». 2004. (detalle)

La idea del artista como receptáculo y a la vez canal de comunicación de algo que le trasciende; la concepción del detalle, de lo particular, de lo aparentemente insignificante, como excusa de una creación que acaba

snow, the moon, mountains and seas, trees and grass, living and inanimate beings... each of them in each season. Make of different things the raw material of your art. Let your heart be the receptacle of the universe, and prepare there the wide and quiet path of emptiness. It will be then when you will be able to reach the culmination of art,

the mysterious flower.

The work born is the artist's heart – a whole universe in the emptiness of the heart, the infinite in the perishable – from vacuum to the Mysterious Flower.

Hogares del olvido I, serie: «El sonido interior». 2004

The serenity and quietness that result from making oneself nothing and from listening from the emptiness created in one's heart can be perceived in each of his works. Thinking of an artist as a receptacle and – at the same time, as a channel of communication of something that goes beyond him: conceiving the detail, the specific, what is apparently meaningless, as the

convergiendo en el uno, en ese universo entero que todo lo contiene. Todo esto se halla presente en sus planteamientos.

La exhortación de Zeami de “convierte cosas múltiples en material de tu arte” me hace reflexionar sobre cómo la obra del artista se abre ante nosotros como lo hacen las varillas de un abanico. Un abanico que se va desplegando poco a poco en el tiempo, rumbo a lo desconocido, a lo misterioso, a lo ignorado. Según se va desarrollando su actividad artística va quedando al descubierto ante nuestros ojos la tela del país que sustenta sus varillas. Todas ellas unidas por un mismo pasador. Distintas etapas de un mismo recorrido. Diferentes momentos en su obra con un profundo hilo de continuidad.

Lugares de intimidad, «El sonido interior». 2002.

Loneta blanca que nos muestra su entramado, fotocopias transferidas, trazos negros encontrados de rastros arqueológicos, de curvas de nivel, planos de ciudades, imágenes prehistóricas y de antiguas civilizaciones... Aflora la idea de la cultura.

excuse of a creation that finally converge in oneness, in that universe that contains everything. All this is present in his approach.

Zeamis' encouragement, 'make of different things the raw material of your art', takes me to think about how the work of an artist opens itself to us as the supporting sticks of a hand fan that unfolds little by little in time, setting the course to the unknown, to the mysterious, to the unidentified. As his artistic activity develops, the canvas of the

Exposición colectiva galería Ángeles Baños (Badajoz), junio 2004

Restos de una influencia olvidada, 1997

country that maintains its supporting sticks reveals to our eyes. All of them joined by an only pin. Different steps of the same way. Different stages in his work with a deep thread of continuity.

White canvas that show its network, transferred photocopies, black traces found in archaeological remains, with curves of level, maps of cities, prehistoric images, and of ancient civilizations... the idea of culture arises. A look at the past of art, at its roots, trying to find what is essential in it, trying to find what is common to those ancient expressions and today's creations -what makes that both may be qualified as artistic.

In Llamas' work there is a constant presence of the sign, from words or images of a set of instructions to bar codes. And all of it as a confirmation that painting is a language, painting is communicating.

Una mirada hacia el pasado del arte, hacia sus raíces, una búsqueda de su esencialidad, de aquello que tan lejanas manifestaciones tienen en común con las creaciones del presente y que hace que ambas sean calificadas como artísticas.

En su obra surge siempre el signo, desde palabras o imágenes de instrucciones, a códigos de barras. Todo ello como afirmación de que la pintura es un lenguaje, de que es comunicación.

Dado que lo no nombrado carece para él de existencia, comunicar es dotar de vida, es representar para otros, es donar algo íntimo, en la confianza de que de la comunión de experiencias surja algo nuevo, diferente. Porque al tiempo, entrar en comunión con el otro potencia la vida interior de cada uno. La escalera se convierte entonces en símbolo de comunicación para él.

No nombrado, serie «El sonido interior», 2002 (detalle)

Since to Llamas all that has no name lacks of existence, communicating is giving birth, is representing for others, is giving something private, with the confidence that from the communion of experiences something new, different will emerge. And this because experiencing the communion with the other -at the same time, empowers the interior life of each of us. To him, the

Una nueva varilla se abre cuando se acerca a las tradiciones artísticas y culturales de Asia Oriental. Se produce en ese momento muy conscientemente esa comunión con el otro, con lo otro, que como afirmábamos potencia la vida interior del artista y por tanto su creación. Su economía de color encaja perfectamente con la tradición de la pintura a la tinta; experimenta con nuevos formatos como el de los kakemono o los emakimono, rollos verticales y horizontales que favorecen un desarrollo discursivo de la pintura, y que el artista despliega ante nosotros.

Paisajes de interior III, 2004

Paisajes de interior II, 2004

staircase becomes then a symbol of communication.

A new supporting stick of the fan spreads when Llamas comes closer to the artistic and cultural traditions of the Far East. It is in that moment when the communion with the other the interior life of the artist, and consequently his work. His scarceness of colour fits perfectly with the tradition of ink painting; he experiences with new formats, as kakemono or emakimono, vertical and horizontal rolls that contribute to the discursive development of the painting, what the artist unfolds in front of us.

Un nuevo reto y de la superficie pintada pasa al volumen, existiendo entre unas obras y otras un estrecho vínculo de continuidad, quizá porque es la misma interioridad la que se expresa. Existe el deseo, al inicio inconsciente, de que el espectador penetre en su intimidad. Es un paso más que el de contar. Dejar entrar frente a mostrar. Habitáculos frente a panorámicas.

Imágenes superpuestas, traslúcidas o diluidas en el presente.

Adivinanzas, ausencia de rotundidades. Insinuaciones, ausencia de certezas.

En soledad V, serie: «El sonido interior». 2004. (detalle)

A new challenge, and from painting the surface he comes to volume. Between both styles of working there is a close link of continuity, perhaps because it is the same interior life who speaks. There is the desire, unconscious at the beginning, that the onlooker comes into his interiority. It is a step beyond telling. Let come in, not only show. Dwellings, not only sceneries.

Superposed images, translucent or diluted into the present.

Guessing, never being flat. Hints, lack of certainties.

All of this evokes a Japanese aesthetical concept known as

Paisajes de ausencia, serie: «El sonido interior». 2004. (detalle)

Paisajes de luz II, serie «El sonido interior». 2004.

yôgen. Etymologically the term yô means depth, darkness, and gen means mystery, magnificence. Yôgen became the aesthetic ideal for poets and playwrights between 13th to 15th centuries. As it was being expressed in different works it gained a wide variety of nuances, to be eventually defined as melancholy.

In all Llamas' works one can sense that quietness and subtle elegance. They talk of mystery, of an eternal silence. In all his works the elements

Todo esto evoca un concepto estético japonés conocido como yûgen. En el sentido etimológico del término yû significa profundidad, oscuridad, y gen misterio, sublimidad. Yûgen se convirtió en el ideal estético de poetas y dramaturgos entre los siglos XII y XV. Según fue siendo expresado en distintas obras adquirió una amplia variedad de matices, hasta llegar a ser definido como elegancia, tranquilidad y profundidad, percibiéndose además un sentimiento de mutabilidad con tintes de melancolía.

En todas las obras de Ignacio Llamas se aprecia esa tranquilidad y elegancia sutil. Nos hablan de un misterio, de un silencio eterno. En todas ellas los elementos señalan a una

show a deeper dimension, as deep as the onlookers' perception allows. This dimension is not only interpreted; it is also suggested. And it has been done

Anhelos , serie: «El sonido interior». 2004

Hogares del olvido II, serie: «El sonido interior», 2004. (detalle)

dimensión más profunda, tanto como permita la percepción del espectador. No solo se interpreta, sino que además se sugiere. Y se hace con el mínimo esencial, tratando de comprimir en escasos elementos valiosos significados, tratando de dar hondura a los pensamientos y a la emoción sin ser todo expresado. Elementos ordinarios y comunes que de lo particular intentan rozar lo universal.

Es el diálogo intenso más allá de la pura materialidad.

Sin duda alguna hay mucho de yûgen en sus obras.

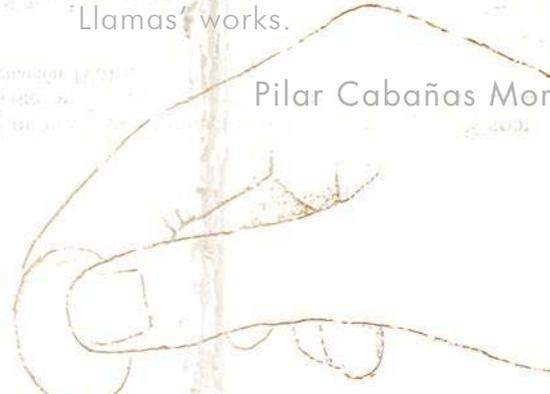
Pilar Cabañas Moreno

with the essential, trying to compress in scarce elements valuable meanings, trying to make thoughts and emotions deeper, not saying everything. Common and ordinary elements, which from the particular try to grasp the uni-versal.

It is intense dialogue beyond pure materiality.

With no doubt, there is much of yûgen in Llamas' works.

Pilar Cabañas Moreno

OBRAS INCLUIDAS EN LA EXPOSICIÓN:

- Entornos del espíritu, de la instalación: "Lugares del alma". 2004. Cristal, plástico y luz. Diámetro: 270 cms.
- Fragmentos de un hogar, de la instalación: "Lugares del alma". 2004. tierra, barro y luz. Diámetro: 270 cms.
- Espacios de encuentro, de la instalación: "Lugares del alma". 2004. Hilo, plástico, madera y barro. Diámetro: 270 cms.
- Hogares del olvido I, serie "El sonido interior". 2004. Hormigón, arena, plástico y alambre. 26 x 23 x 35.
- Cobijos de interior, serie «El sonido interior». 2004. Hormigón, arena, barro, plástico y luz. 13 x 60 x 44.
- Paisajes de un hogar, serie "El sonido interior". 2004. Metal, plástico y pelo. 10 x 56 x 56.
- En soledad V, serie "El sonido interior". 2004. Piedra, cristal y plástico. 10 x 60 x 60.
- Hogares del olvido II, serie "El sonido interior". 2004. Madera, barro, fieltro, alambre e hilo. 20 x 70 x 26.
- Paisajes de ausencia, serie "El sonido interior". 2004. Madera, arena, plástico e hilo. 32 x 156 x 27.
- Paisajes de luz II, serie "El sonido interior". 2004. Plástico, arena, metal y luz. 48 x 51 x 50.
- Anhelos, serie "El sonido interior". 2004. Cuero, cristal, plástico, y piedra. 38 x 55 x 39.
- Paisajes de interior I. 2004. Tinta, grafito e hilo sobre tela. 87 x 366.
- Paisajes de interior II. 2004. Tinta, grafito e hilo sobre tela. 87 x 447.
- Paisajes de interior III. 2004. Tinta y grafito sobre tela. 87 x 440.

Colabora:

AYUNTAMIENTO
DE TEGUISE

DIPUTACIÓN DE
TOLEDO

