

LA CONCIENCIA DEL SER. Laura Celada.

Mi discurso es absoluto y efímero al mismo tiempo. Como un plano secuencia que confluye con el aleteo de primeros planos que hablan por sí mismos, impeliendo la línea de tiempo. Aparecen y desaparecen detalles en los que pararse a pensar y recrearse en lo desconocido tangente, tangible a través de la cuarta pared. Dobles pantallas que hablan entre sí el mismo idioma. Composiciones pictóricas. Retratos al natural o simbólicos. Síntesis de la corporeidad sensible. Palabras que resuenan en el inconsciente colectivo tanto como en el yo consciente. Sonidos que inundan ríos y escenarios naturales que se llenan de música. Narrativas visuales donde el argumento principal es tan relevante como los argumentos secundarios.

La conciencia del ser conforma el discurso de mi obra. La conciencia que se crea y se recrea a través del análisis de la historia personal y mediante un proceso de desidentificación de la misma. Conciencia que se nutre de conclusiones y preguntas a las que llegar incidiendo en la recapitulación como método de reflexión y transición de una etapa a otra.

Fernando García Malmierca, artista y comisario de arte. Noviembre, 2018.

Laura Celada. La conciencia del tiempo recurrente.

Laura Celada es una video artista que juega con el tiempo como arcano, su vitalidad le hace indagar en la naturaleza mística de los espacios y de las cosas, los temas los trata siempre desde el símbolo, ya se trate de un tema de etnografía vasca (Ama Lurra) del panteón egipcio (Sombra Sagrada) o de la maternidad (Sangre Blanca). A su humanidad le añade una mirada intuitiva de niña a la que le sorprende, todavía, el cuerpo, el sexo, la biología creadora. Siempre tratándola desde un punto de vista esotérico, las cosas trascienden, son transcendencia, nos influyen y les influimos, la vida puede ser un recorrido de un travelling errático y a la vez todo tomar sentido por una explicación inmanente, nosotros mismos somos la semilla del universo, de lo que está por venir, llevamos la memoria ancestral de los que nos anteceden. Para Laura el tiempo es recurrente y eterno pasa lo que está escrito en un recóndito lugar secreto, ella sólo lo atrapa y lo convierte en narración. El vídeo es su elemento natural, pues el vídeo es tiempo y el tiempo toca todo lo telúrico, el pasado mítico, el presente vital y el futuro como juego trazado por un Demiurgo. Al ver las obras de Laura hacemos un ejercicio de dejarnos llevar por una suave corriente, sin saber a dónde nos llevará este riachuelo de remansos y torrentes, a veces estamos, a la vez, a la orilla y en agua, a veces en el *axis mundi* de una cosmogonía muy particular.

Eduardo Robles, director de la Galería Ob-art. Barcelona 6 de Enero de 2017. Laura Celada. Una trayectoria impecable.

Siempre hemos defendido que la poesía es a la literatura lo que el videoarte es al cine. También hemos recalcado que el videoarte no necesita contar una historia. Se puede desenvolver al margen de ésta. El videoarte como búsqueda, es decir, como herramienta y como poesía son las características esenciales de esta video creadora. Añádanle una solvencia técnica adquirida en el desempeño del oficio y tendrán el panorama completo. Porque Laura Celada es una buscadora nata. Un espíritu inquieto que como los filósofos quiere que el mundo le de respuestas. Y para eso, le inquiere. Hay artistas de grandes fijaciones, que se centran en un tema recurrente y obsesivo. No es su caso. Para ella es la curiosidad la que le guía. Una curiosidad que no se conforma simplemente con componendas. Exige respuestas claras y precisas. Una trayectoria limpia, directa y sin embargo, imprevisible.

Su tema de interés ha ido cambiando a lo largo de su encuesta. El cuerpo como misterio y como desvelamiento, como intimidad y provocación. La poesía se le abre como alternativa y no como afición. Nunca la abandonará. Con la poesía llega lo bucólico. Si bien el interés por el cuerpo continúa, la introspección se despliega. Ya no es tan importante el exterior como el interior que se impone. El ego pasa del cuerpo a la palabra. La seducción ya no es agresiva sino plácida.

Su obra se abre a la luz, al paisaje, al color. Su lenguaje se consolida. Investiga la técnica y empieza a disfrutar de controlarla. Sus imágenes le pertenecen, le obedecen. La música se genera desde la relación y no desde la utilidad y se integra en su obra. La investigación sobre forma y color ha dado sus mejores frutos. El lenguaje de Laura Celada ya está armado. A partir de aquí bastará con la inspiración del momento. Es como si hubiera alcanzado la abstracción. El tema es un guión interior.

Jose Antonio Delgado. Artista y comisario de arte. Barcelona, 2011.

Laura Celada mezcla a partes iguales deslices, sensualidad, fervor y descaro inteligente en un coctel multidisciplinar exquisito. Formula intuiciones premonitorias, exorcismos elegantes y fetichismos sensitivos en proyectos instalativos, performance y videoarte. Sus trabajos tiene el punto justo de clarividencia autorreferencial sobre la capacidad del ser humano de recrearse y transgredirse gradualmente.

CONSCIOUS FILMS

Las últimas obras seducen al mostrar aspectos de la memoria sensorial y ponerlos a dialogar con la memoria colectiva. Hablan tanto de lógica universal como de metafísica. Callan para dar voz al espectador. Exponen realidades cotidianas y universos paralelos. Esbozos de pensamiento consciente y ventanas al inconsciente.

Sombra Sagrada / 05:51 / HDV / Conscious Film / 2016 /// **Sangre Blanca** / 03:33 / HDV / Conscious Film / 2016 /// **Ama Lurra** / 11:07 / HDV / Conscious Film / 2018. Relatos de la conciencia del ser. Ensayos audiovisuales que siguen una estética determinada con el objetivo de transformar o trascender patrones o convicciones sociales limitantes. Híbridos entre el documental subjetivo, el ensayo y la no-ficción. Son el resultado de la colaboración con el músico y compositor electrónico Eliezer Vela, del Colectivo Ella Vibsuals, creado conjuntamente en el año 2012.

LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTILO El estilo es el exterior del contenido y el contenido el interior del estilo y, al igual que el interior y el exterior del cuerpo humano, van juntos y no se pueden separar. Jean Luc Godard

Divagar sobre la técnica, el color, el montaje, la narración, el lenguaje y la composición. Sumergirse en recursos visuales y planos recurso que se alimentan de la música para desarrollarse. Dejar libertad al concepto para que se exprese a través de su envoltura. Ejercicios de improvisación y análisis sobre forma y estilo.

Nien Mikhan / 06:33 / HDV / Videoclip experimental / 2012 /// **Seny** / 07:56 / DV / Harinezumi Bioclip / 2012 /// **Dreaming La Antártida** / 08:28 / HDV / Found Footage /// **Femme** / 06:45 / HDV / Videoarte experimental / 2014 /// **Auterre 5** / 03:00 / HDV / Videoclip experimental / 2014 /// **Biovivo** / 03:24 / DV / Harinezumi Bioclip / 2015 /// **Metria** / 06:39 / HDV / Videoclip experimental / 2016

POESÍA. La poesía es para mí un modo de ver el mundo, una forma especial de relación con la realidad. Adrei Tarkovsky. Esculpir en el tiempo, 1986

Poema visual. Poesía escrita. Prosa poética. Paisaje sonoro. Metáfora visual. Ritual. Todas ellas me nutren de recursos para explicar experiencias sutiles. Conceptos abstractos. Relaciones homólogas, relaciones análogas. Proponer, sugerir, preguntar. Provocar confluencias, distorsiones, seducción, aberración. Aciertos, desvíos. Fotogramas clave y secuencias pictóricas que indagan desde lo descriptivo a lo abstracto. Palabras que revelan un saber sobre sí mismas.

Princess Dream / 06:26 / HDV / Poema Visual / 2010. Narrativa de lo íntimo. La voz como recurso. La confesión como método. El paisaje como nuevo elemento narrativo que conduce a la abstracción. El cuerpo fragmentado en una construcción social y recorrido oníricamente entre sus falsas ilusiones, sueños soñados y pesadillas inocentes. Asociación de imaginarios bucólicos y pastoriles con cierto desvío perverso y mordaz. Un autorretrato real o simulado. Una fábula que reinventa la propia memoria. Palabras que resuenan en un espacio vacío acompañadas de un drone, que rompe la cuarta pared sonora al reproducirse en una sala oscura con cuatro altavoces y un subwoofer. Transformando así la experiencia audiovisual en una frecuencia de sonido interna y proyectada en nuestra mente a gran pantalla. El espectador se pregunta, ¿es ella quien me habla o es mi propia voz interior?

Cords / 04:35 / HDV / Ensayo / 2011. **Historia de Tiempo y Espacio** / 07:42 / HDV / Ensayo / 2012. Considero estas dos obras como un díptico a nivel formal y metodológico. "Aproximaciones metafóricas a la ciencia." Eduardo Robles sobre la obra de Laura Celada. 2011. Narraciones de estructura abierta y forma no lineal. Investigaciones sobre la técnica y el lenguaje pictórico y la abstracción de las formas figurativas. Interpretaciones simbólicas de teorías físicas. Estados vibracionales. Oscilación entre extremos. "Cuerdas que vibran para formar lo más elemental del universo." Eduardo Robles sobre la obra de Laura Celada. 2011. Desconceptualización de ideas hacia su estado más puro, indagando en una interpretación sensorial y figurativa de su esencia. Narraciones desde el no-espacio, situando la memoria en tiempos simultáneamente transitables. Ambos ensayos se encuentran en la frontera de la búsqueda de un estilo propio.

INICIOS / EL CUERPO FRAGMENTADO La escultura es mi cuerpo. Mi cuerpo es la escultura. Louise Bourgeois

Me encontré con la necesidad de trascender la muerte a través del arte y cosificar mi cuerpo de dolor. Me entregué a mí misma como principal objeto de estudio. La introspección fue para mí "lo que me permitió poseer el yo desde su representación" Antropología desde el punto de vista pragmático. Immanuel Kant. 1798. Necesitaba un medio para expresar lo que en este proceso estaba sintiendo. Reflexioné sobre un cuerpo visible contenedor de lo invisible y a partir de ese momento activé la disolución del yo representado a favor de la autorrepresentación. Poética del cuerpo.

Así nació **Plastic** / 02:56 / DV / Video performance / 2006. Mi primera obra de videoarte, mi primera vídeo performance narrativa de lo íntimo. Grabada en el marco cotidiano de una pared del hogar. Cámara fija. Mando a distancia. Visor girado. Plano subjetivo único y encuadre medio de perfil. La acción transcurre una sola vez. No hay pruebas ni ensayos. Sólo la intención clara de fragmentar el cuerpo. Hacer visibles las capas que cubren piel y órganos. Recrearse en ellas. Eliminarlas. Cosificado en el proceso de edición, el cuerpo deja de ser lo que era para convertirse en otra cosa. Celo. Pieles. Arrugas. Ruido. Marcas. Transparencias. Brillos. Nada. Todo.

Pieles / 06:57 / DV 4:3 / Video performance / 2006. Primerísimo primer plano secuencia rodado en casa de un amigo, bajo su supervisión y férreo aviso de no hacer nada a no ser que fuera absolutamente necesario. Y es que me entregaba a una elegía. Salí ilesa de aquel Arrebató que hubiera podido filmar en Super 8. "La pausa es el talón de Aquiles, el punto de fuga, nuestra única oportunidad" me parecía escuchar entre las envolturas de mi mente. Logré mi objetivo. La alteridad (álder). Yo y tú o yo y ello. Ruptura de la cuarta pared. El resultado es una línea sutil entre la performance y la experiencia estética. El cuerpo como significado, significante. Sujeto y objeto.

Anubis / 05:29 / HDV / Video performance / 2009. El encuentro con el otro y el inconsciente colectivo. "El Mito reescribe la realidad, abarca lo sobrenatural, las esperanzas, las premoniciones, los destinos. La relación con lo mitológico implica una transformación de materiales, fuerzas y energías." Re-Object. The object and the myth. Eckhar Scheider. La máscara, el arquetipo, la otredad que afronta salir de la burbuja introspectiva y reaccionar ante una ciudad en crisis. Planos subjetivos y objetivos que narran la dimensión sonora de las sombras. Ruptura final de la cuarta pared creando el espacio para inquirir la postura del espectador ajeno al mito.

Yo soy ella. El alma embrionaria. La voluntad desnuda. La voz en off. El alter ego de Laura Celada. La transformación profunda construida desde el vacío de la existencia ordinaria, desde la más sutil de las formas inexistentes de la materia. La que fluye sin oponer resistencia al tránsito de los estados de conciencia entre la luz y la sombra. Yo soy ella. La que se mantiene en continua resonancia, la que se expande y se funde, la que se encoje y se disipa. En ella, lo íntimo se hace público para reescribirse en la mirada del otro. No hay nadie más. El otro, también eres tú.

Mi cadáver exquisito. Life Performance

Laura Celada. Galería Cruce Arte y Pensamiento, Madrid. 2016