

Art is USELESS, BUT... art symphony

- 1) Denuncia (adagio furioso)
- 2) Dínamismo (scherzo y fuga)
- 3) Danza de colores (allegro con brio)
- 4) Duchazo de poemas (allegretto)

el arte es inútil
pero nos da...

04 - 27
MARZO
2024

INAUGURACIÓN
7 DE MARZO DE 2024
A LAS 19.00H

Sinfonía artística en cuatro movimientos de
Miguel Ángel Craviotto
Eliseo Vicentti
Åke Törnqvist
Claudio Fiorentini

LC

LOONA CONTEMPORARY

CAPTA LOONA ART
MADRID

CALLE DE ANDRÉS MELLADO, 55
+34 669 916 220

El artista es un ser humano como cualquier otro con la diferencia de que para él la intuición creativa es una prioridad. ¿Y qué es la intuición creativa? Más allá de recurrir a las definiciones de la palabra "arte", debemos tratar de entender las dinámicas que empujan a un individuo a "hacer" algo que antes no existía, es decir, a manifestar su visión o interpretación de la realidad - que probablemente está oculta en cada uno de nosotros - a través de herramientas y técnicas elegidas a su gusto. Sin embargo, también debemos decir que el artista no siempre es un artista, a veces es un perímetro, ósea, un ser que vuela desordenadamente un poco aquí y un poco allá, este vuelo puede ser un reflejo de una tendencia o una moda, un vuelo de apariencia que caracteriza la parte humanamente visible. Estos individuos a menudo se identifican como artistas porque eso es lo que dicta la apariencia; pero el artista, aunque a veces pueda parecer excéntrico, la mayoría de las veces es un ser anónimo e invisible y, sobre todo, tiene una vida secreta diseñada por el momento creativo, en ese momento se transforma y excava en su propio ser, la mayoría de las veces en busca del genio que lleva dentro.

En resumen, su investigación es casi una hierofanía. Hoy en día es fácil llamarse artista, basta con escribir unos versos, embadurnar un lienzo o tocar cuatro acordes básicos, pero el arte no nace de la búsqueda del protagonismo o del deseo de comentar los hechos del día, el arte es producto de la intuición de lo profundo y se desarrolla en la excavación interior. Pensemos en Beethoven: ¿qué tenía de tan grande para que fuera capaz de escribir esa música, definiendo nuevos cánones y nuevos territorios compositivos? Todo lo que hacía era nuevo, no encajaba en una tendencia o una moda.

Pensando en ese "genio" creativo, me estremezco cuando escucho que a algunos cantantes contemporáneos se les llama artistas, si no genios (lo sé, la comparación es poco generosa, pero cada artista debería hacerla en el silencio de su taller y consigo mismo, sin tener piedad de su propio ego, que es su verdadero enemigo). Por esta razón, me gustaría poner un poco de orden.

Una manifestación artística, ya sea poesía, pintura, danza u otra cosa, nace de un impulso interior. Este impulso, por su propia naturaleza, permanece envuelto en misterio. Si no existiera el misterio, no estaríamos hablando de arte. Más simplemente, nuestra capacidad de racionalización sería demasiado fuerte y nos impediría ir más allá. Y el misterio, ¿qué es? y ¿qué reacción tienes al explorar el misterio? Un amigo me dijo una vez algo así como: "Imagina que estás corriendo rápido y de repente el abismo se abre frente a ti y te detienes justo a tiempo: estás ahí al borde del abismo, ves el vacío y te quedas sin aliento... Esa es la sensación que te tiene que dar la poesía del arte". ...

¡Y tenía razón!

The artist is a human being just like anybody else, with the difference that to the artist creative intuition is a priority. And what is creative intuition? Besides recurring to the word "art" definitions, we must try to understand the dynamics pushing the individual to "make" something that didn't exist before, that is, to manifest their vision or interpretation of reality – probably hidden within each one of us- through tools and techniques chosen to their taste. However, we must say that the artist is not always an artist, sometimes he/she is a fop, that is, a being that flies casually a little bit here and a little bit there, a flight which could be a reflex of a trend or a fashion, a flight of appearance characterizing the humanly visible aspect. These individuals are identified as artists because that is what the appearances dictate; however, artists, though sometimes they might seem eccentric, are mostly anonymous and invisible beings and, most of all, have a secret life designed for the creative moment, the moment when the artists transform and dig within their own being, most of the times in search of the genius within themselves.

In a few words, their investigation is almost a hierophany. It is easy today to be called an artist, it's enough to write a few verses, smear a canvas or to play four base chords, but art does not come from a search for limelight or a desire to talk about the daily news, art is a product of the intuition of the deep, and it develops through the inner digging. Think about Beethoven: what was so great about him that made him capable of writing such music, defining new canons and compositional territories? All he made was new, didn't fit with any trend or fashion. Thinking about his creative "genius", I shudder when I hear some contemporary singer being called artist, if not even genius (I know, the comparison is not generous, but all artists should do it in the silence of their studios withing themselves, without any pity for their own ego, which is their true enemy). That's the reason why I would like to bring a little bit of order.

An artistic event, being poetry, painting, dance or anything else, springs from an inner impulse. Such impulse, for its own nature, remains shrouded in mystery. If mystery didn't exist, we wouldn't be speaking of art. Quite simply, our rationalization capability would be too strong and it would prevent us from going beyond. So, what is mystery? And, what's your reaction when exploring mystery? A friend once told me something like: "imagine you are running fast and suddenly the abyss opens right before you and you stop just in time: you are there at the edge of the chasm, you see the void and it takes your breath away... that's the sensation that the poetry of art must give you" ...

And he was right!

El artista, en el acto creativo, de alguna manera traza una excavación en su propio ser, explora lo inexplicado, desobedece a formas y razonamientos establecidos prefiriendo lo desconocido. El artista penetra en lo profundo para escuchar la voz que lo anima aunque sepa que el misterio seguirá siendo misterio y que llegar a lo más profundo del alma es imposible, porque el alma es un abismo que no tiene fondo y explorarlo es un gesto de locos.

¿Y los petímetros?

Muchas veces he escuchado decir que "el arte da emociones". No es verdad. Las emociones son el empobrecimiento de la percepción artística, son un mecanismo de defensa, no son autóctonas, sino estimuladas por agentes exteriores. He escrito sobre esto en otros artículos, citando el miedo como ejemplo. En pocas palabras: ves un león que viene hacia ti, tienes miedo y huyes. El miedo te salvó la vida. La supervivencia del ser humano depende en gran medida de las emociones. Pero en el arte son una pantalla protectora que, si la obra tiene un impacto profundo, nos protegen cuando percibimos el peligro de caer al abismo, nos escudan.

Al final de tu carrera, cuando estás a punto de caer al abismo, pero no te caes, ¿sientes emociones? Por supuesto: miedo, desconcierto, asombro y quién sabe qué más. Pero estos no son el abismo, son la consecuencia. Si el arte explora el abismo, las emociones nos salvan de caer ahí dentro. O de la locura.

No es una broma.

¿Cuántos artistas, yendo más allá, sin freno, se han vuelto locos? Se pueden mencionar muchos, pero sin hacer listas interminables, volvamos a nuestro querido Beethoven. Vivió su mundo interior, lo armonizó y trató de sacarlo a la luz. ¿Estaba loco? Por supuesto, componer música y hacer una revolución cultural en su campo - además con sordera - no fue como un ejercicio que se hace en el gimnasio o en las diversas escuelas de meditación, y ni siquiera fue gracias a un life coach o a los consejos de algún influencer que llegó a hacer lo que hizo. ¡Llegó allí explorando el abismo! ¡Y el abismo no tiene fondo!

Así que descartemos las emociones y busquemos el abismo.

Pero, ¿cómo orientarse? Veamos si este ejemplo nos ayuda: si pasa algo grave, vemos que muchos "artistas" se dejan llevar por las noticias y escriben "poemas", canciones o pintan sobre un lienzo. Son artistas que siguen la emoción del momento. No digo que se deba condenar un gesto así, pero el sentido del arte no está encasillado en la repetición de lo que ya escriben los periodistas. A menos que el talento supere la emoción del momento.

The artist, in the creative act, somehow draws an excavation within his/her own being, explores the unexplored, disobeys mainstream forms and reasonings preferring the unknown. The artist penetrates the depths to listen to the voice driving him though he knows that the mystery will always be mystery and that reaching the fathomless depths of the soul it's impossible, because the soul is a bottomless chasm and to explore it is an insane act.

And the fops?

I've heard being said that "art gives emotions" many times. That's not true. Emotions are the artistic perception's impoverishment, they are a defensive mechanism, they're not native, but aroused by external agents. I wrote about this in other articles, citing fear as an example. In a few words: you see a lion coming at you, you are afraid and run away. Fear saved your life. Survival of the human being depends on emotions in great measure. But in art they are a protective screen which, if the artwork has a profound impact, protect us from the danger of falling into the abyss, they shield us.

At the end of your career, when you are about to fall into the abyss, but don't fall, do you have emotions? Of course: fear, bewilderment, surprise, and who knows what else. But these are not the abyss, they are the consequence. If art explores the abyss, emotions save us from falling into it. Or from insanity.

This is not a joke.

How many artists, going relentlessly beyond, have gone insane? You can name many, but without making endless lists, let's go back to our beloved Beethoven. He lived his inner world, harmonized it and tried to bring it to the light. Was he crazy? Of course, to compose music and bring about a cultural revolution in his field – with deafness on top of it all – was not an exercise you do in a gym or in the various schools of meditation, and he didn't get to do what he did thanks to a life coach or the advice of some influencer either. He got there by exploring the abyss! And the abyss is bottomless! Therefore, let's dismiss the emotions and let's look for the abyss.

But, how do we navigate? Let's see if this example is of any help: if something serious happens, we see that many "artists" following the flow of the news write "poems", songs or paint on a canvas. They are artists that follow the emotion of the moment. I'm not saying that such actions are to be condemned, but the sense of art is not encased in repeating what has already been written by the reporters. Unless the talent overpowers the emotion of the moment.

Pero entonces, ¿es el acto creativo un camino iniciático? Sí. Si es creativo y se enfrenta al abismo, es creativo en todos los sentidos.

A fin de cuentas el abismo es el misterio que llevamos dentro y que se revela al final de esa carrera desenfrenada de la que hablaba mi amigo, y no está de más decir que la exploración -pero también sólo la percepción- de ese abismo, es una experiencia mística.

¿Y el usuario de la obra?

El diálogo con una obra de arte está lleno de emociones, pero incluso ahí hay que marcar la diferencia: si me emociono al escuchar la canción que estaba de moda cuando era niño, no es la canción lo que me commueve, sino el recuerdo. Si, por el contrario, esa canción es el resultado de un proceso artístico creativo, entonces la canción va más allá y permanece incluso en el tiempo. Pero es necesario liberarla de recuerdos personales y apreciarla por lo que es.

Así que partamos de la idea de que el artista, si hace arte, no transmite emociones, al contrario, las rehúye y luego tiñe su obra con las voces que escucha en su interior. ¡Y estos son el eco de un arquetipo!

Hacer arte es ir más allá del manto protector forjado en las emociones, es borrar su efecto y enfrentarse al abismo. Disfrutar del arte es poder percibir, aunque soló sea por un momento, esa llamada profunda hacia el abismo y salir transformado. Si el artista es como un jardinero que ve florecer sus flores y la obra de arte es como una flor que no hace más que manifestarse, disfrutar de esa manifestación sin resistirnos a ella es un acto de humildad que nos hace crecer. El acto creativo está en buscar la semilla, en explorar el abismo, en asomarse al precipicio y compartir ese recorrido. Por eso, se puede decir que el artista se enfrenta al misterio y, cuando lo hace, vive su trance.

Y Loona Contemporary trata de proponer este misterio a través de las obras de los artistas que ha seleccionado.

El galerista

But the, is the creative act an initiation path?

Yes. If it is creative and confronts the abyss, it is creative in every sense.

Bottomline the abyss is the mystery inside of us and reveals itself at the end of that unbridled race mentioned by my friend, and it's needless to say that the exploration – but also the sole perception, of that abyss, is a mystical experience.

What about the user of the artwork?

The dialog with a work of art is filled with emotions, but even there the difference must be pointed out: if I get moved when I listen to the song that was popular when I was a child, what moves me it is not the song, but the memory. If, on the other hand, that song is the outcome of a creative artistic process, then the song goes beyond and even remains through times. But we need to free it from personal memories and appreciate it for what it is. So, let's start from the idea that the artist, when making art, does not convey emotions, on the contrary, avoids them and then colours the artwork with the voices he listens in his interior. And these are the echoes of the archetypes.

To make art is to go beyond the protective cloak forged by the emotions, is to erase its effect and confront the abyss. To enjoy the art is to be able to discern, even if only for a moment, that deep calling towards the abyss and come out transformed. If the artist is like a gardener who sees his flowers blooming and the artwork is like a flower that does nothing else but to manifest itself, to enjoy that manifestation without resisting it is an act of humility that makes us grow. The creative act is to search for the seed, exploring the abyss, peek into the chasm, and share that journey. That is why it can be said that the artist confronts the mystery and, when he does it, lives his trance.

And Loona Contemporary tries to propose this mystery through the works of the selected artists.

The galerist

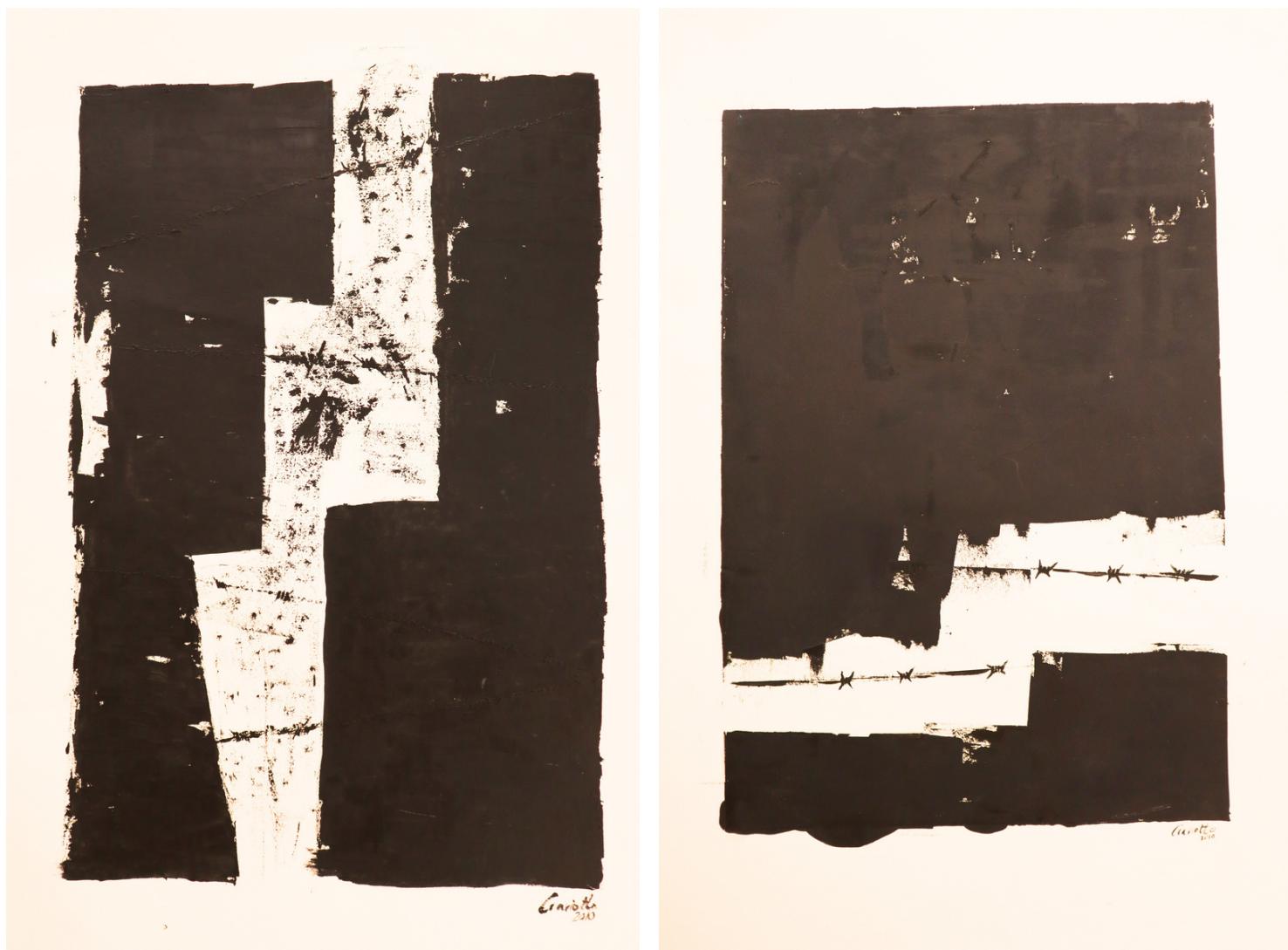
Denuncia (adagio furioso, primera parte)

Miguel Ángel Craviotto



Craviotto 2010

Geisha
Acrylic on paper, 45x32 cm



Miguel Ángel Craviotto nació en Madrid. Biólogo de carrera, artista por vocación y diseñador gráfico de profesión. Guiado por varios artistas amigos de su familia, desde niño aprendió a preparar las telas, a mezclar los colores, a utilizar la técnica del claroscuro, la perspectiva y las reglas de la proporción.

Su obra se caracteriza por una clara evolución marcada por la diversidad de estilos, el realismo, el expresionismo, la abstracción, el cubismo y el pop-art. En la actualidad su provocativo estilo "Grunge", que es como él lo define, enfatiza la inquietud por la búsqueda del equilibrio entre el orden y el desorden, la claridad y la oscuridad, la pulcritud y la dejadez, lo banal de lo profundo, el pasado y el presente, todo dentro de una misma expresión artística.

Miguel Ángel Craviotto was born in Madrid. A degree in biology, an artist by vocation and graphic designer by profession. Guided by many family friends who were artists, since childhood he learned how to prepare a canvas, mix colors, the use of the chiaroscuro technique, perspective and the rules of proportion.

His works are characterized by a clear evolution marked by the diversity in styles, realism, expressionism, abstraction, cubism and pop-art.

Today his provocative "Grunge" style, as he defines it, emphasizes the restlessness of the search for a balance between order and chaos, light and darkness, neatness and neglect, banality and profundity, past and present, all of this within the same artistic expression.

Miguel Ángel Craviotto

Denuncia (adagio furioso, segunda parte)

Eliseo Vicentti



Afrika

técnica mixta sobre madera, 150x100 (cm)



Eliseo Vicentti (España) ha desarrollado un lenguaje artístico abierto a la creación y al futuro que ya es presente. Desnudando su alma a la existencia de la vida, de dentro hacia fuera, a través de matices de colores, de relieves que intentan escapar de la propia limitación que supone la bidimensionalidad de sus sentimientos, despliega su búsqueda de una nueva dimensión pictórica, que inicia con el hiperrealismo y desemboca en la abstracción, en la que explora la creación de la vida donde el color se funde en matices.

Eliseo Vicentti (Spain) developed a painting open to creation, to the future that is already present. Stripping his soul to the existence of life, from the inside out, through shades of colours, reliefs that try to escape the very limitation of the two-dimensionality of his feelings and all of this while searching a new pictorial dimension, which starts with hyper-realism and develops in abstraction, in which he explores the creation of life that melts into nuances.

Eliseo Vicentti

Danza de colores (allegro con brio)

Åke Törnqvist





POPPY FLOWER AND WOMAN IN YELLOW DRESS
Acrílico sobre lienzo, 67X90 (cm)



Åke Törnqvist, artista y escultor sueco, se inspira en el comienzo de la forma así como en su evolución. Los temas recurrentes en su obra artística son el huevo, las mariposas, las aves, los caballos y las mujeres, que representan respectivamente el futuro, la libertad, el poder y la vida. Sus creaciones se forjan en la música clásica y se alimentan del "tempo", del ritmo y del temperamento de las obras que escucha. El arte de Törnqvist ha sido muy apreciado en su Suecia natal, así como en otros países, incluidos Italia, Dinamarca, Alemania y ahora España.

Åke Törnqvist, Swedish artist and sculptor. His recurring themes are eggs, birds, horses and women, which respectively represent future, power and life. His works, all fueled by tempo, rhythm and temperament have been harmoniously created while listening to classical instrumental music. Törnqvist's art has been greatly appreciated in his native Sweden, as well as in Italy, Denmark, Germany, and now Spain.

Åke Törnqvist



Denuncia (adagio furioso, tercera parte)

Quando la tua vita
ti spenderà la tua situazione
non ti chiederai se il tuo nero rosso
tangue viene da un donatore "blino"
nero, donna, ladro, terrorista, onnisciente,
transessuale, clandestino
fuggiato, guerrigliero,
fuggitivo, psicolabile,
down, mercante
indiano, global

Claudio
Fiorentini

tTRANSUSIÓN - SERIE KHAOS
técnica mixta sobre lienzo, 50X70 (CM)

Dinamismo (scherzo y fuga)



Claudio Fiorentini

Duchazo de poemas (allegretto)



Claudio Fiorentini es poeta, escritor, pintor y artista conceptual. Ha publicado 9 novelas, siete poemarios y una colección de cuentos, y participado a numerosas exposiciones internacionales. En su espacio artístico de Madrid organiza exposiciones y eventos culturales internacionales.

Claudio Fiorentini is a poet, a writer, a conceptual artist and a painter. He has published nine novels, seven poetry books and one collection of short tales. He has participated to several art shows at international level. In his art space in Madrid he organizes exhibitions and cultural events.





LOONA CONTEMPORARY



El galerista Claudio Fiorentini, después de haber trabajado durante 30 años en industrias de alta tecnología, ha fundado y dirige el espacio Captaloona Art desde 2019. Ha organizado exposiciones de todo tipo, y alrededor de 100 eventos culturales, gran parte correlados con las obras expuestas, así como experimentaciones visionarias. Loona Contemporary representa su propia línea editorial, en la cuál propone artistas contemporáneos. Es escritor, poeta y pintor, nació en Roma en 1959, ha vivido en Francia, Marruecos, Italia, México y, ahora, España.

The galerist Claudio Fiorentini, after spending 30 years in the high tech industry, has founded and manages Captaloona Art Space since 2019. Other than international exhibitions, he has organized over 100 cultural events, mostly correlated to artworks on show, as well as visionary experiments demonstrating that art has no borders. Loona Contemporary is the brand that represents his own artistic selection in which he proposes contemporary artists. He is a writer, a poet and a painter. Born in Rome in 1959, he has spent several years in France, Mexico, Morocco, Italy and now Spain.



Captaloona Art Space es una galería de arte y un ecosistema artístico, un laboratorio abierto, un espacio en el que se desarrolla todo tipo de experiencia cultural y artística. Partiendo del lema “el arte no tiene fronteras” y de la convicción de que las diferencias culturales nos enriquecen, las actividades de Captaloona Art son protagonizadas por gente de toda nacionalidad y por artistas de todas las disciplinas. El arte no solo no tiene fronteras, el arte tampoco tiene recintos y puede dar vida a un proceso creativo común en el que las disciplinas se mezclan como en una Jam Session.

Captaloona Art Space is not only an art gallery, it is also and mainly an aggregation center, an open laboratory, a space in which all sort of cultural experience and artistic can find its way. Art has no borders and cultural differences are our enrichment, so Captaloona Art Space activities are characterized by international environment and interdisciplinarity. Art not only has no borders, but it has no fences and can engage a common creative dynamics in which diverse disciplines can get together like in a Jam Session.



Desde 2019 hemos dado vida a un vivero de artistas que pueden, además de exponer su obra, experimentar diálogos con otras disciplinas artísticas. Han sido realizados encuentros de improvisación musical, poética y pictórica, debates, presentaciones, talleres y mucho más. De ahí nace la idea de percepción sensorial holística de la obra de arte, traducida en otros lenguajes artísticos.

De este vivero destaca una selección que hemos llamado LOONA CONTEMPORARY.

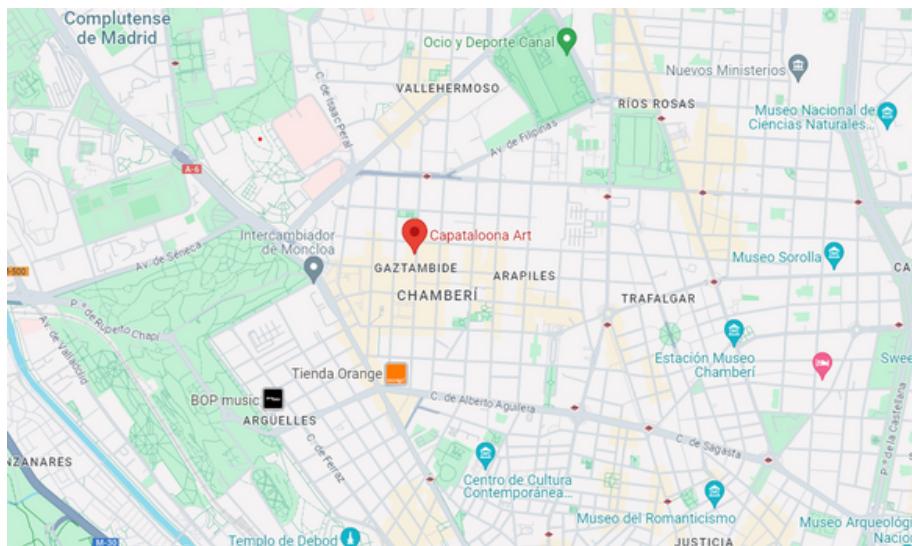
Founded in 2019, the space is a gathering place where artists can not only display their works, but also experience a dialogue with other art forms. It is where meetings of musical, poetry and painting improvisation, debates, presentations, workshops and much more. It is here where the idea of the artwork's holistic sensorial perception, translating it into other Art forms, was born.

The result of this work is also our selection of art, called LOONA CONTEMPORARY.



Algunos artistas de Loona Contemporary son Marina Surovikova (Rusia), Eliseo Vicentti (España), Juanjo Lacalle (España), Marie Luise Bestandig (Alemania), Leonardo Eymil (Cuba), Antonio Madueño (España), Regis Soler (Cuba), Julia Gallego (España), Ake Tornqvist (Suecia), Gregg Simpson (Canadá), Nika Red (Ucrania), Barbara Berardicurti (Italia), Kay Woo (Corea), Mercé Iglesias (España), Edda Clasen (Méjico), Irina S (Rumanía), Miguel Angel Craviotto (España), Tom Vanhauwaert (Bélgica), Maurizio D'andrea (Italia) y SAsenjo (España).

Some of Loona Contemporary artists are Marina Surovikova (Russia), Eliseo Vicentti (Spain), Juanjo Lacalle (Spain), Marie Luise Bestandig (Germany), Leonardo Eymil (Cuba), Antonio Madueño (Spain), Regis Soler (Cuba), Julia Gallego (Spain), Ake Tornqvist (Sweden), Gregg Simpson (Canada), Nika Red (Ukraine), Barbara Berardicurti (Italy), Kay Woo (Korea), Mercé Iglesias (Spain), Edda Clasen (Mexico), Irina S (Romania), Miguel Angel Craviotto (Spain), Tom Vanhauwaert (Belgium), Maurizio D'andrea (Italy) and SAsenjo (Spain).





LOONA CONTEMPORARY

Para saber más contacta con nosotros /
Per saperne di più contattaci:

loonacontemporary.com

loonacontemporary@gmail.com

+34 669 616 220

Calle de Andrés Mellado, 55
MADRID