

EL SOÑAR MAGNÍFICO DE MAR SOLÍS

*UNA ARTISTA
ABSTRACTA
QUE TRABAJA
SIN COMPLEJOS
CON LAS EMOCIONES*

Por María de la Iglesia Mata

THE MAGNIFICENT DREAMING OF MAR SOLÍS

*AN ABSTRACT ARTIST
WHO UNASHAMEDLY
WORKS WITH
EMOTIONS*

Por María de la Iglesia Mata

Entrar en el estudio de un artista es como acceder a un universo personal e íntimo, alojado en el interior más profundo de alguien que te permite por un rato envolverte del ambiente que él mismo respira a la hora de crear. No es solo un taller, sino el *escenario* de un soñar magnífico en el que se descubren cosas del que vive en ese espacio simplemente mirando alrededor, observando las obras de arte, las herramientas de trabajo y su disposición. Es como echar un vistazo en un lugar poco transitado por extraños y sentirse uno privilegiado.

Mar Solís me recibe sonriente en el medio del *escenario*, su “laboratorio de la nueva experiencia”, rodeada de sus piezas escultóricas que ocupan una generosa superficie de un estudio grande y espacioso. Parece la reina de su mundo conquistado, que ella misma ha creado con sus manos. Una reina, a la que he de tutear, que orgullosa me habla de cada una de sus obras y me va introduciendo poco a poco en su sueño magnífico donde flotan líneas, vacíos, volúmenes, sombras y emociones, y así me convierte en habitante, por un rato, de su espléndido universo particular.

— *Escultura, dibujo, fotografía, performance... Eres una creadora multidisciplinar, pero ¿qué significado aporta cada disciplina a tu obra artística?*

Trabajo la ocupación en el espacio. Mi lugar de creación es una zona de intervención, un museo, una galería de arte, la calle, un edificio, una estancia, mi propio taller. Mis proyectos habitan la totalidad del espacio, suelos, techos y paredes... Para ello, utilizo diversas técnicas y materiales que me ayudan a encarnar mi visión escultórica.

Me gusta definirme como escultora, emplear la técnica que emplee; cada materia tiene un lenguaje propio y un significado. Es muy importante que las diferentes piezas que ocupan el espacio de exposición se comunique entre sí, así que aúno distintas disciplinas -escultura, vídeo-creaciones, escenografía, fotografías, performances, instalaciones- para crear la figuración de la idea, la atmósfera ideal para lo que esté trabajando en ese momento.

Somos creadores de signos, de atmósferas, y los materiales y las técnicas que manejamos son herramientas que nos ayudan a construir la emoción.

Toda materia y toda disciplina encuentra su momento estelar en el desarrollo de una idea y la interpretación creativa del espacio vacío. Siento la madera como la piel de la obra, la línea de dibujo como la estructura germinal, la sombra como alma, la fotografía como espejo, la *performance* como el privilegiado lugar para Ser.

— *¿En qué momento se convierte el vacío en uno de tus “materiales” de trabajo fundamentales?*

El vacío constituye la búsqueda del espacio. Todo parte y es desde la nada física y emocional; la materia es el vacío que la compone y la rodea.

Entering the studio of an artist is like accessing a personal and intimate universe, housed in the deepest interior of someone who allows you for a while to wrap yourself in the atmosphere that he himself breathes when creating. It is not just a studio, but the *stage* of magnificent dreaming in which things are discovered of those who live in that space simply by looking around, observing the works of art, the tools of work and their layout. It is like peeping through a place little traveled by strangers and one feels privileged.

Mar Solís welcomes me smiling in the middle of the *stage*, her “laboratory of the new experience”, surrounded by sculptural pieces that occupy a generous area of a large and spacious studio. She looks like the queen of her conquered world, which she has created with her hands. A queen, whom I have to address informally, who proudly tells me about each of her works and introduces me little by little into her magnificent dreaming where lines, voids, volumes, shadows and emotions float, and thus she turns me into an inhabitant, for a while, of her splendid particular universe.

— *Sculpture, drawing, photography, performance... You are a multidisciplinary creator, but what significance does each discipline bring to your artistic work?*

I work occupation in space. My place of creation is an intervention zone, a museum, an art gallery, the street, a building, a room, my own studio. My projects inhabit the entire space, floors, ceilings and walls... To this purpose, I use various techniques and materials that help me embody my sculptural vision.

I like defining myself as a sculptor, whatever technique I may use; each matter has its own language and meaning. It is very important that the different pieces occupying the exhibition space communicate with each other, so I combine diverse disciplines -sculpture, video-creations, set design, photographs, performances, installations- to create the figuration of the idea, the ideal atmosphere for what I am working at the moment.

We are creators of signs, of atmospheres, and the materials and techniques we use are tools that help us build emotion.

All matters and all disciplines find their stellar moment in the development of an idea and the creative interpretation of empty space. I feel wood as the skin of the work, the line of drawing as the germinal structure, the shadow as a soul, the photograph as a mirror, the performance as the privileged place for Being.

— *When does the void become one of your fundamental “materials” of work?*

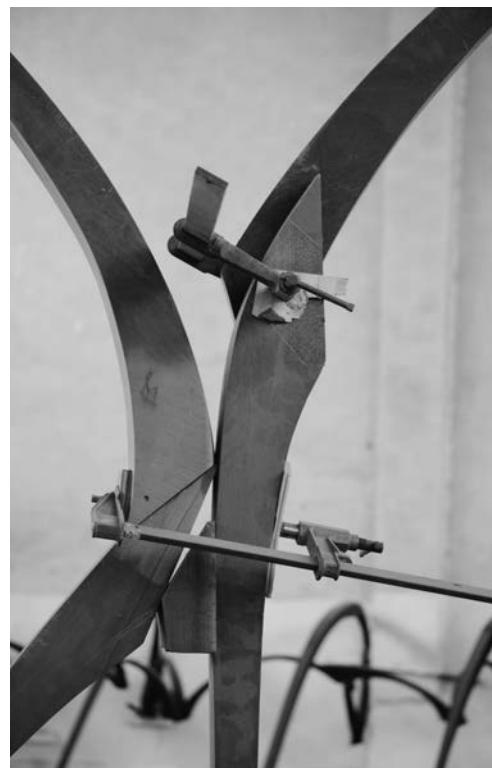
The void constitutes the search for space. Everything starts from the physical and emotional nothingness; matter is the void that composes and surrounds it.

“SOMOS CREADORES DE SIGNOS, DE ATMÓSFERAS, Y LOS MATERIALES Y LAS TÉCNICAS QUE MANEJAMOS SON HERRAMIENTAS QUE NOS AYUDAN A CONSTRUIR LA EMOCIÓN”

“WE ARE CREATORS OF SIGNS, OF ATMOSPHERES, AND THE MATERIALS AND TECHNIQUES WE USE ARE TOOLS THAT HELP US BUILD EMOTION”

”

Me gusta decir que trabajo la línea en el espacio y el vacío como volumen. Mis piezas son lugares de reflexión, meditaciones abstractas sobre la vida, las emociones del ser humano y su búsqueda vital. El espectador que transita mis obras es un transformador de sus atmósferas, un generador de su movimiento, el observador para mí también es materia creativa, ocupa, actúa, dimensiona y es, completa su sentido. En el espacio trabajo el vacío, el tiempo, el movimiento, la transformación física y emocional desde el ser hacia el objeto.

Cuando hablo del vacío, hablo también de abrir nuevos espacios. Quiero copiar el ritmo natural del tiempo y la poesía espacial en las formas. Para ello, la naturaleza es una inagotable fuente de inspiración.

Una de las cosas que más me motiva y me emociona de la naturaleza vegetal es su aparente tiempo inquebrantable. Los espacios vacíos juegan con la percepción del tiempo: crecer, expandirse, desarrollarse sin prisa perceptible.

— *Tus piezas tienen fuerza y vigor, una presencia indiscutible. A la vez están cargadas de delicadeza y precisión rítmica. Se mezclan dos lenguajes muy diferentes en ellas y hay gran energía en estos contrastes. ¿Lo ves tú también así? ¿Conviven en ti, como persona, como artista, esas mismas tensiones?*

Sí, estoy plenamente de acuerdo con tu comentario. Toda mi obra tiene la fuerza de un huracán, pero también es delicada, frágil y muy emocional. Puede decirse que en la materia queda implícito el estado de ánimo del artista. Cada uno de nuestros proyectos tiene un recorrido autobiográfico. También como persona he aprendido a reconocer mi fuerza y mi debilidad y a trabajar desde estos aparentes opuestos.

En la construcción de mi obra busco deliberadamente ese contraste entre lo rotundo y lo etéreo, empleando las leyes de la física en lo constructivo. Juego con los pesos y equilibrios arriesgando al límite los materiales, dejando inquietantes vanos transitables; a través de lo cual represento el contraste entre el reposo y la tensión de la vida, sístole y diástole de la respiración de la materia hacia una elevada ligereza.

Me considero fundamentalmente una artista abstracta que trabaja sin complejos con las emociones. La abstracción me ayuda a entender lo universal con su propio lenguaje, como poesía, música, danza, todos ellos elementos del aire. En lo personal soy inquieta, curiosa, tremendamente observadora y reflexiva, metódica y muy activa. Trabajo todos los días en el taller, todos los días construyo, dibujo sobre un diario de ideas. Los distintos proyectos en los que me embarco surgen de una forma natural y sentida. Trabajo con mi realidad y vivo perseverantemente el trabajo escultórico. Cuando la idea surge, me documento, leo, dibujo, boceto, hago mil pruebas como si el taller se transformara en el laboratorio de la nueva experiencia y comienzo a crear estímulos desde mi orden y desde mi caos.

I like saying that I work the line in space and the void as volume. My pieces are places of reflection, abstract meditations on life, the emotions of the human being and his vital quest. The spectator who transits my works is a transformer of their atmospheres, a generator of their movement, the observer for me is also creative matter, occupies, acts, sizes and is, completes their meaning. In space, I work the void, time, movement, physical and emotional transformation from the being to the object.

When I speak of void, I also speak of opening new spaces. I want to copy the natural rhythm of time and spatial poetry in the forms. For this, Nature is an inexhaustible source of inspiration.

One of the things that motivates me and excites me the most about the vegetal nature is its apparent unbreakable time. The empty spaces play with the perception of time: growing, expanding, developing without perceptible rush.

— *Your pieces have strength and vigor, an indisputable presence. At the same time they are loaded with delicacy and rhythmic precision. Two very different languages are mixed in them and there is great energy in these contrasts. Do you see it as I do? Do these same tensions coexist in you, as a person, as an artist?*

Yes, I fully agree with your comment. All my work has the force of a hurricane, but it is also delicate, fragile and very emotional. It can be argued the artist's state of mind is implicit in the matter. Each of our projects makes an autobiographical journey. Also as a person I have learned to recognize my strength and my weakness and to work from these apparent opposites.

In the construction of my work I deliberately look for that contrast between the forceful and the ethereal, using the physics laws in the constructive. I play with the weights and balances risking the materials to the limit, establishing unsettling passable hollows; through which I represent the contrast between the repose and the tension of life, systole and diastole of the breathing of matter towards a high lightness.

I fundamentally consider myself an abstract artist who unashamedly works with emotions. Abstraction helps me understand the universal with its own language, like poetry, music, dance, all elements of the air. Personally I am restless, curious, tremendously observant and reflective, methodical and very active. I work every day in the studio, I build every day, I draw on a diary of ideas. The different projects I embark on arise in a natural and felt way. I work with my reality and live the sculptural work perseveringly. When the idea arises, I document it, read, draw, sketch, do a thousand tests as if the studio became the laboratory of the new experience and I start to create stimuli from my order and from my chaos.

**“SIENTO LA MADERA COMO LA PIEL DE LA OBRA,
LA LÍNEA DE DIBUJO COMO LA ESTRUCTURA
GERMINAL, LA SOMBRA COMO ALMA, LA
FOTOGRAFÍA COMO ESPEJO, LA PERFORMANCE
COMO EL PRIVILEGIADO LUGAR PARA SER”**

“”

**“I FEEL THE WOOD AS THE SKIN OF THE
WORK, THE DRAWING LINE AS THE GERMINAL
STRUCTURE, THE SHADOW AS A SOUL, THE
PHOTOGRAPH AS A MIRROR, THE PERFORMANCE
AS THE PRIVILEGED PLACE FOR BEING”**

— “Tu obra”, has dicho en alguna ocasión, “busca seducir al ser humano”. ¿En qué consiste tu exploración para descubrir lo que nos atrae? Mi verdadera intención es vivir desde el arte hacia la búsqueda de lo transcendental, que es la auténtica búsqueda del ser. El espacio tridimensional que ocupamos se convierte en lugar de inspiración y el ser humano y la naturaleza, en el gran observatorio. Nada me es indiferente, cada partícula es esencial, todo es espejo y reflejo a la vez.

A través de la abstracción, resuelvo mi obra con la creación de ambientes visualmente frágiles, así, las estructuras que componen mi escultura escriben el aire de una forma liviana y transparente. Sus trazos parecen articulados y se elevan en un equilibrio aparentemente ingravido, generando espacios simbólicos cercanos a la arquitectura de los bosques, a sus cúpulas vegetales, desde el orden y el caos de la Naturaleza. Trabajo la línea curva obsesivamente, por eso mis formas son tan vegetales, estas pueden llegar a entrelazarse completando la formación de redes orgánicas en constante movimiento visual, cercando el territorio transitable, capturando al espectador.

Toda materia posee el vacío en su interior; utilizo el movimiento para poder asomarnos y experimentar su despliegue y dinamismo.

— ¿Qué significa la transmutabilidad en tu obra? Es transmutable lo que está en constante cambio, lo que tiene en esencia las características del tiempo, de toda representación de lo vivo.

En escultura me interesa mucho aquello que cambia de forma, de las tres dimensiones amo su perpetua danza polimórfica, los cambios irrenunciables, lo metamórfico.

— “Your work”, you have said on some occasion, “seeks to seduce the human being”. How is your exploration to discover what attracts us? My true intention is to live from art to the search for the transcendental, which is the authentic search for being. The three-dimensional space that we occupy becomes a place of inspiration and the human being and nature, in the great observatory. Nothing is indifferent to me, every particle is essential, everything is a mirror and a reflection at the same time.

Through abstraction, I resolve my work with the creation of visually fragile environments, thus, the structures that make up my sculpture write the air in a light and transparent way. Their lines seem articulated and rise in a seemingly weightless equilibrium, generating symbolic spaces close to the architecture of the forests, to their vegetable domes, from Nature's order and chaos. I work the curve line obsessively, that is why my forms are so vegetal, can become interwoven completing the organic networks formation in constant visual movement, enclosing the passable territory, capturing the viewer.

All matter possesses the emptiness inside; I use the movement to be able to look out and experience its unfolding and dynamism.

— What does transmutability mean in your art? Transmutable is what is constantly changing, which has in essence the characteristics of time, of all representation of the living.

In sculpture, I am very interested in what changes shape, in the three dimensions I love its perpetual polymorphic dance, the irrevocable changes, the metamorphic.

66
BEIS

El espectador que deambula entre mis obras es cómplice de estos cambios. Mi deseo es invitarle a esta interpretación artística y recorrer la pieza dejándose seducir por su intuición, como parte del aire que la envuelve. Me gusta imaginarme mis instalaciones como organismos vivos en busca de equilibrio que no cesan en su crecimiento y transformación.

Las líneas fluyen de una forma aleatoria; el subconsciente trabaja, encuentra su recorrido y dibuja el espacio consciente.

Cuando las piezas salen del taller y tengo la oportunidad de observarlas con distancia, la respuesta del público me lanza una imagen visual, el observador es el protagonista de la búsqueda de mis espacios artísticos, sus recorridos activan la atmósfera y convierten la obra en zona vibrante y mutable.

— *Tus obras, de alguna forma inacabadas, en constante transformación, son un reflejo de ti misma. ¿Cómo describirías la evolución artística en relación a la personal?*

Mi trabajo se construye desde los parámetros de la emoción, pero también del estudio y la práctica. Como cualquier manifestación artística, la escultura y sus conceptos cambian y evolucionan en la mano de la artista y desde el tiempo que nos toca vivir.

Cuando hablo de obras inacabadas, es más un concepto que una realidad, es más una forma de sentir el proceso. Inacabado, inacabable, es también interminable o infinito, son términos que sostienen una realidad mutable y en constante transformación. Esta forma de enfrentarme al trabajo me permite actuar con la máxima libertad y dedicarme a voluntad a imaginar nuevas estrategias artísticas. Mi evolución personal afecta inexorablemente a mi evolución artística, como le sucede a cualquier espíritu inquieto. Yo soy un ser en transformación y mi obra se transforma conmigo.

— *Consigues que la luz y la sombra, "la materia emocional de tu obra", cobren protagonismo...*

Las sombras y la luz forman parte fundamental de mi proyecto artístico, ambas son materia transparente, invasora y fértil y, en efecto, dibujan emocionalmente la obra. Es otro modo de plasmar las infinitas posibilidades que puede alcanzar una pieza en su plenitud física, emocional e intelectual. A menudo combino dibujo y escultura y dejo que la sombra vuela aleatoria cruzándose con los trazos de las esculturas. Lo interesante y el reto de este trabajo es armonizar todas estas líneas, las reales y las efímeras.

Busco añadir a la figura su proyección en el entorno. Transcendiendo lo estrictamente tridimensional de la obra, necesito el resto del alma imaginada en la totalidad de la sala expositiva. He trabajado durante muchos años la escenografía y una de las acciones que aún en estas dos disciplinas es el uso de la iluminación con la misma intensidad dramática. Me inclino a potenciar una luz conmovedora, que me ayude a incrementar las dimensiones del proyecto, para aproximar al espectador a mi obra.

The spectator who wanders among my works is an accomplice of these changes. My wish is to invite him to this artistic interpretation and to go through the piece, letting them be seduced by their own intuition, as part of the air that surrounds it. I like to imagine my installations as living organisms in search of balance that do not cease their growth and transformation.

The lines flow randomly; the subconscious works, finds its path and draws the conscious space.

When the pieces leave the studio and I have the opportunity to observe them with distance, the audience's response sends me a visual image, the observer is the protagonist of the search of my artistic spaces, their paths activate the atmosphere and turn the work into a vibrant and mutable area.

— *Your works, somehow unfinished, in constant transformation, are a reflection of yourself. How would you describe the artistic evolution in relation to the personal one?*

My work is built from the parameters of emotion, but also from study and practice. Like any artistic manifestation, sculpture and its concepts change and evolve in the hand of the artist and from the time that we live.

When I speak of unfinished works, it is more a concept than a reality, it is more a way of feeling the process. Unfinished, endless, it is also interminable or infinite, they are terms that sustain a changing and constantly altering reality. This way of facing work enables me to act with maximum freedom and willingly dedicate myself to imagine new artistic strategies. My personal evolution affects my artistic evolution inexorably, as happens to any restless spirit. I am a being in transformation and my work transforms with me.

— *You get light and shadow, "the emotional matter of your work", to come to prominence...*

Shadow and light are fundamental parts of my artistic project, both are transparent, invasive and fertile material and, in effect, emotionally draw the work. It is another way to capture the infinite possibilities a piece can reach in its physical, emotional and intellectual fullness. I often combine drawing and sculpture and let the shadow fly randomly crossing with the strokes of the sculptures. The interesting and challenging part of this work is to harmonize all these lines, the real ones and the ephemeral ones.

I seek to add to the figure its projection in the environment. Transcending the strictly three-dimensional of the work, I need the rest of the imagined soul in the whole of the exhibition room. I have worked for many years on set design and one of the actions I combine in these two disciplines is the use of lighting with the same dramatic intensity. I am inclined to boost a moving light, which helps me increase the dimensions of the project, to bring the viewer closer to my work.

67
BEIS

Algunas veces dibujo encima de las sombras arrojadas, atrapándolas de una manera temporal entre carbón y grafito, poniendo de manifiesto la importancia de lo intangible, el peso de la sombra, la captura de la imagen fantasmagórica y la fuerza de su estructura al borde de la desaparición.

— *¿Qué otros caminos quedan por explorar?*

El camino no ha terminado y mi deseo es que el recorrido sea muy, muy largo. Espero tener muchos años para padecer de soñar magnífico. Es mi cotidiano investigar en la creación de un universo propio, inventando nuevas rutas que cuestionar y comunicándose con el observador.

Sigo construyendo esculturas a gran escala, estructurales, que dibujan estancias de línea y sombra que provocan un encuentro artístico. Trabajo con la esencia del sentimiento y con las reglas, formatos y medidas de las leyes físicas, forzando el material de las piezas hasta su máxima tensión. Sigo abarcando la escala humana en proyectos que me acerquen a la mejor respuesta artística y trabajen en red con el hombre y sus asuntos. En el que estoy ahora lo hemos llamado *FÚRICO*. En este proyecto experimentaremos con la transformación de la obra, desplazándola en el espacio expositivo por actores, mostrando los posibles espacios cambiantes en su agitado movimiento.

Sometimes I draw over the thrown shadows, trapping them in a temporary way between charcoal and pencil sketch, showing the importance of the intangible, the weight of the shadow, the capture of the phantasmagorical image and the strength of its structure on the edge of the disappearance.

— *What other paths remain to be explored?*

The path is not over and my wish is that the journey is very, very long. I hope to have many years of suffering from magnificent dreaming. It is my daily routine to investigate the creation of my own universe, inventing new routes to question and communicating with the observer.

I continue to build large-scale sculptures, structural, that draw line and shadow rooms that provoke an artistic encounter. I work with the essence of feeling and with the rules, formats and measurements of physics laws, forcing the material of the pieces up to their maximum tension. I continue to embrace the human scale in projects that bring me closer to the best artistic response and work in a network with man and his affairs. In what I am now we have named *FÚRICO*. In this project we will experiment with the transformation of the work, moving it in the exhibition space by actors, showing the possible changing spaces in their agitated movement.

“TODA MI OBRA TIENE LA FUERZA DE UN HURACÁN, PERO TAMBIÉN ES DELICADA, FRÁGIL Y MUY EMOCIONAL”

“ALL MY WORK HAS THE FORCE OF A HURRICANE, BUT IT IS ALSO DELICATE, FRAGILE AND VERY EMOTIONAL”

”

