

THEO FIRMO

DOSSIER ARTÍSTICO 2009 - 2013

Theo Firmo

(São Paulo, 1983) ha realizado estudios universitarios en lingüística y semiótica. Su obra gráfica es fundamentalmente dibujo, aunque cuenta con trabajos videográficos que se han presentado en numerosos festivales de todo el mundo. Lo narrativo se establece como núcleo central de su trabajo fruto de un proceso de investigación que parte del estudio del lenguaje, su contexto de uso y modos de posibles relaciones.

El dibujo de Firmo a menudo tiene como objetivo la instalación y cuenta con un fuerte elemento táctil. En su obra artística se perciben, además, tres ejes fundamentales: la memoria, la ausencia y el azar que construyen una metarrealidad a medio camino entre lo ficticio y lo real. Vive y trabaja entre Madrid y São Paulo.

Inicio y fin.

2009

Dimensiones variables

Rotulador sobre papel

Exposiciones Individuales

- 2011 "Outros Contos", Galeria Emma Thomas (São Paulo)
"A Estória Hilustrada", Proyecto 9 / Centro de Arte Joven de la Comunidad de Madrid
- 2010 "Suma Cero", La Fresh Gallery (Madrid)
- 2009 "Casa Tomada", Galería Columpio (Madrid)

Premios, Becas, etc.

- 2012 II Encontro de Artistas Novos, Cidade da Cultura (Santiago de Compostela)
- 2011 Premio de Creación INJUVE 2011 (España)
Residencia – Casa Tomada (São Paulo)
- 2010 Residencia – Casa Falconieri (Cagliari, Italia)
- 2008 Mejor Animación – I Festival de expresión visual PorLoVisto (Leganés)

Proyectos Realizados

- 2012 "Older brothers to protect your teeth" – Comisariado por Columpio para Open Studio
- 2010 "Storytelling nº3" – XII Tentaciones, parte de la Feria Estampa 2010
- 2009 "Mamá", instalación – The Black Pillar (Madrid)

Exposiciones Colectivas

- 2013 "Foreign Body", Another Vacant Space (Berlín)
"Here Together Now", Matadero (Madrid)
"OFFGallery", proyecto comisariado dentro de la feria JUSTMad (Madrid)
"News, Events and Friends", La New Gallery (Madrid)
"Gabinete de Curiosidades", Galería Pilar Cubillo (Madrid)
"Biblioteca Inetvenida", DAFO (Lleida)
- 2012 "ICEBERG", Matadero (Madrid)
"Swab" (feria), Galería Emma Thomas (Barcelona)
"Artes Plásticas INJUVE 2011", Centro Cultural de España (Montevideo)
"La mirada vaga", Carmen Sandiego Galería (Buenos Aires)
"SP Arte" (feria), Galeria Emma Thomas (São Paulo)
"Dandi", Madismad / Jugada a 3 bandas (Madrid)
"Artes Plásticas INJUVE 2011", Centro Cultural de España (Rosario)
- 2011 "Encerramento Ateliê Aberto #5", Casa Tomada (São Paulo)
"Mostra Amarello Ano II", Amarello (São Paulo)
"Premios de Creación INJUVE 2011", Antigua Tabacalera (Madrid)
"Biblioteca Intervenida", MAS, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de (Santander)
"Summer Calling '11", 3+1 Arte Contemporânea (Lisboa)
"Vamos, eso va de ilustración", Sala de Arte Ermita de San Antonio (Lanzarote)
"Bring your own Beamer", Matadero (Madrid)
"Covers #02", Espacio Menosuno / Fotojaén '11 (Jaén)
"La música es la respuesta (a tus problemas)", La Fresh Gallery / Jugada a 3 bandas (Madrid)
- 2010 "XX Certamen de dibujo Gregorio Prieto", Fundación Gregorio Prieto (Valdepeñas)
"La Mirada Escondida", La Eriza (Madrid)
"Todo Disfraz", espacio OTR (Madrid)

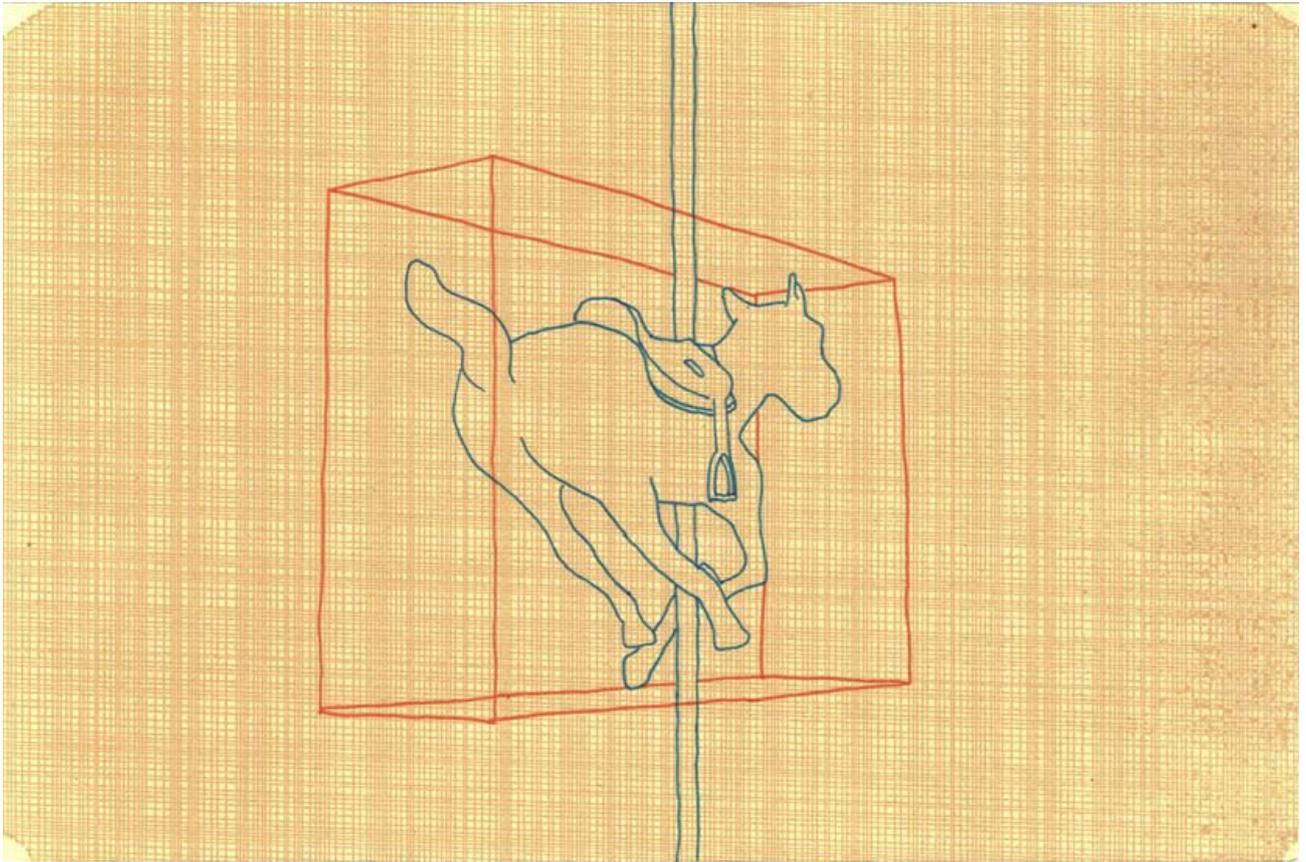
- "{libro}", Madismad (Madrid)
- "Dibujando Páginas: el dibujo en los libros de artista", Galería Columpio (Madrid)
- "Measuring Distances", Fauna Galeria (São Paulo)
- 2009 "Noveau Nude", Dalston Superstore (Londres)
- "Ojo Rojo, Ojo Azul", Galería Columpio (Madrid)
- VOXBOX, Plymouth University, (Plymouth, Inglaterra)
- "Ahora o Nunca", La Fresh Gallery (Madrid)
- "Mostra em Obras", Casarão Paulista (São Paulo)
- "Todos somos casi abstractos", Madismad (Madrid)
- 2008 "Slow Portraits", Madismad (Madrid)
- 2007 "Primera Colectiva", Galería Columpio (Madrid)

Festivales

- 2010 Festival Benéfico Centenário de Jean Genet (Madrid)
- 2009 Mid_E (San Sebastian)
- Festival Miden (Kalamata, Grecia)
- Typos in the writing wall / SARAI (New Dehli, India)
- 2008 BAC Festival (Barcelona)
- NETMAGE Live Media Festival (Bologna, Italia)
- PorLoVisto (Leganés)
- International Kansk Video Festival (Kansk, Rusia)
- Digital Fringe, The Melbourne Fringe Festival (Melbourne, Australia)
- Movica, Artica Fest (St. Louis, EEUU)

Publicaciones Seleccionadas

- 2011 "O Amarello" – Edición #4, Colonialismo
- 2010 "/5" – Libros de Disismaimeim para La Noche de los Libros Mutantes
- 2009 "New Papers" – Edición #2
- 2008 FAKE Magazine – Edición #12 (MUSAC, León / FRIEZE Art Fair, UK)
- WLTF Magazine – Edición #2

Huida

2009

12,5 x 17 cm

Rotulador sobre papel

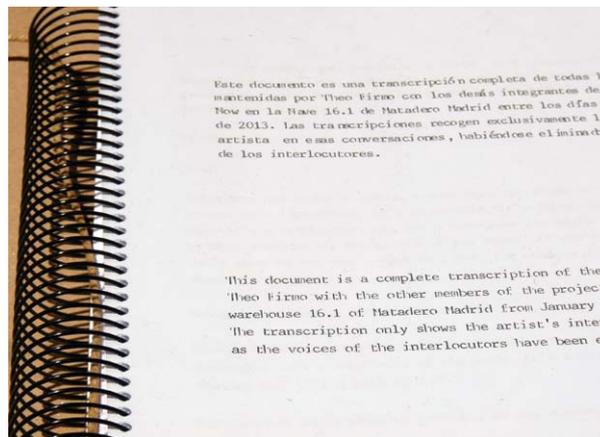
Ejercicio

Febrero 2013 // Obra producida por Matadero Madrid en el marco de Here Together Now

Un ejercicio de análisis del lenguaje verbal en la construcción de una comunidad. Formulada dentro del proyecto HereTogetherNow, una iniciativa de Matadero y Arco, la pieza propicia un espacio de recogimiento e invita a una meditación a cerca de la fuerza y la fragilidad de la palabra.

La obra consiste en un documento que contiene la transcripción completa de las conversaciones mantenidas por el artista en 20 días de residencia. De ello, fueran eliminadas las voces de los interlocutores. La presentación final es una habitación que evidencia las distintas capas del proceso de creación y permite a los demás entrar en ello.

Ejercicio

2013

300 x 400 x 220 cm aprox.

Madera, papel, acetato, máquina de escribir

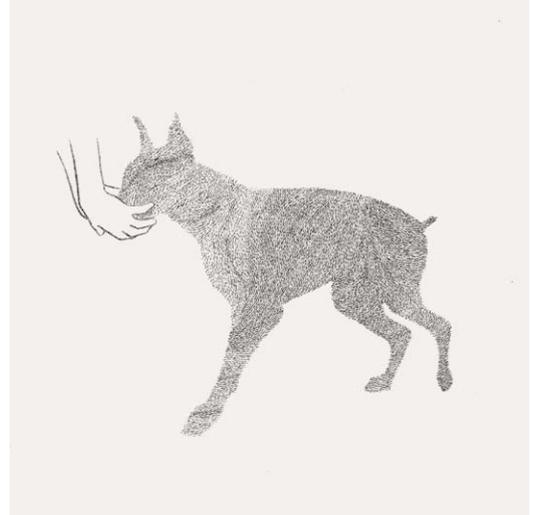
i am There and god is Then

Septiembre 2012 // Obra producida por Matadero Madrid, parte del proyecto ICEBERG, comisariado por Ignacio Chávarri Urrutia y Bernardo Sopelana

Estar en un sitio significa no estar en todos los demás. Hacer cualquier cosa es dejar de hacer todo lo demás. "I am there and God is then" es una aproximación poética y una reflexión personal acerca de las ideas de ausencia, acción y pesar a través de un juego visual con presencia del propio espectador.

Lo que vemos es nuestro reflejo en oposición a una nada rotunda, a una ausencia material que es justamente donde están contenidas las imágenes propuestas. La acción se presenta de manera pasiva, débil, que cuestiona su necesidad y alienta la posibilidad de dejarse manejar. Bajo cualquier de las posibilidades está latente el remordimiento.

Elementos de coacción, manipulación y miedo se contraponen a la pureza y ligereza estética que definen el principio de una búsqueda. Todo es posible pero todo está mal. Yo no estoy aquí y dios está presente ahora, lo que significa que en otro lado y en otro tiempo ambos estamos.

i am There and god is Then

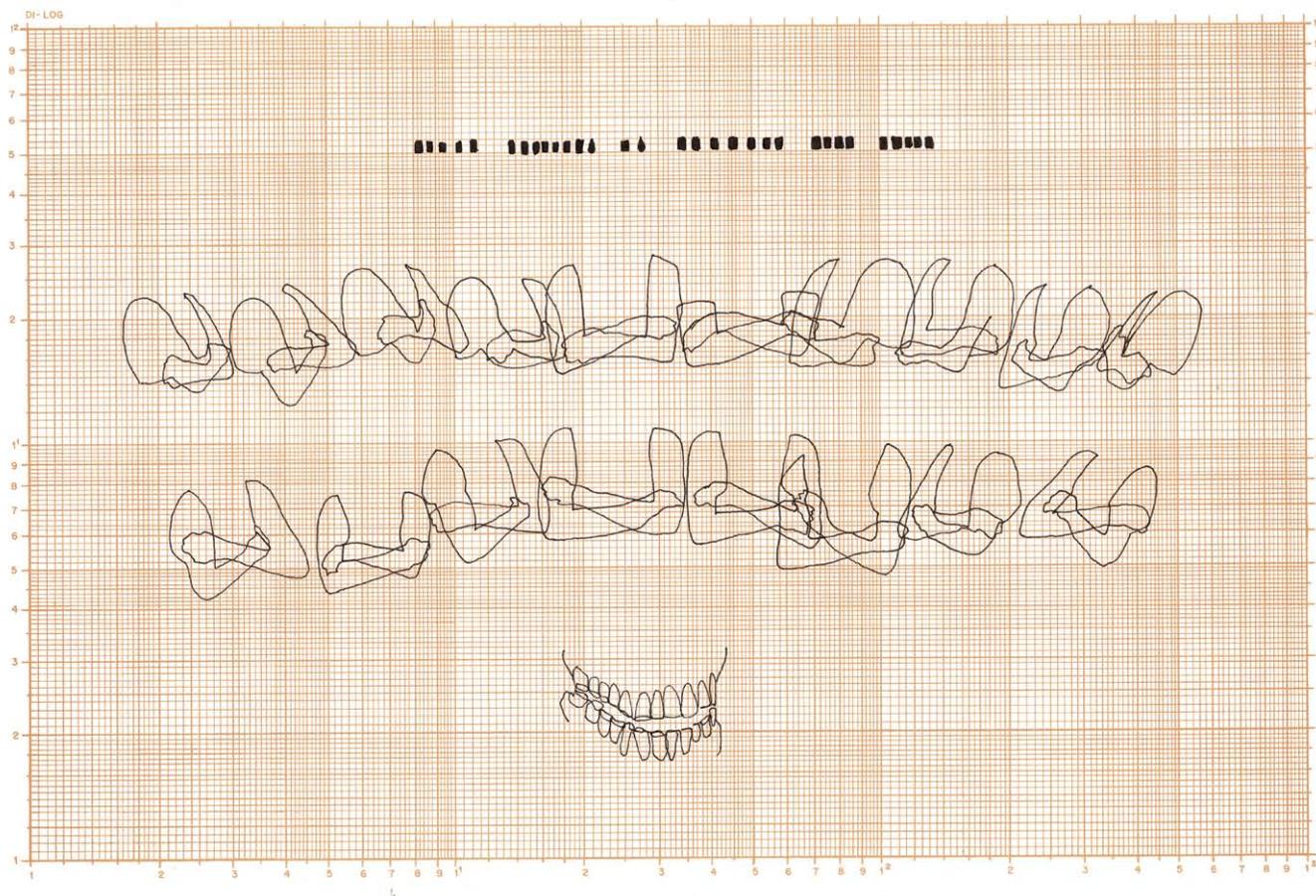
2012

Instalación, medidas variables

Acetato intervenido con calor, rotulador sobre papel

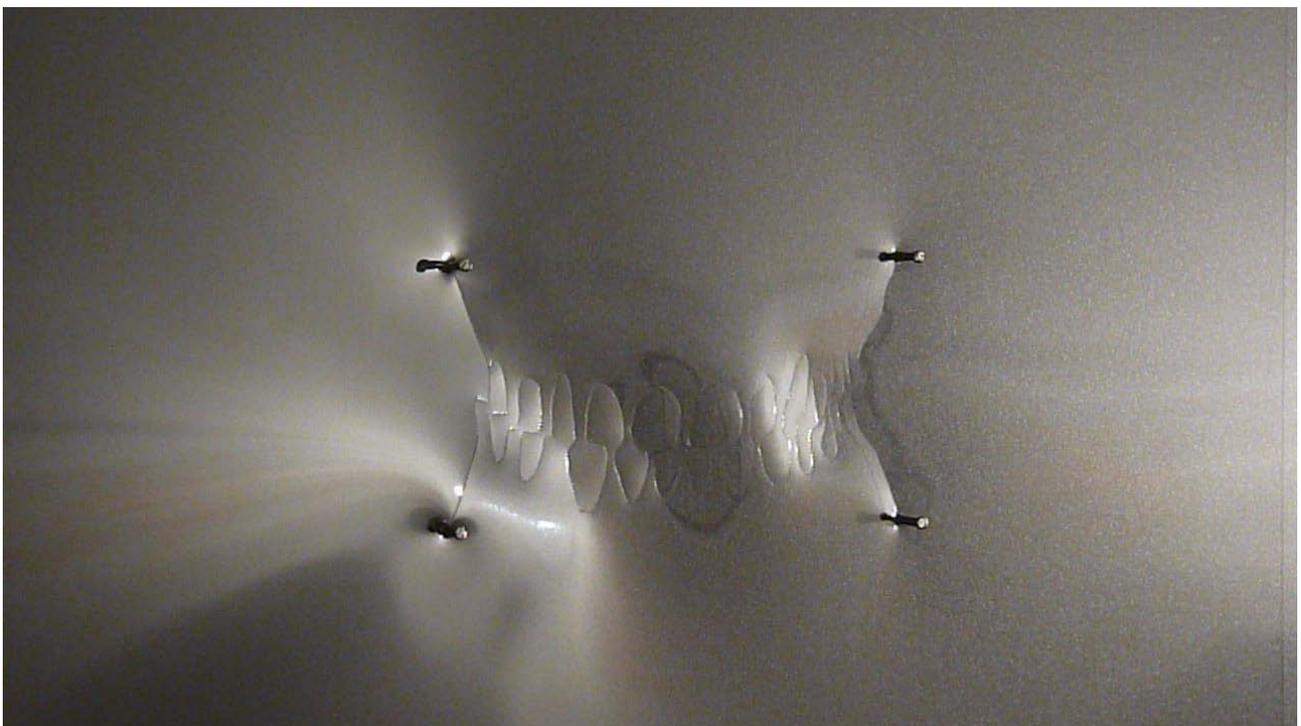
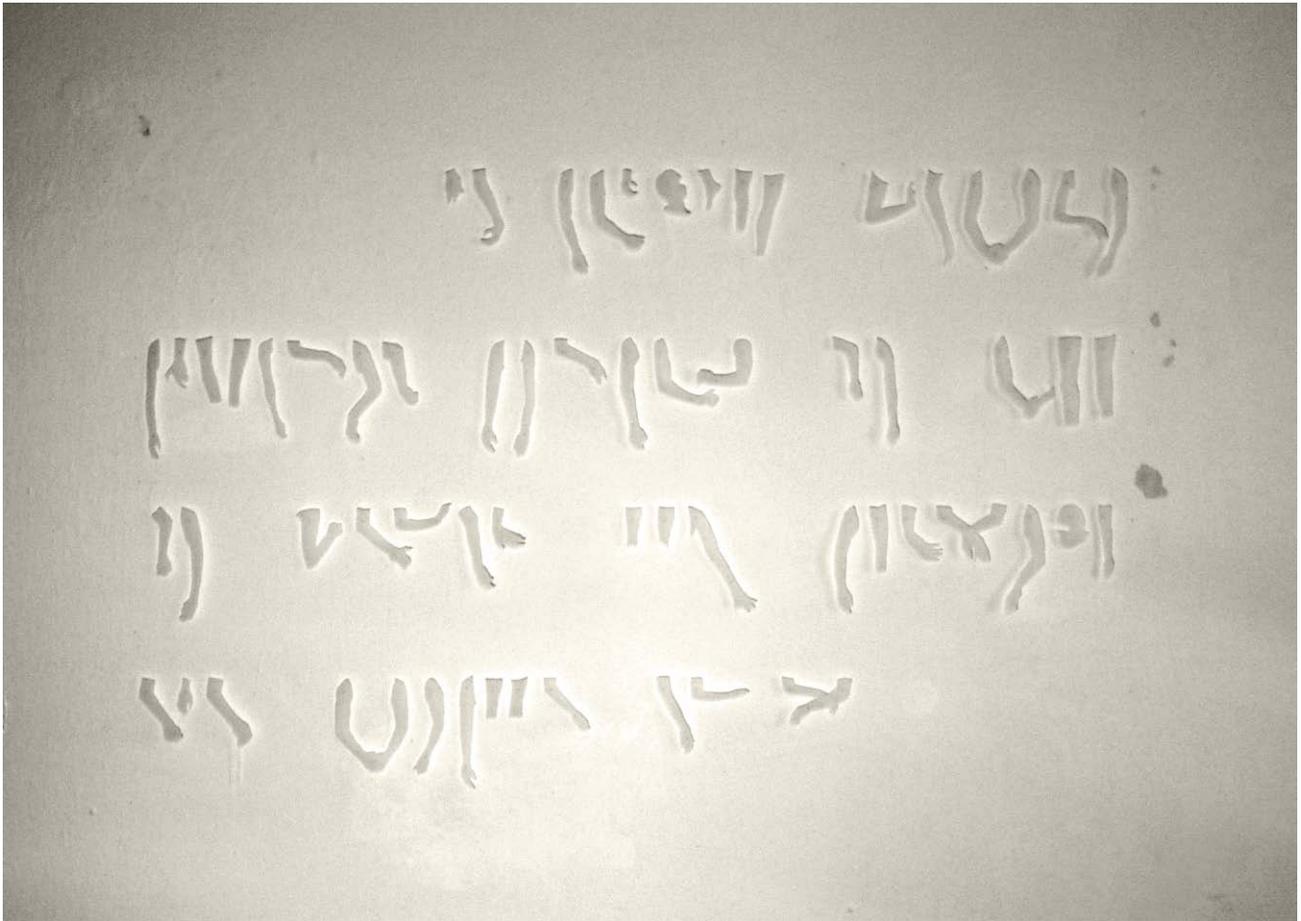
Older Brothers To Protect Your Teeth

Octubre 2012 // proyecto comisariado por Columpio dentro de la convocatoria de Open Studio de la Comunidad de Madrid

La propuesta se basa en una obra que sirve de punto de partida para el diálogo entre comisario y artista. Se trata de una colaboración activa que tiene como tema los procesos comunicativos y, por lo tanto, se desarrolla a través del intercambio entre ambas partes. La pieza inicial trae en sí el vocabulario alrededor del cual se basa el proyecto: comunicación, cartografía emocional, roles relacionales.

"Older brothers to protect your teeth" es el texto que aparece tachado en dicha obra, y en torno a cuyo descifre se desarrolla la acción suspensa de la instalación: un espacio de estudio de lo ilógico, de lo emocional y de la fuerza. La pieza pide ser leída y, mientras amenaza con su contenido, invita a un análisis de su esquema y sintaxis.

"How To Protect Your Teeth"

2012

90 x 120 cm (medidas variables)

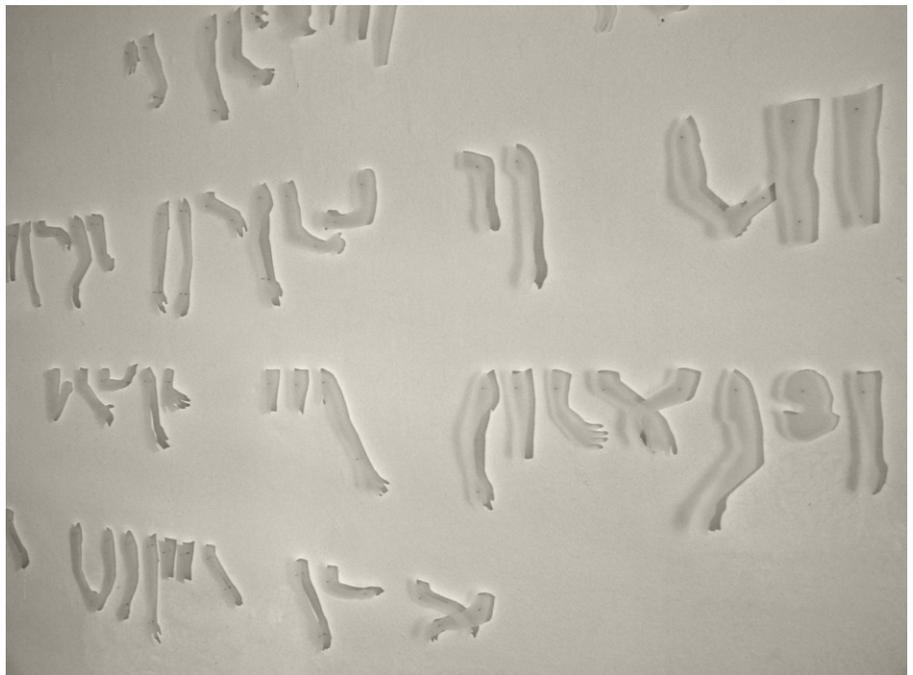
Instalación, papel de poliéster

"Teeth"

2012

17 x 21 cm

Acetato y clavos

vídeo del proyecto: www.vimeo.com/62343164

A Estória Hilustrada

Marzo 2011, Centro de Arte Joven de la Comunidad de Madrid, parte de "9, un proyecto sobre dibujo contemporáneo" comisariado por Roberto Vidal Puente // Octubre 2011, Galeria Emma Thomas, São Paulo

En el portugués, bien como en el inglés, se utilizan distintas palabras para referirse a la historia oficial, científica ("História", "History") o a su variante ficticia o casual ("Estória", "Story"). En ambas lenguas, la "H" (esa misteriosa y silenciosa letra) se encarga de conferir realidad y credibilidad a los hechos, los "oficializa".

El trabajo en cuestión no trata de averiguar los mecanismos que permiten que determinado hecho pase a la posteridad académica, sino que comprender los fallos de dicho mecanismo, una vez que este requiere nuestros recuerdos (nuestro más íntimo) para poder funcionar. Entendiendo la memoria como un espacio común donde lo público, lo privado y incluso lo ficticio conviven, la "Estória Hilustrada" parte de un antiguo instrumento de enseñanza para especular acerca de sus posibles consecuencias.

Se trata de un cuaderno utilizado para enseñar Ciencias, Geografía y principalmente Historia a niños de 10-11 años en los años 1960 en Brasil. El libro contiene pequeños textos y grandes ilustraciones, y se diferencia de otros libros didácticos por el hecho de estar todo impreso del revés. Sí. Se suponía que los alumnos deberían mirar la cara blanca de cada hoja, donde se puede ver derecho (aunque poco) lo que está impreso invertido en la otra cara. Con sus lápices entonces podrían calcar los dibujos y textos de forma correcta, "descubriendo" así el conocimiento.

Dicho proceso confía en el calco para que sus elementos adentren a la memoria del lector, y en la "Estória Hilustrada" no se hizo mucho más que calcar, pero se hizo a través de la quema del propio papel, abriendo ventanas entre una página y otra, creando conexiones entre distintos tópicos y generando así un nuevo conocimiento, tan ficticio como muchas veces es la propia historia.

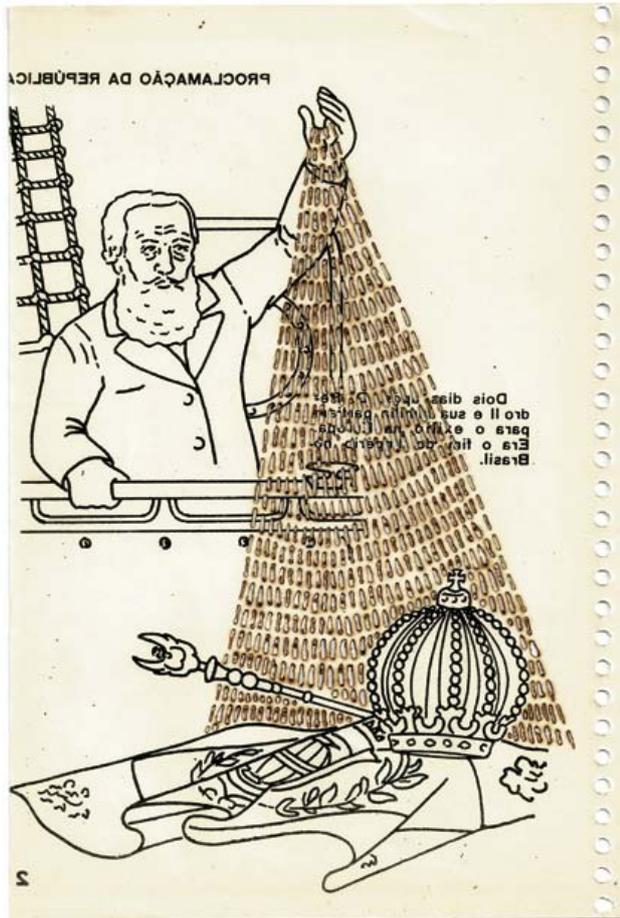
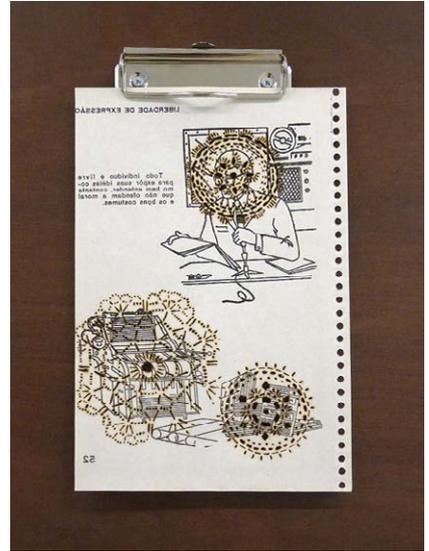
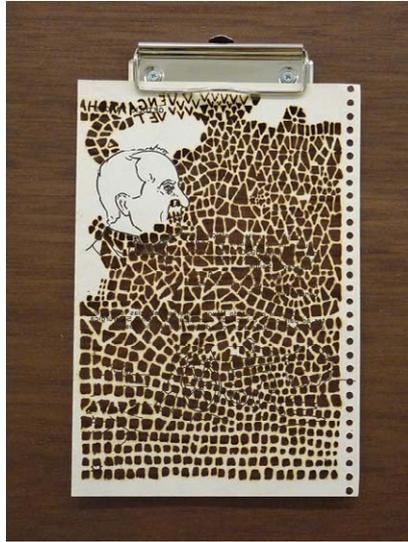
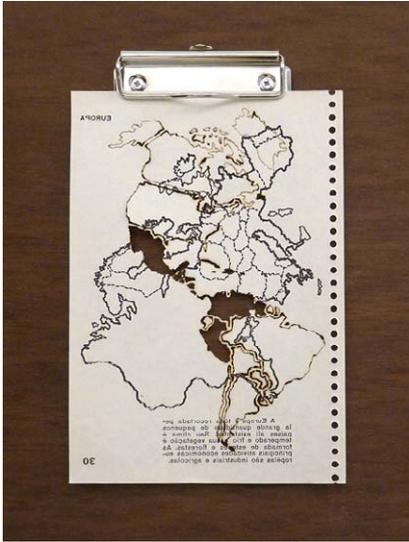

AMÉRICA

AMÉRICA DO NORDESTE
AMÉRICA DO SUL
AMÉRICA CENTRAL

AMÉRICA DO NORDESTE
AMÉRICA DO SUL
AMÉRICA CENTRAL

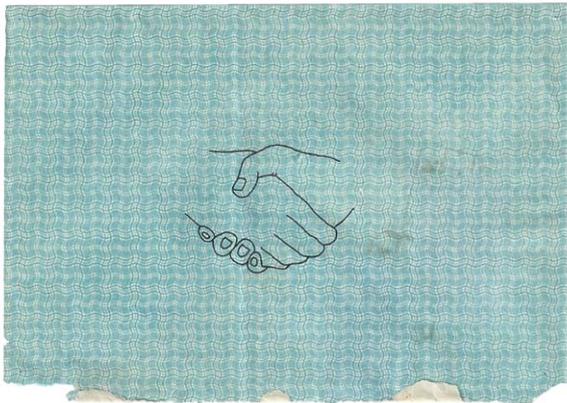
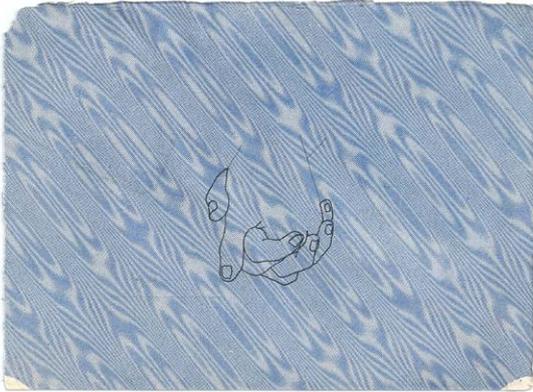
Algunos de los 64 dibujos que componen la obra.

Vista general del montaje en el Centro de Arte Joven de la Comunidad de Madrid

Extractos de Política Privada

Marzo 2011, Centro de Arte Joven de la Comunidad de Madrid, parte de "9, un proyecto sobre dibujo contemporáneo" comisariado por Roberto Vidal Puente

Extractos de Política Privada
(vista general y detalles)
2011
Instalación, medidas variables.
Papel quemado, rotulador sobre papel.

Una de las maneras de contar una historia es a través de un texto. Letras, palabras, frases, párrafos, capítulos y hasta volúmenes ordenados perfectamente para los que conocen estos sistemas. En semiótica, sin embargo, el concepto de texto se ha expandido enormemente hasta abarcar el todo y cada diminuta parte del todo. Así como leemos un texto, podemos leer una calculadora o una sala del palacio de Versalles. Todo, y absolutamente todo, posee información que nuestros cuerpos y mentes se encargan de analizar, decodificar, descifrar, ordenar, entender y por fin comprender. En una palabra: leer.

Si cogiéramos, por ejemplo, uno de los cajones de insectos disecados del Zoology Museum de Cambridge, y pidiéramos a cualquiera (mejor si no es zoólogo o taxidermista) el favor de leérnoslo, lo más probable es que este nos dijera que se trata de “una caja de madera con una de las caras de cristal que contiene insectos muertos pinchados por alfileres y ordenados de acuerdo con su clasificación evolutiva, etc”. Por supuesto, aquí no hacemos más que especular, pero lo más corriente es que cualquiera hiciera como él, y realizara una descripción.

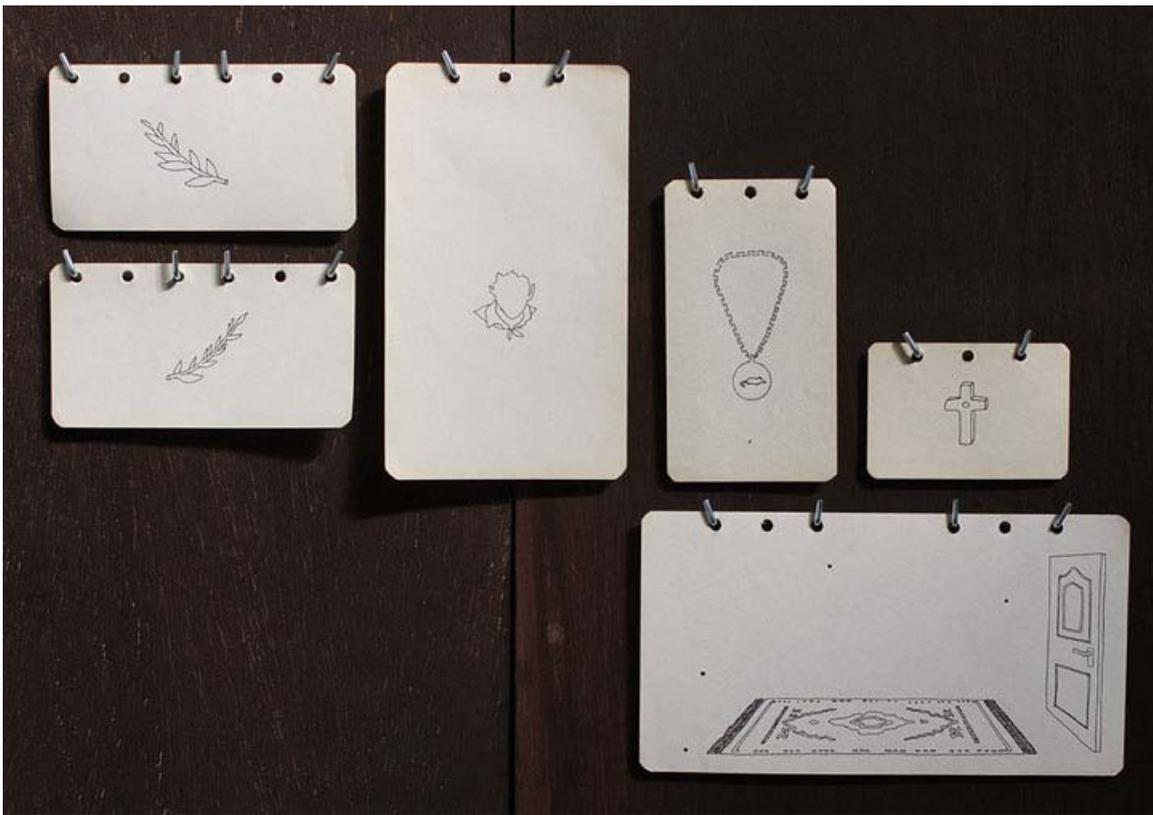
¿Qué pasaría, entonces, si le pedimos que nos lo narre? ¿Sería posible encontrar una narración en ese objeto? Lo más probable, ahora, es que nos diga “no cuenta nada”, y es verdad. Posee, sin embargo, el resultado de miles de años de evolución. No cuenta una historia pero sí la tiene y la contiene. Es como llegar a una película y depararse con un “The End” o “To be continued...” Lo que ves es la prueba de que algo pasó.

Otra costumbre de los semiólogos es clasificar y ordenar las cosas según su categoría, de modo muy parecido a los zoólogos, siempre sin abandonar el campo de la experiencia. Basado en eso, “Otros cuentos” quiere contarnos una historia, o ante su imposibilidad, ser la propia historia. A semejanza del cajón de taxidermia de nuestro ejemplo, la pieza presenta una clasificación de los elementos de su historia, ordenados por su proximidad y también “pinchados” a una superficie. Sin embargo el objeto de coleccionismo no es nada específico: se trata de experiencias, objetos, fenómenos y recuerdos, aislados y dibujados de tal forma como si también hubieran sido puestos para secar al sol.

Y su lógica clasificadora tampoco es el tiempo, pues este eje ha sido sacudido para dar lugar a otras relaciones en este organigrama: dichos elementos se presentan todos a la vez ahora. Se ocupa menos tiempo y más espacio. De ahí surge una narración experimental, convirtiendo el escenario en narrador y al espectador en actor. Así éste participa de forma activa en la construcción de la historia, recorriendo los campos semánticas a su libre parecer, traspasando la pared y mirando hacia atrás del “The End”.

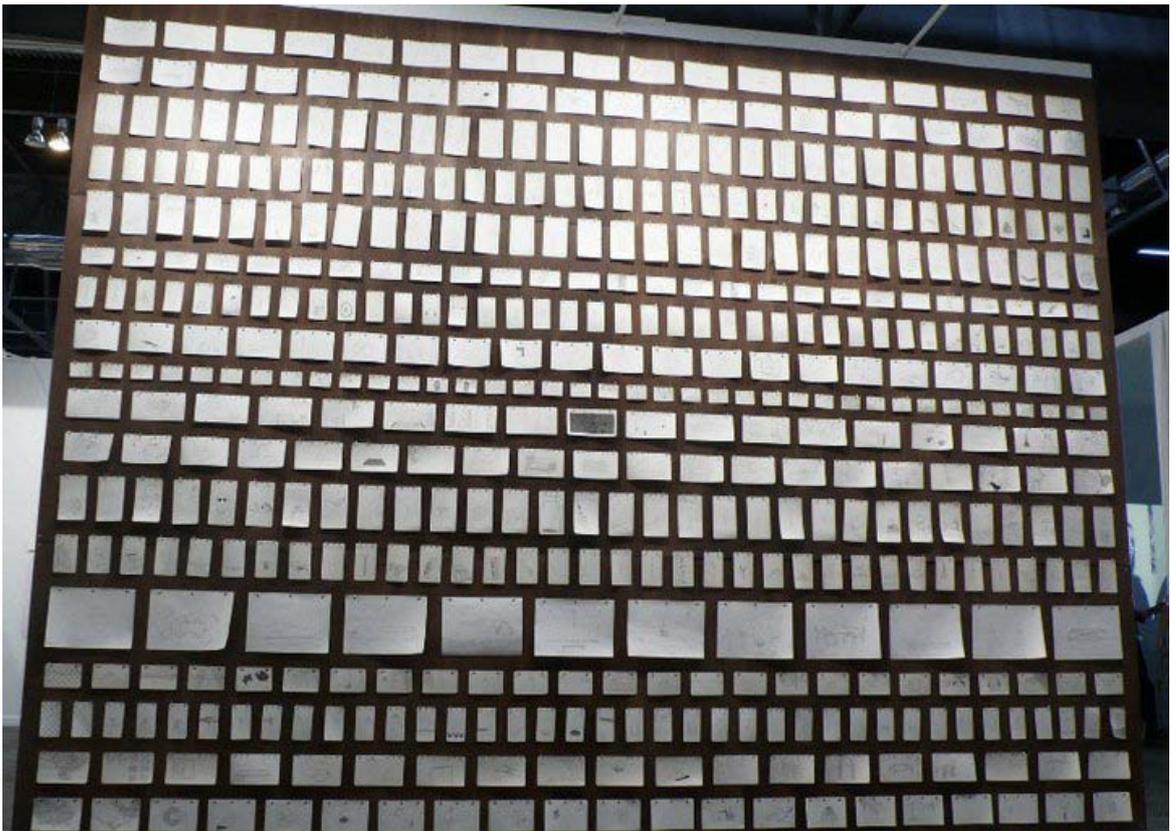

Outros Contos - vista general y detalle (Galería Emma Thomas)

2011

Instalación, medidas variables

Madera, alcayatas y papel

Storytelling n°3 - vista general y detalle (Tentaciones)
2010
300 x 400 cm
Madera, alcayatas y papel (448 dibujos, 1018 alcayatas)

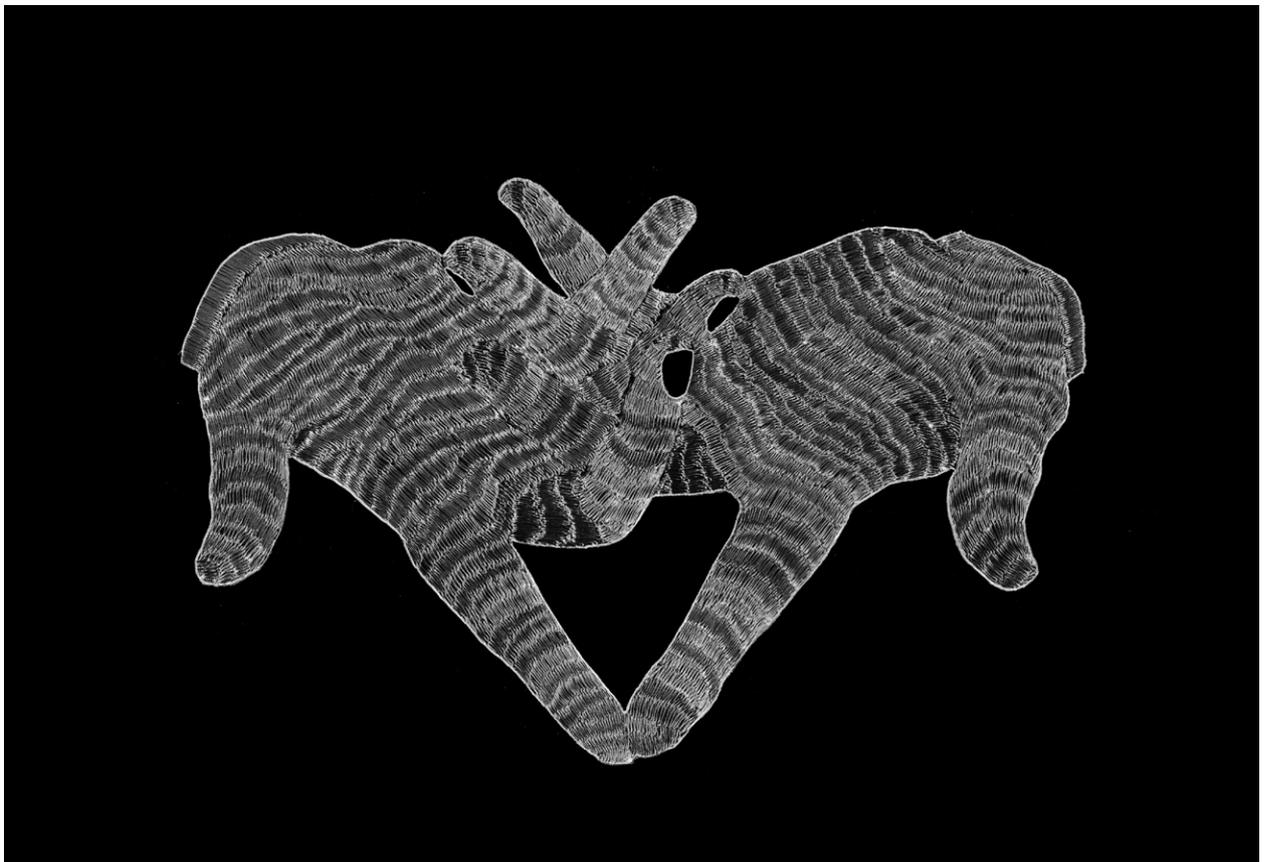
Suma Cero

Junio 2010 // La Fresh Gallery, Madrid

"Suma Cero" es una exposición creada para explorar los límites (físicos) de las relaciones humanas por medio de la representación del cuerpo y su relación con el acontecimiento en el tiempo indefinido de la memoria, la ausencia y el azar.

Con respecto a la representación del cuerpo se puede observar que en la obra de Theo existe una dicotomía fundamental: un trazo seguro frente a un alto contenido de ausencia de expresión. Las líneas de los dibujos se revelan y ocultan sin saber con precisión qué es lo que está sucediendo pero es su definición lo que nos hace confiar en que la decisión del artista es clara. Paul Auster dice en su Cuaderno Rojo: algo sucede y, desde el momento en que empieza a suceder, nada puede volver a ser lo mismo. Cuando el trazo de Theo aparece y desaparece éste produce inevitablemente acontecimientos.

Bernardo Sopelana

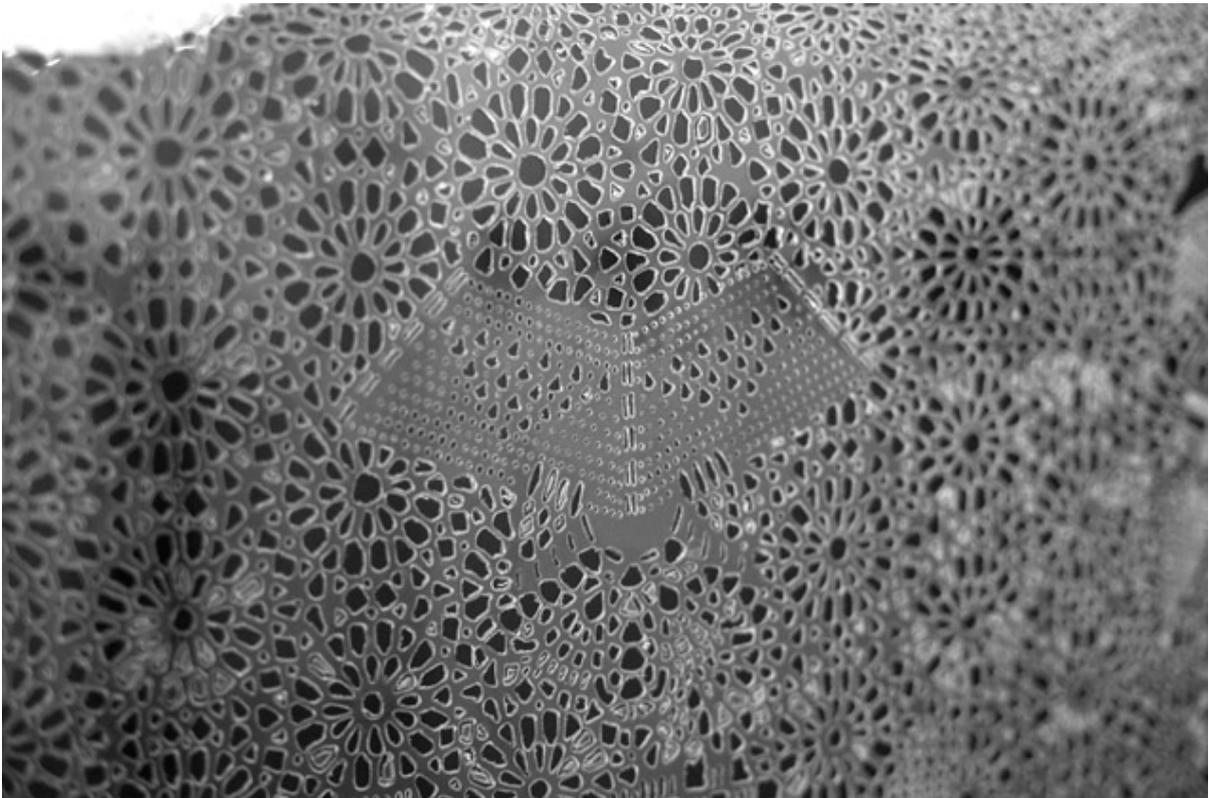

Sin Título 2

2010

22,5 x 30 cm

Acetato intervenido con calor

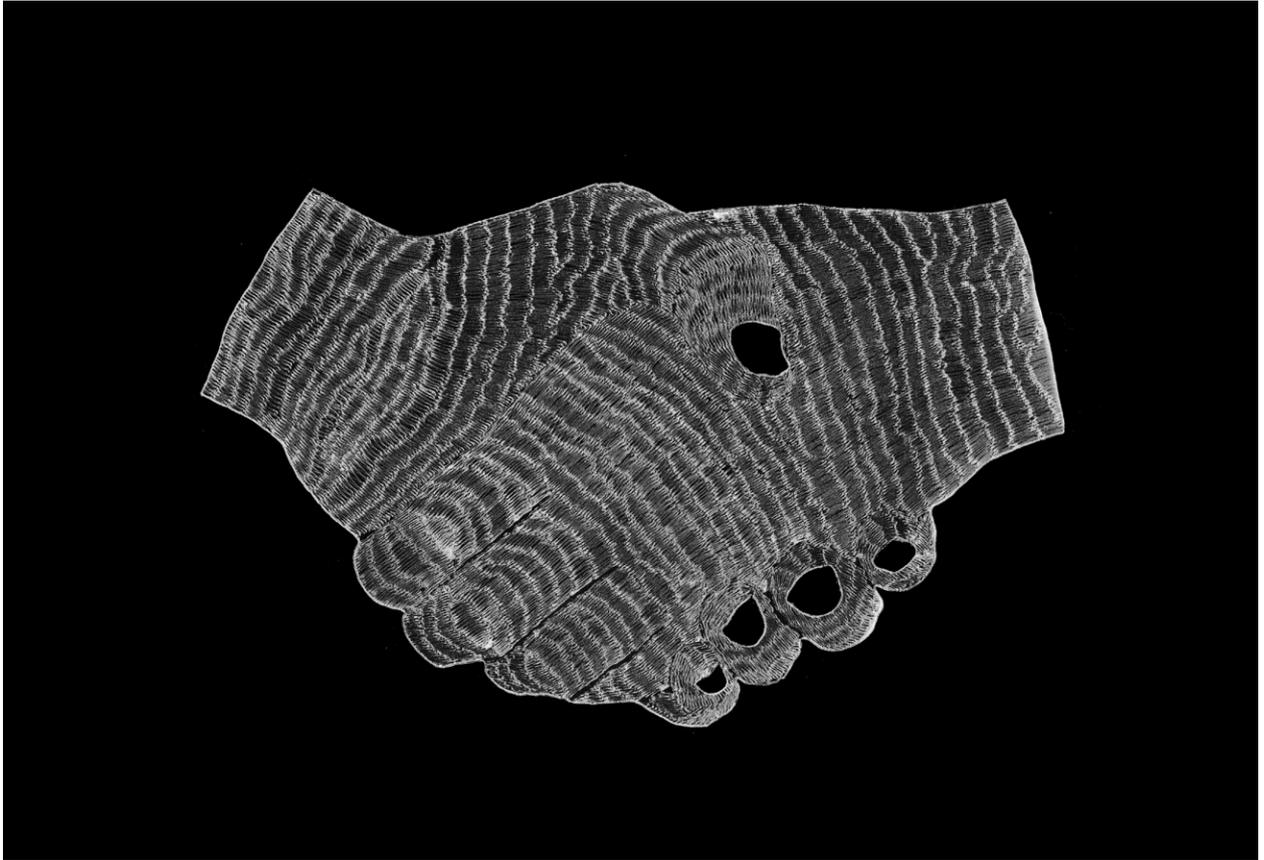

Charla (y detalle)

2010

70 x 100 cm

Acetato intervenido con calor

Sin Título 3
2010
22,5 x 30 cm
Acetato intervenido con calor

Watersports nº2
2010
21 x 29 cm
Acetato intervenido con calor

Obra sobre papel seleccionada

// 2009 - 2012 //

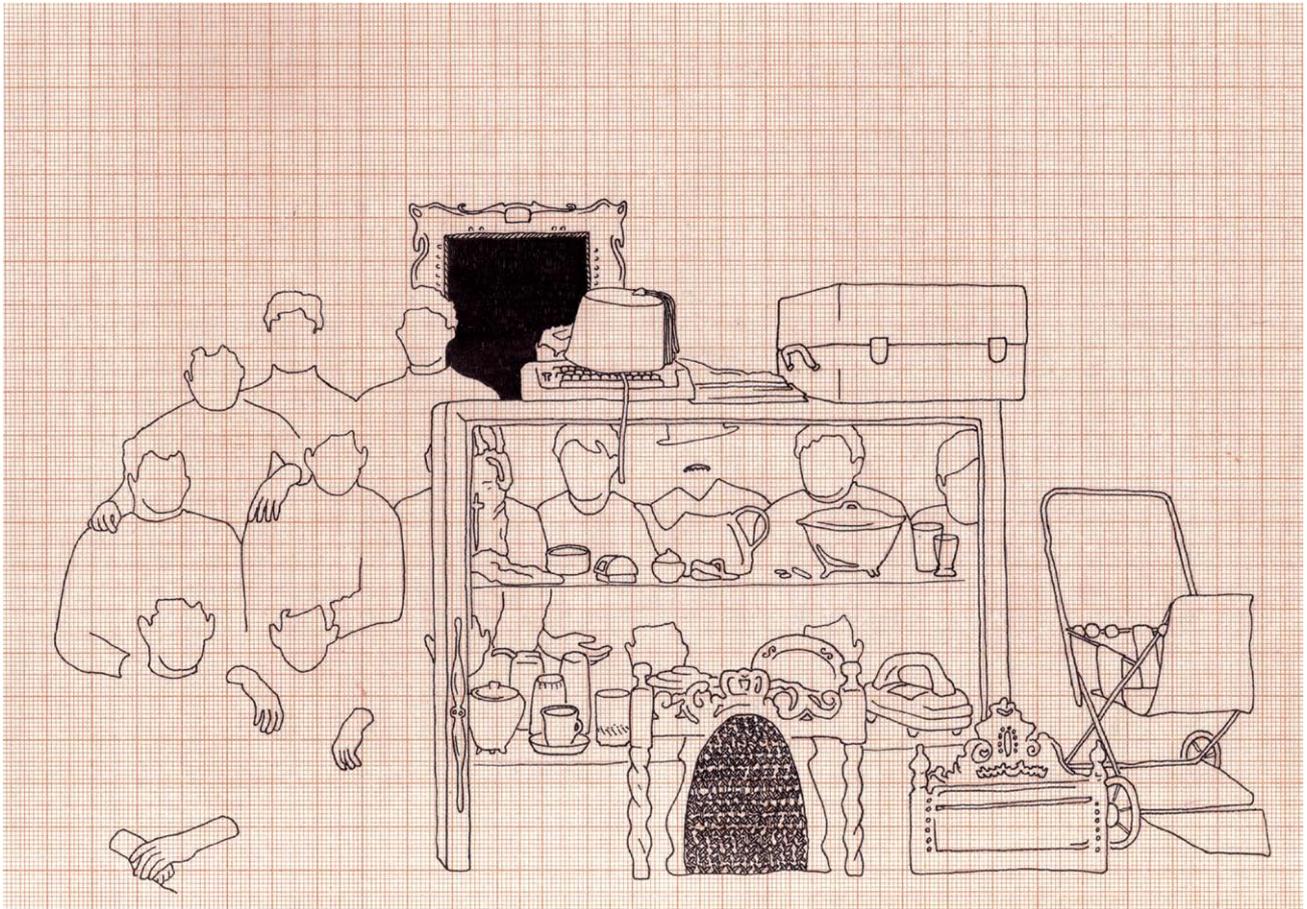

Abajo / Arriba

2009

31 x 41 cm

Rotulador sobre papel

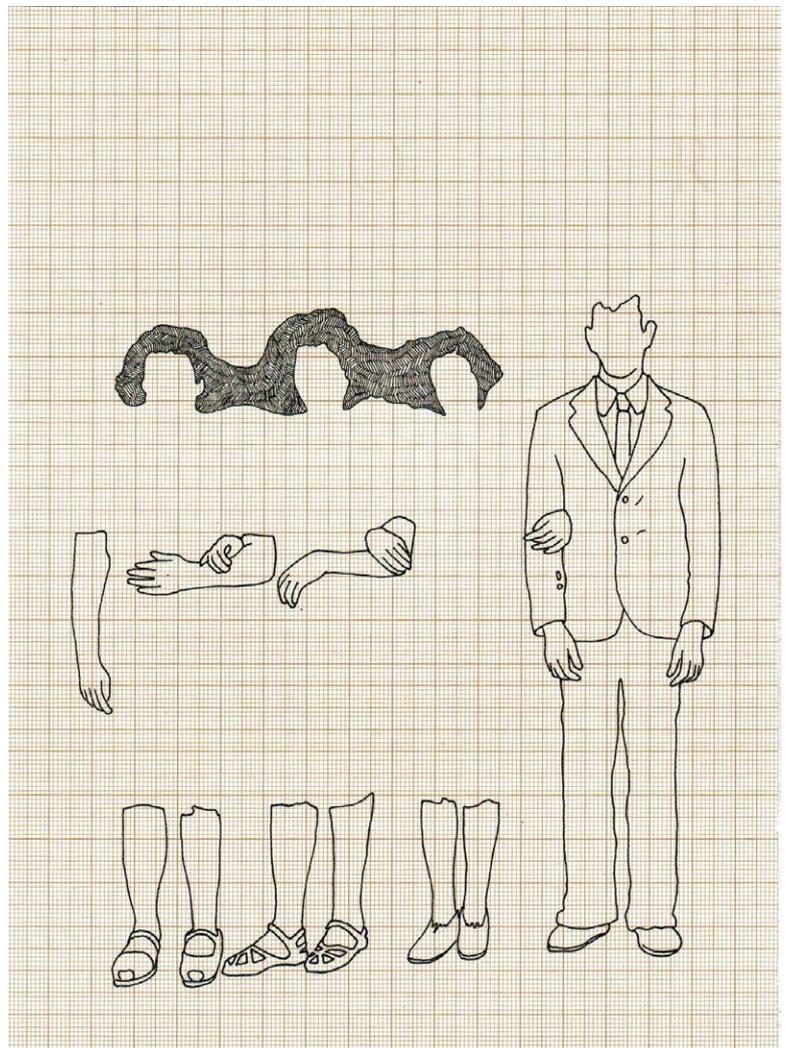

Sin Título (armario de familia)

2009

21 x 29 cm

Rotulador sobre papel

Tres Mujeres

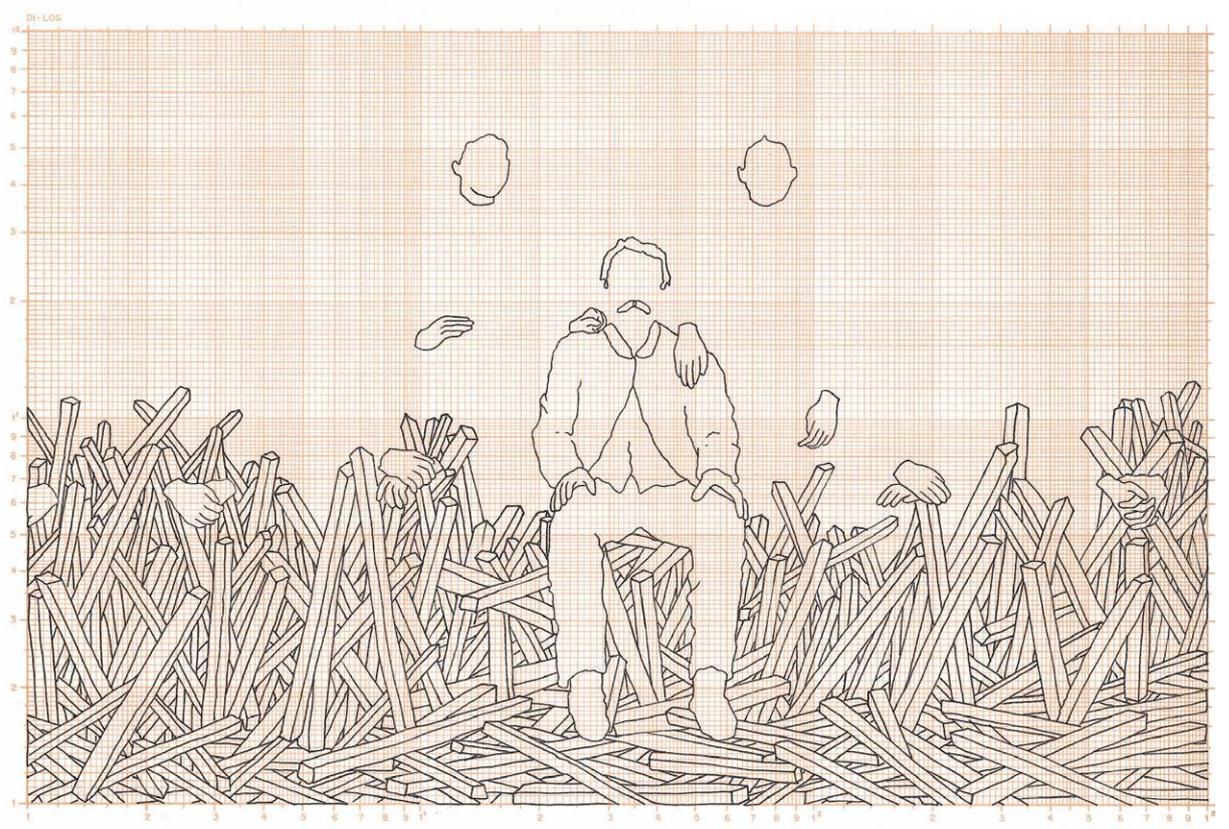
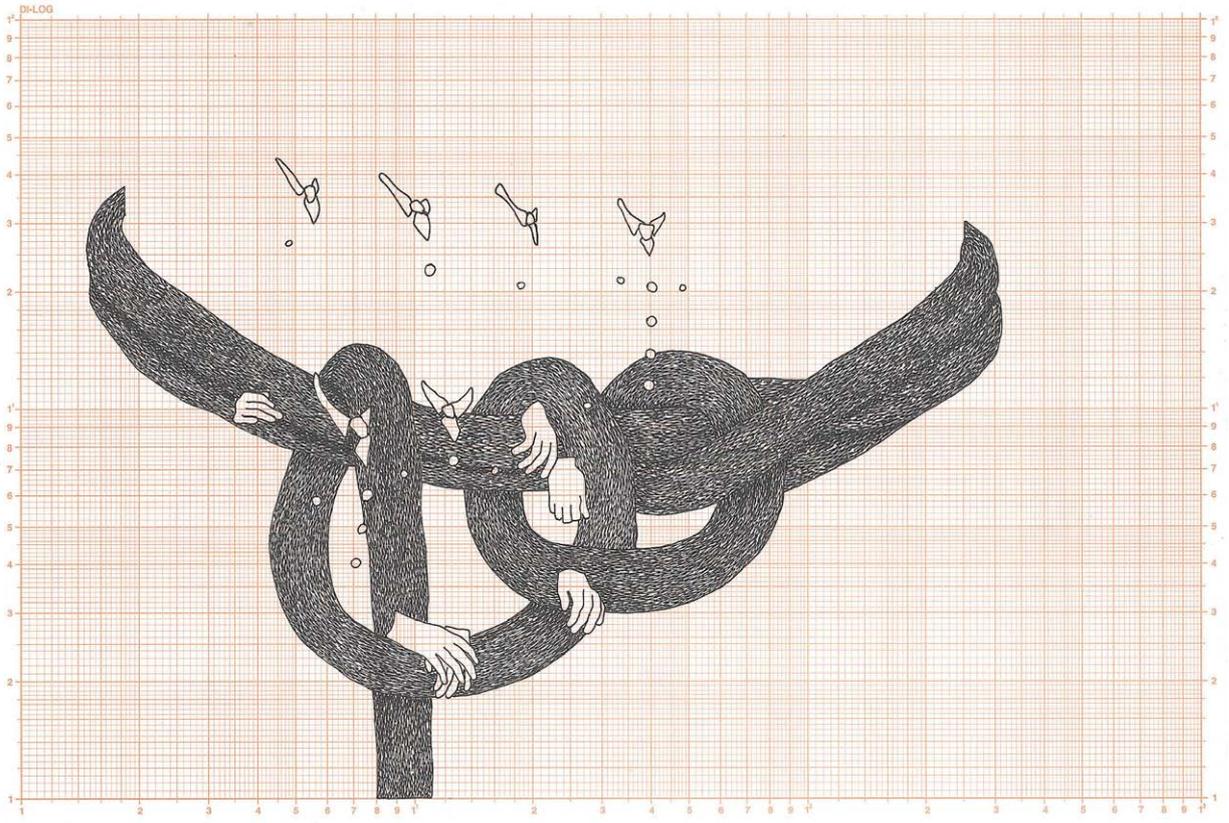
2009

24 x 18 cm

Rotulador sobre papel

Equipo del 83 / Equipo del 99
2010
50 x 70 cm
Papel de poliéster sobre madera

Seguimos Aquí #1, #2
2012
34 x 22 cm
Rotulador sobre papel

A cualquier otra parte

2010

70 x 70 cm

Papel quemado