

PichiAvo: un acto, dos impulsos

PichiAvo: one act, two impulses

SARA RAMÍREZ DOMÍNGUEZ* & MARÍA DEL ROCÍO GONZÁLEZ PALACIOS**

Artigo completo submetido a 26 de janeiro de 2017 e aprovado a 5 de fevereiro 2017.

*España, artista visual. Licenciatura, Universidad de Sevilla, Facultad de Bellas Artes. Máster en Arte: Idea y Producción, Universidad de Sevilla, Facultad de Bellas Artes.

AFILIAÇÃO: Universidad de Sevilla, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Dibujo. Calle Laraña, 3, 41003 Sevilla, España. E-mail: sramirez2@us.es

**España, artista visual. Licenciatura, Universidad de Sevilla, Facultad de Bellas Artes. Máster en Arte: Idea y Producción, Universidad de Sevilla, Facultad de Bellas Artes.

AFILIAÇÃO: Universidad de Sevilla, Facultad de Bellas Artes, Escuela Internacional de Doctorado, Arte y Patrimonio. Calle Laraña, 3, 41003 Sevilla, Espanha. E-mail: gonzalezpalaciosmroocio@gmail.com

Resumen: En este artículo analizaremos la obra de PichiAvo (Juan Antonio Sánchez Santos y Álvaro Hernández Santaaulalia). La cuestión que vertebra este análisis se fundamenta en la necesidad de ejercitar la dialéctica en la creación artística y concretamente, en los dúos creativos. Establecemos relaciones entre los términos “verdad”, “otredad” y “diálogo” en consonancia con la obra de estos jóvenes artistas valencianos. Puesto que el diálogo tiene su origen en la antigua Grecia sus obras suponen un escenario propicio para el análisis de la creación conjunta, su problemática y metodología.

Palabras clave: PichiAvo / Arte urbano / Verdad / Otredad / Diálogo.

Abstract: *In this article, we will analyze the PichiAvo's artwork (Juan Antonio Sánchez Santos and Álvaro Hernández Santaaulalia). The question behind this analysis is based on the need to exercise dialectics in artistic creation and concretely in creative duos. We establish relations between the terms "truth", "otherness" and "dialogue" in line with the work of these young valencian artists. Since the dialogue has its origin in ancient Greece, its works represent a favorable scenario for the analysis of the joint creation, its problematic and methodology.*

Keywords: *PichiAvo / Street art / Truth / Otherness / Dialogue.*

Introducción: ejercitar el diálogo

Nuestras ideas, nuestros pensamientos, son esencialmente expresados a través del diálogo. Desde tiempos remotos, el ejercicio del diálogo ha jugado un papel fundamental, antes y después del inicio de la escritura; al fin y al cabo, el diálogo, pretende la confrontación de nuestras ideas con las del prójimo. Este ejercicio, el de conversar o dialogar, permite al hombre construir nuevas ideas, distintas a las que nacen del Yo, de uno mismo. En lo que se refiere a creación artística, debemos preguntarnos: ¿qué papel juega la dialéctica? O ¿cómo altera la aparición del diálogo el proceso de creación?

Inevitablemente, que exista diálogo implica la presencia de dos sujetos, un emisor y un receptor. Puesto que, al “diálogo” que ejercitamos en soledad o con nuestro Yo más íntimo, debemos denominarlo “monólogo”. Aclarado su principio etimológico, ¿a qué nos referimos cuando relacionamos la palabra “diálogo” con “creación artística” ?; y es que, si para que exista diálogo hablado necesitamos de dos interlocutores, para que ese diálogo se traslade al campo de la creación, precisamos de una pareja artística o un equipo que nos sirva para su análisis en relación a la pregunta formulada. En este sentido, podemos encontrar un buen ejemplo en PichiAvo, dos jóvenes artistas valencianos que suman sus identidades.

Doble juego y suma de caracteres. Conectando con el *Street Art*

Juan Antonio Sánchez Santos (Valencia, 1977) y Álvaro Hernández Santaaulalia (Valencia, 1985), Pichi y Avo respectivamente, experimentaron lo azaroso del encuentro. El inicio de su andadura se sitúa en 2007. La denominación de uno y otro evoluciona hasta hoy, primero Pichi y Avo, más tarde Pichi&Avo y, por último, PichiAvo. A pesar de su juventud, el dúo ha cosechado numerosos éxitos, en los cuales ha participado en diversas exposiciones, festivales y eventos a nivel nacional e internacional, siendo destacable su trabajo con *Colab Gallery* (Alemania), *Goldman Global Arts* (Miami), *Basement Project Room* (Roma) o *MUVIM* (Valencia). Además, han intervenido espacios en Bélgica, Grecia, Roma, Londres, Manchester, Florida y Nueva York.

Dado el carácter urbano de la propuesta artística de PichiAvo, cabe hacer referencia a esta tendencia y su éxito creciente en lo que respecta al mercado nacional. En los últimos años, el arte urbano o *Street Art* ha reclamado las atenciones del público en ferias, festivales, eventos e, incluso, galerías en sus distintos formatos. En 2016, el arte urbano se ha consolidado en España, celebrándose festivales a lo largo de la península, de los que destacamos: la segunda edición de *Muros Tabacalera* organizada por Madrid Street Art Project;

exposiciones individuales y colectivas en galerías como Delimbo, Galería 3Punts y SC Gallery, entre otras. Una importante aportación para el impulso de esta tendencia es la exposición individual de la artista Vanessa Alice Bensimon mundialmente conocida como Miss Van (Toulouse, 1973) en el CAC de Málaga, titulada *El viento en mi pelo* comisariada por Fernando Francés, actual director del museo. A nivel internacional es destacable la labor de artistas como Brian Donnelly (Nueva Jersey, 1974) más conocido bajo el sobrenombre KAWS.

Respecto al tema que nos ocupa, nos preguntamos acerca de su metodología, de la fuerza colectiva o el valor de grupo que parece acompañar a las prácticas urbanas desde sus comienzos. Y es que, a pesar de que encontramos en el arte urbano equipos o agrupaciones denominadas *crews*, en las que participa un número reducido de artistas, también vemos que dentro de éstas los autores refuerzan su condición de individuo, su perfil autónomo dentro del grupo. La circunstancia que describimos se aleja en gran medida de aportaciones artísticas conjuntas como la de PichiAvo, donde no resulta posible separar sus figuras, máxime porque los individuos que componen ese *alter ego* denominado PichiAvo no permiten que esto ocurra.

Un acto, dos impulsos

Tratándose de una pareja artística cabe analizar, en primer lugar, su proceso creativo, puesto que en el transcurso de éste sucede el verdadero encuentro. Debemos hacer referencia a las palabras del profesor, escritor y filósofo Joan-Carles Mèlich donde se traslada fielmente la realidad de dos sujetos que se perciben:

[la existencia del otro] *provoca que yo nunca pueda ser un yo compacto, terminado, fijo, inmóvil, seguro de mis pensamientos, de mis decisiones porque jamás tendré las cuentas claras conmigo mismo ni, por supuesto, con él, jamás le atenderé suficientemente, adecuadamente, jamás podré dormir tranquilo* (Mèlich, 2010: 13).

Respecto a las palabras de Mèlich, la sensación que nos produce el encuentro – con el otro – provoca desasosiego. El texto citado arroja nuevas incógnitas acerca de la problemática del otro, pero, al mismo tiempo, pretende una afirmación clara: no puede haber un “Yo compacto o terminado...” porque el individuo necesita de otro que lo complemente, que lo defina. Según estas palabras y, sobre todo, si éstas se aplican a la cuestión que nos ocupa, que es la presencia del otro en la creación artística y la conformación del equipo; en la creación artística en pareja el individuo que la integra también precisa de otro que lo determine, que complemente su identidad. Porque sin el otro, no puede existir un “Yo determinado”.

Respecto a PichiAvo puede observarse que las conjunciones de sus seudónimos construyen una tercera identidad. Este *alter ego*, producto de dos sujetos individuales, es el “Yo determinado” o en palabras de Mèlich “el Yo compacto” al que hacemos referencia. Su nombre se encuentra tan cohesionado como la obra que realizan, la superposición de las pinceladas, los trazos y la aerografía responden a una sintonía elaborada por dos cabezas y cuatro manos trabajando al unísono (Figura 1). La particularidad de estos artistas – o, al menos, una fracción de ésta- reside en su *modus operandi*. Las ejecuciones de sus obras requieren especial atención puesto que, en ellas, podemos encontrar algunas cuestiones que definen a la pareja y que nos ayudarán a comprender el corpus teórico de su producción.

En la trayectoria de PichiAvo observamos que existe un compromiso con el otro, con el equipo. Tanto es así que la pareja ofrece una visión única o conjunta de sí misma, es decir, no existen diferenciaciones ni exaltación del individuo. Pichi y Avo suman sus identidades, defienden una voz. En su obra, en sus palabras, percibimos complicidad, encuentro, suma y complementación. El desarrollo de su producción está dictado por la ejercitación del diálogo. Desde que proyectan sus ideas hasta que las llevan al muro, sus personalidades se conjugan, se funden en uno. PichiAvo trabaja superponiendo elementos, juega sobre un soporte común – intervenido a la par. Ambos participan de fondo y figura, entrelazando las formas.

En su obra, a nivel formal, podemos observar tres aspectos que consideraremos clave para el desarrollo de este estudio y que, además, se mezclan entre sí. En primer lugar, la apropiación de iconos greco-romanos; en segundo lugar, su peculiar forma de llenar las composiciones de *tags*, esos característicos elementos tipográficos propios del *graffiti*; por último, el juego que se produce entre ambos elementos: fondo y figura.

Cuando observamos sus pinturas murales, véase como ejemplo la realizada en Aalborg (Dinamarca), titulada *Love desire* (Figura 2), nos aborda una imagen colorida que recuerda al Pop americano. Sin embargo, de un primer vistazo, nos inunda una sensación de caos. Queremos hacer especial hincapié en este punto, puesto que, gracias a la confluencia entre elementos, a su mezcla y superposición – aparentemente aleatoria – , podemos identificar en su propuesta el juego que se produce entre dos conceptos -en principio – contrarios: ocultamiento y revelación. Por ello identificamos en la obra de PichiAvo una combinación entre verdad y otredad. Asimismo, debemos recalcar que fue el escritor y filósofo Martin Heidegger quien consideró que la idea de “verdad” era una cuestión inherente a la obra de arte (Cfr. Heidegger, 2010), a continuación,

Figura 1 · PichiAvo. *Proceso creativo*, 2015. Imagen digital. Valencia.
Fuente: Imagen cedida por los autores.

Figura 2 · PichiAvo, *Love desire*, (2016). Técnica mixta. Aalborg, Dinamarca. Fuente: Imagen cedida por los autores.

ofrecemos nuestros motivos sobre por qué esta combinación resulta de interés para nuestro estudio.

Si nos remontamos a las teorías de la filosofía presocrática, la palabra *alétheia*, hoy traducida como “verdad”, era el término que en la Magna Grecia se utilizó para designar al proceso de ocultamiento y revelación. Sin embargo, la historia de la filosofía enterró este concepto. Lo que una vez fue *alétheia*, la luz de la razón, evoluciona hasta nuestros días, conservando una visión muy pobre de su versión griega (Cfr. Ortega y Gasset, 1981). Tan sólo algunos filósofos le han concedido el valor que merece esta palabra, de entre ellos, Heidegger u Ortega y Gasset; los cuales nos hablan de *alétheia* o, en nuestro contexto actual, del origen de la palabra “verdad”. Si *alétheia* entraña un proceso “de ocultamiento y revelación”, tal y como fue un día descrito por Heráclito, ¿qué es *alétheia* hoy? De este modo, encontramos que el origen etimológico de *alétheia*, su cualidad para “revelar aquello que se encuentra oculto” está muy presente en la obra de PichiAvo a través de ese juego entre formas, fondo y figura. Donde el aspecto esencial de su producción artística reside en la unión de los elementos ya mencionados, en revelar lo que al comienzo se encuentra oculto a ojos del espectador. Asimismo, este aspecto de su obra nos resulta muy interesante, porque implica una dualidad, construcción y destrucción de la imagen. En base a lo descrito, podría decirse que en su obra trasluce la fuerza del diálogo.

Asimismo, mencionábamos anteriormente que las ideas “ocultamiento y revelación” son entendidas como contrarias, antagónicas hasta el punto de supeditar su sentido a la existencia de la otra. Sin embargo, queremos comprender ambos conceptos como estados que se suceden, más que como contrarios. En la obra de PichiAvo, las formas que se ocultan dan paso a la revelación de otras figuras y viceversa. Ese bucle que se genera en la contemplación de su trabajo es semejante a *alétheia*, a una forma de “verdad”, de “revelación” que únicamente puede estar presente en la obra de arte. Es por este motivo y es en este sentido, en nuestra opinión, como debe entenderse su obra.

Todo ello, junto a la particularidad de los iconos que pueblan sus obras, extraídos de la antigua Grecia y Roma, nos hace pensar que en PichiAvo confluyen interesantes cuestiones relacionadas con las ideas de Verdad, Otredad y Diálogo; complementarias entre sí.

Conclusiones

A lo largo de este artículo hemos pretendido reforzar una idea que para nosotros es clave en el análisis de la creación artística en pareja: la potencia del diálogo; en este caso, a través de la obra de PichiAvo. El ejercicio de la dialéctica

no sólo permite a la pareja intercambiar ideas, también supone un modelo de creación de pensamiento. Sin diálogo no puede comprenderse la otredad, porque éste se encuentra conjugado a otra cuestión, más amplia: la idea de verdad; y es que, si la verdad implica dos estados que se suceden -ocultamiento y revelación-, debe entenderse como una forma dual, un elemento que se duplica. Por esta razón, “verdad” y “diálogo” son cuestiones que deben plantearse cuando nos referimos a esta tendencia artística – la de creación en pareja –.

Referências

- Heidegger, Martin (2010) *Caminos de bosque*. Madrid: Alianza. ISBN: 9788420675978
- Ortega y Gasset, José (1981) *Origen y epílogo de la filosofía y otros ensayos de filosofía*. Madrid: Alianza Editorial. ISBN: 842064112X
- Ortega y Gasset, José (2003) *El hombre y la gente*. Madrid: Revista de Occidente. Alianza editorial. ISBN: 84-206-4108-1
- Mèlich, Joan-Charles (2010) *El otro de sí mismo: por una ética desde el cuerpo*. Barcelona: Editorial UOC. ISBN: 9788493714390
- Colab Gallery (2016) *Rough Cast*. Weil am Rhein, Alemania. [Consult. 2017-01-23]. Disponible en URL: www.colab-gallery.com/en/35/ROUGH-CAST