

SUSO33

<http://sus33.com>

info@sus33.com

+34 699 781 868

1. Biografía Artística
2. Manifiesto
3. Sobre SUSO33
4. Selección de Proyectos

1. Biografía Artística

SUSO33 (Madrid, 1973) está considerado uno de los referentes del graffiti, el arte urbano y el muralismo. Partiendo del graffiti clásico y del street art, ha desarrollado su obra en diferentes campos: pintura de acción, muralismo, instalación, videoarte, performance y escenografía.

A estas facetas suma el comisariado de dos grandes exposiciones: «Art is Not a Crime, 1977-1987» (CEART, Fuenlabrada, 2018) y «Henry Chalfant: Art vs. Transit, 1977-1987» (Bronx Museum of the Arts, NY, 2019), dedicadas a la labor del fotógrafo y documentalista Henry Chalfant (Estados Unidos, 1940), máximo embajador de la cultura del graffiti en todo el mundo. Estas muestras también rinden tributo a los primeros escritores de graffiti, poniendo en valor su legado: el de un movimiento artístico que ha transformado el paisaje urbano y la cultura contemporánea de las últimas décadas.

La pintura en movimiento, entendida como gesto y huella del cuerpo, es la esencia de una práctica en la que las fronteras entre pintura, performance y artes escénicas se disuelven, y en la que las nuevas tecnologías desempeñan un papel protagonista.

En la actualidad, «las ausencias» son la iconografía que mejor define la poética de SUSO33. Esta síntesis de su firma en forma de rastro del cuerpo, esbozada con una línea continua, es su emblema. «Las ausencias» están en el espacio público, en solitario o en grupo, sobre muros y cierres, señalando estados de ánimo de soledad y abandono, o áreas deprimidas que sufrieron políticas urbanísticas despiadadas.

**“Las paredes hablan,
son como una forma
de vida”.**

SUSO33

En 2015 se presentó «ONe Line. Una retrospectiva» (CEART, Fuenlabrada), una muestra antológica, comisariada por Susana Blas, acompañada de un extenso libro que analiza las tres décadas de trayectoria del artista.

SUSO33 ha impartido cursos y conferencias en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en El Escorial.

Parte de sus obras se encuentra en importantes museos y en colecciones públicas y privadas (Museo Nacional Reina Sofía, Caixa Forum, Thyssen-Bornemisza, Artium o el Museo de Arte Contemporáneo de Bucarest, entre otros).

En los campos del muralismo artístico y de la pintura para ópera, teatro, danza y cine, SUSO33 ha trabajado en más de cincuenta escenografías para instituciones como el Teatro Real, el Centro Dramático Nacional, La Compañía Nacional de Danza, el Ayuntamiento de Madrid, La Biblioteca Nacional o la Pasarela Cibeles.

La esencia en el graffiti

SUSO33 se inició en el graffiti a los once años con un personal estilo de ejecución de dibujo con líneas continuas sin levantar la herramienta (ya sea rotulador, espray o incluso un fumigador). El artista es zurdo y en su infancia le obligaron a escribir con la mano derecha, imposición que terminó volviéndolo ambidiestro, por lo que puede dibujar con las dos manos de forma sincrónica y con el mismo nivel de ejecución.

“Pronto descubrí la importancia de mi bilateralidad con las manos, que mi cabeza pensaba con imágenes y no con palabras y cómo esto condicionaba mi forma de percibir el mundo”.

SUSO33

Inspirándose en el graffiti clásico, inventa sus propios iconos: casi un alfabeto de escritura simbólica, verdaderos ideogramas que transmiten emociones. Primero sería su célebre «plasta», o mancha de pintura adaptable a todo tipo de contextos; después, «las ausencias», o rastros olvidados del cuerpo, metáforas de la soledad del individuo en un mundo deshumanizado; «las angustias», como gritos de tormentos interiores; «los cuerpos dinámicos», como signos de la danza de la vida; «los pasión expresión», o fuentes de energía vital; «los caligramas», o paradojas del lenguaje..., hasta llegar a las «pinturas negras», las «escenografías vivas» y otros signos más recientes en fase de desarrollo: «retículas», «frecuencias»...

Videorganismos y pintura escénica en acción

SUSO33 utiliza el vídeo, en distintas situaciones y modalidades, como una materia maleable con la que esculpe y distorsiona el tiempo; y con la que pinta, dibujando con el haz de luz electrónico. Acostumbrado a aprovechar los condicionantes que se dan en sus obras, la utilización que hace del vídeo sigue las mismas pautas: moldear la materialidad del soporte usando las prestaciones de la tecnología y los agentes exteriores que puedan colaborar, entre ellos el movimiento del cuerpo, los cambios de luz, el tiempo de exposición, el uso de colores y materiales que hayan sufrido mutaciones o los soportes sobre los que proyectar.

Otra práctica que resume su espíritu es «la pintura escénica en acción»: una forma escénica creada por el artista en la que confluyen la performance, el happening, la pintura, la música y la luz. Sus conocimientos de escenografía, unidos a su trayectoria en el espacio público como escritor de grafiti, propician obras transmedia de improvisación en el escenario, en solitario o con colaboradores (músicos y bailarines), que hacen del aquí y el ahora, de los condicionantes y de la integración con el público, los actores principales de sus obras. En esta categoría pueden citarse piezas como coreoGrafía (2004), Quijote Hip Hop (2005), UGM (2006), escenoGRAFFiti (2008), SE pinta SE danza (2009), o la reciente Graffiti con luz (2017).

La residencia en Escocia y las «Pinturas negras»

La residencia artística en Dufftown (Escocia) en 2014 marca un antes y un después en la obra de SUSO33, por la hondura que esta experiencia aporta a su proceso creativo. Allí renuncia a la fabricación de objetos artísticos, dedicándose por completo a la experimentación y la reflexión. Su investigación se centra en acciones efímeras ejecutadas con el agua reciclada que obtiene de la destilería, registradas en vídeo, en sutiles intervenciones en grandes muros, y en anotaciones y dibujos en sus cuadernos. Llevó a cabo un trabajo ingente.

“He adquirido el conocimiento trabajando, por medio de la experiencia, y eso produce errores que te acercan a la realidad no solo con las ideas”.

SUSO33

En tres meses y medio realizó veinticinco vídeos, cincuenta muros e innumerables escritos y bocetos, recogidos en el libro de artista Cuaderno de Escocia (2015). Las «pinturas negras» son una serie de intervenciones pictóricas realizadas en grandes muros de la destilería de Dufftown. En estos murales, el artista trabaja con las manchas que el paso del tiempo ha ido dejando en los edificios y saca a la luz la belleza de las pinturas naturales. Se denominan «pinturas negras» por el tono oscuro de los fondos que la corrosión ha vuelto de ese color, y por las temáticas relacionadas con los tormentos del alma: escenas de apocalipsis interior, de redenciones personales y de aceptación de la muerte.

Esta puesta en valor de espacios abandonados que resignifica mediante pequeñas intervenciones pictóricas ha dado lugar en los últimos años a la serie «Escenografías vivas», que ha desarrollado en otras ciudades: murales con mínimos gestos pictóricos que, situados estratégicamente, transforman el contexto en el que se encuadran para el espectador que sepa mirar con detenimiento.

La colaboración con el público y con otros artistas

Otro aspecto destacable es el modo en que SUSO33 incluye la colectividad en sus proyectos. Ha creado un tipo de interacción en la que él se sitúa como intermediario entre los ciudadanos y los mensajes libres que estos le lanzan (por ejemplo, a través de un megáfono). Lanzadera de palabras (2007), realizada en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, es una de las versiones más logradas de esta performance colectiva. A modo de cuerpo-plóter, de brazo automático, el artista escribe en las banderolas de la fachada del edificio las reflexiones de los ciudadanos dictadas mediante un megáfono sin censura.

“A veces las palabras no me dejan ver”.

SUSO33

En otras de sus obras, el diálogo se produce con otro artista. Es el caso de Enredadera de palabras (2008). En este caligrama mural en Guernica, SUSO33 transcribe el poema de Picasso «La hora escrita», cantado por Enrique Morente en su disco Pablo de Málaga (2008). Estos versos, en la voz de Morente, adquieren para el artista una dimensión corporal.

Como precedentes de estas piezas colaborativas tenemos que citar las piezas colectivas de la cultura del graffiti, en la que es habitual realizar obras conjuntas en las que intervienen varios escritores que se hermanan en esa ejecución.

2. Manifiesto

Entiendo el arte como una actitud y como comunicación con la gente, y no como una profesión generadora de artefactos para el sistema del arte y su mercado.

Me interesa lo efímero y la recuperación del espacio público para los ciudadanos.

Nací y crecí artísticamente en el graffiti. Es la esencia y la inspiración de toda mi obra. Aprendí del graffiti a valorar la caligrafía como signos transmisores de actitudes, emociones y compromiso; entendí la estrecha línea que separa lo legal de lo ilegal para convertirlo en alegal y aprendí a encontrar las grietas del sistema.

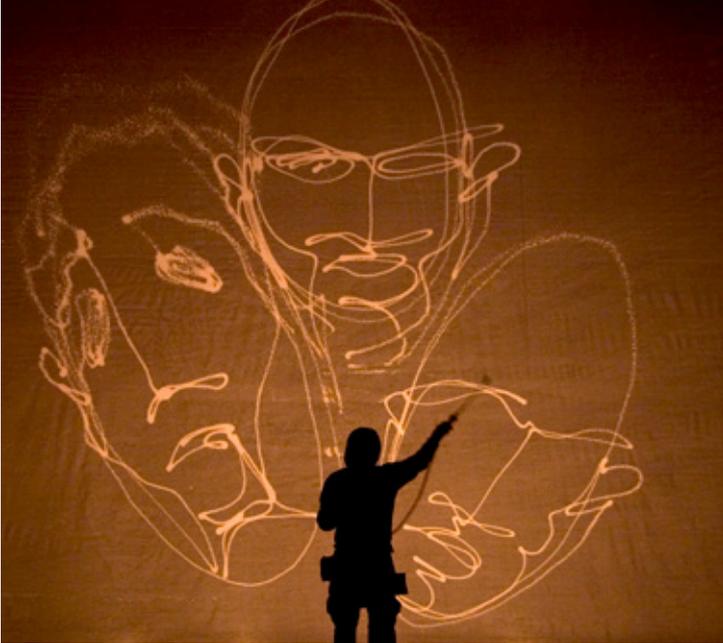
Reivindico las calles y los muros para la vida artística.

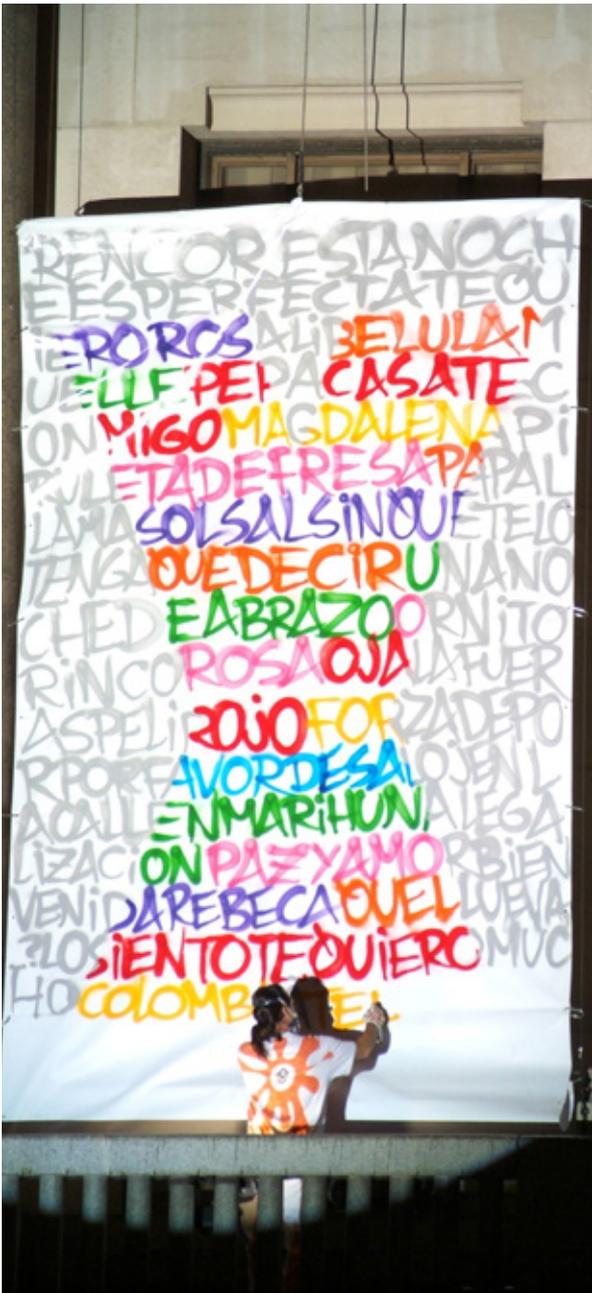
La ciudad es una escenografía viva, es la piel sobre la que dejo impresas mis motivaciones para pintar: liberar la angustia existencial, criticar injusticias y afirmar la soledad.

Me preocupa la dualidad palabra-imagen, cómo las palabras y el lenguaje acercan o alejan. La parte innata y de intuición que esconden.

Mi obra se expresa mediante acciones, ya sea en videoarte, pintura, dibujo o artes escénicas. El arte forma parte de la experiencia cotidiana. Y la acción es lo que realmente cuenta. Creo en la disolución de fronteras entre las disciplinas artísticas.

3. Sobre SUSO33

“Es un maestro virtuoso de la técnica y posee lo que los escritores llaman *can control*. Mientras trabaja es completamente ambidiestro.

Sujeta un bote en cada mano y pinta en una dimensión humana, con la escala ligada siempre al cuerpo humano. Baila al ritmo de la música mientras pinta”.

Henry Chalfant. Fotógrafo y documentalista

“SUSO33 es un referente del arte urbano que, desde muy pronto, desbordó sus orígenes en el graffiti para desplegar una obra interdisciplinar que funde pintura, performance, artes escénicas y experimentación tecnológica. [...] El graffiti sigue siendo la base de su actitud: carácter efímero de las piezas, revaloración del gesto del cuerpo, adaptabilidad a los condicionantes ambientales y crítica social”.

Susana Blas. Comisaria e historiadora de Arte

“Es preciso ver a Suso33 dibujar los rostros que componen sus angustias para tomar conciencia de su valor plástico. No exagero si digo que Pollock y los creadores gestuales quedarían maravillados de la libertad con que se gestan esas caras enormes, realizadas con una concentración extrema que, sin embargo, la agilidad y la gracilidad del autor disimula”.

Eugenio Castro. Crítico de arte

“De la calidad de las piezas exhibidas, que él considera fetiches o «restos», pues «las verdaderas obras están en las calles», y de la intención de su trabajo, uno extrae una marca de vitalidad y compromiso moral y humano con la propia época”.

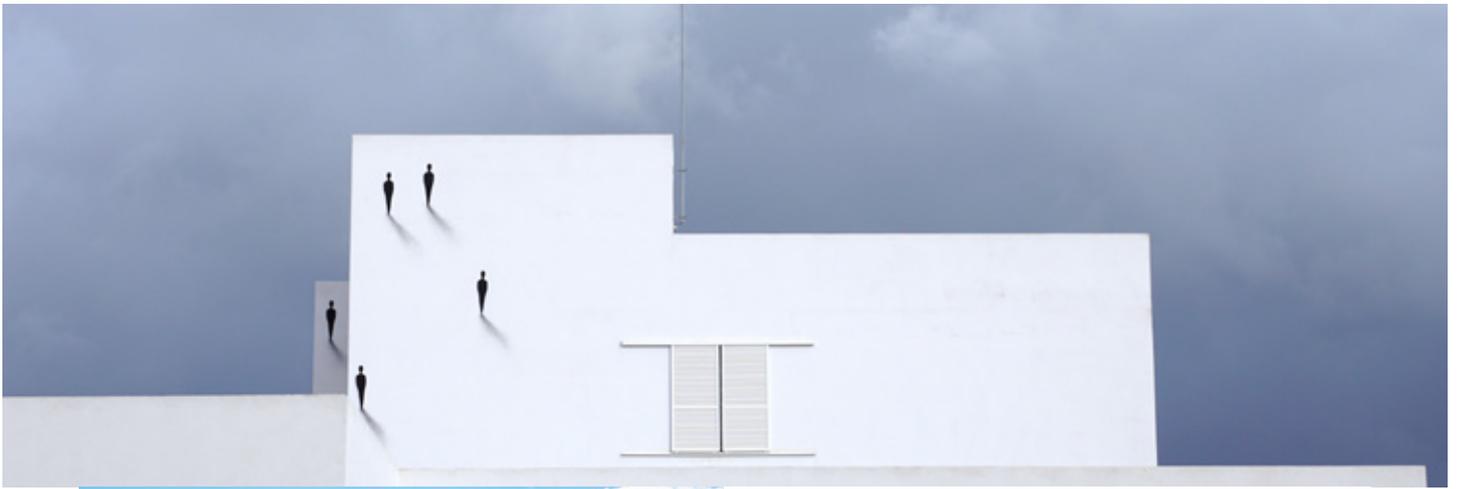
**José Jiménez. Critico de arte, antropólogo,
comisario y filósofo**

“A pesar de su aparente fragmentación en modalidades como el graffiti, la pintura, la escenografía, la danza, la performance y la acción, la obra de SUSO33 forma una unidad, y es muy difícil acceder a toda su complejidad atendiendo solo a una parte de ella. Por ello, habría que abordarla como un todo donde cada forma de expresión es complementaria de la otra. Se podría decir que su obra funciona como un holograma, donde cada parte contiene la totalidad. Todo está en todo”.

**Tonia Raquejo. Profesora titular de Teoría e Historia del Arte
Contemporáneo en la Universidad Complutense de Madrid**

“Los dos somos pintores de calle. Ambos cogemos nuestras herramientas y salimos a la calle a pintar”.

Antonio López. Pintor

4. Selección de Proyectos

PERFORMANCE, HAPPENING AND LIVE PAINTING

- Museo del Prado. Madrid, España 2018
- Fate Festival. San Potito, Italia 2018
- Ibiza Light Festival. Ibiza, España 2017
- Performance IV Centenario Plaza Mayor, Las Cuatro Estaciones. Madrid, España 2017
- StreetArtMuseumAmsterdam. Amsterdam, Países Bajos 2015
- Teatro Real. Madrid, España 2015
- Dufftown. Escocia, Reino Unido 2014
- Mural Festival MULAFEST. Madrid, España 2013
- Museo Ayala y Univ. de Manila, Filipinas. Instituto Cervantes y Filipinas 2012
- Spain Now! Londres, Reino Unido 2011
- Mental Health Festival. Edimburgo, Reino Unido 2011
- Avant Garde Urbano. Tudela, España 2011
- Cata 7 Tears, Spain Now. Londres, Reino Unido 2010
- Telesilueteados, La Noche en Blanco. Madrid, España 2010
- Mucho + Mayo, One Urban World. Cartagena, España 2010
- Yo Soy Pintura, Performance. ARCO. Madrid, España 2010
- Corten, Pintura Escénica en Progreso. España, Brasil y Chile 2010
- Festival de Teatro Clásico de Almagro. Dirección artística y acciones para inauguración. España 2009
- Instituto Cervantes de Beijing y Shanghai. China 2008
- Lanzadera de Palabras. Nuit Blanche de Bruselas, Bélgica 2008
- Live Painting junto a Enrique Morente. Guernica, España 2008
- Museo de Arte Contemporáneo de Bucarest, Rumanía 2008
- La Noche de los teatros, Sala Alcalá 31. Madrid, España 2008
- Lanzadera de Palabras, La Noche en Blanco. Madrid, España 2007
- ¡MIRA! Festival de escenas ibéricas contemporáneas. Toulouse, Francia 2006
- Quijote Hip Hop, Biblioteca Nacional. Madrid, España 2005
- Performance con La Fura Dels Baus. Art Futura. Comunidad de Madrid, España 1994

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- Comisariado Exposición "Henry Chalfant: Art vs. Transit 1977-1987". The Bronx Museum of the Arts. New York, EEUU 2019
- Comisariado Exposición "Art Is Not a Crime 1977-1987" Henry Chalfant. CEART. Fuenlabrada, España 2018
- EPHEMERAL, La retina de la experiencia, Sala Sa Nostra. Ibiza, España 2017.
- Representaciones Escenográficas de Pinturas Negras. Bilbao, España 2015

- ONe Line, una retrospectiva, CEART. Fuenlabrada, España 2015
- Exposición Galería Punto. Valencia, España 2011
- Sala de exposiciones del Consulado de España en Shanghai. China 2009
- Instituto Cervantes de Pekín. China 2009
- Poesía Fossilizada, Galería Adora Calvo. Salamanca, España 2009
- In&Out Callery, Galería Cámara Oscura. Logroño, España 2008
- Video Pintura Orgánica de Acción, Espacio de arte LABoral. Gijón, España 2007
- Glosario gráfico, CaixaForum Espai 0. Barcelona, España 2005
- SUSO33 ¡No volveré a pintar paredes! Tele-graffiti, la palabra y la imagen. 1984-2004 Galería Biondella. Madrid, España 2004

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- Meninas Runway Gallery. Madrid, España 2018
- URVANITY Art-Fair. Madrid, España 2018
- America Late, Casa America. Madrid, España 2017
- Las Formas del Alma, Instituto Cervantes. Madrid, España 2017
- H3O Centro Caldea- Galería Art Areté. Andorra 2016
- ARCO Madrid Truck Art Project. España 2016
- ARCO Madrid Clorofila Digital. España 2016
- Exposición Mostra Espanha. Coimbra, Portugal 2015
- Exposición Caligrafía Hoy Biblioteca Nacional. Madrid, España 2015
- Fashion Art Institute, Parlamento Europeo. Bruselas, Bélgica 2014
- Muros y Live Painting, Espacio Tabacalera. Madrid, España 2014
- Metrópolis, 30 años de Vanguardia Fundación Canal. Madrid, España 2014
- Grafika, Toulouse – Francia, Argel, Belgrado, Bulgaria 2012
- Del Mur a L'art, Sala Metro. Barcelona, España 2012
- Festival Internacional de Videoarte Camagüey, FIVAC. Cuba 2011
- Halcyon Gallery. Londres, Reino Unido 2011
- Moscow Art Fair. Moscú, Rusia 2011
- Óptica Festival Bolivia, Perú y Argentina 2011
- Intersticios Urbanos, CCEMX. Mexico D.F, México 2011
- Cinema Brut Festival. Francia 2011
- Sonisphère Festival. Amnéville, Francia 2011
- BigScreenProject "Window to Spain" Manhattan Program Festival de Videoarte. NYC, EEUU 2011
- Future en SeineFestival de arte. Paris, Francia 2011
- Grafika, Burdeos, Lisboa, El Cairo, Beirut, Jordania 2011
- Graffiti 21. Völklingen, Alemania 2011
- Magmart Festival Internacional de Videoarte. Nápoles, Italia 2011
- Región Zero Festival Internacional de Videoarte. NYC, EEUU 2011
- ARCO 2011 Galería Adora Calvo. Madrid, España 2011
- ArteSantander. Santander, España 2010
- Public Provocations, Carhart Gallery. Basel, Suiza 2010
- Cow Parade. Madrid, España 2009
- Instituto de Cultura de Sarajevo, Bosnia Herzegovina 2007
- 7.1 Distorsiones. Documentos. Naderías y Relatos. CAAM Las Palmas de G.Canaria, España 2007
- The Paint Ball-Kidrobot. Galería 281 Lafayette St. NYC, EEUU 2006

- Homenaje a Guernica Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, España 2006
- TOY2R Bunny Qee. Hong Kong, China 2006
- 21&21, Diseñadores de Cibeles & Artistas urbanos. Madrid Vive la Moda IFEMA. Madrid, España 2005
- Art is not a crime (con Henry Chalfant) Iguapop Gallery. Barcelona, España 2004
- Feria de Arte Contemporáneo Edición. Madrid, España 2002

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

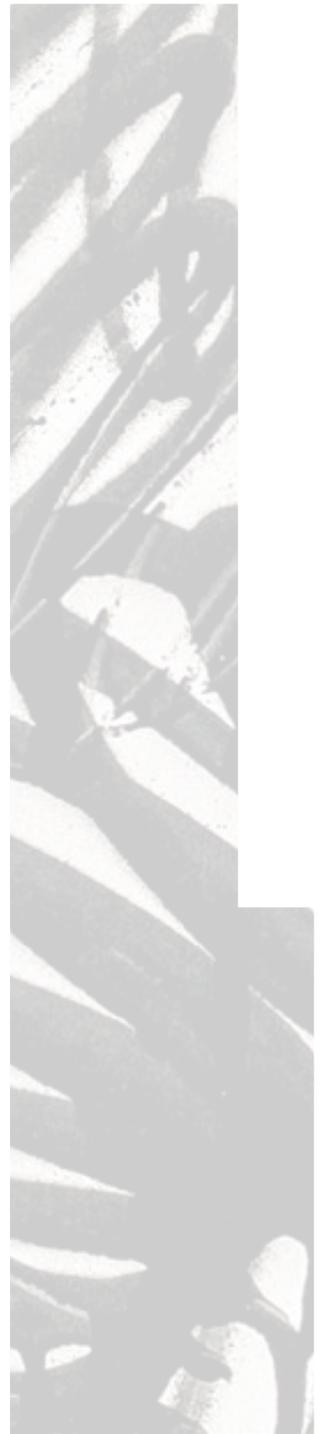
- Premio del Jurado del III Certamen Nacional de Videoarte organizado por PhotoEspaña10
- Finalista "En.Piezas Caja Madrid 2009"
- Mención de honor "2008 CULTURAS" (Ministerio de Cultura Gobierno de España)
- Finalista ANIMADRID 2008
- 1º premio "Urban Art International Festival 2004"

CONFERENCIAS Y TALLERES

- Cursos de Verano Univ. Complutense El Escorial. Conferencia: "SUSO33: Trayectoria y Obra" 2018
- Taller de creación "Arte URBE-No" con Isidoro Valcárcel Medina 2017
- "Friends of Talent", Fundación Telefónica. Madrid 2013
- "El autor y su obra: SUSO33. El Arte Urbano como vanguardia" curso de verano, Univ. Internacional Menéndez Pelayo. Santander 2008
- Fundación La Caixa, Tarragona 2007
- "Conversaciones en graffiti" Facultad de Bellas Artes, Univ. Complutense de Madrid 2006
- Facultad de Bellas Artes de Madrid (UCM) 1998 Fernando Figueroa

PUBLICACIONES

- Art is not a Crime 1977-1987 Henry Chalfant. 2018
- SUSO33 ONe Line. 2015
- Cuaderno de Escocia. 2015
- ¡No volveré a pintar paredes! Telegraffiti, la palabra y la imagen. 2004

SUSO33

<http://sus033.com>

info@sus033.com

+34 699 781 868