

SUSO33

<http://suso33.com>

info@suso33.com

+34 699 781 868

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

1. Biografía Artística

La obra de SUSO33 (Madrid, 1973) parte de la emoción, de la acción y del compromiso con la comunidad.

Nacido y formado artísticamente en Madrid, los inicios de SUSO33 fueron como escritor de graffiti. Comenzó a los once años en las calles de la ciudad y allí, interviniendo el espacio público, aprendió a desarrollar su estilo particular de ejecución del dibujo: trabajando con líneas continuas sin levantar la herramienta (ya sea rotulador, spray o incluso un fumigador)..

SUSO33 es zurdo y en su infancia le obligaban a escribir con la mano derecha, algo que terminó transformando a su favor convirtiéndose en ambidiestro. Esta cualidad le permite dibujar sincrónicamente con las dos manos 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”.

Su singularidad se muestra también en las acciones artísticas en vivo (live painting), conectando la técnica del graffiti con la danza. En estas acciones no solo pinta con las dos manos sino con todo el cuerpo. La intensa energía del “ahora”, de lo que está sucediendo en el preciso momento, forman parte de la obra de SUSO33.

Desarrolla su trabajo sobre todo en el espacio público, incorporando el tiempo real, sin ensayos, sin producción previa, dando prioridad al proceso de trabajo e incluyendo la incertidumbre en el resultado. Una práctica que ha desarrollado sobretodo con la “Pintura escénica en acción”. Todos los elementos de su obra adquieren sentido cuando están en la calle o sobre el escenario, en el momento en el que se producen.

Del graffiti extrajo el uso de las palabras y las tipografías como forma de experimentación que se puede ver en proyectos como “Lanzadera de palabras” o “Caligramas”.

“A veces las palabras no me dejan ver”.

Es pionero del graffiti iconográfico con “La Plasta”, una mancha de pintura personificada que creó a mediados de los 80 y que se convirtió en un símbolo de la cultura urbana española.

Ahora son las “Ausencias” la iconografía que mejor define su poética y que están realizadas con trazos que a la luz del día parecen esquemáticos pero que de noche adquieren cuerpo y vida.

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

Las “Ausencias”, las “Presencias”, las “Angustias” y los “Cuerpos dinámicos” son figuras humanas que surgen de la intervención en lugares públicos,

que funcionan no sólo como soporte, sino como contexto de todo su imaginario iconográfico. Estas siluetas aparecen en el espacio público, en solitario o en grupo, en diversos colores o como manchas negras, sobre muros, cierres y espacios en desuso.

Durante su residencia becada en Dufftown (Escocia) en 2014 y 2015, desarrolló nuevas técnicas y experimentó con el paisaje dando lugar a las "Escenografías vivas", murales donde el artista trabaja con las manchas que el paso del tiempo ha dejado y sacando a la luz la belleza de las pinturas naturales. De esta experiencia de trabajo sobre los muros de una vieja destilería surgió la serie "Pinturas Negras" que luego extendió a otros lugares y formatos.

"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 es artista plástico, escenógrafo, muralista, vídeo artista, performer... Ha experimentado con el lenguaje en el graffiti y con el Street-Art, y es el mayor exponente del livepainting en España. Durante tres décadas ha desplegado una obra transdisciplinar que disuelve las fronteras entre pintura, performance y artes escénicas e incluye el uso y experimentación con nuevas tecnologías.

Reconocido en el campo del muralismo artístico y de la pintura para ópera, teatro, danza y cine, ha realizado escenografías para grandes instituciones como el Teatro Real, Centro Dramático Nacional, Compañía Nacional de Danza...

Ha impartido cursos y conferencias en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y en los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial. En 2015 se presentó en el CEART la primera muestra antológica sobre toda su obra bajo el título "ONe Line. Una retrospectiva".

A su trayectoria como artista ha añadido la experiencia como comisario de, entre otras, la exposición "Art is not a crime. 1977-1987" dedicada a la obra de Henry Chalfant y la próxima inauguración sobre "Arte Urbano?" prevista para comienzos de 2020.

2. Manifiesto

Nací y crecí artísticamente en el graffiti. Esta es la esencia y la inspiración de toda mi obra. El arte es parte de la vida, de la experiencia cotidiana. Y la acción es lo que realmente cuenta.

Reivindico las calles y los muros como el espacio de la vida artística. La ciudad es para mí como una escenografía viva, como la piel sobre la que dejo impresas parte de mis motivaciones para pintar: la angustia existencial y la soledad, la necesidad de crear del ser humano y la crítica a la injusticia social.

Del graffiti aprendí a valorar la caligrafía como signos transmisores de actitudes, emociones y compromiso, y esta relación física la he mantenido a lo largo del tiempo. También entendí la estrecha línea que separa lo legal de lo ilegal para convertirlo en alegal y aprendí a encontrar las grietas del sistema.

Mi obra queda expresada mediante acciones, ya sea videoarte, pintura, dibujo o artes escénicas. Creo en la disolución de fronteras entre las disciplinas artísticas. Entiendo el arte como una actitud y como comunicación con las personas, y no como una profesión generadora de artefactos para el mercado. Apuesto por el arte efímero, por la recuperación del espacio público para los ciudadanos y por la crítica al sistema social.

3. Sobre SUSO33

"Suso33 es un figura internacional del arte urbano que, desde muy pronto, desbordó esos orígenes para desplegar una obra interdisciplinar que funde pintura , performance, artes escénicas y la experimentación tecnológica".

Susana Blas. Historiadora de Arte

"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

"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. Art Critic

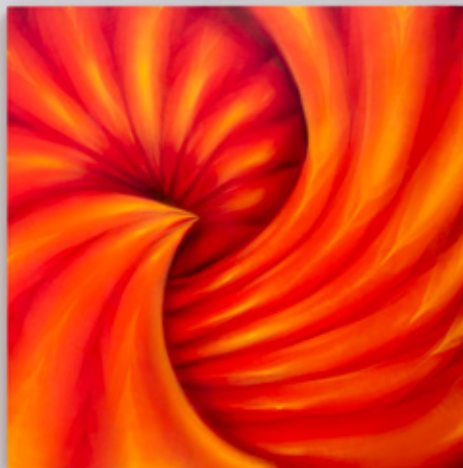
"De la calidad de las piezas exhibidas, que él considera fetiches o «restos», pues «las verdaderas obras están en las calles», y de la intención de su trabajo, uno extrae una marca de vitalidad y compromiso moral y humano con la propia época".

José Jiménez. Critico de Arte, Antropólogo, Comisario y Filósofo

"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
- Telesiluetados, 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 "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 Fosilizada, 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 Biondetta. 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
- Sonisphere Festival. Amnéville, Francia 2011
- BigScreenProject "Window to Spain" Manhattan Program Festival de Videoarte. NYC, EEUU 2011
- Future en Seine Festival 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

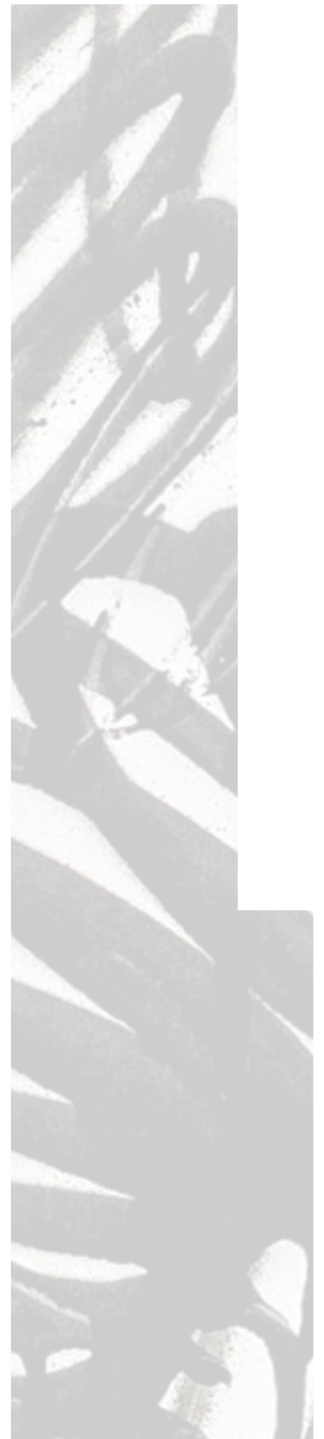
- Premio del Jurado del III Certamen Nacional de Videoarte organizado por PhotoEspaña10
- Finalista "En.Piezas Caja Madrid 2009"
- Mención de honor "2008 CULTURAS" (Ministerio de Cultura Gobierno de España)
- Finalista ANIMADRID 2008
- 1º premio "Urban Art International Festival 2004"

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://suso33.com>

info@suso33.com

+34 699 781 868