

Chiquita Room

ONDA FARPA CURVA

Una exposición de Xana Sousa
20.03.2025 - 30.04.2025

ONDA FARPA CURVA

Xana Sousa

En la exposición *Onda Farpa Curva* [Onda Astilla Curva], la artista portuguesa Xana Sousa explora la idea de memoria familiar a través del plisado de papeles antiguos y de objetos llenos de historias. La repetición de cada pliegue en un proceso totalmente manual y la instalación calculada de los objetos en el espacio construyen una sucesión de imágenes invisibles que favorecen la circulación intuitiva entre las obras, anclando la experiencia en la importancia de los intervalos y el silencio de la meditación.

A l'exposició *Onda Farpa Curva* [Onda Estella Corba], l'artista portuguesa Xana Sousa explora la idea de memòria familiar a través del plisat de papers antics i d'objectes plens d'històries. La repetició de cada plec en un procés totalment manual i la instal·lació calculada dels objectes en l'espai construeixen una successió d'imatges invisibles que afavoreixen la circulació intuïtiva entre les obres, ancorant l'experiència en la importància dels intervals i el silenci de la meditació.

In her exhibition *Onda Farpa Curva* [Wave Splinter Curve], Portuguese artist Xana Sousa explores the idea of family memory by pleating old sheets of paper and objects full of history. The repetition of each crease through a completely manual process and the calculated layout of the objects around the space construct a sequence of invisible images that fosters an intuitive flow of movement among the works, rooting the experience in the importance of gaps and the silence of meditativeness.

EL PERFUME DEL JAZMÍN

La primavera se anuncia acústicamente en mi jardín, los insectos vienen y se posan sobre las majestuosas flores de magnolia que florecen poco después de las camelias. Sentada a la mesa del porche, los rayos luminosos del sol iluminan las hojas de papel y, a lápiz, comienzo a hacer mis primeras anotaciones sobre la belleza del tiempo, del silencio, del hacer en *Onda Farpa Curva*.

Los días son cada vez más largos y en una sola jornada parece que pasemos por las diferentes estaciones: mañanas frías sumidas en una densa niebla, primeras tardes soleadas, noches en las que llueve a cántaros. El jardín se presenta como una colección, con los primeros tulipanes estallando en flor, el romero mostrando sus pequeñas flores de color lila azulado, las moreras empiezan a reverdecer y ahora es el momento de podar y cuidar los rosales de Damasco, trabajando la tierra a su alrededor. Una colección tiene el poder de asombrarnos, de inspirarnos; el coleccionista es como un mago que ve a través de lo que tiene en sus manos, y así es con Xana Sousa. Las *burdas*¹, llenas de flores azules y letras, suelen ser su materia prima y proceden de muchas fuentes: algunas vienen de casa de su familia, otras las encuentra aquí y allá, incluso hay quien se las ofrece porque ya conoce su trabajo.

El plisado, el arte de doblar la tela de diferentes maneras para crear volúmenes y texturas, lo aprendió de su abuela Bia, que era costurera. Xana Sousa observó atentamente aquellas manos y luego trasladó su mirada a las suyas, absorta en un movimiento delicado y constante. Los diseños plisados requieren un dominio incondicional de las formas, hay que practicar, repetir y repetir, en un trabajo lento y continuo, como en las artes vinculadas a la tradición japonesa. Requiere concentración y un recogimiento meditativo que contemple el silencio.

La práctica de la meditación – estar aquí y ahora, no en otro lugar o tiempo – es una reunificación de un encuentro, de un estar con nosotras mismas. Al acercarse por primera vez al budismo zen, esta idea puede parecer desconcertante. Después de todo, ¿dónde estaríamos si no estuviéramos presentes en el momento presente? Pero, ¿es realmente así? En la práctica, estar en el momento presente puede ser aterrador, porque significa renunciar a muchas cosas. Significa no pensar en el momento siguiente, no pensar en lo que podrías decir, no imaginar una conversación que podría tener lugar más tarde, no esperar impacientemente a encontrarte con tu ser querido. En realidad, se trata de renunciar, de dejar ir.

¹Burda Magazine es una revista de patrones de costura que apareció en los años 50 en Alemania de la mano de Aenne Burda.

El verbo crear, según Manuel Zimbro², no tiene pasado ni futuro en el universo, es esencialmente presente. No existe el primer ni el séptimo día, pero sí el instante de la creación: el espaciotiempo. El tiempo, a través del cual se ejerce la memoria total de la humanidad, no cuenta en realidad para el universo, pero se sirve del espaciotiempo. Aquí no puede haber pasado, es decir, no puede haber formas sin tiempo, no puede haber futuro, o, dicho de otro modo, haber tiempo sin formas. Toda la vida vive en el tiempo de las formas, es una vida absoluta en un presente que también es absoluto. *Onda Farpa Curva* trata de esto, y no es poco. Trata de la belleza de la usura, del contacto de las manos en el transcurso de un proceso largo y repetido, del efecto del tiempo.

Los dibujos plisados nacen de las manos cuidadosas y atentas de la artista. Son el resultado de gestos firmes y reflexivos y de una atención plena. El dibujo es testigo del significado de nuestra presencia en el mundo, no tanto por lo que queda, sino curiosamente por la ausencia que revela. Dibujar necesita dibujar, pero dibujar no necesita ni lápiz ni goma de borrar. Dibujar es el resultado de lo que nos atraviesa y nos cruza mientras lo hacemos. Es hacer para descubrir.

En *Onda Farpa Curva* eres mucho más que un espectador o espectadora, eres una parte integrante del dibujo. Xana Sousa te invita a dibujar utilizando las «astillas» que se desprenden de la pieza que da nombre a la exposición. El dibujo va mucho más allá de la mera representación, va más allá. Dibujar es una forma única de acercarse a uno mismo, a una misma, es retratarse en el dibujo y no tiene fin.

Vuelvo a mi presente, a esta mesa de madera en el porche. Estoy encantada de recibir cada mañana la agradable visita de un mirlo, que pasea junto al estanque y parece sentirse como en casa en mi jardín, según tengo entendido. Cierro los ojos y huelo una fragancia maravillosa y familiar: el perfume del jazmín en flor.

Cláudia Ramos

Comisaria e investigadora

² Manuel Zimbro (1944-2003) Artista multidisciplinar portugués. Se acercó al pensamiento de David Bohm y al budismo zen, filosofía que difundió en Portugal.

EL PERFUM DEL GESSIONÍ

La primavera s'anuncia acústicament al meu jardí, els insectes venen i s'aturen sobre les majestuoses flors de magnòlia que floreixen poc després de les camèlies. Asseguda a la taula del porxo, els raigs lluminosos del sol il·luminen les fulles de paper i, amb llapis, començo a fer les meves primeres anotacions sobre la bellesa del temps, del silenci, de l'acció a *Onda Farpa Curva*.

Els dies són cada vegada més llargs i en una sola jornada sembla que passem per les diferents estacions: matins fredes submergits en una densa boira, primeres tardes assolellades, nits en què plou a bots i a barrals. El jardí es presenta com una col·lecció, amb les primeres tulipes esclatant en flor, el romaní mostrant les seves petites flors de color lila blavós, les moreres comencen a reverdir i ara és el moment de podar i cuidar les roses damascenes, treballant la terra al seu voltant. Una col·lecció té el poder d'astonir-nos, d'inspirar-nos; el col·leccionista és com un mag que veu a través del que té a les mans, i així és amb Xana Sousa. Les *burdes*¹, plenes de flors blaves i lletres, soLEN ser la seva matèria primera i provenen de moltes fonts: algunes venen de casa de la seva família, altres les troba aquí i allà, fins i tot hi ha qui li les ofereix perquè ja coneix la seva feina.

El plisat, l'art de doblegar la tela de diferents maneres per crear volums i textures, el va aprendre de la seva àvia Bia, que era modista. Xana Sousa va observar atentament aquelles mans i després va traslladar la seva mirada a les seves, absorta en un moviment delicat i constant. Els dissenys plisats requereixen un domini incondicional de les formes, cal practicar, repetir i repetir, en un treball lent i continu, com en les arts vinculades a la tradició japonesa. Requereix concentració i un recolliment meditatiu que contempli el silenci.

La pràctica de la meditació –estar aquí i ara, no en un altre lloc o temps– és una reunificació d'un encontre, d'un estar amb nosaltres mateixes. En acostar-se per primera vegada al budisme zen, aquesta idea pot semblar desconcertant. Després de tot, on estaríem si no fossim presents en el moment present? Però, és realment així? En la pràctica, estar en el moment present pot ser aterridor, perquè significa renunciar a moltes coses. Significa no pensar en el moment següent, no pensar en el que podries dir, no imaginar una conversa que podria tenir lloc més tard, no esperar impacientment a trobar-te amb el teu ésser estimat. En realitat, es tracta de renunciar, de deixar anar.

¹Burda és una revista de patrons de costura que va aparèixer als anys 50 a Alemanya de la mà d'Aenne Burda.

El verb crear, segons Manuel Zimbro², no té passat ni futur a l'univers, és essencialment present. No existeix el primer ni el setè dia, però sí l'instant de la creació: l'espai-temps. El temps, a través del qual s'exerceix la memòria total de la humanitat, no compta en realitat per a l'univers, però s'aprofita de l'espai-temps. Aquí no pot haver-hi passat, és a dir, no pot haver-hi formes sense temps, no pot haver-hi futur, o, dit d'una altra manera, haver-hi temps sense formes. Tota la vida viu en el temps de les formes, és una vida absoluta en un present que també és absolut. *Onda Farpa Curva* tracta d'això, i no és poc. Tracta de la bellesa de l'usura, del contacte de les mans en el transcurs d'un procés llarg i repetit, de l'efecte del temps.

Els dibuixos plisats neixen de les mans acurades i atentes de l'artista. Són el resultat de gestos ferms i reflexius i d'una atenció plena. El dibuix és testimoni del significat de la nostra presència al món, no tant per allò que queda, sinó curiosament per l'absència que revela. Dibuixar necessita dibuixar, però dibuixar no necessita ni llapis ni goma d'esborrar. Dibuixar és el resultat del què ens travessa i ens creua mentre ho fem. És fer per descobrir.

A *Onda Farpa Curva* ets molt més que un espectador, una espectadora, ets una part integral del dibuix. Xana Sousa et convida a dibuixar utilitzant les «estelles» que es desprenen de la peça que dóna nom a l'exposició. El dibuix va molt més enllà de la mera representació, va més enllà. Dibuixar és una forma única d'acostar-se a un mateix, una mateixa, és retratar-se en el dibuix i no té fi.

Torno al meu present, a aquesta taula de fusta al porxo. Estic encantada de rebre cada matí l'agradable visita d'una merla, que passeja al costat de l'estany i sembla sentir-se com a casa al meu jardí, segons he entès. Tanco els ulls i oloro una fragància meravellosa i familiar: el perfum del gessamí en flor.

Clàudia Ramos

Comissària i investigadora

² Manuel Zimbro (1944-2003) Artista multidisciplinari portuguès. Es va acostar al pensament de David Bohm i al budisme zen, filosofia que va difondre a Portugal.

THE SCENT OF JASMINE

Spring comes to my garden all a-clamour, insects buzz in and settle on the majestic magnolia blooms that blossom just after the camellias. Sitting at the porch table, the bright sunbeams light up the sheets of paper and, pencil in hand, I start jotting down my first notes about the beauty of time, silence and action in *Onda Farpa Curva*.

The days are drawing out, and each of them seems to take us through every season: cold mornings cloaked in a dense fog, sun-drenched afternoons, nights of torrential rains. The garden offers itself up like a collection, with the first tulips bursting into flower, the rosemary displaying its little bluish-purple petals, the mulberry trees decking themselves out in green, and it's now time to prune and tend to the Damask roses, tilling the earth around them. A collection has the power to astound us, to inspire us; the collector is like a magician who sees through what she holds in her hands—and that is just what Xana Sousa does. *Burdas*¹, filled with blue flowers and lettering, often serve as her raw materials and are sourced from multiple places: some come from her family home, others she finds here and there, while others come gifted to her by people familiar with her work.

She learnt pleating, the art of folding fabric in different ways to create volumes and textures, from her grandmother Bia, a seamstress. Xana Sousa keenly watched those hands and then shifted her gaze to her own, wrapped up in a delicate and unwavering movement. Pleated designs require an absolute mastery of form; one needs to practice over and over again in slow, continuous work, as with arts in the Japanese tradition. This requires concentration and meditative seclusion contemplating silence.

The practice of meditation—being in the here and now, not in any other time or place—is the piecing-back-together of an encounter, of a being-with-ourselves. In one's first forays into Zen Buddhism, this idea may appear a little puzzling. At the end of the day, where else would we be if not right here in the present moment? But is that really the case? In practice, being in the present moment can be terrifying, because it means foregoing many things. It means not thinking about the next moment, not thinking about what you could say, not imagining a conversation that might take place later on, not waiting expectantly to be reunited with a loved one. In short, it's about giving in, letting go.

¹*Burda Magazine* is a fashion pattern magazine that started life at the hand of Aenna Burda in 1950s Germany.

According to Manuel Zimbro², the verb ‘to create’ has no past or future in the universe—it is present in essence. There is no first or seventh day, only the moment of creation: spacetime. Time, through which the entire memory of humankind operates, is of little importance to the universe, but it draws on spacetime. Here, there can be no past—meaning there can be no timeless forms—there can be no future, or in other words, there can be formless time. All life lives in the time of forms, it is an absolute life in a present that is also absolute. *Onda Farpa Curva* grapples with this, which is no mean feat. It is about the beauty of wearing out, of hands coming into contact over a drawn-out, repetitive process, of the effect of time.

The pleated drawings are born out of the artist’s careful and attentive hands. They are the result of unyielding, reflexive gestures and absolute focus. A drawing bears witness to the meaning of our presence in the world, not so much in what remains but rather, strangely enough, in the absence it exposes. A drawing needs to be drawn, but that does not require a pencil or an eraser. Drawing is the result of that which pierces and crosses through us as we do it. It means doing by discovering.

In *Onda Farpa Curva*, you are much more than a spectator, you are an integral part of the drawing. Xana Sousa invites you to draw using the “splinters” peeling apart from the piece that lends its name to the exhibition. Drawing goes far beyond mere representation, it goes far deeper. Drawing is a unique way of reaching out to oneself, it involves depicting oneself in the drawing—and it is endless.

I come back to the present, to this wooden table out on the porch. It fills my heart each morning to be visited by a delightful blackbird, who potters around the pond and, as I see it, seems to feel at home in my garden. I close my eyes and breathe in that wondrous yet familiar fragrance: the smell of jasmine in bloom.

Cláudia Ramos
Curator and Researcher

² Manuel Zimbro (1944-2003) Multidisciplinary Portuguese artist. He drew on the thought of David Bohm and Zen Buddhism, a philosophy that he helped to spread in Portugal.

O PERFUME DO JASMIM

A primavera anuncia-se acusticamente no meu jardim, os insetos acorrem, poisam nas majestosas flores de magnólia que florescem pouco depois das camélias. Sentada à mesa no alpendre, os raios luminosos do sol brindam as folhas de papel, a lápis começo por pôr os primeiros apontamentos sobre a beleza do tempo, do silêncio, do fazer em *Onda Farpa Curva*.

Os dias estão cada vez maiores e num só dia parece que passamos por entre as diferentes estações: manhãs frias que mergulham numa densa neblina, inícios de tardes solarengas, noites em que chove a cântaros. O jardim apresenta-se como uma coleção, nele irrompem as primeiras tulipas, o alecrim mostra-se com pequenas flores azuis-lilás, as amoreiras vestem-se de verde e chega agora o tempo de podar e cuidar das roseiras damascenas, trabalhando a terra em seu redor. Uma coleção tem o poder de nos espantar, de nos inspirar, o colecionador é como um mago que vê através do que tem entre mãos, assim é com Xana Sousa. As *burdas*¹, pejadas de flores azuis e letras, são muitas vezes a sua matéria-prima e têm tantas proveniências, algumas vêm da sua casa de família, outras vai encontrando aqui e acolá, há até quem as ofereça por já conhecer o seu trabalho.

A plissagem, a arte de dobradura dos tecidos de diferentes formas criando volumes e texturas, aprendeu com a avó Bia que era costureira. Xana Sousa olhava atentamente para aquelas mãos, depois transferia o olhar para as suas, absorta num delicado e constante movimento. Os desenhos plissados requerem o domínio incondicional das formas, é preciso treinar, repetir e repetir o repetido, num trabalho lento e continuado, como nas artes ligadas à tradição japonesa. É necessário concentração e um recolhimento meditativo que contempla o silêncio.

A prática da meditação – estar aqui e agora, não em outro lugar ou em outro tempo, é uma reunificação de uma reunião, de estarmos connosco. Numa primeira aproximação ao budismo zen, esta ideia pode parecer desconcertante. Afinal, onde estaríamos se não presentes no presente momento?! Mas será mesmo assim? Na prática pode ser aterrador estar no momento presente, pois significa renunciar a muitas coisas. Significa não pensar no momento seguinte, significa não pensar no que poderia dizer, não imaginar uma conversa que pode acontecer mais tarde, não esperar com impaciência o encontro com a pessoa amada. É realmente sobre renunciar, sobre deixar ir.

¹A revista *Burda* é uma revista de moldes de costura que surge na década de 50 do séc. XX, na Alemanha, pelas mãos de Aenne Burda.

O verbo criar, segundo Manuel Zimbro², não tem passado nem futuro no universo, essencialmente é presente. Não existe nem primeiro, nem sétimo dia, há sim, o instante da criação – o tempo espacial. O tempo, através do qual se exerce a memória total da humanidade, na verdade não conta para o universo, mas serve-se sim do tempo espacial. Aqui, não pode haver passado, ou seja, não pode haver formas sem tempo, não pode haver futuro, ou por outras palavras, haver tempo sem formas. A vida inteira vive no tempo das formas, é uma vida absoluta num presente, também ele, absoluto. *Onda Farpa Curva* é sobre isto, e não é pouca coisa. É sobre a beleza da usura, o contacto das mãos no decorrer de um longo e repetido processo, o efeito do tempo.

Desenhos plissados nascem das mãos cuidadosas e cuidadoras da artista. Resultam de gestos firmes, ponderados e de plena atenção. O desenho testemunha o significado da nossa presença no mundo, não tanto por aquilo que fica, mas curiosamente pela ausência que revela. O desenho precisa do desenhar, mas o desenhar não precisa nem de lápis, nem de borracha. O desenho resulta daquilo que passa por nós e nos atravessa enquanto o fazemos. É fazer para descobrir.

Em *Onda Farpa Curva* é muito mais que um espectador, é parte integrante do desenho. Xana Sousa convida-te a desenhar usando as “farpas” que advêm da peça que dá nome à exposição. Desenhar vai muito além de uma mera representação, é mais profundo. Desenhar é uma forma singular de aproximação a si mesmo, é retratarmo-nos no desenho e não tem fim.

Regresso ao meu presente, a esta mesa de madeira no alpendre. Alegra-me encontrar, regularmente, a visita agradável de um melro que todas as manhãs se passeia junto ao lago, parece que se sente bem no meu jardim, como o entendo. Cerro os olhos e sinto uma fragância maravilhosa e familiar – o perfume do jasmim em flor.

Cláudia Ramos
Curadora e Investigadora

² Manuel Zimbro (1944-2003) Artista português multidisciplinar. Aproximou-se do pensamento de David Bohm e do budismo zen, filosofia que divulgou em Portugal.

Chiquita Room

