Shadow Writing (Circuito/Irrigación)

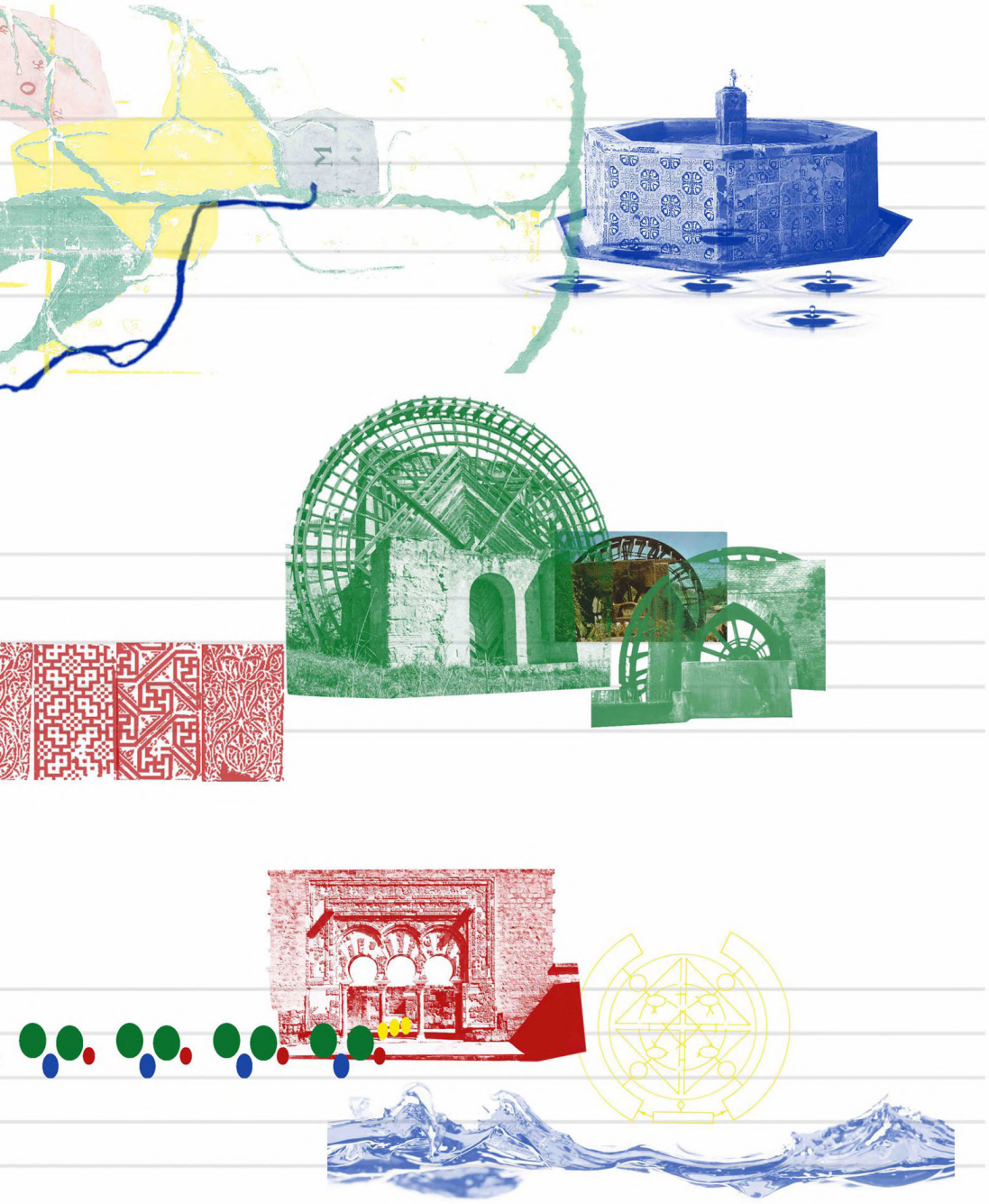
LORENZO SANDOVAL

Shadow Writing (Circuito/Irrigación)

LORENZO SANDOVAL

2 de febrero — 2 de marzo

Galería Artnueve



Shadow Writing (Circuito/Irrigación)

TEXTO DE SOFÍA LEMOS

La idea de circuito y circularidad son fundamentales en el Corán. Estas ideas revelan cómo todas las formas de vida y conocimiento están interconectadas. Desde los sistemas de irrigación hasta los arabescos, una forma de ornamentación basada en patrones lineales rítmicos de follaje entrelazado, los polímatas de la ilustración islámica ofrecieron numerosas traducciones materiales de estas ideas a la forma.

Escribiendo desde los límites más occidentales del mundo islámico, el erudito, místico, poeta y filósofo sufí de al-Andalus, Ibn al-Arabi (1165-1240), nacido en Murcia, dedicó una de las más profundas reflexiones sobre los circuitos y la circularidad en la hermenéutica del Corán, imaginando el mundo entero como signos de un libro abierto a la interpretación. Los signos son formas sutiles que revelan un viaje de retorno a uno mismo como autoimagen de lo divino. Este libro, que los polímatas islámicos llamaban *Kitab*, es una aproximación a lo inefable, a la esencia inexpresable de todos las cosas, a la que para al-Arabi se puede acceder a través de la imaginación creadora. Como señala William Chittick, para Ibn Arabi la imaginación es el modo clave de percibir formas, las cuales él las entendió como la autorrevelación de lo divino, que penetra en la conciencia humana a través de procesos imaginativos. En palabras de Ibn Arabi:

"La forma está relacionada con el ser espiritual del mismo modo que la luz que brilla desde una lámpara en los rincones de una habitación está relacionada con la lámpara... la forma no es otra cosa que el propio ser espiritual; al contrario, es idéntica a él, aunque se encuentre en mil lugares, o en todos los lugares y tenga formas diversas".

La forma, así entonces una manifestación de lo imaginal, es la brecha donde todo puede ser percibido como ser con todos los sentidos y con la fuerza de todo. No es objeto ni idea abstracta, sino una realidad intermedia que revela nuestra interconexión fundamental. Contrariamente a los dualismos que, de un modo u otro, han surgido de las cosmovisiones judeocristiana y cartesiana y que han rechazado la necesidad de la mediación espiritual, las ideas de circuito y circularidad encontradas en lo inefable, ofrecen una comprensión material y espiritual entrelazada de la forma en sus dimensiones simultáneamente "de este mundo" y "de otro mundo".

Este es el espacio regenerativo que Lorenzo Sandoval (Madrid, 1980) explora en un nuevo conjunto de obras que estudian los modelos de interdependencia dentro de al-Andalus y la mística islámica, así como las matemáticas. En particular, su traducción en el sur de España, como una visión potencialmente transformadora para nuestro presente. En su intento de obtener una comprensión material de estos modelos, tratan de trazar nuevas genealogías del pensamiento y la acción medioambientales. Interesado

en el potencial político y poético de estos conceptos tal y como se manifiestan en la forma, el artista también cuestiona una idea única y monoteísta de la conectividad divina o la conciencia distribuida, preguntándose qué pueden ofrecer la equidad y la igualdad a las formas descentralizadas y autónomas de la política.

En “Shadow Writing (Geometry of Water)” (2022), una partitura gráfica y pieza sonora en colaboración con Pedro André, encargada por TBA21-Academy, propone un viaje sonoro a través de diferentes paisajes acuáticos grabados en Córdoba, Andalucía (donde Ibn Arabi pasó parte de su vida) y en Murcia, en busca de las características algorítmicas del *Kitab*, preguntando cómo el sonido y la escucha pueden apoyar el trabajo de la justicia restaurativa, la reconciliación y la curación de la comunidad. La pieza estudia las trayectorias de la herencia árabe islámica en la cultura occidental especulando sobre su papel como uno de los fundamentos de la cibernética, la teoría de sistemas y la ecología profunda, al tiempo que amplía cómo su despliegue de sistemas de gestión del agua basados en el procomún (tales como el *Consejo de los Hombres Buenos* en Murcia) fue integral para el desarrollo económico de la Península Ibérica. Destacando la importancia de la herencia cultural y científica de al-Andalus en la formación de España, Sandoval identifica estos rasgos en su arquitectura, toponomías y sistemas agrícolas.

“Kitab” es también el título de una nueva serie de piezas (2023) compuesta por textiles impresos con pigmentos naturales, estampados botánicos y cianotipias -fórmula de impresión fotográfica que reacciona a la luz- procedentes de la vegetación de las huertas en las inmediaciones de Alcantarilla, donde el artista pasó su infancia. Cuando la vida vegetal se encuentra con la cianotipia, sus bordes indiferenciados se convierten en sombras azules y tonos medios, que recuerdan el sugerente entorno de la huerta. No hay separación entre lo vegetal y la luz, sólo interdependencia. Durante el tiempo de la pandemia, Sandoval realizó también una serie de seis pinturas acrílicas sobre papel, “Hayūlā” (2021), como práctica de acceso al mundo imaginal de la huerta.

“Lebrillos” (2021) también surge de ese periodo de aislamiento, conectando las vasijas de cerámica que el artista encontró en el Museo de la Huerta de Alcantarilla, con sus usos culturales como recipiente donde mezclar especias, cocinar y limpiar como la tradición de cuidado y reparación que permitió el uso continuado de estas vasijas durante largos periodos. Es importante destacar que estos lebrillos estaban en relación directa con esta cultura del agua. La ornamentación de inspiración árabe

que adorna sus bordes son descripciones visuales de la vida cotidiana en el huerto y un recordatorio de que, según el Corán, a los humanos se les encomendó su custodia.

“Fayd” (2023) es una nueva escultura que vuelve sobre la idea de los circuitos y la cibernética a través del agua. En esta fuente en miniatura, incómodamente pequeña para bañarse o saciarse, Lorenzo aborda el modelo clásico de emanación divina del Corán. Como afirma la estudiosa Ana R. González Sánchez, *fayd* significa emanación, “concepto según el cual el cosmos está interrelacionado en todas sus realidades, las letras con los números, los números con los elementos, los elementos con los planetas, los planetas con las entidades espirituales de los mundos superiores. entidades espirituales de los mundos superiores”[1]. Inspirada en el paisaje murciano, sus acequias, un ataurique que representa el árbol de la vida en la Alhambra, y un diagrama de Stanford Beer, pensador cibernético del siglo XX y pionero en la teoría de sistemas, la fuente de cerámica invita a una experiencia sonora de reverencia al agua en el espacio expositivo, y como movimiento de flujo continuo que se recrea a cada instante.

En esta exposición, la práctica de investigación en profundidad de Sandoval y su esfuerzo por traducir genealogías divergentes de la computación, la producción de imágenes y la fabricación textil en experiencias intuitivas y sónicas de una conciencia medioambiental anticolonial, antirracista e interdependiente marcan un nuevo capítulo de “Shadow Writing”: produce una serie de tentativas de escucha de lo inefable, de formas de conocimiento basadas en la experiencia, la experimentación, la polivocalidad y la posicionalidad que requieren la labor afectiva de reconocernos simultáneamente como singulares y múltiples. Esta cualidad de la expresión, afín a los versos del poeta alemán Rainer Maria Rilke “Todo / no es él mismo”, sugiere una especie de no identidad de las cosas en las cosas, una certeza irreductible de la pertenencia de unas a otras y que podría servir de brecha para otras formas de gobernanza.

1 GOZNÁLEZ SÄNCHEZ, Ana R., Tradición y fortuna de los libros de astromagia del Scriptorium Alfonsí. Disertación doctoral. Departamento de Filología Española de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid,

Shadow Writing (Circuito/Irrigación)

TEXTO DE SOFÍA LEMOS

The idea of circuitry and circularity are fundamental to the Quran. They reveal how all forms of life and knowledge are interconnected. From irrigation systems to arabesques, a way of ornamentation based on rhythmic linear patterns of interlacing foliage, polymaths of the Islamic enlightenment offered numerous material translations of these ideas into form.

Writing from the westernmost limits of the Islamic world, the al-Andalus Sufi scholar, mystic, poet, and philosopher, Ibn al-Arabi (1165–1240), born in Murcia, dedicated one of the deepest insights of circuitry and circularity in the hermeneutics of the Quran, imagining the entire world as symbols of a book open to interpretation. The signs are subtle forms that reveal a journey of return to oneself as the self-image of the divine. This book, which Islamic polymaths called *Kitab*, is an approach to the ineffable, the inexpressible essence of all things, which for al-Arabi can be accessed through the creative imagination. As William Chittick notes, for Ibn Arabi the imagination is the key mode of perceiving forms, which he understands as the self-revelation of the divine, entering human consciousness through imaginative processes. On Ibn Arabi's words:

"Form is related to the spiritual being just as a light that shines from a lamp into the corners of a room is related to the lamp... the form is no other than the spiritual being itself; on the contrary, it is identical with it, even if it is found in a thousand places, or in all places and diverse shapes."

Form, a manifestation of the imaginal, is the gap where everything can be perceived as being in every way and with the force of everything. It is neither object or abstract idea but an intermediary reality that reveals our fundamental interconnectedness. Unlike the dualisms that have in one way, or another emerged from the Judeo-Christian and Cartesian worldviews and that have rejected the necessity of spiritual mediation, the ideas of circuitry and circularity found in the ineffable, offer an entwined material and spiritual understanding of form in its simultaneously 'this-world' and 'other-world' dimensions.

This is the regenerative space that Lorenzo Sandoval (b. 1980, Madrid, Spain) explores in a new set of work that looks at models of interdependence within al-Andalus and Islamic mysticism as well as mathematics. In particular, its translation in southern Spain, as a potentially transformative insight for our present. In the attempt to gain a material understanding of these models, he seeks to trace new genealogies of environmental thought and action. Interested in the political and poetic potential of these concepts as they manifest in form, the artist also challenges a single, monotheistic idea of divine

connectivity or distributed consciousness, asking what the equity and equality it refers to can offer to decentralized and autonomous forms of politics.

In Shadow Writing (Geometry of Water) (2022), a graphic score and sound piece in collaboration with Pedro André, commissioned by TBA21–Academy, proposes a sonic journey though different waterscapes recorded in Córdoba, Andalusia (where Ibn Arabi spend part of his life) and in Murcia, in search of the *Kitab's* algorithmic features, asking how sound and listening can support the work of restorative justice, reconciliation, and community healing. It speaks to the trajectories of Arab Islamic heritage in Western culture by speculating on its role as one of the foundations of cybernetics, systems theory, and deep ecology, while expanding on how their deployment of commons-based water management systems (as the *Consejo de los Hombres Buenos in Murcia*) was integral to the economic development of the Iberian Peninsula. Highlighting the importance of the al-Andalus cultural and scientific heritage in the formation of Spain, Sandoval identifies these features in its architecture, toponymies, and agricultural systems.

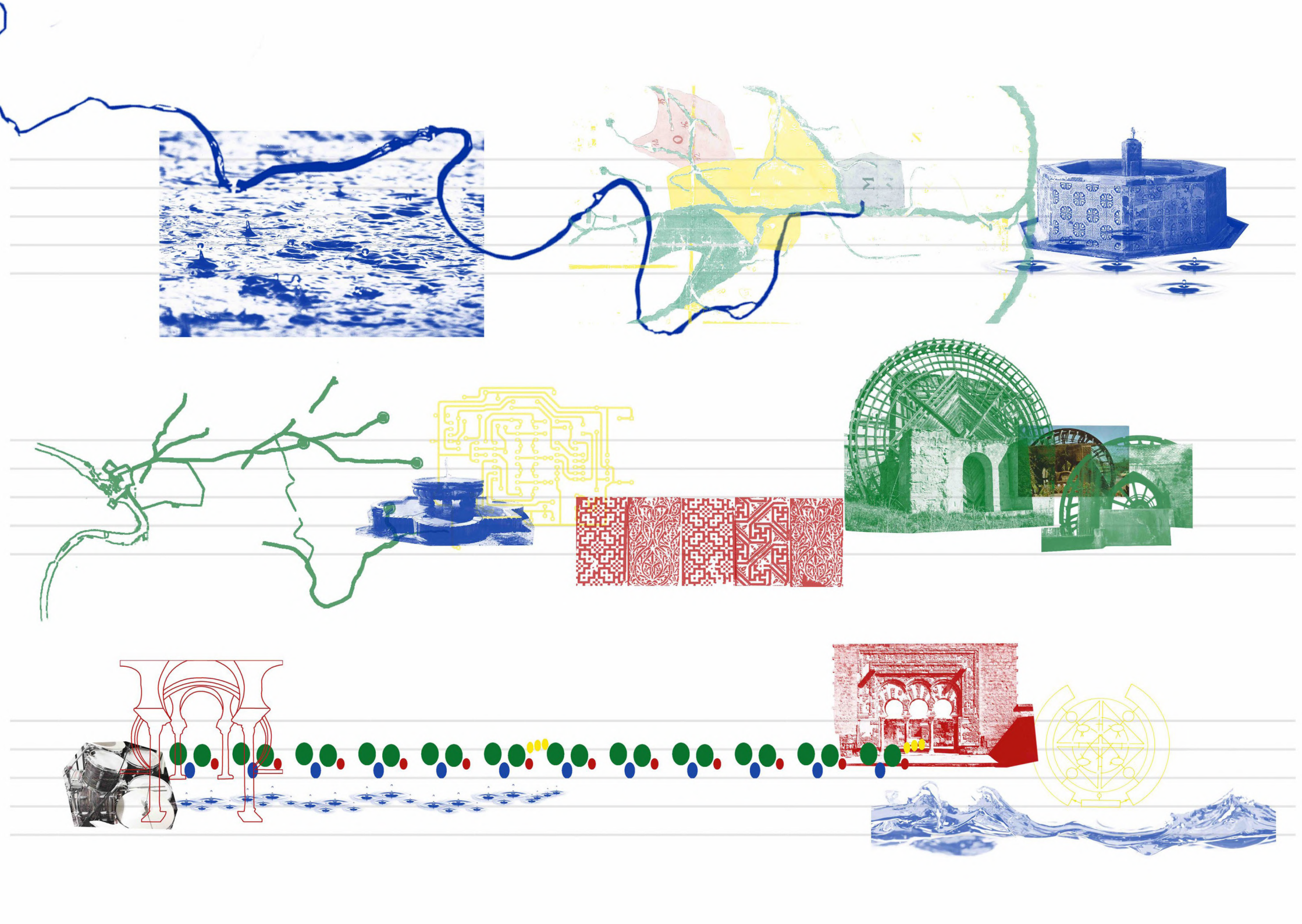
Kitab is also the title of a new series of pieces (2023) composed of textiles printed dye using natural pigments, botanical prints and cyanotypes, a photographic printing formula that reacts to light,taken from vegetation in the huertas around Alcantarilla, where the artist spent part of his childhood. As plant life meets the cyanotype, its undifferentiated borders become blue shadows and middle tones, that recall the enviroment of the huerta. There is no separation between vegetal and light, only interdependence. During the pandemic, Sandoval produced a series of six acrylic paintings on paper, Hayūlā (2021) as a practice of accessing the fanceful world of the orchard.

Lebrillos (2021) also emerges from this period of isolation, connecting the ceramic vessels the artist found in the Museo de la Huerta de Alcantarilla, with their cultural uses for mixing spices, cook, and clean as well as the tradition of care and repair that allowed these vessels' continued use for long periods. The Arab-inspired ornamentation that adorns their edges are visual descriptions of daily life at the orchard and a reminder that humans were entrusted as their custodians, according to the Quran.

Fayd (2023) is a new sculpture that circles back to the idea of circuitry and cybernetics through water. In this miniature fountain, uncomfortably small to bathe in or quench, Lorenzo addresses the classical model of divine emanation in the Quran. As scholar Ana R. González Sánchez states, *fayd* means emanation, "a concept according to which the cosmos is interrelated in all its realities, the letters with the numbers, the numbers with the elements, the elements with the planets, the planets with the spiritual entities of the higher worlds. Spiritual entities of the higher worlds."1 Inspired in the Murcian landscape, its ditches, an ataurique depicting the tree of life in the Alhambra, and a diagram by Stanford Beer, a twentieth-century cybernetics thinker and pioneer in systems theory, the ceramic fountain invites a sonic experience of reverence for water in the exhibition space, and as a movement of continuous flux that is recreated each passing moment.

In this exhibition, Sandoval's in-depth research practice and effort to translate divergent genealogies between computation, image production, and textile fabrication into intuitive and sonic experiences of anti-colonial, anti-racist, and interdependent environmental awareness marks a new chapter "Shadow Writing." It attempts to listen to the ineffable, to ways of knowing based on experience, experimentation, polyvocality, and positionality that require the affective labor of recognizing ourselves as simultaneously singular and multiple forms. This quality of expression, akin to German poet Rainer Maria Rilke's verses "Everything / is not itself." suggests a kind of non-identity of things in things, an irreducible certainty of beloging to one another and that could serve as a gap for other forms of governance.

1 GOZNÁLEZ SÁNCHEZ, Ana R., Tradición y fortuna de los libros de astromagia del Scriptorium Alfonsí. Disertación doctoral. Departamento de Filología Española de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid



Geometría del Agua, 2022
Impresión sobre papel wildprint cotton
82 x 112 x 4 cm

Geometría del Agua, 2022
Printing on wildprint cotton paper
82 x 112 x 4 cm

Vista de la exposición *Shadow Writing (Circuito/Irrigación),* Galería Artnueve, 2023

View of the exhibition *Shadow Writing (Circuito/Irrigación)*, Artnueve Gallery, 2023

Lebrillos, 2021
Acrílico sobre papel
32,5 x 40 x 4,5 cm (c/u)

Lebrillos, 2021
Acrylic on paper
32,5 x 40 x 4,5 cm (each)

Fayd, 2023
Fuente, cerámica esmaltada, bomba de agua y agua
54,3 x 29,2 x 1,6 cm

Fayd, 2023
Fountain, glazed ceramics, water pump and water
54,3 x 29,2 x 1,6 cm

Página siguiente
Vista de la exposición *Shadow Writing (Circuito/Irrigación),* Galería Artnueve, 2023

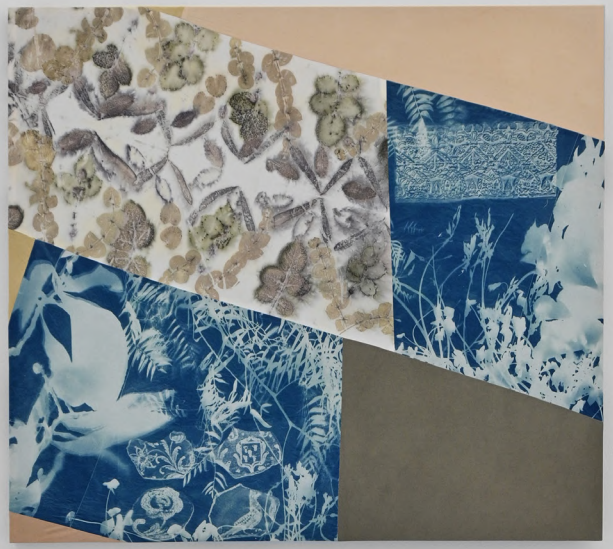
Next page
View of the exhibition *Shadow Writing (Circuito/Irrigación)*, Artnueve Gallery, 2023

Página anterior
Kitab, 2023
Cianotípica, impresión botánica y pigmento natural sobre tela de algodón
70 x 130 x 4 cm (c/u)

Previous page
Kitab, 2023
Cyanotype, botanical print and natural pigment on cotton canvas
70 x 130 x 4 cm (each)

Kitab, 2023
Cianotípica, impresión botánica y pigmento natural sobre tela de algodón
115 x 82,5 x 4 cm

Kitab, 2023
Cyanotype, botanical print and natural pigment on cotton canvas
115 x 82,5 x 4 cm



Kitab, 2023
Cianotípica, impresión botánica y pigmento natural sobre tela de algodón
90 x 95 x 4 cm

Kibab, 2023
Cyanotype, botanical print and natural pigment on cotton canvas
90 x 95 x 4 cm

Página siguiente
Hayūlā, 2021
Acrílico sobre papel
32,5 x 40 x 4,5 cm (c/u)

Next page
Hayūlā, 2021
Acrylic on paper
32,5 x 40 x 4,5 cm (c/u)

Lebrillos, 2021
Acrílico sobre papel
32,5 x 40 x 4,5 cm (c/u)

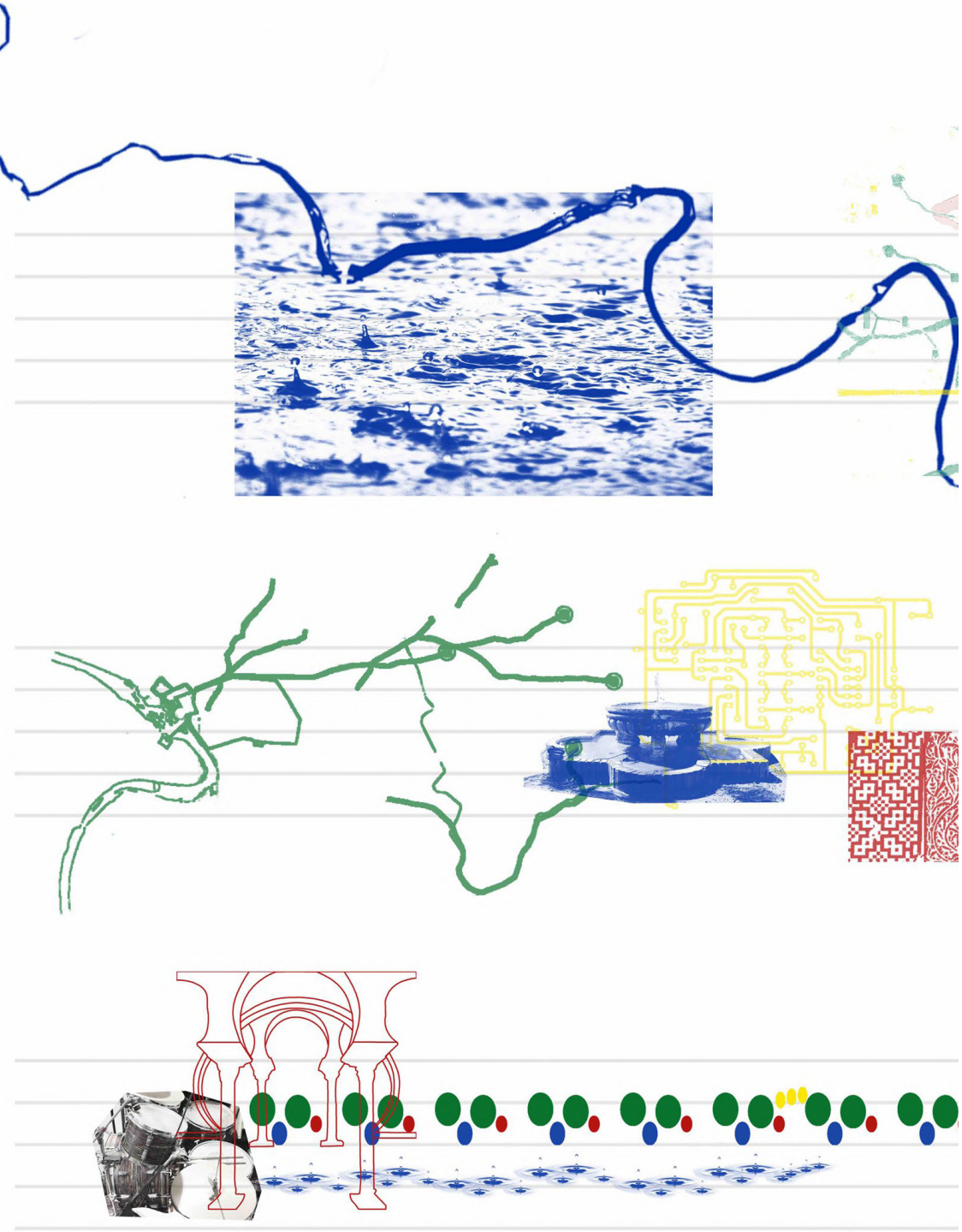
Lebrillos, 2021
Acrylic on paper
32,5 x 40 x 4,5 cm (each)

Shadow Writting (Geometría del agua / Dub version)

Pedro André

Performance “Shadow Writing (Geometría del agua / Dub version)”, compuesta a partir del archivo sonoro de “Shadow Writing (Geometry of Water)“ y con sonidos extrídos de la pieza Fayd.

Performance “Shadow Writing (Geometry of Water / Dub version)”, composed from the sound archive of “Shadow Writing (Geometry of Water)” and with sounds taken from the piece Fayd.



Lorenzo Sandoval

Madrid, 1980

Lorenzo Sandoval trabaja como artista, cineasta y curador. Licenciado en Bellas Artes por la UPV y es Master en Fotografía, Arte y Tecnología por la UPV (Valencia, España).

Ha ganado el premio de arte Generación 2017 presentado en La Casa Encendida (Madrid), así la V Beca DKV- Álvarez Margaride por Shadow Writing (Algoritmo / Quipu) en LABoral, Gijón, 2017.

Sandoval fue nominado al Berlin Art Prize en 2018 y al Premio Arte Contemporáneo Cervezas Alhambra en 2020. Ha presentado "Shadow Writing (Lace / Variations)" en Lehman + Silva Gallery en Porto y Nottingham Contemporary. Sandoval formó parte de "Canine Wisdom for the Barking Dog. Explorando las cosmologías sonoras de Halim El Dabh" comisariada por Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, Kamila Metwaly y Marie Helénè Pereira para Dak'art Biennale 2018. Sandoval estuvo como artista en residencia con Bisagra en Lima, culminando en una exposición en el Museo Amano de textil precolombino. Ha formado parte del Miracle Workers Collective, representando a Finlandia en la Bienal de Venecia 2019.

Ha presentado "Shadow Writing (Fábrica Colectiva)" en el IVAM Alcoi, una investigación sobre la colectivización de fábricas relacionadas con el sonido. En 2020 presentó la retrospectiva de 'Shadow Writing' con piezas de todos los capítulos del proyecto, comisariada por Emanuele Guidi en el Centro Párraga de Murcia. Ha sido parte de "Here History Began" en SAVVY Contemporary. Junto a Tono Vízcaino, han presentado Industria / Matrices, tramas y sonidos en el IVAM en 2021. Desde 2015, Sandoval dirige The Institute for Endotic Research.

Lorenzo Sansoval

Madrid, 1980

Lorenzo Sandoval is an artist, filmmaker and curator. He has a degree in Fine Arts from the UPV and a Master's in Photography, Art and Technology from the UPV (Valencia, Spain).

He has won the 2017 Generation art prize presented at La Casa Encendida (Madrid), as well as the V DKV- Álvarez Margaride Scholarship for Shadow Writing (Algorithm / Quipu) at LABoral, Gijón, 2017.

Sandoval was nominated for the Berlin Art Prize in 2018 and for the Cervezas Alhambra Contemporary Art Prize in 2020. He has presented "Shadow Writing (Lace / Variations)" at Lehman + Silva Gallery in Porto and Nottingham Contemporary. Sandoval was part of "Canine Wisdom for the Barking Dog. Exploring the sound cosmologies of Halim El Dabh" curated by Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, Kamila Metwaly and Marie Helénè Pereira for Dak'art Biennale 2018. Sandoval was an artist-in-residence with Bisagra in Lima, culminating in an exhibition at the Amano Textile Museum pre-columbian. He has been part of the Miracle Workers Collective, representing Finland at the 2019 Venice Biennale.

He has presented "Shadow Writing (Collective Factory)" at the IVAM Alcoi, an investigation into the collectivization of factories related to sound. In 2020, the retrospective of 'Shadow Writing' was presented with pieces from all the chapters of the project, curated by Emanuele Guidi at the Centro Párraga in Murcia. He has been part of "Here History Began" at SAVVY Contemporary. Together with Tono Vízcaino, they have presented Industria / Matrices, plots and sounds at the IVAM in 2021. Since 2015, Sandoval has directed The Institute for Endotic Research.

Coordinación — *Cordination*
Galería Artnueve

Artista — *Artist*
Lorenzo Sandoval

Texto — *Text*
Sofía Lemos

Edita — *Edit*
Galería Artnueve

Traducciones — *Translation*
Galería Artnueve

Diseño — *Design*
Julieta Varela

Fotografía — *Photography*
Clara Soriano
Julieta Varela
Natalia Sandoval