

work

MELISSA GUEVARA
selection
2009-2018

proyectos@melissaguevara.com
melissaguevara.com
thefiretheory.org

Starting from the premise of the human being as mind and body: including the spirituality; my work moves around the dissection of being as elements and of death as processes.

The body as matter, physical, chemical and mineral, elements; the essence of our brief corporality subscribed to the transformation of matter itself. The mind as consciousness of presence and existence; what stands us and defines us; and spirituality connected to the mind on rituals and processes that transcend the individual and collective memory of our own context and to those whom we exist with and after us.

On my practice to reflect about it I reach for paths of my own existence, life, religion, rituals, death, among others; as mere excuses and starting points to dissect. The used media depends of the project to make, having so far installations/interventions, video/video register, objects, among others.

links
(Click to open)

Contact
melissaguevara.com
proyectos@melissaguevara.com

The Fire Theory
thefiretheory.org
fb.me/firetheory

Partiendo de la premisa del ser como mente y cuerpo; incluyendo la espiritualidad; mi trabajo se mueve en la disección del ser como elementos y la muerte como procesos.

El cuerpo como materia, elementos físicos, químicos y minerales; la esencia de nuestra corporalidad finita suscrita a la transformación de la materia misma. La mente como conciencia de la presencia y existencia; lo que nos sostiene y define; y la espiritualidad ligada a la mente en rituales y procesos que trascienden la memoria individual y colectiva de nuestro propio contexto y a quienes existen con y después de nosotros.

En mi práctica para reflexionar recorro caminos de mi propia experiencia, vida, religión, rituales, muerte, entre otros; como excusas y puntos de partida para diseccionar. Los medios utilizados dependen del proyecto a realizar, teniendo hasta el momento instalaciones/intervenciones, video/video registro, objetos, entre otros.

Design and translations: The Fire Theory
Photos: The Fire Theory, Manuela Velazquez
Texts: DC/TFT, Melissa Guevara

All this works and material are protected under creative commons and cannot be modified, sold or used without permission of the author.

Melissa Guevara 2017 ©
The Fire Theory 2017 ©

EXVOTO
2009/ 2013

Variables measures
Installation. Clay and 501 bones.

I recognize in part the nexus that is generated between two elements that naturally are attracted, engaged and that according the time thy repel each other and finally get separated, as a link of tension proper of human nature, the tension between different standards of behavior, between those things we are taught in a religion or an institution like the army, rules that govern us and define us as individuals and we wear until expose the weakest, sensitive and vulnerable parts of our nature.

Reconozco en la pieza el nexo que se genera entre dos elementos que por naturaleza se atraen, se acoplan y conforme para el tiempo se repelen y separan, como un vinculo de tensión propio de la naturaleza humana; la tensión entre las diferentes normas de comportamiento, entre aquellas cosas que nos enseñan dentro de una religión o de una institución como el ejercito, normas que nos rigen y nos definen como personas y que nos desgastan hasta dejar al descubierto las partes mas débiles, sensibles y vulnerables de nuestra naturaleza.

Photo: The Fire Theory ©

I'm interested -as a fundamental characteristics- on the irony and beauty of the absurd. In this piece there are visible parts but also there are hidden parts, hidden under a violent transition process, given the characteristics of the material. We face shapes that suggest harmless characters that refer us metaphorically to the skin, that rots and falls revealing something dead.

Me interesan -como características fundamentales- la ironía y la belleza de lo absurdo. En esta pieza hay partes visibles pero al mismo tiempo ocultas bajo un proceso de transición violenta, dadas las características del materia. Nos enfrentamos a formas que nos sugieren personajes inofensivos que nos remiten metafóricamente a la piel que se pudre y cae dejando al descubierto algo muerto.

THIS IS NOT
2009

Variables measures
Human bones and clay

Work presented on Solo Exhibition "Equivalence Relation" Women in the Arts (MUA), Honduras. Photo: The Fire Theory. Photo: The Fire Theory ©

El ser humano dividido en cuerpo, mente y alma con mediciones variadas dado el material y sus cualidades físicas; medición del ser a través de sus mismos restos. Reflexión acerca de la temporalidad de las diferentes facetas y como estas son medidas y limitadas en si mismas.

The human being divided on body, mind and soul with variable measures due to the material and its physical qualities; measure of being itself through its own remains. Reflection about temporality of different phases and how those are measured and limited on themselves.

Variables measures
Objects. Hourglasses and human bone powder.

ANTHROPOMETRY

2012

12.48

2012

25x 20x 9cm
Object. Acrylic box and white ground.

The human skeleton is equivalent to approximately 12% of total body weight. From this I put it the equivalent of my weight, the representation of the structure that holds me, revealing our own mortality. I take the white ground; proper of the Salvadoran territory, the result of multiple volcanic eruptions and which is what makes up most of our land and our history, alluding to the belief that says "for dust you are and to dust you shall return."

El esqueleto humano equivale a aproximadamente el 12 % del peso total del cuerpo. A partir de esto pongo a la vista el equivalente de mi peso, la representación de la estructura que me sostiene, dejando en evidencia nuestra propia mortalidad. Tomo la tierra blanca; propia del contexto salvadoreño, pues esta es resultado de las múltiples erupciones volcánicas y que es lo que forma la mayor parte de nuestro suelo y nuestra historia; aludiendo así a la creencia que dice "pues polvo eres, y al polvo volverás".

UNTITLED

2013

I refer to an arid land, unable to existence and subsistence. Taking advantage of the volatility of the material, getting involved the viewer, inviting you to walk through this space, as a subtle reminder of the ephemeral condition we have as temporary humans.

Hago referencia a un terreno árido; imposibilitado para la existencia y subsistencia. Aprovechando la volatilidad del material, involucro al espectador, invitándolo a caminar por este espacio, como un recordatorio sutil de la condición efímera, que tenemos como seres humanos temporales.

Variables measures
Video. 00:09:17 16:9 HD.
Installation and video. Floor completely covered with white ground.

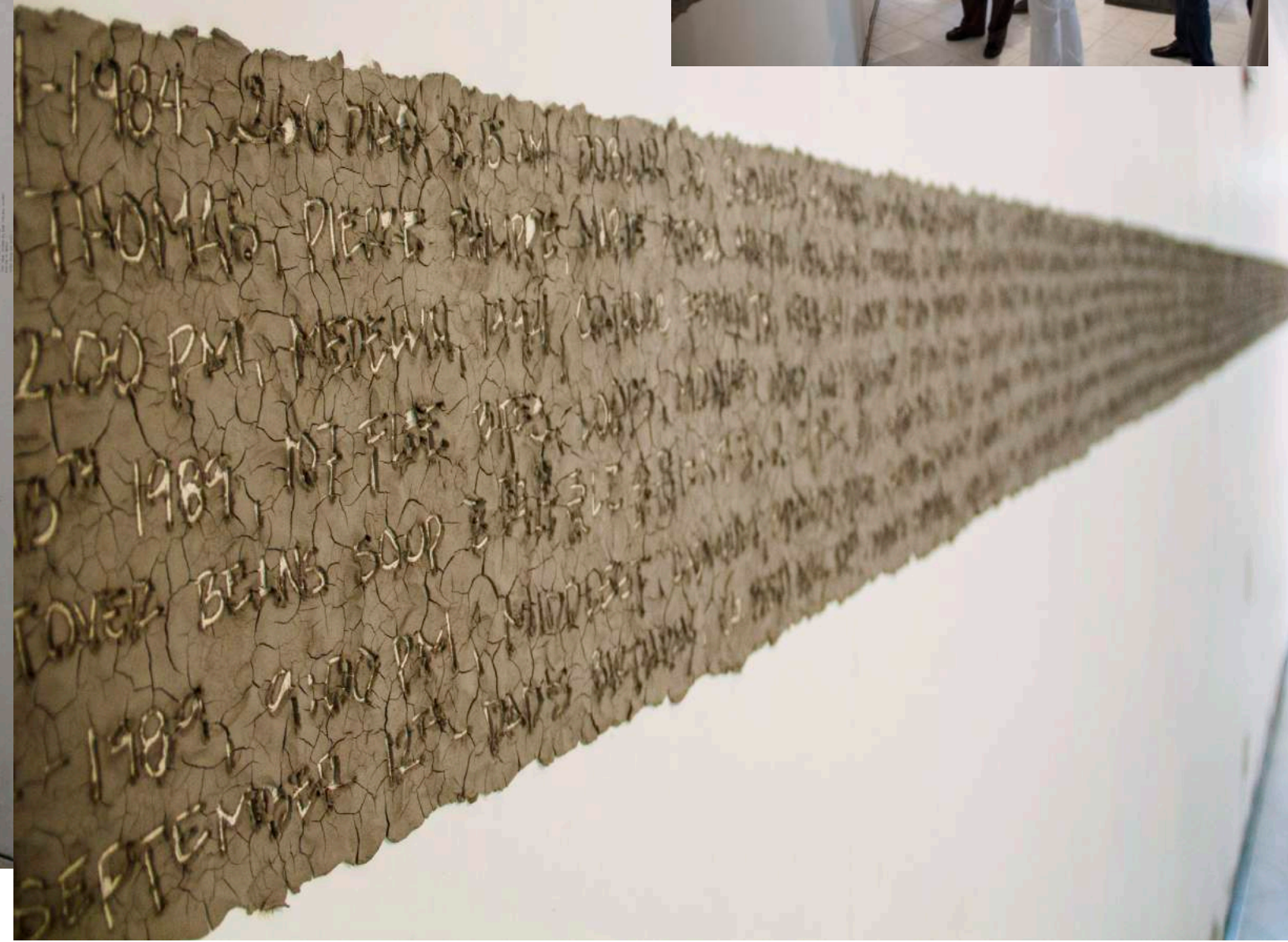
[WATCH ONLINE]

Photo: The Fire Theory ©

Photo: Andres Monzón.

[WATCH ONLINE]

ILLUSORY CONDUCTIONS

2014

Autobiographical/anecdotal data, that can create relationships or become triggers in a line of horizon giving the feeling of a landscape. A landscape of our own journey, our own history.

Datos autobiográficos/anecdóticos, que puedan crear relaciones o que se vuelvan detonantes en una línea de horizonte dándonos la sensación de paisaje, un paisaje de nuestro propio recorrido, de nuestra propia historia.

Variables measures.
Intervention on wall. Ink.
Phrases and words I just remember from along my life, written on the wall, making an horizon.

Remains intended to highlight the need for permanence and transcendence beyond ourselves, through data that are representative for each person. Considering the other as part of ourselves, this project consists of different people represented in each written on clay unburned line.

Restos pretende destacar la necesidad de permanencia y trascendencia mas allá de nosotros mismos, a través de datos que son representativos para cada persona. Tomando en cuenta al otro como parte de nosotros mismos, este proyecto esta formado por diferentes personas representadas en cada línea escrita sobre el barro sin quemar.

REMAINS

2014

Variables measures.
Intervention on wall. Raw clay with words written on it.
Dates and data handwritten on the fresh mud.

Acknowledgements: Andrés Monzón-Aguirre, Maya Bush, Emma C. Cook, Avi Farber, Madé Spencer-Castle, Loius- Thomas Pérez, Nanao Tsukuda.

INFLECTION POINT
2014

CIRCUM
2014

Serie Relics

Reliquias son aquellos remanentes de una persona que son guardados y cuidados como objetos valiosos y de veneración. Estas provienen por lo general de personajes que han sido de fuerte influencia sobre todo en el ambito religioso.

En este proyecto tomo partes humanas y las convierto a través de un proceso de "dorado" (partes aparentemente insignificantes y al mismo tiempo vitales) y las convierto en reliquias, en objetos valiosos. Sin embargo, estos restos provienen de personas sin nombre, edad o sexo; que en vida y ahora sin ella son desconocidos e irrelevantes para el sistema nacional. A través de esto pretendo reflexionar acerca de la presencia y existencia de estos personajes sin nombre y como trascienden la presencia física y la memoria a través de un objeto como una reliquia.

Relics are the remnants of a person who are kept and cared for as valuable objects and veneration. These usually come from characters who have been strongly influenced especially in the religious realm.

In this project I take human parts and turn them into a process of "gold" (seemingly insignificant and at the same time vital parts) and turn them into relics, into valuable objects. However, these remains come from people with no name, age or sex; that in life and now without it are unknown and irrelevant to the national system. Through this I intend to reflect on the presence and existence of these unnamed names and how to transcend physical presence and memory through an object as a relic.

Photo: The Fire Theory ©

I AM STILL ALIVE

2015

24" x 36"
Photo on cotton paper

I AM STILL ALIVE

2015

Object.
Engraved bone. Sand blasting.

This project takes the quote of the artist On Kawara, under his same premise of reaffirm and make awareness of life itself and existence. On this case being me the mean of dissemination, having the quote "I am still alive" tattooed on an area of my body anybody around could see.

Este proyecto retoma la frase del artista On Kawara, bajo su misma premisa de reafirmar y hacer consciente el hecho de la propia vida. En este caso siendo yo el medio de difusión, teniendo la frase "I am still alive" tatuada en una zona donde cualquiera a mi alrededor pueda verlo.

EL SIGNIFICADO DE AUSENCIA

Photo: The Fire Theory ©

Still de video. Visita al Cementerio Municipal "La Bermeja" (centro de San Salvador, El Salvador) Proceso de enterramiento de las personas que no son reconocidas.
Video stil. Visit to the Municipal Cemetery "La Bermeja" (downtown San Salvador, El Salvador) Process of burial of anonymous persons not recognized.

Video
Proyecto de investigación en proceso.
2015-ONGOING

[WATCH ONLINE]

The life of every person, is formed of a succession of losses and separations that they remember consciously or unconsciously the precariousness and provisional nature of any link and of any reality; making us conscious of the life itself.

Initially this project was born of interest in the investigation of the processes of death/burial in different fields, visions and perceptions; understanding it as a ritual process, particularly and structured.

I am interesting in problematize and discuss the social processes that happen around death, see the burial process as a mathematical process in essence, that allows me reflect about the processes rituals around this phenomenon and the appreciations of each person to face this and or the absence thereof.

La vida de toda persona, está formada de una sucesión de pérdidas y separaciones que le recuerdan consciente o inconscientemente la precariedad y provisionalidad de todo vínculo y de toda realidad; haciendonos conscientes de la vida misma.

Inicialmente este proyecto nace del interés en el proceso de enterramiento del ser humano en diferentes ámbitos, clases sociales, visiones y percepciones. Entendiéndolo como un proceso ritual, particular y estructurado.

Me interesa problematizar y discutir los procesos sociales que se producen en torno a muerte, ver el proceso de enterramiento como un proceso matemático en esencia, que me permite reflexionar sobre los procesos rituales en torno a este fenómeno y las apreciaciones de cada persona para hacer frente a este y/o la ausencia del mismo.

Photo: Jan Inge Haga ©

Photo: The Fire Theory ©

ENTRE LAS AGUAS

2017

Video. 9:12 min.

[WATCH ONLINE]

Utilizo el barro, en esta ocasión propio de la zona del lago Atitlán, como una imagen poética de creación, limpieza, destrucción, transformación a través del agua.

Reflexionando acerca de la disolución de las raíces indígenas del territorio salvadoreño y como estas se han perdido con el paso del tiempo y las generaciones.

I use mud, this time in the area of Lake Atitlán, as a poetic image of creation, cleaning, destruction, transformation through water.

Reflecting on the dissolution of the indigenous roots of the Salvadoran territory and how these have been lost with the passage of time and generations.

PARALELISMO

2017

Intervention. Downtown San Salvador
Photographic documentation. Triptych. 100 x 67 cm each.

Photo: The Fire Theory

[WATCH ONLINE]

Intervención que trasgrede el espacio, liberando al peatón y generando un derecho al espacio compartido. Invitándolo al libre acceso a las diferentes dinámicas propias del centro y a los edificios emblemáticos del Centro Histórico, recordando que estos son de la gente, de la población general, que es la que debe tener acceso y derecho a transparencia y conocimiento para generar reflexiones acerca de nuestro propio contexto y realidad. Dando al peatón/ a la persona, insumos para repensar su propia condición de ciudadano como parte de la dinámica de la sociedad.

Intervention that transgresses space, freeing the pedestrian and generating a right to shared space. Inviting him free access to the different dynamics of the center and the iconic buildings of the Historic Center, remembering that these are people from the general population, which is what should have access and the right to transparency and knowledge to generate reflections on our own context and reality. Giving the pedestrian / a person, supplies to rethink their own status as citizens as part of the dynamics of society.

Photo: ADAPTE

Photo Sketch: The Fire Theory

YUNQUE Y MARTILLO

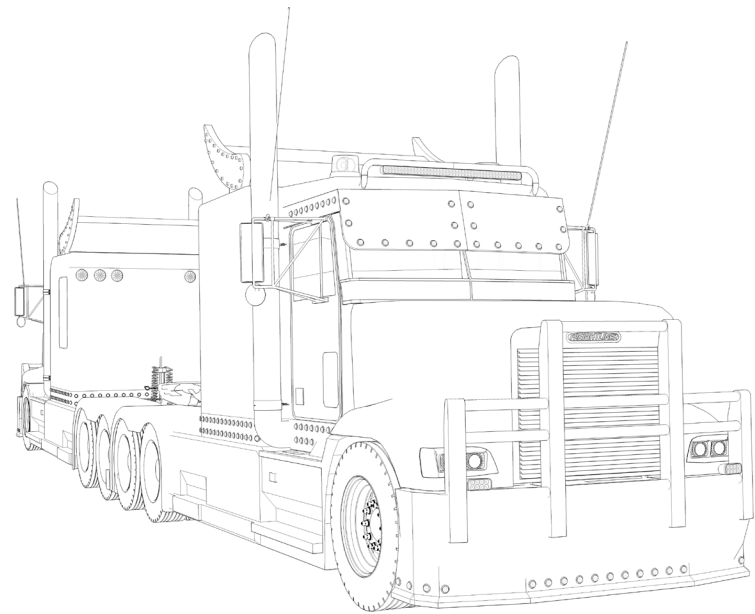
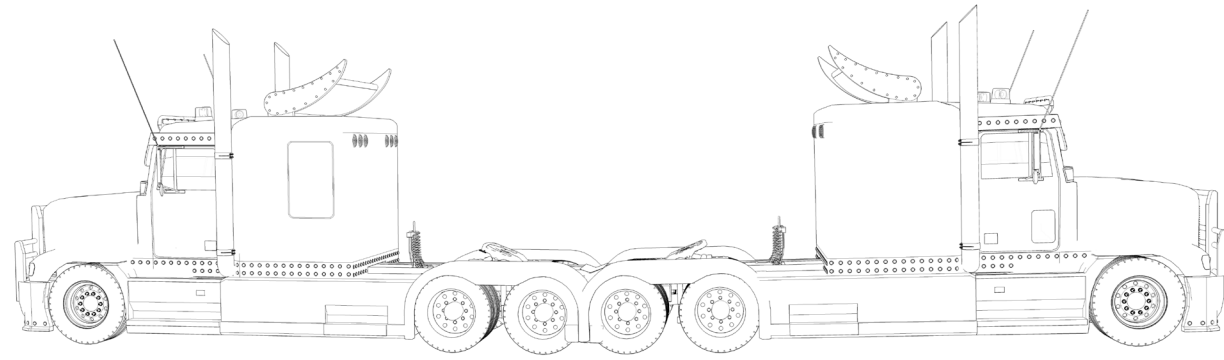
2017- Ongoing project

En 1981, en la zona de Morazán se realizó una de las mayores masacres cometidas por las fuerzas militares contra población civil. Exactamente los días 10, 11 y 12 de diciembre, la masacre abarcó varias zonas pero se le conoce como Masacre del Mozote porque fue ahí donde se encontraron más cuerpos sin vida, en su mayoría de niños. El Gobierno salvadoreño, por su parte, negó la masacre durante años, pero gracias al apoyo de diferentes instituciones la masacre fue comprobada. Sin embargo, ya no se niega la masacre, pero el Gobierno afirma que los archivos militares de aquella época se han extraviado o han desaparecido, y que es imposible establecer quién o quiénes ordenaron la masacre, y que aunque se lograra determinar responsables, estos están amparados por la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, y que, por lo tanto, no pueden ser juzgados.

El proyecto consiste en traer un camión de volteo lleno de tierra del Mozote y colocar la tierra frente al Palacio Nacional en el Centro Histórico el día que inició la masacre (10 de diciembre de 2017) y dejarlo ahí los 3 días que esta duró. Me interesa el gesto que nos recuerde el pasado, la memoria histórica y la presencia de aquellos que murieron y que quedó impregnada en la tierra que absorbió la sangre y los restos que quedaron. Hacer memoria de hechos que han quedado impunes, y como salvadoreños ser capaces de recordar, analizar y cuestionar nuestra realidad; porque la situación de violencia que vivimos es nuestra responsabilidad mientras como individuos dentro de una sociedad no decidamos cambiarla.

In 1981, in the area of Morazán, one of the largest massacres committed by the military against civilians was carried out. Exactly on December 10, 11 and 12, the massacre covered several areas but it is known as the Mozote Massacre because it was there where more bodies were found dead, mostly children. The Salvadoran government, for its part, denied the massacre for years, but thanks to the support of different institutions the massacre was proven. However, the massacre is no longer denied, but the Government affirms that the military archives of that time have disappeared, and that it is impossible to establish who or who ordered the massacre, and that even if it was possible to determine responsible, they are covered by the Law of the General Amnesty for Peacebuilding in 1993, and that therefore they can not be tried.

The project consists of bringing a full-blown dump truck from the Mozote and placing the land in front of the National Palace in the Historical Center the day the massacre began (December 10, 2017) and leave it there for the 3 days it lasted. I am interested in the gesture that reminds us of the past, the historical memory and the presence of those who died and that was impregnated in the land that absorbed the blood and the remains that remained. Make memories of events that have gone unpunished, and as Salvadorans being able to remember, analyze and question our reality; because the situation of violence that we live is our responsibility while as individuals within a society we do not decide to change it.

First tests [WATCH ONLINE]

Es una lucha de poderes que se anulan mutuamente, son dos polos halando en direcciones opuestas que no llegan a ningún lado; por un agente que los une, que los retiene, los atrapa y los anula. Que sucede cuando los poderes se anulan, cuando no se lucha por un motivo en comun; la fuerza y el intento de movimiento solo levanta polvo y se vuelve obsoleto.

El proceso de producción consta de boceteria, pruebas, el objeto que unira las partes de los camiones y un video.

It is a power struggle that cancel each other, are two poles pulling in opposite directions do not go nowhere; by an agent that unites them, that holds them, traps them and annuls them. What happens when the powers are annulled, when there is no fight for a common motive; the strength and the intent of movement it only raises dust and becomes obsolete.

The production process consists of sketches, proofs, the object that will unite the parts of the trucks and a video.

SEMBLANCE

El Salvador, 1984.

Vive y trabaja en El Salvador; miembro de The Fire Theory.

Partició en el Programa de Residencias Chichicaste, Panajachel, Guatemala, Campos de Gutierrez en Medellin, Colombia y en Taller 7 en la misma ciudad y realizó las exposiciones individuales "Conjunciones Ilusorias", Lokkus Arte Contemporáneo, Medellín, Colombia; "Antropometría", Centro Cultural de España, San Salvador, El Salvador y "Relación de Equivalencias", Mujeres en las Artes, Tegucigalpa, Honduras.

Reciente participación en la exhibición de The Fire Theory "Dios, Unión, Libertad" Prosjektrom Normanns. Stavenger, Noruega y otras exhibiciones como "First Day of Good Weather". Sies + Höke Galerie. Düsseldorf, Alemania; "From the intangible to the tangible" Experimental Video Screening, Kunstraum Walcheturm, Zurich 2015; TROPICAL INTERZONE.

A fictional construction about exotism and tropicalism. Tart Galley, Zürich; Técnicas de Escape. Siete artistas en El Salvador contemporáneo. Sala de arte Suramericana. Medellín, Colombia y "Relocating Sal", Marte Contemporáneo, Viena, Austria. VIII Bienal de Artes Visuales del Istmo Centroamericano, Museo de Arte Contemporáneo, Panamá; "Transmigraciones", Centro Cultural de España, San Salvador, El Salvador/ Mujeres en las Artes, Tegucigalpa, Honduras y seleccionado para el Programa de Exhibiciones "El Cambio". Banco Mundial, Washington y Paris (obra en colectivo), entre otras.

Premios en X Arte Joven, Centro Cultural de España y SUMARTE 2010 y 2011, Museo de Arte de El Salvador.

El Salvador, 1984.

Lives and works in El Salvador; formal member of The Fire Theory

Has participated in the Residency Program Chichicaste, Panajachel, Guatemala, Campos Gutierrez in Medellin, Colombia and Workshop 7 in the same city and performed the solo exhibitions "Illusionary Conjunctions" Lokkus Contemporary Art, Medellin, Colombia; "Anthropometry", Cultural Center of Spain, San Salvador, El Salvador and "Relation of Equivalences", Women in the Arts, Tegucigalpa, Honduras.

Recent participation in the exhibition of The Fire Theory "God, Union, Liberty" Prosjektrom Normanns. Stavenger, Norway and other exhibitions such as "First Day of Good Weather". Sies + Höke Galerie. Düsseldorf, Germany; "From the intangible to the tangible" Experimental Video Screening, Kunstraum Walcheturm, Zurich; TROPICAL INTERZONE

A fictional construction about exoticism and tropicalism Tart Galley, Zürich; Escape techniques, Seven artists in contemporary El Salvador Art room Suramericana. Medellín, Colombia and "Relocating Sal", Contemporary MARTE, Vienna, Austria; VIII Biennial of Visual Arts of the Central American Isthmus, Museum of Contemporary Art, Panama, "Transmigraciones", Cultural Center of Spain, San Salvador, El Salvador / Women in the Arts, Tegucigalpa, Honduras and selected for the "El Cambio" Exhibition Program, World Bank, Washington and Paris (collective work), among others.

Awards in X Youth Art, Cultural Center of Spain and SUMARTE 2010 and 2011, Museum of Arts of El Salvador.