

[Music]

Aran Lozano you are, let's say, 50% of Amarist, with your partner Clara Campo, and the first thing that I would like you to explain is what are we doing here in a quarry in Gelsa, a quarry of alabaster which is closely related to your artistic production.

It is a site of inspiration and the place where we extract part of the raw material for our work, especially the work that we are currently focused which is called "Aqua Fossil", and with which we try to give another materiality to this rock.

Aqua Fossil is the result of a whole research and work process of the last three years, where we've been focused on the study of alabaster: its geological formation, its process of extraction and transformation.

And, Metamorphosis is a Land Art project where we have introduced sculptures of our Aqua Fossil work in natural landscapes where water has caused a change. We have materialized the project through ephemeral moments recorded in images and videos that are available in the digital exhibition www.aquafossil.com

[Music]

What singularities does this stone have? I don't know if it is malleable, if it is easy to tart...

The main property of the alabaster stone is that it is translucent. Is also quite soft, that allows to carve it easily, and at a conceptual level it fascinated us that it is made up of only two molecules: calcium sulfate and water.

Almost 50% of the Alabaster is water and that inspired us conceptually to illustrate a world where fresh water has ceased to exist in liquid state, becoming a fossil from the past.

Traditionally Alabaster has always been worked in the same way: in small sizes, turned or appeased. Removing material to give a final shape.

We have invented a new way of working it, we destroy it and rebuild it, from the inside out. This allows us to generate totally organic forms that evoke the movement of water and put led technology in the interior to illuminate our pieces in any way we can imagine.

[Music]

Where can your art be seen?

Now it can be seen at Priveekollektie Gallery in The Netherlands and in the digital exhibition metamorphosis at www.aquafossil.com

This digital exhibition is curated by the Pablo Serrano Museum in Zaragoza, Spain.

And next year, in December 2023, we will have a physical exhibition in the museum that will be a great ambitious installation. The exhibition will feature an immersive installation with sculptures and digital video images to transfer the spectator to the quarry or to these ephemeral landscapes where we have acted. We can't say much yet because there are still many things to talk about, we have to think about it a lot but yes we want to do something different to surprise the visitor.

How long have you been obsessed with alabaster? How is the creative process? because with your partner Clara I don't know if always the same ideas converge or if you have sometimes different modes of expression...

Obsessed maybe three years, but it has always been part of our work, that is, from our first designs back in 2016. In the end it is a typical material from Aragon and it has always fascinated us.

The process with Clara is easy in the sense that sometimes one has an idea and the other polishes it, or vice versa. Sometimes I tell a story and she puts it into words, or shapes, or vice versa. We are polishing the forms, correcting things, until the end result. I think that it is more complete to work in duo and

it's a nice process.

[Music]

And have you both always been interested in the crafts? When you were little, did you have an interest on metals, stones, or ceramics?

Here we come from two different worlds. Clara comes from a more academic world and she is an architect, and I come from an artisan world that has always had very present the craft. My father was a craftsman and he has always made me value highly the traditional way of working a material, the affection and the passion that you put into it, etc.

At Amarist we embrace the whole spectrum of creation as much as we can. From the concept to the final execution of the piece, and that gives us a little more satisfaction. Sometimes it complicates things logistically and at the level of infrastructure, but hey, it gives us a little more ownership to what we do.

[Music]

I also wanted to ask you about those other Amarist projects, Welcome was one of the ones that attracted the most attention and stirred the most consciences.

Yes, Welcome was a response to the drama of the migratory flow from Syria to Europe during the War and the policies that Europe adopted as a whole.

We did a project that came to talk about the symbols we have in society. What we wanted was to change the meaning of a piece of concertina that serves to divide and turn it into an object to unite.

We cut hundreds of meters of concertina, the same concertina that was installed in Hungary to prevent the passage of refugees, and we made a collection of solidarity jewelry where all the benefits went to UNHCR.

We also made an installation at the Art New York fair in 2017, a project supported by UNHCR United States.

In these exhibitions the public applauds you, cries or insults you. But that is also the underlying meaning, the fact that it stirs you inside, that it makes you think, that it makes you feel uncomfortable in some way.

It is great to put a work of art in a public space and generate a discussion between people who don't know each other.

It happened to us the last time we exhibited Welcome in Washington DC, the political capital of the United States, and it was very interesting because in the end the United States is a country made of immigrants where different nationalities meet, with different backgrounds, debating their own inconsistencies as immigrants. Some want to deny others the opportunities they had just to not change the status quo, and those discussions that arise on the ground are interesting.

[Music]

What will we see next?

Every time we come to a quarry we are inspired by the cuts, the rock, it is like a martian landscape. We want to do a bit more crazy, bigger and bold work, recreate unknown natures, continue to explore and walk our journey in the world.

[Music]

SPANISH

[Música]

Arán Lozano eres digamos que el 50% de Amarist con tu compañera Clara Campo y me gustaría que lo primero que me explicarás fuera que hacemos aquí en una cantera en gelsa una cantera de alabastro que está muy relacionado con vuestra producción artística.

Es un sitio de inspiración y el lugar donde sacamos parte de la materia prima de nuestra obra, especialmente del trabajo que estamos centrados actualmente que se llama "Metamorfosis", y con el que intentamos dar otra materialidad a esta Roca.

Metamorfosis es el final de todo un proceso de trabajo de los últimos tres años, donde hemos estado enfocados en el estudio de alabastro: desde su formación geológica, su proceso de extracción y de transformación.

Metamorphosis es un proyecto Land Art donde hemos introducido esculturas de nuestro trabajo en entornos naturales característicos donde el agua ha ocasionado un cambio en el medio. Hemos materializado el proyecto mediante momentos efímeros grabados en imágenes y audiovisuales que están disponibles en la exposición digital www.aquafossil.com

[Música]

**Qué singularidades tiene esta piedra tan Aragonesa?
No sé si es maleable, si es fácil de tartar...**

La principal propiedad de la piedra del alabastro es que es translúcida. Tiene una dureza bastante blanda que permite la talla fácilmente, y a nivel conceptual lo que nos gustó y nos fascinó para todo el concepto artístico es que está formada por tan sólo dos moléculas: sulfato de calcio y agua.

Casi el 50% del Alabastro es agua y eso nos fascinó conceptualmente para ilustrar un mundo donde el agua ha dejado de existir

en el formato que la conocemos convirtiéndose en un fósil del pasado.

Tradicionalmente el Alabastro siempre se ha trabajado de la misma manera: en tallas, torneados o aplacados. Quitando material para dar una forma final.

Nosotros hemos inventado una nueva manera de trabajarlo, lo destrozamos para volverlo a construir, de dentro hacia fuera. Esto nos permite, aparte de generar formas totalmente orgánicas que evocan ese movimiento del agua, poner en el interior tecnología led para iluminar cualquier forma que nos podamos imaginar.

[Música]

Dónde se pueden ver o se han podido ver algunas piezas de estas de este alabastro abstracto que trabajáis?

Ahora se pueden ver en la exposición digital metamorfosis en www.aquafossil.com

Esta exposición digital la hacemos de la mano del museo Pablo Serrano de Zaragoza, España.

Y el año que viene, en Diciembre 2023, haremos una exposición física en el museo que será una gran instalación ambiciosa. La exposición contará con una instalación inmersiva con piezas físicas y videoimágenes digitales para trasladar al espectador a la cantera o en estos paisajes efimeros donde hemos actuado. No podemos contar mucho porque hay muchas cosas que hablar aún, tenemos que darle muchas vueltas pero sí que queremos hacer algo diferente y que desde luego sorprenda al visitante.

Cuánto tiempo lleváis obsesionados con el alabastro? Cómo es el proceso creativo? porque con tu compañera Clara no sé si siempre convergerán las mismas ideas y tendréis a veces modos de expresión distintos

Obsesionados llevamos unos tres años, pero siempre ha formado parte de nuestra obra, o sea desde nuestros primeros diseños allá 2016. Al final es un material típico de Aragón

y siempre nos ha fascinado.

El proceso con Clara es fácil en el sentido de que a veces uno tiene una idea y el otro la pule, o viceversa.

A veces yo cuento una historia y ella le pone palabras, o formas, o al revés. Vamos puliendo las formas, corrigiendo cosas, hasta dar con el resultado final. Yo creo que es más completo trabajar en dúo y es bonito.

[Música]

Y también a los dos os ha interesado desde siempre lo que es el trabajo artesanal, yo no sé si de pequeño tenías fijación por la forja, la piedra, o la cerámica...

Aquí venimos como de dos mundos diferentes. Clara viene de un mundo más académico y es arquitecta, y yo vengo de un mundo que siempre ha tenido muy presente la artesanía. Mi padre era artesano y siempre me ha hecho valorar mucho los oficios, la manera tradicional de trabajar un material, el cariño y la pasión que le pones, etc

En Amarist abrazamos casi siempre que podemos todo el espectro de la creación, desde el concepto a ejecución final de la pieza, y eso nos da un poco más de satisfacción. A veces lo complica logísticamente y a nivel de infraestructura, pero bueno, nos da un poco más de propiedad a lo que hacemos.

[Música]

Te quería preguntar también por esos otros proyectos de Amarist, Welcome fue uno de los que más llamó la atención y que más conciencias revolvió.

Si, Welcome fue una respuesta al drama de flujo migratorio de Siria a Europa durante la Guerra y las políticas que adoptaba Europa como conjunto.

Hicimos un proyecto que venía a hablar de los símbolos que tenemos en la sociedad. Lo que queríamos era cambiar significado de un trozo de concertina que sirve para dividir y convertirlo en un objeto para unir.

Troceamos cientos de metros de concertina, la misma concertina que se instaló en Hungría para para impedir el paso de refugiados, y hicimos una colección de joyería solidaria donde todos los beneficios iban para UNHCR.

También hicimos una instalación en la feria Art New York en 2017, proyecto apoyado por UNHCR Estados Unidos.

En estas exposiciones el público te aplaude, llora o te insulta. Pero eso también es el sentido de fondo, el hecho de que revuelva por dentro, que te haga pensar, que te haga sentir incómodo de algún modo.

Nos realiza poner una obra de arte en un espacio público y que genere una discusión entre personas que no se conocen de nada.

Nos pasó la última vez que expusimos Welcome en Washington DC, capital política de Estados Unidos, y fue muy interesante porque al final Estados Unidos es un país formado por inmigrantes donde se encuentran distintas nacionalidades, con distinto background, debatiendo sobre esto de sus propias incongruencias como inmigrantes. Algunos quieren denegar a otros las oportunidades que ellos han tenido para no cambiar el status quo, y esas discusiones que surgen in situ son interesantes.

[Música]

Que será lo próximo que veamos?

Cada vez que venimos a una cantera nos inspira ver los cortes, la roca, es como paisaje Marciano. Queremos hacer cosas un poco más extravagantes, naturalezas desconocidas, explorar y seguir andando por el mundo.

[Música]