

PILAR COSSÍO
ILLUMINATIONS

PILAR COSSÍO
ILLUMINATIONS

Les États Transitifs

Journal de la Seine

Les États Transitifs /Journal de la Seine /París

El proyecto fotográfico que Pilar Cossío presenta en esta exposición, está constituido por una serie de trabajos en torno al Sena, *Rêveries*, en el más puro sentido del término baudeleriano, la experiencia del paseante que se abandona a las fantasmagorías del lugar, a sus ensoñaciones, bajo el título *Journal de la Seine*.

“La facultad de soñar es una facultad divina y misteriosa, pues es a través del sueño que el hombre se comunica con el mundo que le rodea”.
Charles Baudelaire

Pilar Cossío siempre ha sabido combinar el ser una artista contemporánea con su vocación de viajera y nómada.

Transitando a menudo lugares extremos y, como Lord Dunsany confesó: “no la empujaban a sostener sus fábulas y sus obras la certeza y el fragor de lo vivido, sino la neblina de lo soñado”.

Los sueños de Pilar Cossío prefiguran en su obra la verisimilitud del objeto. Homero dice de Ulises que estaba al borde de descubrirse o desvelarse, de llegar a su esencia y ser enteramente Ulises.

Pilar casi se desvela... Y es.

Los tejidos, las imágenes y urdimbres, los artefactos debidos a la mente y a la mano de Pilar Cossío brillan emergentes, como algo extraordinario, que al desenmascararse de toda realidad conciben lo inconcebible, la realidad palpable, crecida dentro y más allá de las apariencias.

El peregrinaje no solo físico sino también espiritual que Pilar realiza ahora con su serie de obras *Journal de la Seine*, es una nueva etapa en su personal elaboración del lenguaje.

El entramado conceptual está en este caso, relacionada con lo que William James denomina “estados transitivos de la mente”, La fotografía como idea, resultado de una profunda introspección de la naturaleza de dichos “estados”, refleja prodigiosas capturas del pensamiento “en vuelo”. Consiguiendo “imágenes” fijas, solo en apariencia, de estas fases fugitivas de la mente.

En estas obras, en las que la metalepsis y/o la metonimia confieren su identidad primordial, la idea de tránsito, la itinerancia, sobreviven a pesar de su migración al ámbito de lo real.

Esta vez sus inéditos desplazamientos tienen lugar en París, su ciudad, y más concretamente cerca de su río, el Sena, que, como ocurriera durante su estancia en Londres (1988-1990) con el Támesis, se convierte en el centro de sus indagaciones.

Le projet photographique que Pilar Cossío présente dans ce projet consiste en une série de travaux autour de la Seine, *Rêveries*, au sens le plus pur du terme baudelairien, l'expérience du passant qui s'abandonne à la fantasmagorie du lieu, à ses rêveries, sous le titre *Journal de la Seine*.

"La faculté de rêver est une faculté divine et mystérieuse, car c'est par le rêve que l'homme communique avec le monde qui l'entoure".

Charles Baudelaire

Pilar Cossío a toujours su concilier son statut d'artiste contemporaine avec sa vocation de voyageuse et de nomade.

Elle a souvent parcouru des lieux extrêmes et, comme l'a avoué Lord Dunsany, "elle n'était pas poussée à soutenir ses fables et ses œuvres par la certitude et le vacarme du vécu, mais par la brume du rêvé".

Les rêves de Pilar Cossío préfigurent dans son œuvre la vraisemblance de l'objet. Homère dit d'Ulysse qu'il était sur le point de se découvrir ou de se dévoiler, d'atteindre son essence et de devenir entièrement Ulysse.

Pilar est presque dévoilé... Et elle l'est.

Les tissages, les images et les trames, les artefacts dus à l'esprit et à la main de Pilar Cossío resplendissent, comme quelque chose d'extraordinaire, qui en se démasquant de toute réalité conçoivent l'inconcevable, la réalité palpable, cultivée dans et au-delà des apparences.

Le pèlerinage non seulement physique mais aussi spirituel que Pilar entreprend maintenant avec sa série d'œuvres *Journal de la Seine* est une nouvelle étape dans son élaboration très personnelle du langage.

Le cadre conceptuel est, dans ce cas, lié à ce que William James appelle les "états transitifs de l'esprit". La photographie en tant qu'idée, résultat d'une profonde introspection sur la nature de ces "états", reflète des captures prodigieuses de la pensée "en vol". en obtenant des "images" fixes, seulement en apparence, de ces phases fugitives de l'esprit.

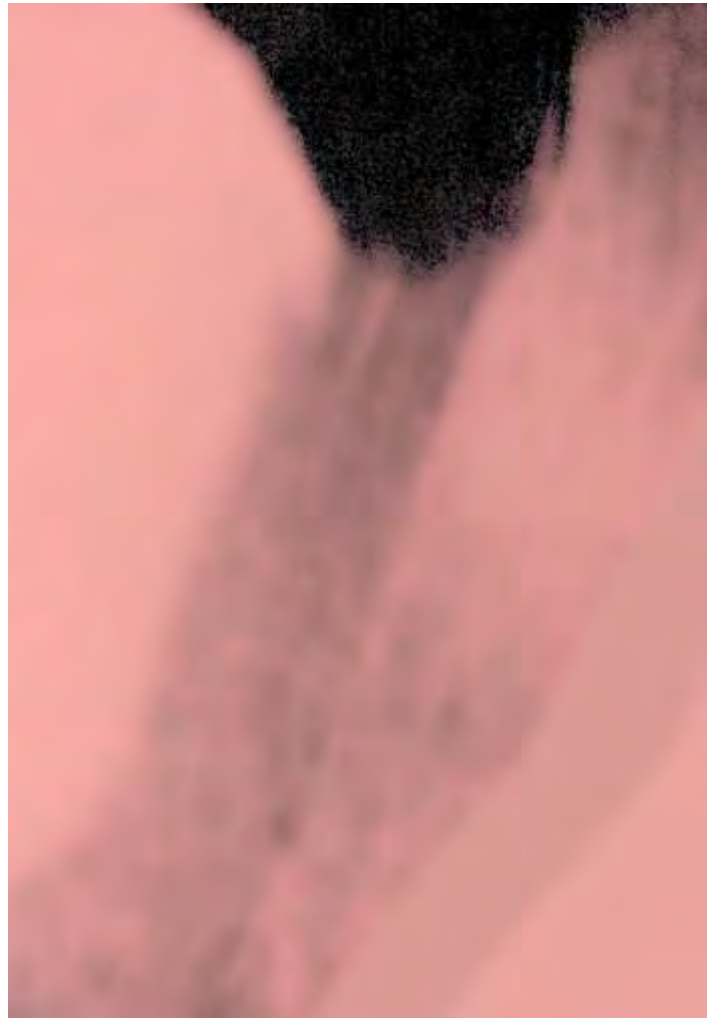
Dans ces œuvres, où la métalepsie et/ou la métonymie confèrent leur identité primordiale, l'idée de transit, d'itinérance, survit malgré leur migration dans le domaine du réel.

Cette fois, ses déplacements inédits ont lieu à Paris, sa ville, et plus particulièrement près de son fleuve, la Seine, qui, comme ce fut le cas lors de son séjour à Londres (1988-1990) avec la Tamise, devient le centre de ses investigations.

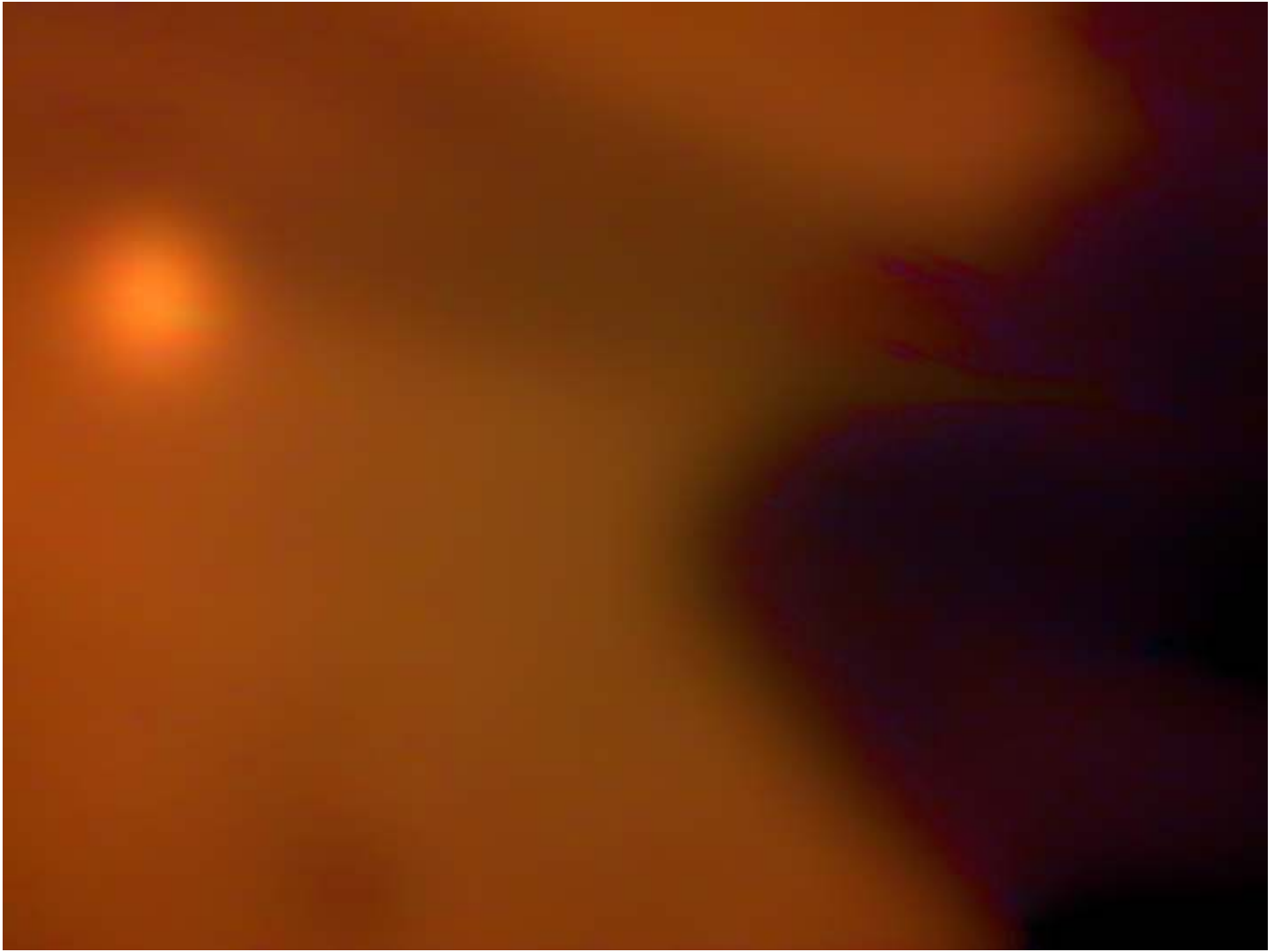
Lise ott - Miriam Callejo - Eduardo Calvo

Surface de l'Infini
2019. Fotografía sobre Dibond brillo.
60x80 cm.

Livre des Étoiles III
2019. Fotografía sobre Dibond brillo.
60x80 cm.

Ma fleur de gravité
2019. Fotografía sobre Dibond brillo.
60x80 cm.

Le Nomade
2019. Fotografía sobre Dibond brillo.
60x80 cm.

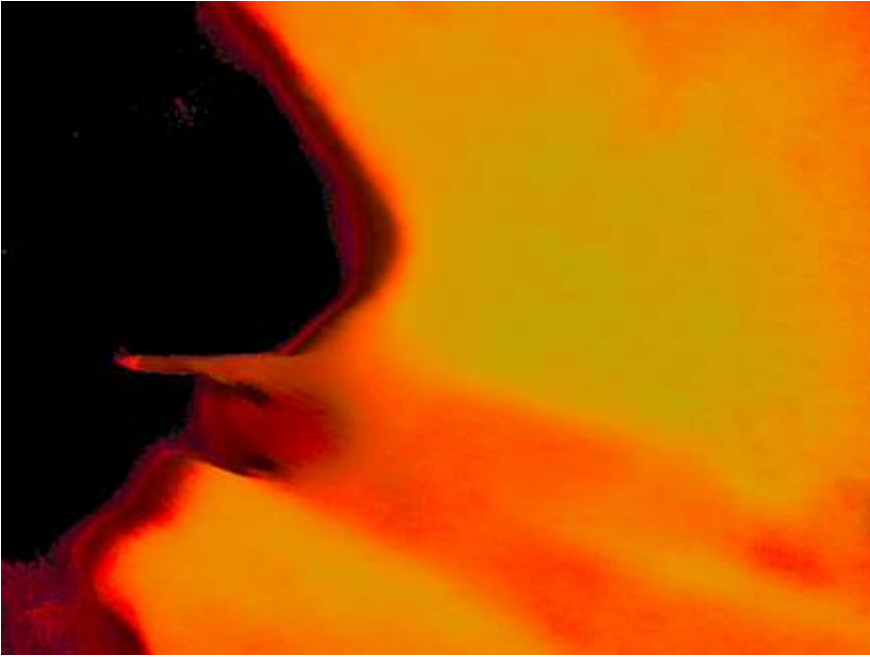
Les Hasards
2019. Fotografía sobre Dibond brillo.
60x80 cm.

Revêries
2019. Fotografía sobre Dibond brillo.
60x80 cm.

Laboratoire, vendeuse de pourpre
2019. Fotografía sobre Dibond brillo.
60x80 cm.

Les FLeurs dans le destin de Ophelie
2019. Fotografía sobre Dibond brillo.
60x80 cm.

La rôle flâneur da ma mémoire
2019. Fotografía sobre Dibond brillo.
60x80 cm.

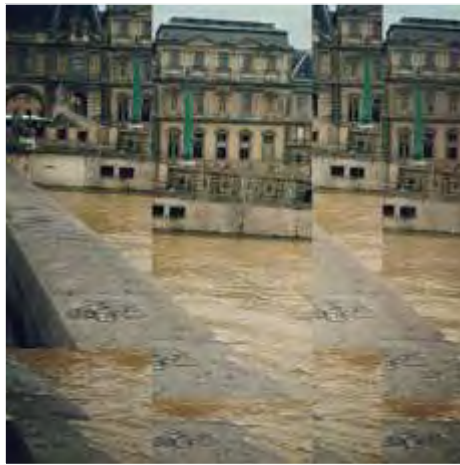
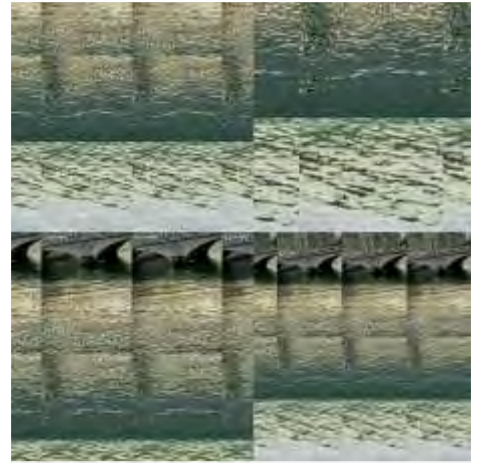
Libre des étoiles V
2019. Fotografía sobre Dibond brillo.
60x80 cm.

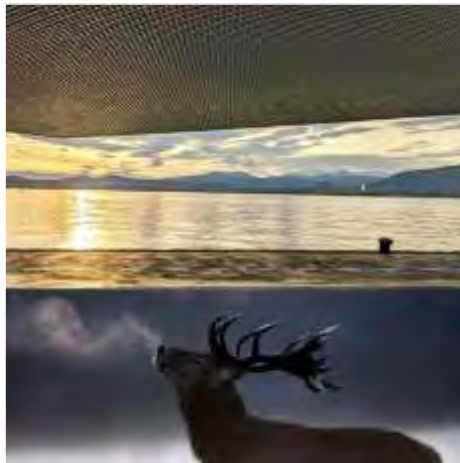

Miel et cendres (République).
2019. Fotografía sobre Dibond brillo.
60x80 cm.

*Réveries- La Seine - serie / souvenirs de une
marchande de pourpre / 2017- 20.*
Fotografía y collage. 35x35 cm cada una. →

Claritate Siderum

Las estrellas eran hombres, los hombres estrellas

“Mundus imaginalis. / En mis obras de ahora, las poéticas nacen y evolucionan en una atmósfera ligera, sin raíces, sin ornamento, sin ataduras. En una “nada” sin vínculos con la realidad. Ni con las convenciones. / Yo misma busco el contraste entre los distintos elementos. / Esta contradicción consciente me permite seguir siendo libre”. *Splendor Luna. Pilar Cossío*

“De repente las estrellas eras hombres, los hombres estrellas, las piedras animales y las nubes plantas”. *Los discípulos en Sais. Novalis*

Pilar Cossío es una de nuestras artistas más carismáticas y cosmopolitas que vive en París desde 1999. Con una larga y fructífera trayectoria a sus espaldas nos muestra aquí lo que fueron sus inicios artísticos en los años ochenta. En la gestación de un lenguaje personal y auténtico investiga sobre el poder transformador del arte a través de un particular bestiario que enlaza con el pensamiento mágico y el arte simbólico. Para la artista, el arte es su particular búsqueda de conocimiento.

En el título ya nos apunta la idea del arte como iluminación, como algo que nos conecta con un sentido profundo y misterioso de la existencia que nos acompaña desde los albores de nuestra especie; los astros que nos rigen son los mismos desde entonces y nuestra biología también. A través de una iconografía simbólica que relaciona al ser humano y al animal, se establece un interesante diálogo con el arte de nuestros ancestros del Paleolítico. Los animales se convierten en mensajeros que transmiten arquetipos comunes a la humanidad, no importa el tiempo ni el lugar. Despierta en el arte su poder ritual.

Una llamada de los orígenes. Los animales, el arca y el dibujo.

Aunque con el tiempo fue ampliando temas y formatos, en los inicios de su trayectoria artística, algo llamó a Pilar Cossío a hacer referencia a los orígenes, como para empezar desde el principio. Es posible que estar lejos de su tierra natal le llevara a rememorar el arte rupestre que, de forma tan poderosa, se manifiesta en numerosas cavidades cántabras, como la deslumbrante cueva de Altamira, que ahora recoge estas piezas. Pero también se intuye la conexión con algo profundo que es sustrato de toda creación artística auténtica y que tiene que ver con las correspondencias de las que habla Baudelaire en su famoso poema: “La naturaleza es templo de pilares vivientes/en donde a veces brotan las palabras confusas;/en donde el hombre pasa por bosques de símbolos/que con mirada familiar le observan”. Los cuadros que se muestran en esta exposición transmiten estados aurorales y mitológicos, pobladas de escenas de animales que flotan en un espacio sin tiempo y que parecen participar de una religiosidad cósmica semejante a la de los pueblos primitivos o las tribus actuales. Y son dibujos, trazo y carbón, gesto inicial del arte, magia de representar y hacer visible el mundo simbólico con el que intentamos comprender lo que nos circunda y la relación que nos une con las cosas. El arte como forma de conocimiento trascendente.

El símbolo, la metáfora y la evocación libre son sus herramientas de trabajo habituales. El simbolismo animal es tan antiguo como nuestra especie. Desde tiempos ancestrales, y en todo el planeta, sirve para describir y explicar vertientes de nuestro carácter, cercanías y distanciamientos de la naturaleza otra. Así como los humanos somos cambiantes y performativos, el animal no miente, es arquetipo, y atesora actitudes puras que son un referente de verdad a través del cual comprendernos. Por eso son innumerables los bestiarios realizados a lo largo de la historia (reales y fantásticos), e infinitas las metáforas que nos brindan. Obras como El adepto o Ritual muestran figuras rituales en las que la fusión entre humano y animal ofrece mágicos poderes para influir en los espíritus o para intentar que la naturaleza se pliegue a nuestro favor. Todo está animado y los artistas conectan prodigiosamente con ese fluir universal que une todo lo que existe. “De repente las estrellas eran

hombres, los hombres estrellas, las piedras animales y las nubes plantas”. A través de la imaginación capta y materializa las realidades visibles e invisibles, recuperando las necesarias prácticas del ritual. Las referencias al arca del diluvio universal en obras como la serie de Nómadas o Mar mercurial nos hablan precisamente del viaje como ritual purificador a través de un mito que se repite en diversas culturas como la babilónica, la helena o la judeocristiana. La narración une a animales y humanos –solo los elegidos- en una segunda oportunidad, un nuevo y esperanzador comienzo basado en la transformación y la purificación. Mar mercurial hace además una expresa referencia a las aguas originales de las que surge todo, ya que el mercurio es, junto al azufre y la sal, materia prima del proceso alquímico que logra la trasmutación en su proceso. El lienzo del que se salen los rinocerontes en Noche primordial es interpretable también en ese sentido.

Los cuerpos celestes

Algunas de las series se agrupan bajo los títulos Hilo lunar y Bestias solares. Las habituales referencias a los cuerpos celestes es algo más que una adjudicación estética, en la obra de Pilar Cossío. Gran parte de su vida-obra está comprendida en dos ciclos creativos con sus correspondientes metáforas: Splendor solis (el esplendor del sol) y Splendor luna (el esplendor de la luna), que se materializan en dos cuidadas publicaciones que unen pensamiento, poesía, fotografías (muchas de ellas de acciones realizadas por la artista), dibujo, collage, detalles de sus obras... y más poesía. Todos los elementos están entrelazados creando un corpus definido, y es que no hay en su vida-obra ni cortes, ni aristas, ni linealidad, ni causalidades directas, ni racionalismos evidentes, ni dogmas, ni convenciones; ni siquiera una separación clara entre el sueño y la vigilia, entre el viaje y el pensamiento, el trabajo y la vida...

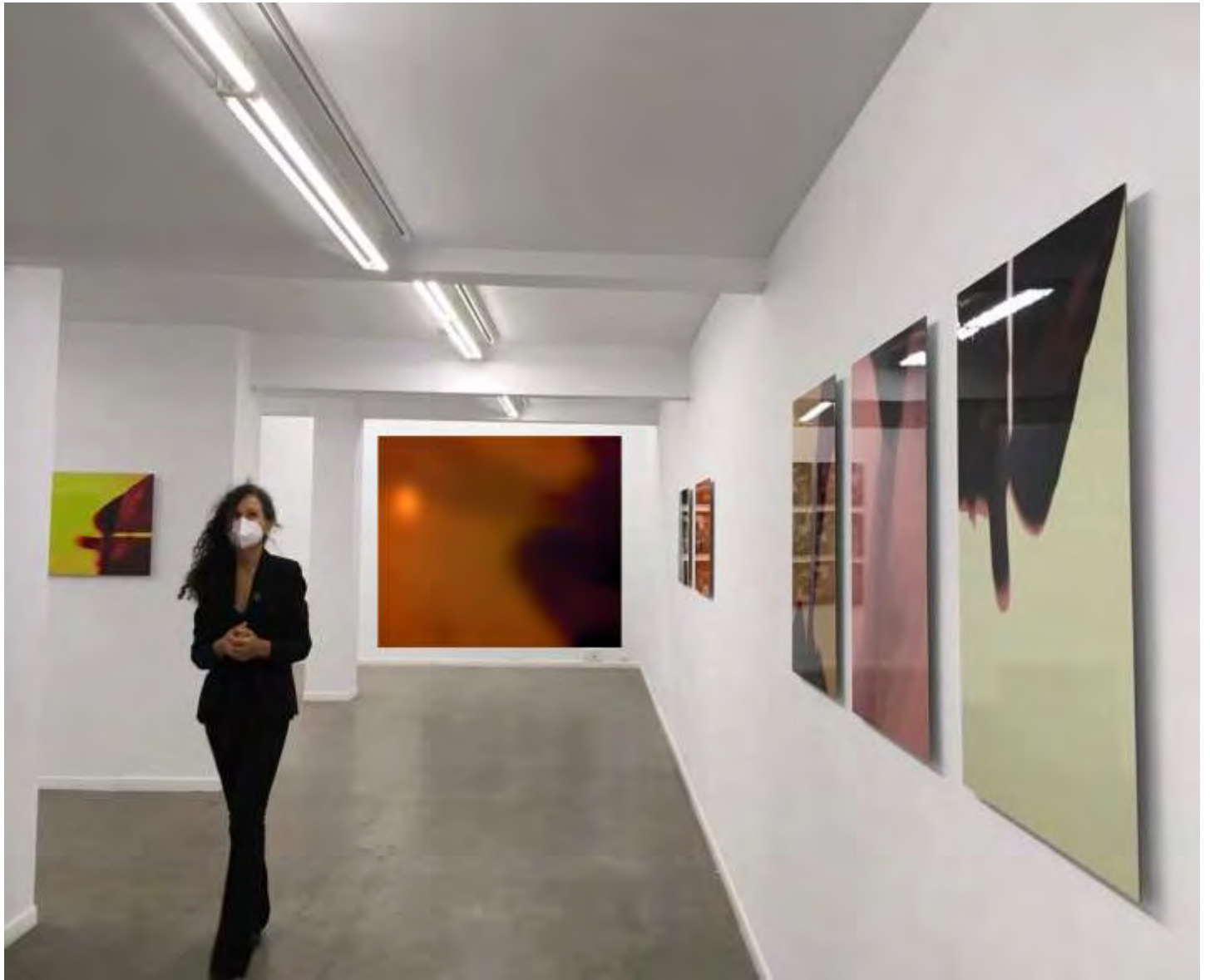
Esta nueva entrega, Claritate Siderum (la claridad de las estrellas, de los cuerpos celestes) es la prolongación de este continuum creativo y tiene un sentido de eterno retorno a los orígenes que subyacen en cada gesto nuevo, que se mantienen como fuente inspiradora de la que siempre brota la intención pura y propia. Las evocaciones a los astros, los temas que trata, su enigmática ejecución de lecturas complejas, los títulos poéticos y su actitud hacia la creación, hacen que podamos considerar el trabajo de Pilar Cossío como un “arte mágico”, en el sentido que intentó desentrañar André Breton en su libro del mismo título. La magia como la ciencia tradicional de los secretos de la naturaleza, que tiene en cuenta que lo visible es la manifestación de lo invisible y que todo lo que se manifiesta lo hace en el seno de una unidad mayor en la que todo está conectado. Pues todo sistema está dentro de otro mayor y todo está en relación con todas las partes del universo, así como con el futuro y el pasado.

Laboratorio alquímico, instalación

La transformación a través de la luz, de la iluminación, queda simbolizada por la reverberación de un neón azul que transforma todo lo que permanece en su radio de influencia. Genera un espacio particular, un cambio de percepción, un ambiente reflexivo y misterioso, lunático y celeste, nocturno y desértico.

Escribe Pilar en Splendor Luna: “Lugar geométrico. En el mundo intermedio, donde los espíritus se corporifican y los cuerpos se espiritualizan: Territorio del ángel donde el lenguaje se forja a altas temperaturas”.

En Los discípulos en Sais, Novalis cuenta que parece como si un hechizo paralizase el entendimiento de los hombres. El Maestro, que posee la inteligencia de la síntesis y sabe juntar los atributos esparcidos por todas partes, contemplaba las estrellas y reconstruía en la arena su posición y recorrido. En esta llamada a la Claridad de las estrellas, Pilar Cossío establece un mapa-constelación que muestra diferentes estaciones de su trabajo, posibilitando ese viaje infinito donde el lenguaje se forja; donde la artista, con sus hallazgos, nos alumbró al menos un pequeño tramo de ese hilo invisible que todo lo une.

Galería Juan Silió. Edición PHOTOESPAÑA 20 – Foto Lola Rodríguez

Les étoiles étaient des hommes, les hommes étaient des étoiles

"Mundus imaginalis / Dans mes travaux actuels, la poétique naît et évolue dans une atmosphère légère, sans racines, sans ornement, sans attaches. Dans un "néant" sans liens avec la réalité. / Je recherche moi-même le contraste entre les différents éléments / Cette contradiction consciente me permet de rester libre". *Splendeur Luna. Pilar Cossío*

"Soudain, les étoiles étaient des hommes, les hommes des étoiles, les pierres des animaux et les nuages des plantes". Les disciples à Sais. Novalis

Pilar Cossío est l'une de nos artistes les plus charismatiques et cosmopolites qui vit à Paris depuis 1999. Avec une longue et fructueuse carrière derrière elle, elle nous montre ici ses débuts artistiques dans les années 80. Dans la gestation d'un langage personnel et authentique, elle étudie le pouvoir transformateur de l'art à travers un bestiaire particulier qui fait le lien avec la pensée magique et l'art symbolique. Pour l'artiste, l'art est sa recherche spécifique de la connaissance.

Le titre évoque déjà l'idée de l'art comme illumination, comme quelque chose qui nous relie à un sens profond et mystérieux de l'existence qui nous accompagne depuis l'aube de notre espèce ; les étoiles qui nous gouvernent sont les mêmes depuis toujours, tout comme notre biologie. À travers une iconographie symbolique qui met en relation l'être humain et l'animal, un dialogue intéressant s'établit avec l'art de nos ancêtres paléolithiques. Les animaux deviennent des messagers qui transmettent des archétypes communs à l'humanité, quels que soient l'époque et le lieu. Ils réveillent dans l'art leur pouvoir rituel.

Un appel des origines. Les animaux, l'arche et le dessin.

Bien qu'au fil du temps, elle ait élargi ses thèmes et ses formats, au début de sa carrière artistique, quelque chose appelait Pilar Cossío à faire référence aux origines, comme si elle devait recommencer depuis le début. Il est possible que l'éloignement de sa terre natale l'ait amenée à se souvenir de l'art rupestre qui se manifeste avec tant de force dans de nombreuses grottes de Cantabrie, comme l'éblouissante grotte d'Altamira, qui contient aujourd'hui ces pièces. Mais on sent aussi le lien avec quelque chose de profond qui est le substrat de toute création artistique authentique et qui a à voir avec les correspondances dont parle Baudelaire dans son célèbre poème : "La nature est un temple de piliers vivants/où surgissent parfois des mots confus;/où l'homme traverse des forêts de symboles/qui d'un regard familier l'observent". Les peintures de cette exposition véhiculent des états auroraux et mythologiques, peuplés de scènes d'animaux flottant dans un espace intemporel et semblant participer à une religiosité cosmique semblable à celle des peuples primitifs ou des tribus actuelles.

Et ce sont des dessins, des traits et des fusains, le geste initial de l'art, la magie de représenter et de rendre visible le monde symbolique avec lequel nous essayons de comprendre ce qui nous entoure et la relation qui nous unit aux choses. L'art comme forme de connaissance transcendante.

Symbole, métaphore et libre évocation sont ses outils de travail habituels. Le symbolisme animal est aussi vieux que notre espèce. Depuis l'Antiquité, et partout sur la planète, il a été utilisé pour décrire et expliquer des aspects de notre caractère, de notre proximité et de notre éloignement de la nature. Tout comme nous, les humains, sommes changeants et performatifs, l'animal ne ment pas, il est archétypal,

et des trésors d'attitudes pures qui sont une référence de vérité à travers laquelle nous nous comprenons. C'est pourquoi il existe d'innombrables bestiaires à travers l'histoire (réels et fantastiques), et d'innombrables métaphores qu'ils nous fournissent. Des œuvres telles que The Adept ou Ritual montrent des figures rituelles dans lesquelles la fusion entre l'homme et l'animal offre des pouvoirs magiques pour influencer les esprits ou tenter de faire plier la nature en notre faveur.

Tout est animé et les artistes se connectent prodigieusement à ce flux universel qui unit tout ce qui existe. "Soudain, les étoiles étaient des hommes, les hommes des étoiles, les pierres des animaux et les nuages des plantes". Par l'imagination, il capture et matérialise des réalités visibles et invisibles, en récupérant les pratiques nécessaires du rituel.

Les références à l'arche du déluge universel dans des œuvres telles que la série Nómadas ou Mar Mercurial nous parlent précisément du voyage comme d'un rituel purificateur à travers un mythe qui se répète dans diverses cultures telles que babylonienne, hellénistique ou judéo-chrétienne. Le récit unit les animaux et les humains - uniquement les élus - dans une seconde chance, un nouveau départ plein d'espoir basé sur la transformation et la purification. Mercurial Sea fait également une référence expresse aux eaux originelles d'où tout jaillit, puisque le mercure est, avec le soufre et le sel, la matière première du processus alchimique qui réalise la transmutation dans son processus. La toile d'où émergent les rhinocéros dans Nuit primitive peut également être interprétée dans ce sens.

Les corps célestes

Certaines de ces séries sont regroupées sous les titres Hilo lunar (Fil lunaire) et Bestias solares (Bêtes solaires). Les références habituelles aux corps célestes sont plus qu'une simple décision esthétique dans l'œuvre de Pilar Cossío. Une grande partie de son œuvre est constituée de deux cycles créatifs avec leurs métaphores correspondantes : Splendor solis (la splendeur du soleil) et Splendor luna (la splendeur de la lune), qui se matérialisent dans deux publications soignées qui réunissent pensée, poésie, photographies (dont beaucoup d'actions réalisées par l'artiste), dessin, collage, détails de ses œuvres... et encore de la poésie. Tous les éléments s'entremêlent pour créer un corpus défini, car dans son œuvre, il n'y a pas de coupures, pas de bords, pas de linéarité, pas de causalités directes, pas de rationalismes évidents, pas de dogmes, pas de conventions ; pas même de séparation claire entre le rêve et l'éveil, entre le voyage et la pensée, le travail et la vie...

Cette nouvelle œuvre, Claritate Siderum (la clarté des étoiles, des corps célestes) est le prolongement de ce continuum créatif et a le sens d'un éternel retour aux origines qui sous-tendent chaque nouveau geste, qui restent la source d'inspiration d'où jaillit toujours l'intention pure et juste. Les évocations des étoiles, les thèmes qu'elle aborde, l'exécution énigmatique de lectures complexes, les titres poétiques et son attitude face à la création, font que nous pouvons considérer l'œuvre de Pilar Cossío comme un " art magique ", au sens où André Breton a tenté de le démêler dans son livre du même titre. La magie comme science traditionnelle des secrets de la nature, qui tient compte du fait que le visible est la manifestation de l'invisible et que tout ce qui se manifeste le fait au sein d'une unité plus grande dans laquelle tout est lié. En effet, chaque système s'inscrit dans un système plus vaste et tout est en relation avec toutes les parties de l'univers, ainsi qu'avec le futur et le passé.

Laboratoire alchimique, installation

La transformation par la lumière, par l'illumination, est symbolisée par la réverbération d'un néon bleu qui transforme tout dans son rayon d'influence. Il génère un espace particulier, un changement de perception, une atmosphère réfléchie et mystérieuse, lunatique et céleste, nocturne et désertique.

Pilar écrit dans Splendor Luna : "Lieu géométrique. Dans le monde intermédiaire, où les esprits s'incarnent et les corps se spiritualisent : territoire de l'ange où le langage est forgé à haute température".

Dans Les Disciples de Sais, Novalis raconte qu'il semble qu'un sort paralyse l'entendement des hommes. Le Maître, qui possède l'intelligence de la synthèse et sait rassembler les attributs éparpillés partout, contempla les étoiles et reconstitua dans le sable leur position et leur course. Dans cet appel à la clarté des étoiles, Pilar Cossío établit une carte-constellation qui montre les différentes stations de son œuvre, rendant possible ce voyage infini où le langage se forge ; où l'artiste, avec ses trouvailles, illumine pour nous au moins une petite section de ce fil invisible qui unit tout.

Lidia Gil Calvo

Homenaje a Andréa del Sarto
1 - 2 - 3 - 4
Dibujo sobre papel.
Tamaño: 35x40 cm. cada uno..

Fil lunaire 5.
Dibujo, acuarela - papel.
30x20 cm.

Bestias solares III, 1984.
Dibujo, carboncillo y acuarela
sobre cartón,
34x24 cm.

El mensajero, 1984.
Dibujo a Carboncillo sobre papel.
34x41 cm.

El nómada y la gran caracola (Enigma)

Dibujo, carboncillo y témpera sobre papel - 50x70 cm.
1984.

El Adepto III

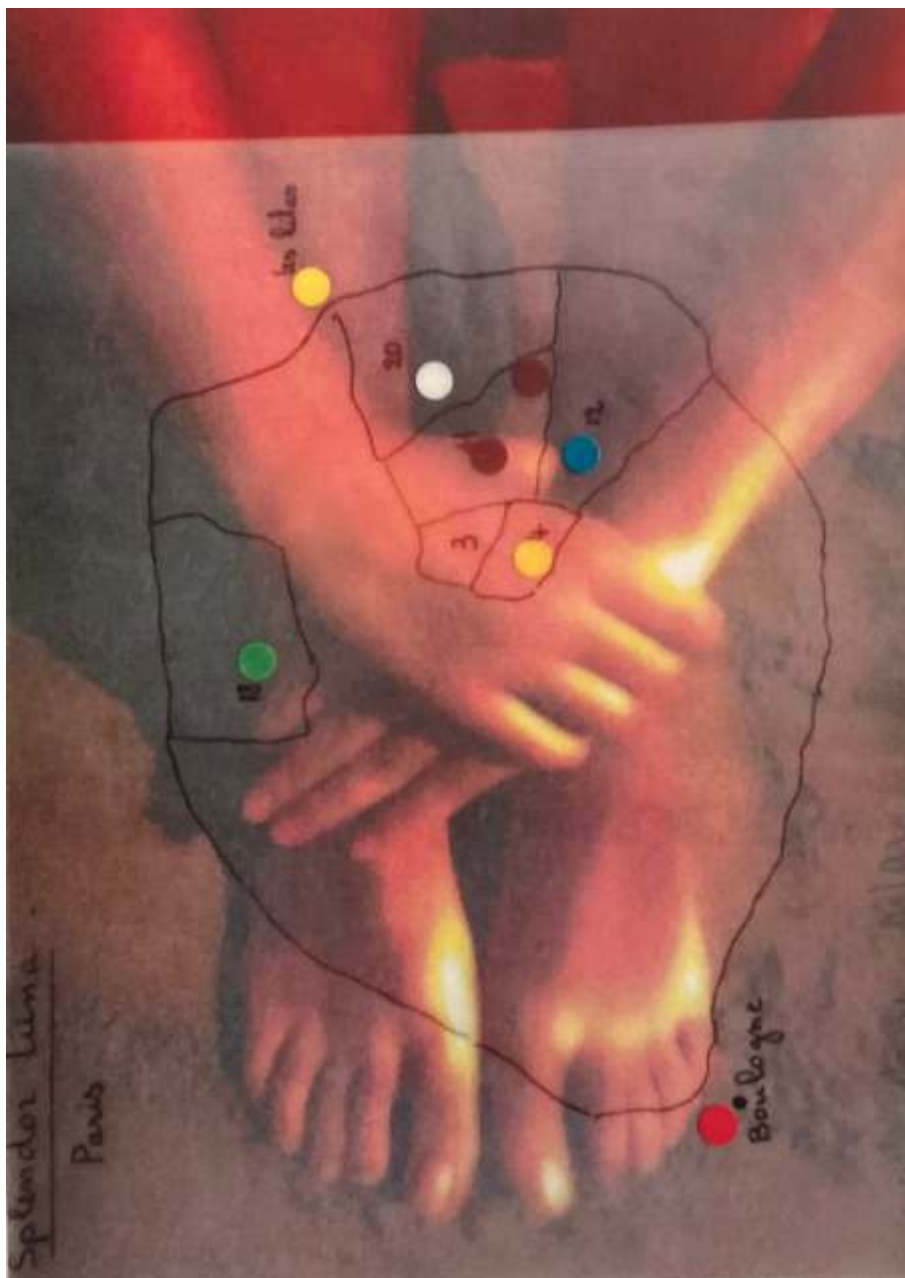
Dibujo, carboncillo de color sobre papel, 29x39 cm.
1984.

Libre des étoiles - (homenaje a Giuseppe Gattuso-Lomonte)
dibujo, carboncillo sobre papel - 50x70 cm. - 1984.

El N mada y el Arca
Dibujo, carboncillo y témpera sobre papel. - 50 x70 cm.
1984.

Mar mercurial (El arca) I y II (Díptico)
Dibujo, carboncillo y acuarela sobre papel, 150x300 cm.
1986.

*Libro de las estrellas - itinerario parisino - 2019 - Fotografía y collages.
Dimensiones variables. Dedicado a Roland LeGoff.*

PILAR COSSÍO - Nota biográfica

Pilar Cossio nace en Cantabria (Obeso) y pasa en Santander sus primeros 20 años.

Después, como un sino que marca a tantos artistas cántabros de ahora y de antes, su labor creativa se desarrolla principalmente fuera de su tierra.

Pronto manifestó su pasión por el dibujo, y el arte en general, como un medio de expresión privilegiado. Dejó su tierra natal en 1970 para estudiar Filosofía y Letras en la Universidad Central de Barcelona, licenciándose en 1976.

En el mismo año se marcha a Italia, decidiendo comenzar su carrera artística.

Se traslada a Florencia ingresando en la Escuela de Bellas Artes, Escuela de Pintura, dirigida por Silvio Loffredo y Giancarlo Caldini.

En 1981 se marcha a Egipto para completar, en la Universidad Al-Azhar de El Cairo, su tesis fin de carrera, sobre los frescos Omeyas del Palacio Califal de Qusayr'Amra, en el desierto de Jordania.

Licenciada en pintura en 1981 en la Academia de Bellas Artes de Florencia.

En 1984, aún en Florencia, se inscribe en los cursos de grabado de la Escuela Santa Reparata, con Giuseppe Gattuso Lomonte.

De 1989 a 1991 vivió en Londres, seleccionada por la Fundación inglesa "Delfina Estudios Trust" para artistas contemporáneos, junto a Txomin Badiola, Darío Urzay, o Tàcita Dean.

En 1992 regresó a Italia después de ganar el Premio de Roma, Academia Española de Bellas Artes, Ministerio de Asuntos Exteriores. Roma, Italia.

Se instala en Turín en 1993 y comienza a trabajar con la galería Paolo Tonin Arte Contemporánea.

En esta ciudad su lenguaje artístico evoluciona y toma una nueva dirección, contaminado por el ambiente artístico e intelectual de Turín, nacen las primeras obras en torno al objeto y al espacio.

Más tarde se aleja de la pintura, abandonando los medios tradicionales para investigar nuevos lenguajes.

Nacieron entonces las primeras instalaciones, ready-mades, esculturas, fotomontajes, videos.

A lo largo de todos estos años, mantiene una intensa relación con la Música, esto la lleva a trabajar frecuentemente con algunos músicos de prestigio internacional como Paolo Fresu, Antonello Salis, Giorgio Pavan y Furio di Castri, en Francia, Italia y España, realizando con ellos proyectos de envergadura, en los que la pintura y la música tienen una sola voz.

En el año 2000 Pilar deja Italia y se traslada a París. Ciudad en la que vive desde entonces. Ese mismo año 2000 realiza su Primera exposición en la histórica galería Weiller. Sus nuevas obras, demuestran el afortunado encuentro con las nuevas tecnologías.

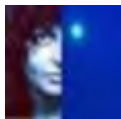
En 2006 empieza a trabajar con la galería Juan Silió.

Su interés por Oriente Medio se consolida en 2010, a raíz de su primera exposición personal en Beirut ("Rêve" organizada por el Instituto Cervantes y la Embajada de España), inicia su inmersión en la Cultura de oriente que la llevará a realizar dos libros de artista (París-Beirut) Y a introducir en su trabajo la reflexión Oriente-Occidente.

Exposiciones Individuales (Selección)

- 1992 Ferrovie 1, Academia de España en Roma, Bellas Artes, Arquitectura y Arqueología. Italia.
- 1993 Ferrovie, Fundación Marcelino Botín, Santander, España.
- 1994 Turín, Turín, Galleria Paolo Tonín, Turín, Italia.
- 1995 Time in Jazz, Festival de jazz, Berchidda, Cerdeña, Italia.
- 1995 Da un punto di vuoto (from an empty point), Galleria Dante Due, Padua, Italia (con proyecto musical de Paolo Fresu).
- 1996 Palacio Inextinguible, Galería Siboney, Santander.
- 1997 Exposición y Presentación del libro Riverside, Galleria Paolo Tonín, Turín, Italia. Textos de Nadia Fusini y Juan Manuel Bonet.
- 1998 Jouissance, Spazio Replay, Montecarlo, Mónaco. Presentación de Nadia Fusini.
- 1999 Galleria Adelphi, Padua, Italia (Concierto de Jazz de Giorgio Pavan e Luca Xodo).
- 2000 Alto Mare. Galería Siboney. Santander.
- 2000 Suite, Sala Mauro Muriedas, Torrelavega, Cantabria. (Proyecto musical de Paolo Fresu, Furio di Castri y Antonello Salis: Jazz).
- 2001 Insensé, Instalación, Anciens Bâtiments Municipaux, Sens, Francia.
- 2001 L'instant habité, Galerie Weiller, París, Francia.
- 2001 Locas por el Arte – Chiaro di luna. CNF, Torrelavega, Cantabria.
- 2002 Coin d'Air, Galerie Weiller, París, Francia. Presentación de Daniel Soutif.
- 2002 Coin d'Air, Abbazia di Spinetto, Sarteano, Siena, Italia (Proyecto musical de Paolo Fresu, Furio di Castri y Antonello Salis: Jazz).
- 2002 Les années Toscane, Galerie AL/MA Montpellier, Francia.
- 2003 Pianura, Palacete del Embarcadero, Santander. Autoridad Portuaria.
- 2006 La sal. Museo Municipal de Bellas Artes. Santander, España. Texto de Daniel Soutif.
- 2006 Fleur de prunier- Galería Artemisia. París. Francia.
- 2006 La Sal Galería Paolo Tonin Arte contemporanea. Turín, Italia. Presentación de Daniel Soutif.
- 2007 Proyecto para afrescar el refectorio del Monasterio de Subiaco (Roma), Italia.
- 2008 Del Sentire. Palacio de Caja Cantabria, Obra Social, Santillana del Mar. Cantabria. Libro-Catalogo antológico.
- 2008 La Leçon de Dance – A. Athéna, Atelier du Lavoir. Sarlat. Francia. Texto de Francis Dupré.
- 2008 Suite II. Castillo de Argüeso. Con proyecto musical de Furio di Castri. Cantabria. España. Presentación de Daniel Soutif.
- 2010 Napoli memoria e oblio. Cervantes Institut. Naples. Italy.
- 2010 La Leçon de Dance, Tower Theater, Miami- USA. Artista invitada en el XV aniversario del festival Internacional de Ballet y danza de Miami. Realización del cartel del festival.

- 2010 Rêve. Instituto Cervantes. Beirut. Líbano.
- 2011 Galería Juan Silió. “Espace captif” Santander.
- 2011 Galería Weiller. París. Francia.
- 2012 “Ma belle fenêtre”. Portablu gallery. Roma.
- 2012 “Fuoco”- Festival internacional de Jazz de Berchidda- Italia
- 2014 Honey, Drawing in the desert sand, Galería Juan Silió, Santander.
- 2015 Funambule, Biblioteca Central, Santander, España.
- 2015 Artesantander, Galería Juan Silió, presentación del libro “SplendorSolis”, Santander.
- 2015 Galería JuanSilió. Presentación del libro “SplendorSolis”.
- 2016 El Cairo, Egipto. Mashrabia Art Gallery, Instituto Cervantes y Embajada de España. “Caravanserai”, (“SplendorSolis”).
- 2016 Caravanserail, Galería Weiller, París, Francia.
- 2016 Madrid, Galería La Fábrica. Presentación del libro de artista “SplendorSolis”, Realiza da por el semiólogo Jorge Lozano. Escrito en francés y español. Traducido al árabe por Ziad Chakaroun. Con la colaboración audiovisual de 2CS Media.
- 2017 Specular Space, (ardent mirrors) Santander. Centro de Arte Faro Cabo Mayor. organizada por la Autoeridad Portuaria de Santander.Cantabria.
- 2017 ESTAMPA- FERIA de Arte Contemporaneo /Madrid, con la Galería JUAN SILIÓ. (En ESTAMPA Además PRESENTACIÓN del libro “Splendor Luna” - Editado por el Gobierno de Cantabria y la Galería Juan Silió.
- 2018 “Fractal Sand” - Universidad de León / Ateneo Albéitar.
- 2018 “Fractal Sand” - Campus Ponferrada / Universidad.
- 2019 “Acróbatas”. Instituto Cervantes de Tanger / Embajada de España. Presentación del libro “Splendor Luna” a cargo del escritor y periodista Javier Rioyo.
- 2020 “Transhumances - Claritate Siderum - Illuminations”- Museo Nacional de Altamira / Biblioteca Central de Cantabria.
- 2020 Berchidda, Italia. “Time in Jazz” Tük Music anniversary - Video de artista. “La Tük Music compie 10 anni - progetti discografici, exhibition”.
- 2020 Photo España. “Journal de La Seine”, Galería Juan Silió - Santander.

- 2021 Arte in tempo di Pandemia. “Take care Project” - Fondazione 107. Turín. Italia.
- 2021 Tük Music – Copertine. Exposición itinerante “Time in Jazz 2020-21, (i 10 anni della Tuk Music , gli artworks delle copertine e tutti gli artisti visivi che ci hanno lavorato”, Italia .
- 2021 Exposición en tiempo de Pandemia. Museo de Arte Contemporaneo de Essaouira. Marruecos.

Exposiciones Colectivas (Selección)

- 1990 Torinoarte, Free Art Gallery, Palazzo Nervi, Turín, Italia.
- 1992 Academia Española de Bellas Artes, Arquitectura y Arqueología. Roma, Italia.
- 1992 Tre Artisti per tre nazioni: Prezensa e Memoria, Maschio Angioino, Napolés, Italia.
- 1994 Attualissima, Feria de Arte Contemporáneo, Galeria Paolo Tonín, Florencia, Italia.
- 1994 Galleria Continua, San Gimignano, Siena, Italia.
- 1994 Galleria Il Segno, Roma, Italia.
- 1994 40 x 40 x 40, Galería Eva Menzio, Turín, Italia.
- 1997 Artistbook Internacional, Galería May Moré, Colonia, Alemania.
- 1998 ARCO, Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Galería Siboney, Madrid, España.
- 1998 Artissima, Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Galería Siboney, Turín, Italia.
- 2002 Feria Internacional de Arte de Lisboa, Galería Siboney, Lisboa, Portugal.
- 2002 La force de l'espirit, Espace Pierre Cardin, París, Francia.
- 2002 Venta en subasta (ventes aux enchères): Hotel Drouot-Montaigne, Paris, Francia.
- 2002 Perception destabilisée, Galerie du Cloître, École des Beaux Arts, Rennes, Francia.
- 2004-2007 Feria Internacional Arte Contemporáneo, ARCO. Madrid. Gobierno de Cantabria. España. 2007 50 aniversario del
toro de Osborne. Museo Thyssen. Madrid.
- 2008 ARCO Feria internacional de arte Contemporáneo, Madrid. Stand del Gobierno de Cantabria.
- 2008 Italia. Abbazia di Spineto.Sarteano. Siena. Italia.
- 2009 Feria de Arte Contemporaneo, Galeria Juan Silió. Lisboa, Portugal.
- 2009 Espace Berggruen. Paris. Francia.
- 2009 Artesantander. Feria de Arte Contemporáneo. Santander. Galería Juan Silió.
- 2012 Casablanca, 1a Bienal Internacional de Arte Contemporáneo. Marruecos.
- 2012 Jazz Festival Berchidda, "Fuoco exhibition", Italia.
- 2014 Casablanca, 2a Bienal Internacional de Arte Contemporáneo, Marruecos.

- 2016 Ifitri, Museo de Arte Contemporáneo. Mogador. Marruecos.
- 2017 ESTAMPA-FERIA de Arte Contemporáneo /Madrid, con la Galería JUAN SILIÓ. (En ESTAMPA además, PRESENTACIÓN del libro “Splendor Luna” - Editado por el Gobierno de Cantabria y la Galería Juan Silió, presentado por Jorge Lozano, semiólogo y ensayista).
- 2019 TEA , Tenerife Espacio de las Artes. , Candelaria: "Zoología Fantástica...".
- 2018 Cuaderno del Coleccionista - Colección Los Bragales. Castillo de Argüeso. Cantabria.
- 2020-2021 Time in Jazz / TÜk Music, - video di artista “Dieci anni di edizion musical”.
- 2021 Fondazione 107 - Tirín, Italia.
- 2021 Fondos del MAS. Adquisiciones: Museo de Arte Moderno y Contemporáneo: Sede del CASYC - Santander .
- 2021 Silencio y mirada - MAS, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo y Fundación Caja Cantabria - PHOTOESPAÑA 2021.

Museos y Colecciones

- Delfina Studios Trust Foundation. Londres, Inglaterra.
- Fundación Marcelino Botín. Santander, España.
- Colección Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid, España.
- Colección Amrouche Pierre. París, Francia.
- Colección Puertos del Estado (Ministerio de Obras Públicas /Fomento), Madrid.
- Colección Michel Steinberger. Los Ángeles, EE.UU.
- Academia Española en Roma (Arte), Italia. Ministerio de Asuntos Exteriores.
- Colección Delfina Entrecanales. Londres, Inglaterra.
- Colección “Time in Jazz”. Berchidda (SS), Italia.
- Pinacoteca de Subiaco, Monasterio de Santa Escolástica, Roma, Italia.
- Miler Tihomir Collection. Lugano, Suiza.
- Museo de Arte Contemporáneo de Santander (MAS). Cantabria.
- Colección Abadía de Spinetto, Sarteano. Siena, Italia.
- Galleria Comunale d’Arte Moderna de San Gimignano. Siena, Italia.
- Colección de Arte Contemporáneo Los Bragales. Cantabria, España.
- Colección de Arte de Setelsa. Cantabria, España.
- Carol Golberg Collection. Nueva York, EE. UU.
- Academia de Bellas Artes. Florencia. Museo Cívico, Sassoferrato. Ancona, Italia.
- Mugar Collection, Boston University. Boston, EE. UU.
- Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.

Colección Puerto de Santander, Cantabria.

Colección Norte, Gobierno de Cantabria, Santander.

Colección Industrias Hergom, Cantabria.

Fundación Colegio del Rey, Alcalá de Henares, Madrid.

Asociación Canaria Amigos del Arte Contemporáneo,
Santa Cruz de Tenerife.

Museo de Arte Contemporáneo de Essaouira (Ifitry). Marruecos.

Colección Caja Cantabria, Santander.

Colección Adelphi. Padua, Italia. Colección Pina. Nápoles, Italia.

Colección Weiser. Bruselas, Bélgica.

Tower Theater Collection. Miami. EE. UU.

Fondazione 107 per l'arte contemporanea. Turín, Italia.

Textos: Lise Ott y Lidia Gil.

Edita: Universidad de León. Actividades Culturales.

Coordinación: Actividades Culturales, ULE.

Traducciones: Domenica Rosetti.

Diseño gráfico: Studio Narghuile, Turín.

Fotografías: Domenica Rosseti, Paolo Mussat-Sartor, Lola Rodríguez, Juanje Blazquez, Alexander Weisser, Furio di Castri.

Imprenta: factorcreativo.com

DL: LE 328-2021

Agradecimientos

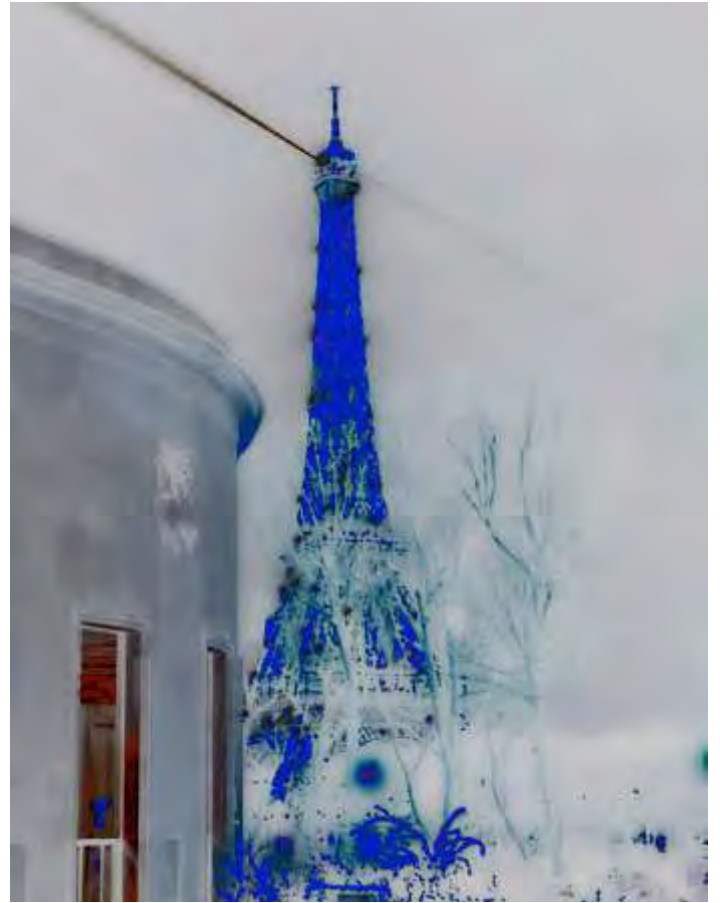
Gracias a la Universidad de León, por haber hecho posible esta segunda parte del proyecto ILLUMINATIONS / Pilar Cossío ... que se inició en Cantabria en 2020, con la coordinación de la Galería Juan Silió, proyecto PHE20, el Gobierno de Cantabria y El Museo Nacional de Altamira.

Galería Juan Silió, Museo Nacional de Altamira. Roland LeGoff, Francis Dupré, Elisabeth Huffer, Agnès Schneider, Enrique Isidro Gómez Cossío, Dani Blanco, Eraldo Taliano, Anna Morbelli, Marina Contarini, Elisabeth Valls Klein, José Bertrand.

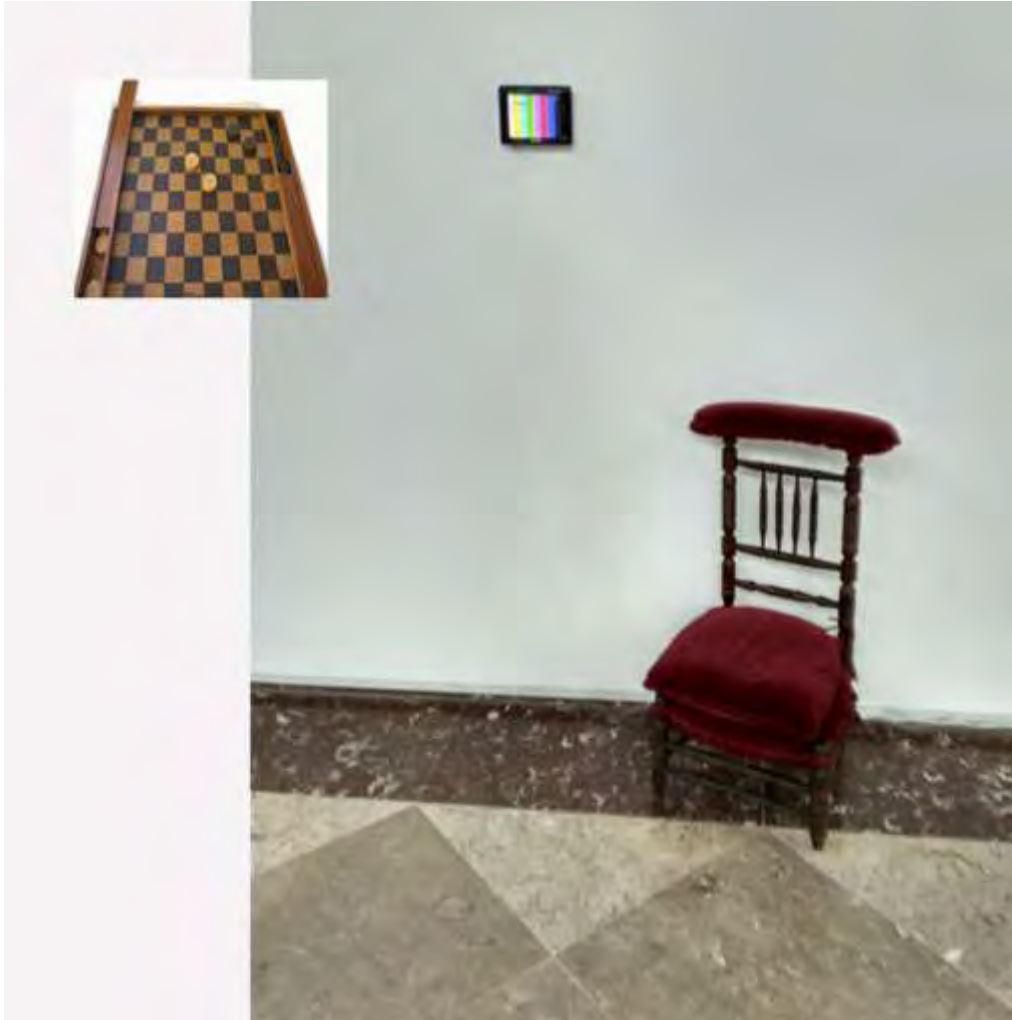

JUAN SILIÓ
GALERÍA

Ardent Mirrors I y II, fotografía sobre Dibond, 80x60 cm., ambos. 2018.

Instalación
Apología del silencio- Nueva jugada
Dimensiones variables

<https://actividadesculturales.unileon.es/>

