Título: Patterns of Nature

Comisariado: Juan Llano Borbolla

Artistas: Chechu Álava, Juan Baraja, Marina Nuñez, Regina Gimenez, Ana Teresa Barboza y Noemí Iglesias

Fechas : 03/12/2021 - 15/01/2021

La naturaleza va entrando en el discurso moderno muy a duras penas. Repito, ¡muy a duras penas! Los artífices ilustrados de la modernidad (que no iluminados y mucho menos brillantes), desde el principio, consideraron a la naturaleza como su opuesto. De hecho, una de las ideas centrales que se maquinan en la Ilustración consistirá precisamente en separar la naturaleza de la cultura. El hombre moderno ha de abandonar su condición natural para ingresar y ser partícipe de la historia a través de la cultura. Es decir, la Ilustración, en nombre de la Razón, vino a diseñar e imponer una especie de linea demarcatoria entre la civilización y el salvajismo, entre lo moderno y lo premoderno, entre un estado político culturalmente avanzado y un estado natural vacío de todo contenido histórico y/o cultural. Por tanto, el Estado de Naturaleza es un estado brutalmente animal, en el que se puede ser libre e igual pero nunca racional. El estado natural carece de razón, queda fuera del contrato social.

Si tenemos en cuenta que la modernidad se proyecta desde el eje norte-masculino- blanco-rico-heterosexual, que se dibuja trazando una linea horizontal que recorre el planeta desde San Petersburgo a Nueva York, es fácil adivinar quienes son los que quedan relegados a la condición de salvajes, carentes de Razón y, por supuesto, en los márgenes del pacto social. El eje contrario (sur-femenino-negro-pobre-homosexual) ha sido condenado a ser el eterno subalterno. Patrones naturales, sí. Pero desposeídos de razón.

¿Cómo explicar que la existencia histórica/cultural burguesa haya acabado por imponerse como la característica capital de la humanidad? ¿Cómo es posible que la "cultura" haya sustituido a la "naturaleza" como problema central del pensamiento moderno? ¿Acaso los subalternos no fundamentan historia ni cultura alguna?

En las artes plásticas, estos patrones de naturaleza han sido fuente de inspiración y material con el que construir vías de escape para abandonar la dictadura de la "razón" que nos ha impuesto el pensamiento reglamentario occidental. En la presente exposición podemos encontrar varios ejemplos.

El mundo femenino de Chechu Álava aparece velado. Las mujeres de Chechu surgen de entre la bruma con intención de revelarse y hacerse presentes, pero sin olvidar la cortina de humo que la historia ha vertido sobre ellas. Pueden leerse estas imágenes como la reivindicación de un derecho indiscutible por naturaleza: Ser Mujer y, como tal, motor fundamental del proceso civilizatorio. De mujeres histéricas, cíborgs, medusas, momias y demás monstruos nos habla también Marina Núñez. La carta de naturaleza que le otorga Marina al Otro es evidente. En su obra se diluyen los límites entre lo salvaje y lo racional, lo aberrante y lo

normativo, lo humano y lo tecnológico. Lo híbrido, para esta artista, es parte intrínseca de un sistema cultural que no puede dejar de lado ni los impulsos más primitivos ni las fantasías más desbordantes. Otros desfavorecidos por este sistema "racional" que pretende restar validez a lo natural son los niños. Regina Giménez se inspira en los gráficos de los libros de texto infantiles, llenos de formas y colores puros, para crear un mundo alejado de la realidad postindustrial y consumista que nos ha dejado en herencia la modernidad más despiadada. Su obra invita a la introspección, incluso a la autocrítica, para acabar en otros lugares que podrían ser pensados como guarida de los perdedores.

Desde realidades más materiales tenemos las obras de Ana Teresa Barboza. La fisicidad del paisaje -un paisaje del silenciado sur, por cierto- y técnicas textiles artesanales, fuera todo atisbo de "modernidad", se conjugan en el trabajo de Ana Teresa con otros métodos propios de sociedades tecnológicamente más "avanzadas". El objetivo parece estar bien claro: evidenciar la procedencia "natural" de la materia, ofrecer al espectador el contacto directo con ésta y propiciar el intercambio cultural en un mundo global. Juan Baraja, por su parte, investiga las posibilidades formales de la luz como material constructivo. La luz supone en la historia de la fotografía un paradigma incuestionable de patrón natural. Juan maneja la materia-luz como un auténtico elemento de construcción a la hora de captar la imagen de los edificios, y lo hace de tal forma que el principio natural se impone así ante lo culturalmente construido.

Un concepto más abstracto, pero profundamente natural, como es el amor, es el que aborda en su obra la artista Noemi Iglesias Barrios. Noemi escarba en el afecto por excelencia para comprobar cómo éste se acaba convirtiendo en una especie de consumismo romántico y cómo las emociones puras se transforman en mercancía intercambiable dentro del sistema capitalista. Vemos aquí como el pensamiento dominante absorbe para sí un sentimiento genuinamente natural. La performance, los medios cerámicos y el sumamente delicado arte floral en porcelana son algunos de los procedimientos que la artista utiliza para materializar su discurso.

El gran problema es que este error de cálculo ilustrado por el que se condenó al Estado de Naturaleza a la nada más absoluta no se ha acabado de corregir y es urgente hacerlo cuanto antes. Con esta exposición -Patterns of Nature- se desea ayudar a cambiar esta realidad creada desde el poder.

Juan Llano Borbolla

Chechu Álava

Chechu Álava (Piedras Blancas, 1973), vive y trabaja en París, es una pintora española de base figurativa. La mujer cumple un papel protagonista en su obra, también destacando la gran carga onírica que su trabajo proyecta, siempre en una incansable búsqueda de respuestas.

Observamos una evolución en su pintura, de inicios más expresionistas. En la actualidad muestra una tendencia más elaborada, con delicadas veladuras, paleta oscurecida ... etc. Su temática, atemporal, muestra inquietudes personales, vivencias o recuerdos.

En sus retratos de mujeres puede sentirse la densidad de la nebulosa que acerca al espectador al aura de los retratados, siendo muchos de ellos figuras famosas y reconocibles. Son obras llenas de paz y tranquilidad, donde prima la subjetividad de la artista.

Licenciada en Bellas Artes por la Facultad de Salamanca, se da a conocer a través de la Muestra de Artes Plásticas de Asturias. Becaria del Ministerio de Cultura, en París, y del Parlamento Europeo en Austria; Erasmus en la Gerrit Rietveld Academie de Amsterdam, es Premio de Pintura de la Junta General del Principado de Asturias y del Certamen Nacional de Luarca.

Comienza a exponer en 1994, interviniendo en un centenar de colectivas y ferias nacionales e internacionales de arte (ARCO, FIAC, ARTISSIMA, PULSE MIAMI, CIRCA, etc)

En el año 2020 el Museo Thyssen-Bornemisza presenta su exposición individual “Rebeldes”, dentro del programa “Kora”.

Su obra se encuentra en colecciones como la del Museo de Bellas Artes de Asturias, DKV, el Ministerio de Cultura y en colecciones privadas en México, Francia, Colombia, Alemania, Portugal, EEUU, Sudáfrica y España.

En 2014 su trabajo fue seleccionado por un jurado internacional para formar parte del libro "100 painters of tomorrow" editado por Thames and Hudson.

Enlaces de interés:

Tendencias del mercado del arte: http://www.tendenciasdelarte.com/amarga-luz

Liminul Magazine (Canada): http://liminul.xyz/the-dreamlife-of-chechu-alava/

FusiónAsturias:https://fusionasturias.com/otras-secciones/arte-y-museos/chechu-alava-el-arte-tiene-poder-cuando-trasciende.htm

https://www.museothyssen.org/exposiciones/chechu-alava-rebeldes

Chechu Álava
Fontainebleau, 2006
Óleo sobre tela
130 x 195 cm

Chechu Álava
El velo, 1997
Acrílico sobre lienzo
46 x 38 cm

Juan Baraja

Juan Baraja (Toledo, 1984) es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Ha desarrollado toda su carrera artística en el ámbito de la fotografía, destacando entre la última generación de fotógrafos españoles, los mismos que han ampliado los horizontes fotográficos sumando imágenes en series vinculadas a conceptos, ideas o un relato.

Su trabajo se ha exhibido en galerías privadas de todo el territorio nacional, y también en instituciones. Entre sus exposiciones individuales destacan "Águas Livres" (Espacio Líquido, Gijón), "Catedrales" (Utopía Parkway) o "Archiitekturen" (Ufferstudios, Berlín). Entre sus exposiciones colectivas, "El viaje a Roma" (Centro Niemeyer, Avilés) "Miró. Origen Revelat" (Casal Solleric y Fundación Pilar y Joan Miró, Palma de Mallorca), "Aus der Tiefe" (Sonia Recio Gallery, Suiza), "Drink Me" (DA2, Salamanca) o "Contexto crítico. Fotografía española del siglo XXI" (Tabacalera, Madrid).

Ha participado en distintos certámenes y bienales, resultando premiado en muchos de ellos, como el XXV Certamen de Artes Plásticas de la UNED, la XVI edición del Premio Arte Joven de la UCM; el PHOTO ART PRIZE FLORENCE-SHANGHAI; el Certamen de Jóvenes Creadores de la Comunidad de Madrid, el de Castilla-La Mancha o el Premio Ciudad de Alcalá de Fotografía, entre otros. En 2017 fue seleccionado por la Beca de la Real Academia Española en Roma. Su obra está presente en colecciones como la Fundación María Cristina Masaveu, Fundación DKV, Fundación Cerezales, Artphilen Foundation, Colección de Arte Contemporáneo de la UNED, La Colección de Fotolibros Españoles del MNCARS, La Academia de España en Roma y o el Museo de Pollença.

Juan Baraja
ST_13 HIPÓDROMO, 2014
Impresión de pigmentos minerales sobre papel
fotográfico 100% algodón.
Fotografía montada sobre dibond de 3mm y enmarcada
en vitrina con moldura de arquitecto y cristal museo.
125 x 156 cm
Edición de 5+1P.A.

Juan Baraja
ST_22 HIPÓDROMO, 2014
Impresión de pigmentos minerales sobre papel
fotográfico 100% algodón.
Fotografía montada sobre dibond de 3mm y enmarcada
en vitrina con moldura de arquitecto y cristal museo.
125 x 100 cm
Edición de 5+1P.A.

Hipódromo en la exposición Olvidados del Tiempo.
Fundación Canalejas, 2020

HIPÓDROMO

Una de las constantes en el trabajo de Juan Baraja está asociada a la investigación formal sobre la luz entendida esta como un material constructivo. Con esta premisa, la serie Hipódromo centra su atención en la arquitectura racionalista de los arquitectos Carlos Arniches Martín y Martín Domínguez, con la colaboración del ingeniero Eduardo Torroja, para la sede del Hipódromo de la Zarzuela, enclavado en el monte de la Zarzuela junto a Madrid y edificado en 1931.

La excepcional calidad arquitectónica del complejo, en especial de sus tribunas, declaradas Monumento Histórico Artístico en 1980 y Bien de Interés Cultural en 2009, está salpicada por los vaivenes de su gestión y explotación. Promovido tras la expropiación del anterior Hipódromo de la Castellana para poder construir los Nuevos Ministerios, es finalmente el régimen del General Francisco Franco quien cede los terrenos y la edificación, iniciada casi una década atrás, a la Sociedad de Fomento y Cría Caballar de España mediante un decreto-ley, en 1940. La quiebra en 1992 de esta sociedad da lugar a sucesivos concursos, cierres y readjudicaciones hasta que en 2005 vuelve sus puertas con la gestión y participación en la administración e infraestructuras de Patrimonio Nacional, Hipódromo de la Zarzuela S.A., y SDPL.

Alfredo Fuente

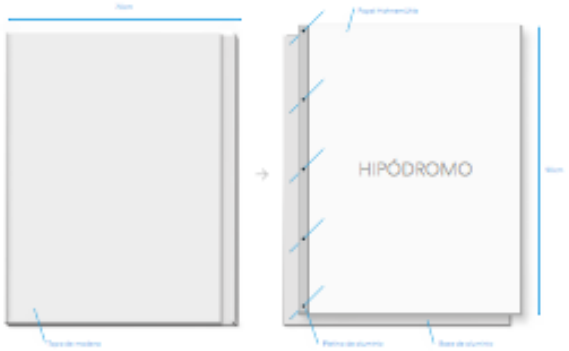
FICHA TÉCNICA

LIBRO
18 páginas
70x90cm, Hahnemühle PhotoRag 308grs.
Base y pletina de encuadernación:
aluminio lijado, pulido y barnizado

TAPA
Madera de chopo patinado 70x90cm.
Grabado lásser y forro de papel neutro

ESTUCHE DE TRANSPORTE
Madera de fenolico barnizado
Inter forrado con boma y cierres de seguridad
75x95x20cm.

CROQUIS



Juan Baraja
HIPÓDROMO/ LIBRO DE ARTISTA
18 páginas
70x90cm, Hahnemühle PhotoRag 308grs.
Base y pletina de encuadernación: aluminio lijado, pulido y barnizado Edición 3 + 1 P.A.
TAPA
Madera de chopo patinado 70x90cm. Grabado lásser y forro de papel neutro
ESTUCHE DE TRANSPORTE
Madera de fenolico barnizado
Inter forrado con boma y cierres de seguridad 75x95x20cm.
.

Ana Teres Barboza

Ana Teresa Barboza (Lima, 1981), utiliza el tejido y otras técnicas artesanales tradicionales para transmitir al espectador una observación meditativa y poderosa sobre todo aquello que le rodea. Inicialmente su trabajo tenía que ver con la conciencia del cuerpo humano, representándolo como una estructura seccionada, recompuesta y decorada mediante la costura y el bordado para reflexionar sobre su relación con los demás.

Posteriormente esa mirada se desplaza hacia su entorno, para concentrarse en los vínculos que la unen con los otros y su obra inflexiona para adquirir un carácter más social, abriéndose a reflexionar sobre la transformación de la naturaleza y la relación o contacto de los humanos con ella, para lo que utiliza el bordado y el tejido para hacer un paralelo entre el trabajo manual y los procesos de la naturaleza, creando
estructuras con el hilo similares a las que hace una planta, por ejemplo. En algunas obras se simulan experimentos que buscan recomponer la naturaleza con otro orden, enseñándonos a mirarla nuevamente.

Su trabajo actual busca reaprender de la labor de los artesanos para restablecer el contacto con los procesos manuales y corporales con que la herencia, la cultura y las imágenes han ido tomando forma y mostrar las huellas dejadas por el cuerpo y la naturaleza en ellos.

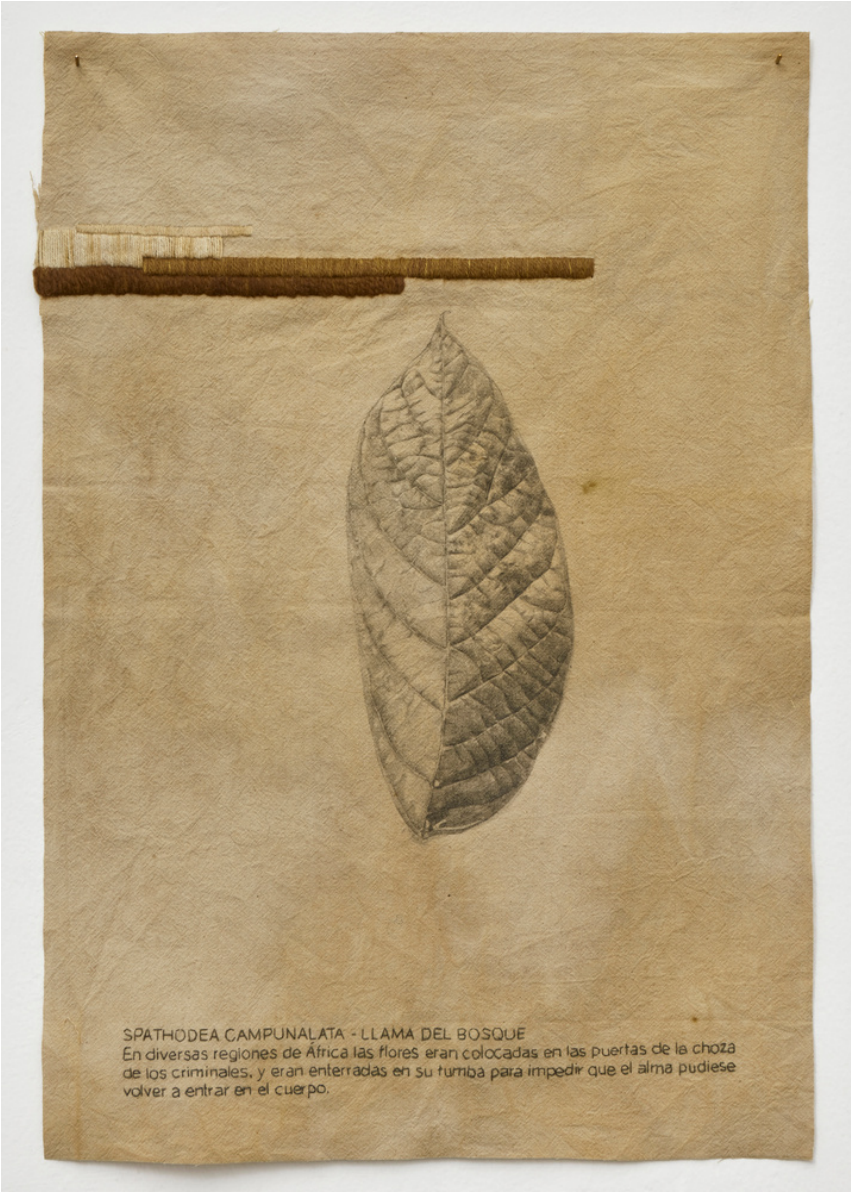
Licenciada en la Facultad de Arte, ha participado en exposiciones individuales y colectivas en Sudamérica, Norteamérica y Europa y ha ampliado estudios y realizado residencias en París, Taipei, Ginebra y Lima.

Ana Teresa Barboza

Cantera aguas calientes, 2021

Tejido de algodón y oveja teñido con tintes naturales.

61 x 39 cm



Sobre telas coloreadas con tintes naturales, Ana Teresa Barboza realiza un registro de su entorno dibujando las hojas de muchas plantas que son usadas para diferentes fines por sus propiedades o por los rituales que construyeron parte de la historia y las perpetuaron en la memoria–en muchos casos a punto de perderse– de generaciones pasadas.
El relato de alguno de esos ritos es bordado en la propia tela.

Ana Teresa Barboza
Rituales (Llama del bosque), 2020
Bordado en tela de algodón, hilos de algodón, oveja y alpaca teñidos con tintes naturales, dibujo en grafito.
53 x 36 cm

Ana Teresa Barboza
Rituales (Flor del bosque), 2020
Bordado en tela de algodón, hilos de algodón,
oveja y alpaca teñidos con tintes naturales,
dibujo en grafito.
53 x 36 cm

Ana Teresa Barboza
Rituales (Meijo), 2020
Bordado en tela de algodón, hilos de algodón,
oveja y alpaca teñidos con tintes naturales,
dibujo en grafito.
53 x 36 cm

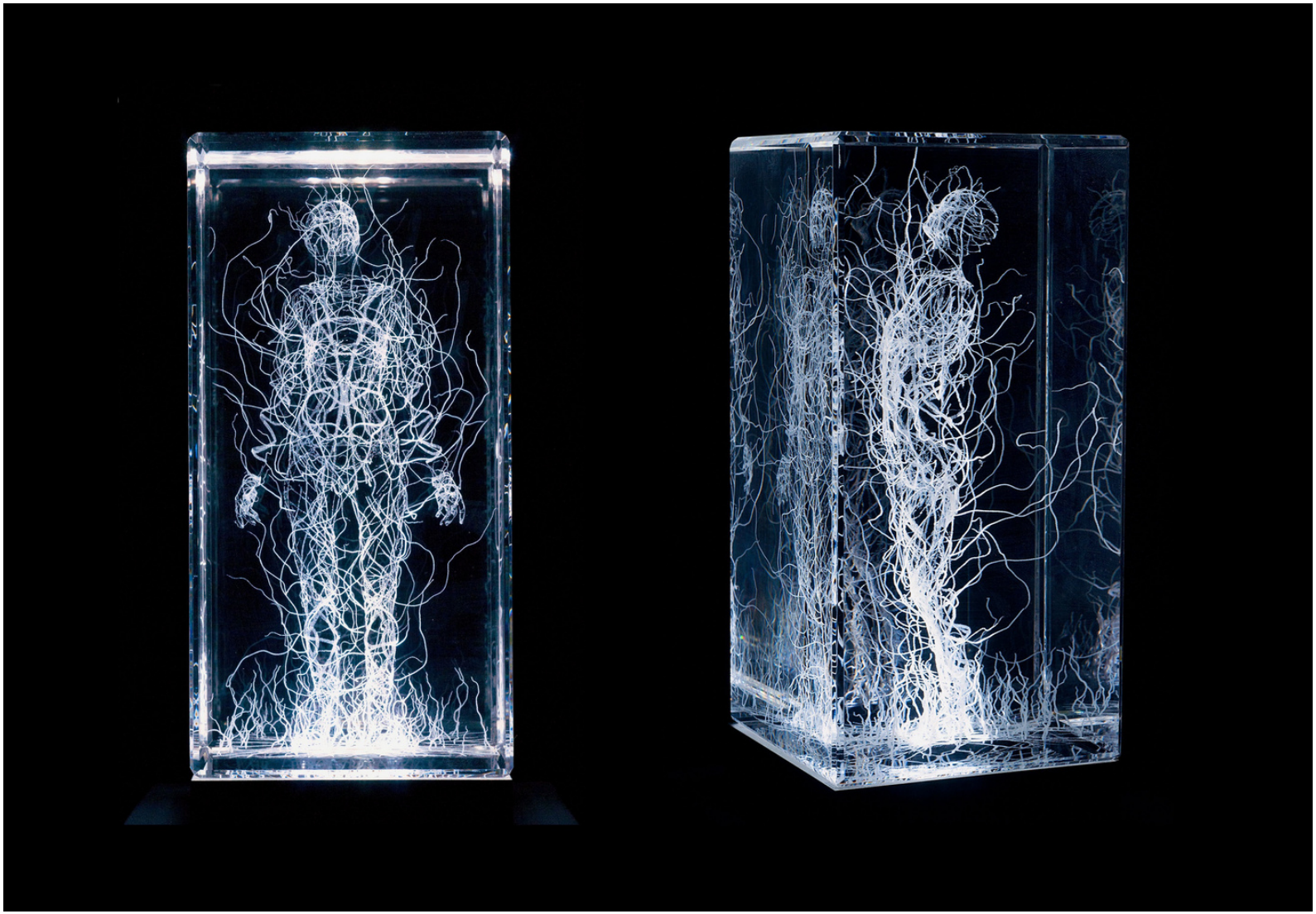
Marina Núñez 6

Con su obra plástica reciente, Marina Núñez (Palencia, 1966) nos invita a reflexionar sobre cómo afectan a nuestra subjetividad y a nuestra vida las cada vez más habituales interferencias entre lo humano y lo tecnológico. Una constante de su obra ha sido siempre la representación de seres aberrantes, diferentes, los que existen al margen o en contra del canon. Los cuerpos anómalos que pueblan sus cuadros, infografías o vídeos nos hablan de una identidad metamórfica, híbrida, múltiple. Recrea una subjetividad desestabilizada e impura para la que la otredad no es algo ajeno, sino que constituye básicamente al ser humano.

Así, sus mujeres histéricas, medusas, momias, monstruos o cíborgs, a pesar de pertenecer al territorio de los excluidos, no nos resultan lejanos sino que nos afectan e identifican. Y sus imágenes se perciben como espejos ligeramente deformados que nos sugieren que la locura o la monstruosidad son simplemente una cuestión de grado.

La obra de Marina Núñez forma parte de destacadas colecciones como las de Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MUSAC, Artium, CA2M, La Caixa, Fundación Botín, Corcoran Gallery of Art, The Katzen Art's Center, FRAC Corse, Museo de El Cairo, etc; y ha tenido gran difusión dentro y fuera del circuito artístico, como autora de publicaciones, textos para congresos, etc. Desde 1993 ha realizado múltiples exposiciones en prestigiosos museos y galerías de Europa, Hispanoamérica y Estados Unidos, entre las que podemos destacar las individuales en el Museo Reina Sofía, MUSAC, Artium, Es Baluard, Capilla del Museo Patio Herreriano, Centre d'Art La Panera, Catedral de Burgos, la intervención en la Fachada del IVAM, etc. O en las Galerías Buades, OMR, Pilar Serra, Espacio Mínimo, John Berggruen y muchas otras.

Enlaces de interés:
www.mujernodo.net/Marina-Nunez
www.elpais.com/diario/2009/01/24/babelia/1232755572_850215.html
www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-marina-nunez/208432/
http://oralmemories.com/marina-nunez/
http://blogs.interviu.es/lavenusdelespejo/2015/05/02/el-yacimiento-de-ojos-de-marina-nunez/



Marina Núñez
Especie (4), 2019
Cristal tallado con láser y base de luz LED.
20x10x10 cm
Edición de 3 + PA

Regina Giménez

Barcelona, 1966

Regina Giménez es una artista visual con una obra donde predominan el collage y la pintura así como la exploración de la geometría y el color. La artista siempre se ha sentido atraída por las enciclopedias y los libros antiguos de geografía, astronomía o arquitectura moderna, que introduce a menudo en sus composiciones y obras. Sus piezas se mueven a caballo entre la abstracción geométrica y la figuración simbólica. Sin embargo, suele trabajar creando series, un recurso que le sirve como vía de investigación y de experimentación. Mediante elementos recurrentes y con una alta carga simbólica como el globo terráqueo, el faro, la torre o el sol, la autora crea imágenes de un mundo entre lo real y lo imaginario, creando espacios nostálgicos, a la vez que domésticos y lejanos. Giménez juega con las imágenes, a menudo recortadas de libros y revistas antiguas o inspiradas en estos, apropiándose de ellas y descontextualizándolas para desarrollar, a partir de su reordenación, nuevas lecturas relacionadas con el infinito y crear imágenes de mundos lejanos y de nuestra sociedad del consumo, de una gran carga poética.

Regina Giménez
Iremos al sol, 2021
Técnica mixta sobre papel
100 x 70 cm]

Regina Giménez
Iremos al sol, 2021
Guache sobre algodón orgánico reciclado
320 x 135 cm

Regina Giménez
Sin título, 2017
Mesa de camping de fornica y vinilo
50 x 65 cm

Noemi Iglesias es una artista que se define trabajando con medios escultóricos y formatos performativos de larga duración. Es un claro ejemplo de nomadismo contemporáneo: desde el año 2009, ha vivido y trabajado en Grecia, Inglaterra, Finlandia, Italia, Hungría, China y Korea.En 2019 recibió la titulación de Master en Porcelana por la Tainan National University of the Arts donde estudió sobre prácticas cerámicas contemporáneas gracias a la Beca ROC Taiwán del Gobierno Taiwanés.En su trabajo, utiliza la tradicional técnica de producción floral en porcelana, para representar la actual mercantilización del enamoramiento, analizando cómo los patrones emocionales son asumidos socialmente como iconos de consumo en la producción de una utopía romántica donde, las experiencias sentimentales se presentan a través de productos fabricados por industrias específicas, transformando las pautas emocionales en estrategias consumistas.Recientemente, ha podido verse su obra en el Gimhae Clayarch Museum de Korea, El Museo de Arte Contemporáneo y el Yingge Ceramics Museum, ambos en Taiwán; el Museo de Cerámica de Alcora, la Bienal de Cerámica del Vendrell y el Certamen Internacional de Cerámica CERCO. Este año, Noemi ha realizado una residencia en la fábrica de Porcelana Vista Alegre de Portugal, donde diseñó una línea de productos funcionales para la marca.

También ha formado parte de la exposición “Generaciones” de Arte Informado, la feria JustMad con la galería Espacio Líquido – La Gran, así como de una serie de iniciativas expositivas online como el ArteCovid19, CuArtentena, Just One Day y Queremos Más Arte de la colección DKV Arteria.

Próximamente, formará parte del Premio Faenza en Italia y de la Shanghai Academy of Arts and Design donde acudirá como artista invitada.

Su proyecto IT Love ha sido galardonado con el Premio Lab Joven de la Colección Los Bragales en Laboral Centro de Arte y Creacción Industrial. Gijón.

Actualmente estudia y trabaja en Lisboa donde desarrolla su investigación "Technoceramic Objects" dentro del programa de doctorado de la Universidad de Bellas Artes.

Mas información.
https://noemiglesias.com/
Ig @noemi_i_barrios
Off Love https://offlove.org/
https://www.youtube.com/watch?v=RiqmwTCRvrw

Una criatura híbrida, combinación del cuerpo de un loro –paradigma de animal exótico– con un acabado de flores que cubre y crece por todo su rostro.
Los pequeños brotes son sus vías respiratorias; su simbiosis es clara, la pervivencia de uno no puede darse sin el otro. Y en este sentido metafórico, nuestra relación con el mundo natural parte de esta dependencia. Más allá de nuestra inclusión implícita en las obras, estas criaturas abren nuestra mente a nuevos imaginarios posibles, nuevas formas de imaginar y pensar el territorio natural alejadas de las imágenes

Noemi Iglesias Barrios
El Gran , 2021
Técnica floral hecha a mano. Porcelana cocida a 1280 grados por oxidación
23 X 10 X 15 cm