

Afinidades Electivas

Del 22 de octubre de 2008 al 4 de enero de 2009

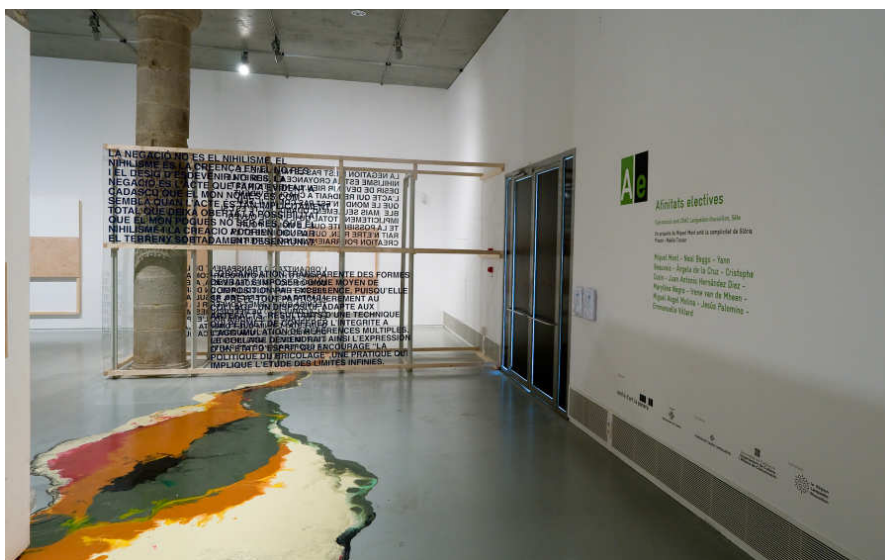
LUGAR:

Centre d'Art la Panera
Pl. De la Panera, 2
25002 Lleida

www.lapanera.cat

Coproducción con CRAC Languedoc-Roussillon, Sète

PRESENTACIÓN

Vista general de la exposición.

Afinidades electivas

Un proyecto de Miquel Mont con la complicidad de Glòria Picazo y Nöelle Tissier

Coproducción con CRAC Languedoc-Roussillon, Sète

El propósito de la exposición es mostrar las afinidades que existen o pueden crearse entre la obra de Miquel Mont y su manera de abordar la práctica de la pintura, y otras obras que, desde distintas disciplinas como las imágenes en movimiento, la fotografía, la escultura o la *performance*, comparten una sensibilidad cercana al tratar la relación con el espectador, el estatus supuestamente autónomo de la obra de arte de hoy en día o la relación entre su visibilidad y su reproducción.

Miquel Mont - Yann Beauvais - Neal Beggs - Ángela de la Cruz - Christophe Cuzin - Juan Antonio Hernández Díez - Irene van de Mheen - Miguel Ángel Molina - Marylène Negro - Jesús Palomino - Emmanuelle Villard.

AFINITATS ELECTIVES

El propósito de la exposición es mostrar las afinidades que existen o pueden crearse entre la obra de Miquel Mont y su manera de abordar la práctica de la pintura, y otras obras que, desde distintas disciplinas como las imágenes en movimiento, la fotografía, la escultura o la performance, comparten una sensibilidad cercana al tratar la relación con el espectador, el estatus supuestamente autónomo de la obra de arte de hoy en día o la relación entre su visibilidad y su reproducción.

La investigación sobre las condiciones, los contextos y los límites de la pintura, sobre la concepción de la obra y su exposición, que caracteriza la obra de Mont, más allá de problemas de figura o de narratividad, entrará en resonancia con la temática implícita en los trabajos expuestos de los artistas provenientes del campo pictórico (Ángela de la Cruz, Erwan Ballan, Cristophe Cuzin, Mick Finch, Morgane Tschiember y Emmanuelle Villard).

La deconstrucción del objeto cuadro, la progresiva evolución hacia la tridimensionalidad de la pintura, el desplazamiento de su temática hacia otros medios, la particular relación entre forma y estructura y la participación activa del espectador para aprehender la obra, son algunas de las relaciones de afinidad que existen entre las diferentes obras expuestas. Tales relaciones estarán potenciadas por un dispositivo escénico que prevé una ordenación del espacio de la Panera en una sucesión de unidades abiertas permitiendo la deambulación y la lectura simultánea de distintas obras. Dichas unidades mostrarán la materialidad de los elementos empleados en su construcción, ya sean brutos, sin pintar, en madera o en metacrilato transparente, o perfectamente acabados, opacos y pintados de blanco o de color.

Las distintas alturas de las unidades de exposición (250, 350 y 450 cm) junto con su explícita materialidad tenderán a valorar las cualidades plásticas del soporte que permite la presentación de la exposición, a cuestionar su pretendida neutralidad al mismo tiempo que a afirmar un diálogo con el edificio que acoge la muestra.

Toda exposición es un discurso, un "texto", una interpretación y una ficción que se inscribe en un momento dado. "Afinidades Electivas" pretende, al asumir plenamente la cualidad textual de la exposición, poner en paralelo obras que comparten una economía de medios y planteamientos desde distintos medios con un cuestionamiento de sus límites, así como una reflexión sobre el modo de dirigirse y de implicar al espectador. Así pues, intentará mostrar que tales temas, lejos de ser consecuencia de un rescatado formalismo, son en realidad fruto de una reflexión sobre la circulación de las obras de arte hoy día y de las posibles maneras de dirigirse al público en un momento en el que el funcionamiento de la industria de la cultura ha colonizado todos los espacios de circulación del arte contemporáneo.

Miquel Mont

ARTISTAS PARTICIPANTES Y OBRAS

MIQUEL MONT (Barcelona, 1963)

Autoretrat IV (negro), 2008
Acrílico y gel / metracylat
185 x 12 cm

Eugenia, 2008
Acrílico y gel / metracylat
175 x 10 cm

Autoretrat (azul), 2008
Acrílico y gel / metracylat
190 x 12 cm

Autoretrat (naranja), 2008
Acrílico y gel / metracylat
185 x 12 cm

Autoretrat (dorado), 2008
Acrílico y gel / metracylat
185 x 12 cm

Autoretrat II, 2007
Acrílico y gel / metracylat
185 X 12 cm

Torse I, 2007
Acrílico y gel / metracylat
76 X 10 cm

De la mà a la boca, 2007
Acrílico y gel / metracylat
91 X 10 cm

Cap, 2007
Acrílico y gel / metracylat
27 X 10 cm

Lapsus II, 2008
Círculo de 180 de diámetro x 1.5 cm de
espesor
Metracrylat

Lapsus III, 2008
Rectángulo de Polycarbonato
200 x 150 x 1 cm

Lapsus IV, 2008
Trapecio de Polycarbonato
231 x 140 x 1 cm

Lapsus V, 2008
Elipse de metracylat
208 x 150 x 1 cm

Lapsus VI, 2008
Triángulo de metracylat
190 x 190 x 0.8 cm

Lapsus VII, 2007
Contraplacado y pintura mural
295 x 122 cm

Cortesía del artista

S/T horizontal, 2007
225 x 150 x 5 cm
Acrílico y esmalte / contraplacado
Galeria Distrito cu4tro, Barcelona

S/T vertical, 2007
225 x 150 x 5 cm
Acrílico y esmalte / contraplacado
Galeria Distrito cua4tro, Barcelona

S/T Doble horizontal, 2007
225 x 150 x 5 cm
Acrílico y esmalte / contraplacado
Galeria dels Àngels Barcelona

Sus propuestas son series de trabajos en pintura monocroma que adquieren dimensiones conceptuales sobre distintas superficies y soportes ajenos al medio pictórico –plexiglás, policarbonato, metacrilato, aluminio...–, agrietando, agujereando y fragmentado las estructuras cuadradas tradicionales de la pintura, para ampliar, desplazar el plano frontal e instaurarse en el suelo o contra la pared.

Su trabajo siempre se ha destacado por la austeridad matérica, llegando, incluso, a esconder la pintura, una contención que con el tiempo se ha agudizado sensiblemente. De alguna manera se trata de negar la pintura; aun así, tal y como escribe en la obra que abre la exposición, negación no es nihilismo.

La relación que tienen muchas de sus obras con la arquitectura, ha conllevado que su pintura dialogara directamente con el espacio. Este diálogo ha sido llevado al máximo en esta exposición, desde el momento que su recorrido, su materialización, la búsqueda de afinidades formales y conceptuales con otros artistas, puede leerse como una gran instalación que multiplica las capas interpretativas, tanto del trabajo de Miquel Mont como del resto de artistas participantes.

Vista general de la exposición. Obras de Miquel Mont

YANN BEAUVAIS (Francia, 1953)

Tu Sempre, 2004

Vídeoinstalación

Espace Multimedia Gantner-Genérale du Terroire de Belfort

La instalación Tu sempre es una reflexión sobre la enfermedad del sida y su evolución. Durante los noventa se descubrió el virus y sus modos de transmisión; esto creó prejuicios, miedos y fobias hacia una enfermedad desconocida. En los últimos años es cada vez menor el debate público, ya que nos encontramos en un contexto económico y social muy diferente. Yann Beauvais plantea la cuestión y nos invita a reflexionar sobre la crisis del sida a día de hoy y a nivel mundial. Su instalación se sitúa entre el discurso artístico, activismo y documental. Múltiples capas de textos –donde se combinan datos objetivos con citas de escritores como Reinaldo Arenas, Fernando Vallejo y Severo Sarduy– se vierten de una manera dinámica alrededor de las paredes al mismo tiempo que escuchamos la pieza de música electrónica de Thomas Köner

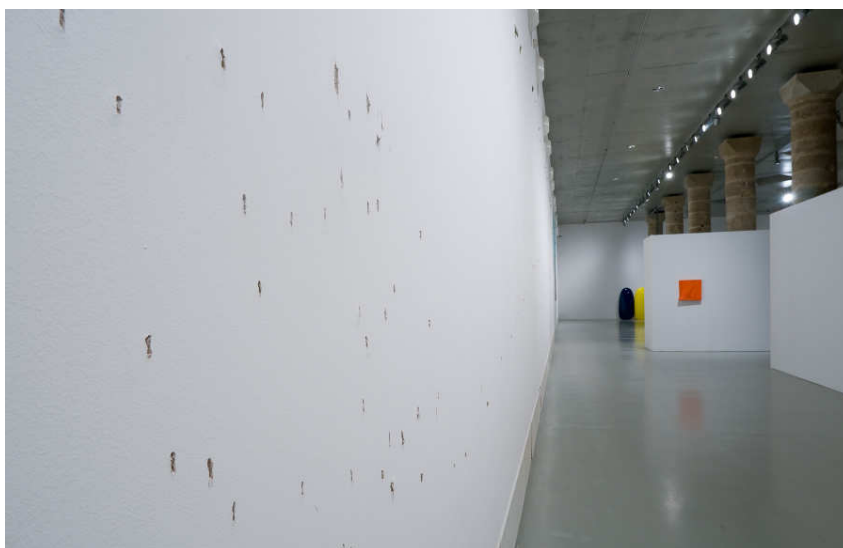

NEAL BEGGS (Irlanda, 1959)

Surface Action, 2008

Intervención en el espacio

Su trayectoria artística está vinculada a su pasado como alpinista, una actividad que se manifiesta en sus trabajos artísticos, que concibe como una búsqueda para superar fronteras. En el Centre d'Art la Panera, Neal Beggs escalará sus paredes perimetrales equipado con piquetas y crampones. Como espectadores únicamente contemplamos el resultado de la acción. En cualquier caso, siguiendo cada una de las marcas que se hunden y perforan el muro, podemos llegar a imaginar el recorrido que ha hecho el artista; un recorrido que ha tomado el cubo blanco como soporte, lo ha colonizado físicamente, desmitificándolo y dejando a su paso las huellas propias de un paisaje escalado. La colonización de la obra podríamos ponerla en paralelo con Pollock y el Action painting, desde el momento que ambos artistas se vuelcan de una manera física sobre un soporte.

Vista general de la exposició. Intervenció en el espai de Neal Beggs

CHRISTOPHE CUZIN (Paris, 1956)

4 légers décalages / cimaise transparente, 2008
Instal·lació

La obra de Christophe Cuzin es solidaria del lloc que la acoge; la seva forma és fruit de l'arquitectura que la sosté; és monocroma, sol el color constitueix la seva part subjectiva. En el Centre d'Art la Panera la paret proposada és translúcida; la pintura està col·locada sobre les dues cares visibles del raíl i apareix en el seu revers. La cara del raíl està pintada d'un color, però la superfície rectangular queda girada segons un determinat angle i els desbordaments deguts a aquesta operació queden doblegats sobre les aristes del raíl. Es repeteix la mateixa operació en el altre costat de la paret, amb un angle i un color diferents. El enunciat del treball de Christophe Cuzin busca la concisió; la realització és senzilla, tots podem fer el mateix. El títol, «un léger décalage», descriu l'efecte que se vol aconseguir amb aquest gest a la vegada que fa referència a l'arquitectura i torna a nomenar el color. Per a l'espectador, aquest «liger desfase» permet entreveure les coses des d'una altra perspectiva.

ÁNGELA DE LA CRUZ (la Coruña, 1965)

Clutter (Pink), 2003
Óleo sobre lienzo
150x60x30 cm
Colecció Taula de Disseny

Super Clutter V (pink, white), 2005.
Óleo sobre lienzo
210x 100 x 90 cm
Colecció Taula de Disseny

Nothing VII, 2004.
Óleo sobre lienzo
85x100x30 cm
Colecció Taula de Disseny

Dislocated Painting III. (Orange). 2001
Óleo sobre lienzo
53 x 61 x 6 cm
Colección Taula de Disseny

Su trayectoria se inscribe en la exploración de un espacio creativo que se encuentra a medio camino de la pintura y la escultura. El punto de partida es el soporte pictórico bidimensional formado por el bastidor y el lienzo; sin embargo, la contundencia con que explora estos límites físicos y simbólicos conlleva la disolución del espacio pictórico tradicional, dando lugar a pinturas que se contraen, dilatan, descomponen, que no se muestran en su totalidad, porque guardan porciones de sí mismas en sus pliegues... Lienzos elaborados desde la idea de deconstrucción, Dislocated painting III, Clutter (pink), Super clutter V (pink, white) son piezas arrugadas, rotas y colgadas de un extremo, dejando caer el resto para que adopten la forma de declive y decadencia. Por otro lado, Nothing, un lienzo blanco, doblado, depositado en el suelo, parece referirse al abandono y al vacío. Ángela de la Cruz pinta el lienzo para destruirlo y transformar la propia pintura; es un llamamiento a revivir el medio ante el avance de las nuevas técnicas artísticas que parecen desbancarla.

Vista general de la exposición. Obras de Ángela de la Cruz y Christophe Cuzin

JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ DÍEZ (Caracas, Venezuela, 1964)

"sin título", 2000

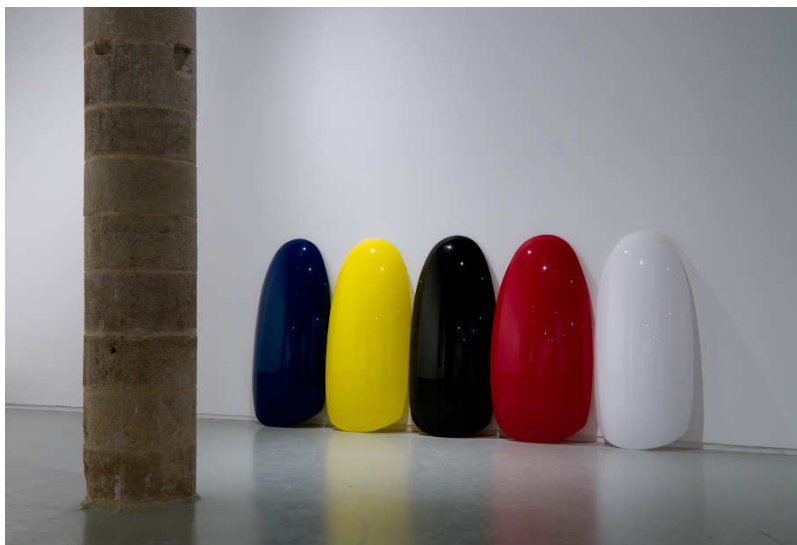
5 uñas de acrílico al chorro de arena

400 x 180cm

Colección Taula de Disseny

A finales de los años ochenta comienza su trayectoria artística con un trabajo caracterizado por dar visibilidad a los problemas e injusticias sociales que son fruto de la globalización económica y del triunfo del capitalismo. Sus trabajos están caracterizados por una apariencia sencilla que, sin embargo, esconde la complejidad de los sistemas de poder que dominan la vida cotidiana.

Sin título es una pieza de gran formato que representa las cinco uñas de los dedos de una mano, pintadas cada una de diferentes colores y apoyadas contra la pared. Es un trabajo que alude al mundo de la moda y a los concursos de belleza que tienen lugar en su país de origen, Venezuela. Las uñas se convierten en ídolos, representativos de la mujer ideal según los cánones estéticos establecidos por sociedades falocéntricas y donde el éxito únicamente se mide por la imagen que se proyecta y por la acumulación de riqueza. El artista engendra modelos de representación que confunden realidad con ficción en un espacio de crítica hacia banalidad que domina la cultura de la sociedad actual. Un discurso crítico que formaliza con grandes superficies cromáticas y brillantes que nos acercan a los discursos pictóricos y escultóricos.

Vista general de la exposición. Juan Antonio Hernández Díez, sin título, 2000

MIGUEL ÁNGEL MOLINA (Madrid, 1963)

Pinturas en forma de charco de pintura, 2008

Instalación

El artista minimalista Donald Judd decía que "el principal handicap de la pintura venía del hecho que ésta se organizaba sobre una superficie rectangular colgada en una pared... y que los bordes de ese rectángulo constituían una frontera, los límites del cuadro". Miguel Ángel Molina cruza esta frontera, se escapa del cuadro. Su salida es a través del azar, del accidente, de la mancha que cae fuera del lienzo y que cubre la mesa, papeles, el suelo del estudio...El proceso de hacer consciente algo fortuito como una mancha ha conllevado que adquiriera entidad. Una entidad que en su caso se ha traducido en una serie de pinturas – Pinturas en forma de charco de pintura–, que exploran este medio desde un gesto elemental, y desde la horizontalidad y planicie del suelo.

Vista general de la exposició. Pintura en forma de charco de pintura de Miguel Ángel Molina

MARYLÈNE NEGRO (Tronche, Francia, 1957)

Ravement, 2001

Vídeo en DVD, sonido, 5'43"

Cortesía de la artista

Este vídeo nos muestra de una manera voyeurística el desarrollo de una actividad laboral: unos empleados llevan a término trabajos de construcción y limpieza en lo alto de un andamio. Algo que de entrada puede parecer anodino e insustancial va adquiriendo capas conceptuales y formales a medida que avanza la filmación, gracias a los encuadres que realiza la artista y al sonido ambiente que se mezcla con las imágenes. Marylène Negro escoge y recorta la escena, realiza planos muy cortos que dificultan las asociaciones directas entre lo grabado y lo percibido, enriqueciendo, así, las posteriores lecturas que puedan derivarse de su visionado. Este acotamiento de la realidad, los enfoques y desenfoques, la proximidad del objetivo con lo filmado, la acción de la escena, la textura y cromatismo de los monos de los trabajadores, del andamio, de las cuerdas..., conceden a este vídeo, casi de una manera inevitable, una calidad pictórica.

Vista general de la exposició. Proyección *Ravement* de Marylène Negro

JESÚS PALOMINO (Sevilla, 1969)

Sin título, 2000
Collage en papel
65 x 50 cm

Galeria Helga de Alvear Madrid

Sin título, 2000
Collage en papel
65 x 50 cm

Sin título, 2006
6 Collage en papel
21 x 15 cm

Sin título nº 1, 2007
6 Collage en papel
70 x 50 cm cm

Sin título nº 5, 2007
6 Collage en papel
70 x 50 cm cm

Serie "Dil Cuore", 2003
Collage
21 x 29.5 cm

Serie "Dil Cuore", 2003
Collage
29.5 x 21 cm

Serie "Dil Cuore", 2003
Collage
29.5 x 21 cm

Serie "Dil Cuore", 2003
Collage
29.5 x 21 cm

Serie "Dil Cuore", 2003
Collage
21 x 29.5 cm

Revolutionary art 3, 2000
Collage: Plástico, cinta adhesiva y papel
35 x 50 cm

Revolutionary art 4, 2000
Collage: Plástico, cinta adhesiva y papel
50 x 25 cm

Revolutionary art 8, 2000
Collage: Plástico, cinta adhesiva y papel
35 x 50 cm

El trabajo de Jesús Palomino suele mostrarse en dibujos, esculturas e instalaciones. Estas tres expresiones hacen referencia al mundo doméstico, al entorno de la casa y al paisaje en general. El ingenio está presente en todas sus obras, usando materiales pobres y ordinarios (cartón, madera, cintas adhesivas, tubos fluorescentes...). De esta manera consigue construir imágenes que nos hacen reflexionar en torno a realidades tales como la pobreza, la política o el lenguaje. Los collages que aquí presenta básicamente están realizados con cintas adhesivas; su combinación y cromatismo generan formas inesperadas que amplían los registros propios del dibujo y la pintura. Asimismo, estos dibujos tienen que entenderse como una prolongación de sus instalaciones.

Vista general de la exposición. Obras de Jesús Palomino

IRENE VAN DER MHEEN (Ermelo, Holanda, 1967)

Apilamiento (colores) 2007
Cerámica esmaltada
68 x 12 x 117 cm
Galería Magda Bellotti Madrid

Apilamiento (líneas), 2007
gres esmaltado con transfers
62 x 11 x 86 cm

Apilamiento (blanco), 2007
Porcelana, cerámica y gres
55 x 12 x 112 cm

Sin título, 2007
collage y lápiz sobre papel
25 x 20 cm

Sin título, 2003
collage sobre papel
36,5 x 28 cm

Su trabajo está enraizado en las posibilidades del dibujo, en la investigación de la relación entre el lugar físico tridimensional y su representación plana. Su interés por lo bidimensional y lo tridimensional inevitablemente la ha conducido a trabajar con el espacio arquitectónico. Según sus palabras, le "interesan especialmente los lugares de paso y los espacios industriales donde la permanencia es temporal, donde uno no se instala ni encuentra protección". Actualmente, y después de su paso por el European Ceramic Workcenter (EKWC) de Róterdam, su obra ha reforzado el carácter arquitectónico y escultórico, sin dejar de estar vertebrado por el dibujo. Resultado de ello son las piezas Apilamiento, materializadas en cerámica esmaltada. Son investigaciones sobre lo plano y lo tridimensional, sobre lo pictórico y lo escultórico

Vista general de la exposición. Obras de Irene Van der Mheen

EMMANUELLE VILLARD (Montpeller, Francia, 1970)

Paint in Black, 2007

Técnicas: Objeto visual nº55.01, técnica mixta, d = 50 cm

áceros inoxidable y laca, d = 225 cm

Pintura mural, acrílico, d = 150 cm

Galerie Les filles du calvaire

La pintura, las instalaciones o la fotografía son los medios con los que trabaja Emmanuelle Villard. El colorido de las obras, las pinturas llamativas, que se instalan en la pared o quedan suspendidas, conllevan una apertura a la concepción tradicional de la pintura. Paint in black se articula como un juego de balanceo de sentidos y de formas entre los tres elementos de la pieza.

Según la autora, "se trata de un tríptico. El cuadro ha desertado del muro, cediendo su lugar a una pintura mural descarnada, básica, en su forma y su realización. La carne de la pintura se reencuentra en la pieza suspendida que evoca el universo del diseño y el barroco al mismo tiempo. Esta forma parece que haya sido sumergida en pintura y se podría imaginar que se ha ido escurriendo durante mucho tiempo antes de ser expuesta. La pieza del suelo se sitúa debajo de la suspendida y señala la ubicación de este hipotético goteo [...]"

Asimismo, los distintos elementos que conforman la obra cambian en función de los movimientos del espectador en el espacio y lo invitan a multiplicar las experiencias visuales de la pieza.

Vista general de la exposición. Obra Emmanuelle Villard