

La irrupción de lo inesperado

Rosalía Banet

Julio Falagán

Elena Fernández Prada

Edurne Herrán

Enrique Marty

Marina Núñez

Ignacio Pérez-Jofre

Laura Piñeiro

Laura Salguero

Marta Serna

Elisa Terroba

Mr. Zé

La irrupción de lo inesperado

Rosalía Banet
Julio Falagán
Elena Fernández Prada
Edurne Herrán
Enrique Marty
Marina Núñez
Ignacio Pérez-Jofre
Laura Piñeiro
Laura Salguero
Marta Serna
Elisa Terroba
Mr. Zé

“La irrupción de lo inesperado”, es un proyecto comisariado por La Gran
(Pedro Gallego de Lerma y Marta Álvarez)

LAGRAN
www.lagran.eu

Serendipia, calle Infante 3. Madrid. Junio - Septiembre de 2014

La RAE aún no recoge la acepción “serendipia”, que según la Wikipedia es un descubrimiento o un hallazgo afortunado e inesperado mientras se trata de encontrar algo diferente. Una mezcla de azar y de sagacidad o, como decía Picasso, de inspiración y de trabajo.

Sufrimos un tiempo en el que muchos juegan con cartas marcadas y quieren que todo esté escrito, previsto y bien atado; en el que el poder evita hablar de las señales de malestar que acechan, ocultando lo que pugna por salir. Sin embargo a menudo de forma afortunada, ocurre que eso —lo que no por más deseado resulta menos previsto— surge sin previo aviso e irrumpe entre nosotros de manera inesperada y por supuesto inevitable.

Del mismo modo que en la ciencia se habla de un “salto cuántico”, de una transformación surgida de repente y sin que nada anunciara el momento preciso, podemos estar presenciando profundos cambios en el mundo del arte, en paralelo a la irrupción de movimientos sociales y culturales inéditos que nos arrastran y muy a menudo reconcilian con nuestro entorno.

Espacio Serendipia surge de manera inesperada y confiamos que afortunada e inevitable mientras sus promotoras –arquitecta y arquitecta técnica– buscaban afanosamente otra cosa.

Inició su andadura con una preinauguración clandestina y ahora abre sus puertas con esta “irrupción de lo inesperado” que quiere ser una declaración de principios. Pues inesperado es encontrar juntos a todos estos artistas con obras, afortunadamente, muy asequibles y cercanas que tienen en común ser el resultado de inesperados hallazgos formales o conceptuales.

Enrique Marty, Marina Núñez, Julio Falagán o los más “emergentes” Laura Salguero, Laura Piñeiro o Elisa Terroba tienen mucho que decirnos con su obra, pero también con sus procesos de trabajo. Y nos descubren –también por escrito– cómo lo inesperado a veces está a la vuelta de la esquina.
(P. G. de L.)

“La irrupción de lo inesperado” es una exposición de La Gran comisariada por Marta Álvarez y Pedro Gallego de Lerma para Serendipia.

¿Cuál es el secreto de la creatividad? ¿Cómo descubre un científico, inventa un ingeniero y produce un artista? “Tan imposible nos resulta explicar el elemento prístino de la fuerza creadora, como en el fondo nos es imposible decir qué es la electricidad o la fuerza de gravitación o la energía magnética”, como decía Stefan Zweig.

Si algo podemos aclarar es que, tanto en ciencias como en humanidades las casualidades y los accidentes son a menudo parte integrante del proceso creativo. Muchas veces es el hallazgo de algo interesante en el proceso de búsqueda de otra cosa lo que nos ofrece la respuesta deseada. Así, la serendipia revela analogías escondidas que posibilitan el surgimiento de conexiones creativas inesperadas. En efecto, el artista es en ocasiones deudor del accidente, combinado con la sagacidad y la búsqueda constante.

¿Cómo se pone de manifiesto esta intervención de la serendipia en la creación artística? ¿Cómo se inmiscuye la casualidad en el proceso de trabajo creativo?

La muestra que presentamos cuenta con el trabajo de doce artistas, de diferentes generaciones, estilos e intereses. Todos ellos se sirven, en un momento del proceso creativo, de alguna aparición del azar, que se hace presente en la escena del estudio, en el proceso de la investigación o en el propio curso de la creación; irrumpiendo de forma inesperada en el plan trazado previamente y variando las conclusiones finales del trabajo.

Algunos casos son paradigmáticos de cómo lo inesperado se inmiscuye en el transcurrir constante del tiempo, alterando nuestra consciencia y sacando a la luz relaciones nuevas o subyacentes que dan lugar a nuevas formulaciones prácticas, como sucede en las “Modernas María Antonietas” de Edurne Herrán: Investigando para realizar un proyecto, aparece de manera azarosa una información que permite conectar los encuentros cotidianos con dicho trabajo de investigación artística, lo que perfila el resultado definitivo de la pieza.

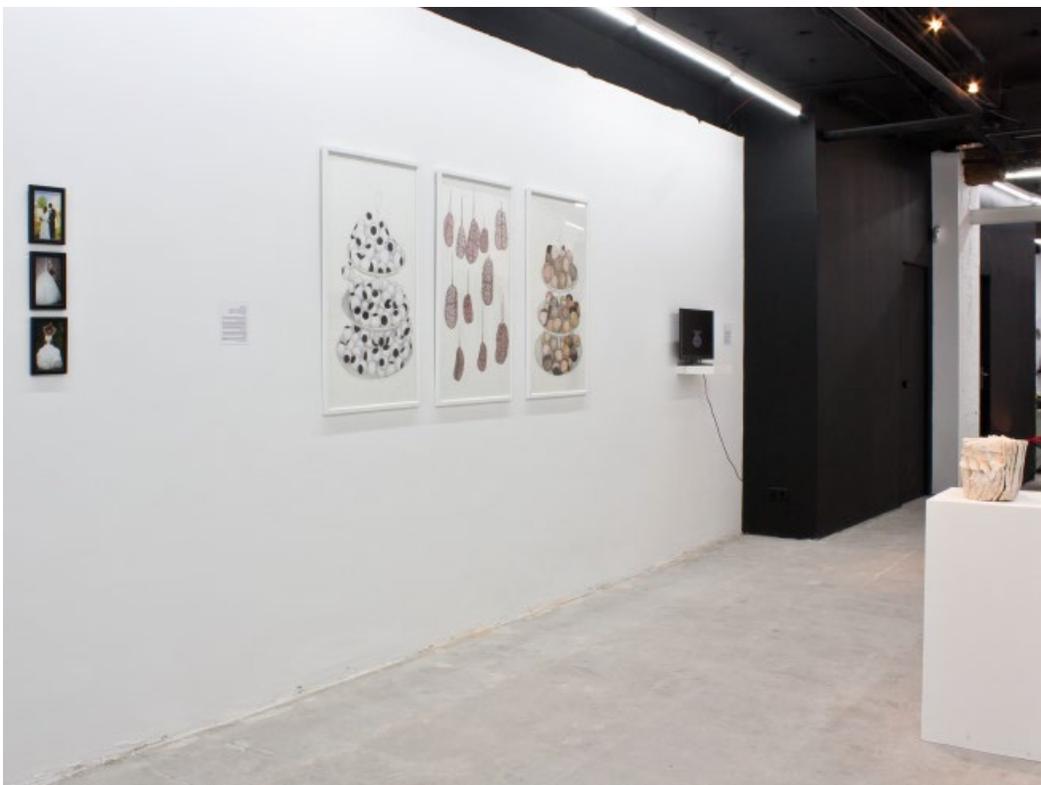
En otros casos, este azar se introduce como objeto de reflexión, como fondo conceptual del proyecto como sucede en las piezas de Elena Fernández Prada y en las de Ignacio Pérez Jofre; en otras ocasiones está previsto atender a lo inesperado en el propio proceso creativo, como sucede en la propia técnica del collage adoptada por Mr. Zé o en el apropiacionismo de Julio Falagán; pero la casualidad se hace más presente cuando verdaderamente irrumpe de pronto y hace saltar por los aires lo construido, transformándolo, como sucede en las piezas de Laura Piñeiro.

Algunos artistas buscan racionalizar y someter a su propio dominio tanto el surgimiento, como el desarrollo y el resultado de su obra creativa; otros se dejan vencer por la aparición de lo no previsto, alimentándose y enriqueciéndose de ello, aceptando que así es como se da el flujo natural de las cosas.

(Marta Álvarez y Pedro Gallego de Lerma)

Rosalía Banet

Rosalía Banet, *Bandeja de Ojos*. 2012. Acrílico y lápiz sobre papel. 100 x 60cm

(Cortesía de la artista)

“Estas piezas surgieron por casualidad –o más bien por necesidad– y técnicamente me descubrieron una forma de trabajar nueva para mí, una técnica que no había empleado hasta que expuse en Las Cigarreras en Alicante y que sigo utilizando en la actualidad. Son obras sobre papel, con una base de acrílico y pintadas con lápices de colores

La idea original de la exposición era simular una cafetería/pastelería que al mismo tiempo era una trastienda llenas de cacharros y vísceras colgando, así que para la fachada principal íbamos a hacer unos escaparates en los que se mostrarían diferentes tipos de tartas caníbales resueltas mediante esculturas; pero inexplicablemente, dos semanas antes de la inauguración me avisan de que no hay presupuesto para hacer las vitrinas, que sólo pueden levantar las paredes y poner una puerta. Las invitaciones ya se habían enviado, y muchas de las piezas que se iban a exponer ya habían sido producidas ¡¡por mí!!; así que pensé que ya no había vuelta atrás, que debía buscar una solución alternativa para la fachada.

Como no tenía tiempo para pensar en piezas completamente nuevas y no quería gastar mucho dinero más, decidí hacer fotos de algunas esculturas e instalaciones caníbales mías y dibujarlas, para que estos dibujos ocuparan el lugar de los escaparates de la cafetería. De hecho simulaban ser los escaparates. Así que la fachada fue una completa improvisación, pero fue sin duda lo que mejor quedó de la exposición.

Y sorprendentemente, esta técnica a la que recurrí por falta de tiempo, después se ha convertido en práctica habitual en mis trabajos: la serie **Edible Eaters** fue la primera después de Las Cigarreras, pero **Cartografías del Dolor** también se ha desarrollado con esas técnicas y **Exterminio**, el proyecto en el que estoy trabajando ahora también.”

(R. B.)

Julio Falagán

"Sin título" (Los levantamientos de Goya)", 2010. Técnica mixta. 43 x 53 cm

"Ellos siempre tienen un as en la manga". 2012. Collage sobre plato. 22 x 22 cm

"Si me veneras nunca pasarás hambre". 2010. Técnica mixta. 21 x 15 x 7 cm

"S/T" (interruptor). 2009. Collage y pintura sobre interruptor. 8 x 8 cm

"S/T" (fanal con trono). 2012. Técnica mixta. 12 x 7 cm

"Jesus Christ Superstar". 2012. Pintura y collage sobre cassettes. 13 x 10 cm

(Cortesía del artista)

"Lo fortuito aparece en mis obras de una manera muy natural: trabajo con imágenes y objetos encontrados que intervengo para elaborar mis piezas. Los objetos me los encuentro, a veces de manera fortuita, y los voy almacenando en mi estudio. Allí, de pronto, se me revelan conexiones inesperadas que responden a las circunstancias propias de los mismos o bien a mi propio contexto en ese momento o, incluso, del estudio que es como un ecosistema con su propia significación.

El cuadro de Goya, por ejemplo, me lo encontré doblado. No sabía qué hacer con él, hasta que vi el muñeco de Pressing Catch y la conclusión se me reveló.

En mis obras utilizo objetos encontrados: intervengo lienzos lo mismo que pequeñas piezas que me encuentro o que rescato, así como utilizo imágenes de todo tipo para mis collages."

(J. F.)

Elena Fernández Prada

Elena Fernández Prada, S.T. 2007. Tinta y acuarela sobre papel, 29 x 42 cm
(Cortesía de La New Gallery. Madrid)

“Ignacio siempre está haciendo apilaciones de cosas que encuentra por la casa, por lo que le pedí que hiciera dos grandes construcciones de objetos variados, los que él quisiera, pero que funcionaran a la medida de un hombre de pie.
La idea era hacer maquinas para vivir, como los arquitectos que diseñan casas precarias para los indigentes. Ignacio hizo tres grandes construcciones él sólo, sin mi intervención.
Yo, después de ver cada construcción, decidí que funciones tendría cada una y de ahí nació la serie de dibujos.”
(E. F. P.)

Edurne Herrán

“Modern Marie Antoinettes”. Posfotografía. 10 x 15 cm

(Cortesía de la artista)

“Llevaba tiempo investigando sobre las bodas, los ritos y la simbología de la indumentaria, pensando en formalizar la obra de manera objetual (utilizando el vestido de novia como materia prima).

Anteriormente había realizado varios trabajos postfotográficos y mis libros de cabecera eran 'La Cámara de Pandora' de Joan Fontcuberta y 'Prácticas artísticas e internet en la era de las redes sociales' de Juan Martín Prada.

Con toda esta imaginería en la cabeza, de repente ocurrió lo que denomino 'un accidente cotidiano': un día abrí mi correo electrónico, recibí un mail de e-bay invitándome a ver lo que mis vendedores favoritos tenían para mí, accedí al link, y apareció ante mí la imagen que ha sido el germen de mi proyecto: una maravillosa foto de un vestido de novia vintage a cuya portadora le habían cortado la cabeza...”

(E. H.)

Enrique Marty

"All your world is pointless", 2014, Técnica mixta sobre papel, 29 x 21 cm
(Cortesía del artista)

"Estas obras forman parte del proceso de realización de la película de animación **"All your world is pointless"** ("Todo tu mundo no tiene sentido").

En esta película conviven la pintura, collage, fotografía etc. Para ello trabajo cada escena en un mismo soporte hasta que, o bien cambia la escena, o existe una saturación de elementos en el soporte, que provocan, de una manera natural, el cambio del mismo. Después de revisar la acumulación del producto me di cuenta de que estas imágenes tenían unas cualidades estéticas interesantes y eran válidas para ser consideradas obras en sí mismas..."

(E. M.)

Marina Núñez

"Sin título (ciencia ficción)", 2010, infografía sobre papel y aluminio, 30 x 30 cm
(Cortesía de la artista)

“La serendipia en mi caso no está en el procedimiento, sino en lo que representa la imagen. Estas cabezas están sometidas a fuerzas, internas y ajenas, que las transfiguran, representadas por las explosiones. Pueden sugerir destrucción, un final apocalíptico, pero también creación, la energía consolidándose en materia. En todo caso, las explosiones que las forman o deforman no parecen procedimientos controlados, sino azarosos. Quizá alguna de ellas funcione, sea viable, se establezca, o quizá el final feliz sea precisamente la inconsistencia, la fluidez, un proceso de cambio constante.

Respecto al modo de trabajo, al necesitar ciertos softwares para poder realizar algunas obras, te encuentras con que el proceso es circular: una idea te lleva a un programa, pero conocer ese programa, sus posibilidades, hace que surjan nuevas ideas. Eso es lo más parecido al azar para mí, que no lo utilizo en absoluto con táctica. Ya Gombrich defendía en “Arte e ilusión” que no hay una separación estricta entre habilidad manual y concepto, ya que las posibilidades técnicas de que se disponga determinarán lo que se pretenda:

«Nos agrada suponer que, de un modo u otro, donde está la voluntad tiene que hallarse la manera, pero en cosas de arte la máxima debería decir que sólo cuando se tiene la manera si tiene la voluntad.»

(M. N.)

Ignacio Pérez-Jofre

“Todo lo que cae” . 2011. Acrílico sobre papel. 50 x 50 cm
(Cortesía del artista y de la Galería Estampa, Madrid)

“En esta serie dejo que el azar componga las escenas, evitando la decisión de distribuir, renunciando a una organización consciente de la forma. Busco el automatismo, la ausencia de control: las cosas caen y en esa posición son representadas. Me interesa la idea de que existe una norma física que rige el aparente desorden de los restos de diversas acciones: arrugar y tirar al suelo los tickets del cajero, comer pipas en la calle, sembrando descuidadamente la acera con sus cáscaras.

La realidad adopta configuraciones de una complejidad y riqueza tales que me parece inútil tratar de competir con ella. Esta integración del azar, de lo que no se puede controlar, remite también a un actitud vital: la aceptación de lo que sucede, la necesidad de asumir la imposibilidad de controlar la existencia.”

(I. P. - J.)

Laura Piñeiro

Serie "Beligeras Labores", 2013. Dedales, plumas y fornituras. 10 x 10 x 10 cm

(Cortesía de la artista)

"La idea inicial de la serie **"Beligeras labores"** surgió cuando realizaba el cosido de otro trabajo diferente. Llevaba unos días bordando el texto de una pieza consistente en una carta escrita por mis antepasados, y esa tarde de costura había quedado para compartirla con una amiga. Empezamos a hablar y me comentó algo acerca de lo delicada que se me veía cosiendo. Me miré las manos: tenía los dedos destrozados por la fuerza que tenía que hacer para bordar sobre la tela con un transferible adherido (eran mis primeras veces y aún no estaba acostumbrada a la dureza del tejido), la piel levantada en los nudillos de hacer tensión, y pinchazos y arañazos por todas partes. Más que una escena delicada, me pareció un campo de batalla.

De pronto me pregunté porqué se dulcificaba, de alguna manera, y se infravaloraba la imagen de la mujer cosiendo, cuando esa acción era y es para mi (y para muchas otras) nuestra mejor arma y voz ante cuestiones que nos involucran a todos y todas. La imagen de los instrumentos de costura como objeto bélico apareció clara en mi mente, y sólo me llevó un tiempo encontrar todos los elementos y herramientas necesarias para formalizarla, primero fotográficamente y después de manera tridimensional."

(L. P.)

Laura Salguero

“Terra Ignota”. 2014. Acuarela sobre papel. 21 x 30 cm y 30 x 42 cm

(Cortesía de la artista)

“Tierra a la vista. Y casi sin darnos cuenta una densa bruma lo cubrió todo, todo menos ese pelo azul que se dejaba mecer a la deriva, o ese cangrejo-araña que luchaba a muerte contra un banco de pirañas. Tu mano sobre el agua dibuja ondas fractales que se transforman en un vórtice que casi rompe la lógica inherente al espacio-tiempo. Cuidado con la mano, yo perdí una por culpa de un zorro marino.

Y de repente tú y yo en esa feria, quizás la niebla no había sido más que el humo que desprendía el show de aquella rana.

De esta forma, a modo de metarrelato, como si de un cuaderno de bitácora se tratase, genero imágenes. Siguiendo el proceso de la bisociación (técnica que propone establecer conexiones donde antes no las había) voy atrapando personas, rescatando recuerdos e imágenes. Busco trascender mi subjetividad, implicando al espectador a generar su propia historia, su propia aventura.

Me gusta pensar que mi taller es un laboratorio donde mi manera de trabajar forma parte de un constante experimento y cada pieza es un descubrimiento, un hallazgo inesperado que se produce mientras se crea.

«Bello como el encuentro fortuito, sobre una mesa de disección, de una máquina de coser y un paraguas».

(L. S.)

Marta Serna

"Snake Boy", 2014, video; ed. de 6, 40 seg

(Cortesía de la artista)

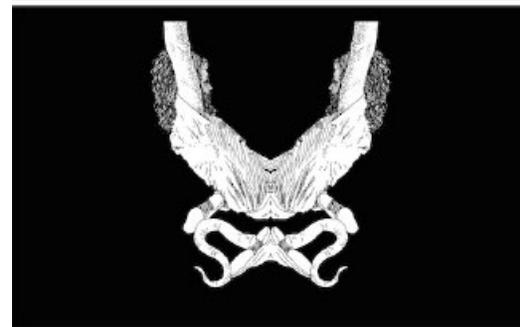
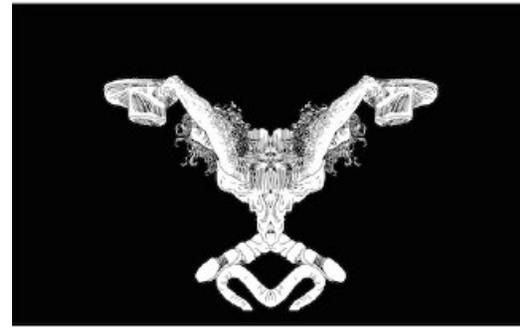
"El video "Snake Boy" pertenece a la serie "Inmaculate Fools" con la que busco hacer un retrato animado en el que cada protagonista propone una versión teatralizada e íntima de sí mismo a partir de información que proviene de sus sueños, sus anhelos o de las cosas que le inquietan o le causan extrañeza. Esta pieza concreta parte de un sueño que inquieta y divierte al protagonista a mismo tiempo, pues en él disfruta con el poder de domar una serpiente como un cowboy. Pero ese sueño le provoca un extraño sentimiento que no acaba de entender.

Terminados todos los dibujos que componen los fotogramas, durante el proceso de montaje altero el video, pues duplico el lado derecho y después el izquierdo para que el dibujo inicial se descomponga. No puedo controlar el resultado pues surge una imagen que va tomando entidad propia deshaciéndose del sentido original y mostrando un contenido metafórico que está alejado de la imagen real que dibujé en la primera fase.

Al tiempo que voy desarrollando este proceso y viendo el resultado, voy siendo consciente sin saberlo aún de primera mano, de que el protagonista está transformando su vida. Y unos días después, cuando él ve el video terminado, me confirma que en los 6 meses que ha durado la producción su vida ha cambiado radicalmente.

De manera insospechada, mientras los cambios de la imagen me contaban que algo le pasaba al protagonista, éste estaba cambiando. Ambos perdimos el control de forma paralela. Pero aunque estaba implícito en la imagen, ninguno de los dos lo sabía a priori, porque pienso que aunque pretendamos controlar todo, al final nos damos cuenta de que siempre hay algo oculto que aparece de repente."

(M. S.)

Elisa Terroba

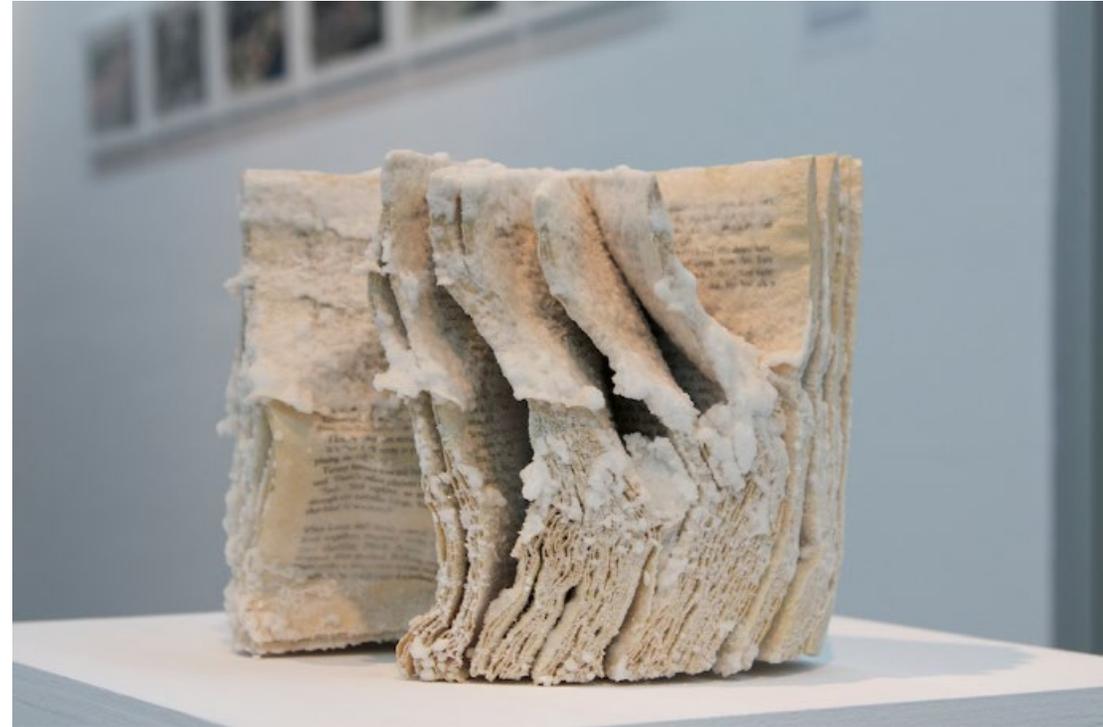
“Estatua de sal”. 2013. Técnica mixta. 27 x 20 x 20 cm
(Cortesía de la artista)

“Todo mi trabajo con libros surge de la casualidad. De algo no intencionado que me llama y finalmente se produce.

Hace años, caminando por Madrid, encontré un libro, lo que me pareció inusual. ¿Quién iba a abandonar o perder un libro? Me lo llevé y comencé a hacer cosas no comunes con libros: los plantaba, los metía en la nevera, los dejaba en el tendedero, etc...

Durante el verano de 2011, en una isla mediterránea, algunas veces me bañaba en el mar con un libro. Después del baño, el libro, empapado, pasaba los días en el coche al sol. Pronto observé que la sal se solidificaba y cristalizaba al evaporarse el agua. Vi como el saber se convertía en sal, fue como ver la historia bíblica de Edith, la mujer de Lot, convertida en estatua de sal por satisfacer su curiosidad.

Entonces trabajé un libro buscando convertirlo en estatua se sal, porque los libros sacian nuestra curiosidad”
(E. T.)

Mr. Zé

Serie "Heartache". 2013. Técnica mixta sobre tabla, 23 x 75 cm cada pieza
(Cortesía del artista)

"Serendipia. Quizá esa sea la manera de expresar el cómo surge una colección de obras que trata de unir la visión artística y unos textos escritos por mí, sin que el paso de los días, meses y años los haga parecer fuera de tiempo. "Heartache" surge en diciembre de 2013 en base a unos textos escritos en febrero de 2012: Unas poesías sobre el amor, que tratan de situarse en múltiples ángulos por encima de un "yo". Estos textos iban a formar parte de una obra multidisciplinar mucho más amplia pero por tiempos y encargos se quedan escritos en un cuaderno durante todo este tiempo.

Dos años después de empezar a escribirlos me encuentro con una colección de collage que tengo que llevar a cabo por propia iniciativa y placer, y es ahí cuando en mis manos empiezan a caer una serie de ejemplares de revistas de 1950 en las que en todas y cada una de las portadas aparecen unos rostros de mujer. Empiezo a explorar el resto de ejemplares de mi colección teniendo siempre presentes y sin tocar ese grupo de revistas. Vuelvo una y otra vez a ellas e intento sacarles partido, pero es imposible, no quiero cortar esos ejemplares a no ser que sea para que acompañen unos textos que estén a la altura.

Comienzo una búsqueda de textos de poetas a los que admiro, entre ellos Miguel Hernández. Sin embargo M. H. merece una colección con mucha más preparación por el respeto que tengo al maestro. Y caigo en la cuenta de todos esos textos escritos dos años antes y que permanecen en ese cuaderno. Casar esos textos con esas imágenes fue perfecto e incluso me planteé el mostrarlos en la propia obra con caligrafía. Así surge esta colección "Heartache", de unos textos escritos con el corazón ardiendo."

(M. Z.)

Agradecimientos:

A los artistas, Galería Estampa, La New Gallery,
Galería La Zúa, Kristine Guzman, Sonia Vidal,
Alicia M. Hevia y Ana Mar Fenoy.

Fotografías:

Alicia M. Hevia, Pedro Gallego de Lerma y los artistas

Valladolid, León, Madrid, mayo-septiembre de 2014

La Gran

www.lagran.eu

info@lagran.eu

Serendipia

www.espacioserendipia.com

info@espacioserendipia.com