

BALANCE

Gravity in Contemporary Art

Bas Jan Ader

Study for Broken fall (geometric), Westkapelle, Holland, 1971.

Two vintage color photographic prints.

8,9 x 8,9 cm (each). Unique. Detail part 2 of 2.

© Estate of Bas Jan Ader / Mary Sue Ader Andersen, 2017 / The Artist Rights Society (ARS), New York. Courtesy of Meliksetian | Briggs, Los Angeles.

Balance: Gravity in Contemporary Art

Inauguración: jueves, 25 de enero. 19.30h

Lugar: Calle Sánchez Bustillo, 7.

(Plaza del Museo Reina Sofía). Madrid.

Del 25.01.18 hasta el 24.02.18

Horario L-V: 11h-14h / 16.30h-20.30h. S: 11h-14h.

Bernal Espacio se complace en presentar la exposición colectiva Balance: Gravity in Contemporary Art, que reúne obras de diferentes artistas en las que las nociones de equilibrio y gravedad funcionan como denominador común. La exposición explora distintas miradas sobre este concepto y su relación física con el espacio y el volumen, además de su participación en un sentido psicológico y político.

MARINA ABRAMOVIC / BAS JAN ADER/
FISCHLI AND WEISS / ALFREDO JAAR /
ROBERT KINMONT / CAROLINE KRYZECKI /
ÍÑIGO MANGLANO-OVALLE / VIRGINIA OVERTON /
JOSÉ ANTONIO SUÁREZ LONDOÑO /
FRANCESCA WOODMAN

La obra de los artistas incluidos desafía la atracción de la gravedad, en un aparente estado de inmovilidad, pero internamente regido por un equilibrio dinámico. Diferentes disciplinas artísticas, como vídeo, performance, fotografía, escultura o dibujo, exploran de manera poética y conceptual cómo esta idea de equilibrio ha sido interpretada por los artistas contemporáneos.

Las obras presentadas crean un juego de suspensiones, en las que los valores matéricos, externos e intrínsecos a los elementos dan lugar a obras que entrañan complejas interpretaciones internas.

"La gravedad es la fuerza fundamental que gobierna cada aspecto de nuestras vidas. Es el desafío que encontramos cuando damos nuestros primeros pasos. Y nos tira abajo cuando nuestro recorrido de vida llega a su final. En la gravedad el artista sentía la mano de Dios, o el principio organizador del universo, mientras que para otros representa el peso de la vida, o el absurdo de nuestra existencia".

Extracto del documental *Bas Jan Ader. Aquí es otro lugar*, 2007.

La muestra se compone de piezas de diversas formalizaciones que crearan una armonía conjunta en relación a el punto de equilibrio, que podrá ser entendido tanto de una manera física, como social o política. En contraposición a la inestabilidad, una organización en el sentido interior y temático de las obras prevalecerá.

La práctica del artista conceptual **Robert Kinmont** (Los Ángeles, 1937) siempre ha estado fuertemente ligada a su conexión con el paisaje californiano, así como con el uso de elementos como la madera, el cobre o el agua. Sus piezas exploran la interdependencia entre el hombre y la naturaleza. En el caso de *8 Natural Handstands*, 1969-2009, observamos ocho performances en las que aparece el cuerpo del artista apoyado sobre sus manos en movimientos aparentemente sencillo, que auguran poder, a la vez que el éxito y el fracaso de la acción física. La ligereza de sus movimientos contrasta fuertemente con el paisaje que le rodea, a pesar de la complejidad de éstos.

Bajo esta mirada, **Íñigo Manglano-Ovalle** (Madrid, 1961) desafía la gravedad con su escultura *Asteroid (Apophis)*, 2012, en una práctica artística ligada a los elementos o fenómenos naturales. En ella explora la fragilidad ambiental y las relaciones entre naturaleza y cultura en la representación de sus piezas. Esta escultura se compone de una masa de aluminio anonizado que representa la forma física del asteroide Apophis y fue construida a partir de la información recolectada por los científicos sobre él. Originalmente, su choque con la Tierra fue predicho para el año 2029 y representa todas las posibilidades y probabilidades posibles y futuras. La obra pone de manifiesto el frágil equilibrio físico y medioambiental de nuestro planeta. Manglano-Ovalle hace alusión en sus piezas a la representación de la naturaleza de un modo menos real y más cercano a la ilusión, como observamos en *Untitled*, 2017, en una práctica activa en contacto con investigaciones científicas y en frecuente colaboración con programadores, arquitectos o ingenieros.

Las fotografías de **Francesca Woodman** (Denver, 1958 – Nueva York, 1981) cuestionan la dualidad entre presencia y ausencia, en imágenes de la artista al borde de la desaparición o la caída, que fuerzan los límites del autorretrato y de su equilibrio físico y mental, en una imagen que se niega a permanecer inmóvil. Las fotografías pertenecen al último período de producción de la artista entre los años 1976 y 1980, durante sus años de formación en la Escuela de Diseño de Rhode Island, hasta 1979, cuando Woodman se instala en Nueva York.

La exposición cuenta con las obras de la artista alemana **Caroline Krycecki** (Wickede/Ruhr, Alemania, 1979). Sus dibujos guardan restos de la escritura analógica, dando como resultado una meticulosa caligrafía, en la que elige para su elaboración el bolígrafo, que se constituye como elemento fundamental de trabajo. En ella, utiliza exclusivamente los cuatro colores disponibles: azul, negro, rojo y verde. Las construcciones geométricas que los componen crean sistemas de series que manifiestan la lógica de la obra en una estructura de superposición. Cada una de sus piezas se conforma de líneas horizontales y verticales, en las que pequeños ángulos de desviación, desplazados sobre el origen, dibujan ondas sobre el papel, surgiendo de ellas el *efecto maré*. La repetición obsesiva desvela un paisaje que invita a una ilusión de profundidad y equilibrio, en una obra en la que el método de construcción adquiere una importancia principal. En su sutileza, se intuye la complejidad de un proceso lento, que ha desembocado en las obras presentes. Krycecki entiende las pequeñas imperfecciones de la línea como parte de su unidad, caracterizando las piezas con pequeños e involuntarios errores presentes en su lenguaje personal.

Una especial mirada sobre la noción de equilibrio será aportada por las piezas de **José Antonio Suárez Londoño** (Medellín, Colombia, 1955). El artista ha preparado para la exposición una serie de minuciosos dibujos, en los que se combinan experiencias personales con un mundo preciosista. En su obra, es frecuente encontrar referencias a otros artistas, en especial al mundo clásico, destacando por el uso de los medios tradicionales del dibujo y el grabado. Llama la atención lo refinado de sus acabados, la constancia en sus dimensiones que no superan el pequeño formato y la habilidad e inventiva del artista. A menudo, sus fuentes principales de inspiración han sido su entorno cotidiano, la literatura y la historia del arte, en obras que se cruzan con referencias a escritores, artistas, canciones, noticias o frases populares. El estilo del artista sorprende y se reafirma con cada nueva serie de trabajos, con la riqueza de sus soluciones y la variedad de sus temas, y especialmente por el carácter de ensayo de su propuesta, esa suerte de lenguaje que fluctúa entre la imagen y el texto.

La serie de fotografías del dúo artístico formado por **Peter Fischli** (Zúrich, Suiza, 1952) y **David Weiss** (Zúrich, Suiza, 1946-2012) se realiza a partir de su famoso vídeo *The Way Things Go*, donde se presentan cuidadas composiciones que trabajan sobre una producción simbólica a partir de objetos cotidianos, en suspensión temporal. En su línea de trabajo, donde el humor y la ironía se convierten en elementos imprescindibles, la serie toma como inspiración los juegos que realizamos casi inconscientemente en los bares, donde tratamos de poner en equilibrio objetos a nuestro alcance. El vídeo presenta la secuencia de una reacción en cadena de objetos domésticos, que muestran un inestable desarrollo de eventos y movimiento, en una relación casi imposible entre equilibrio y colapso, causa y efecto. En palabras de los artistas: "Descubrimos que podíamos derivar todas las decisiones formales en el equilibrio directamente".

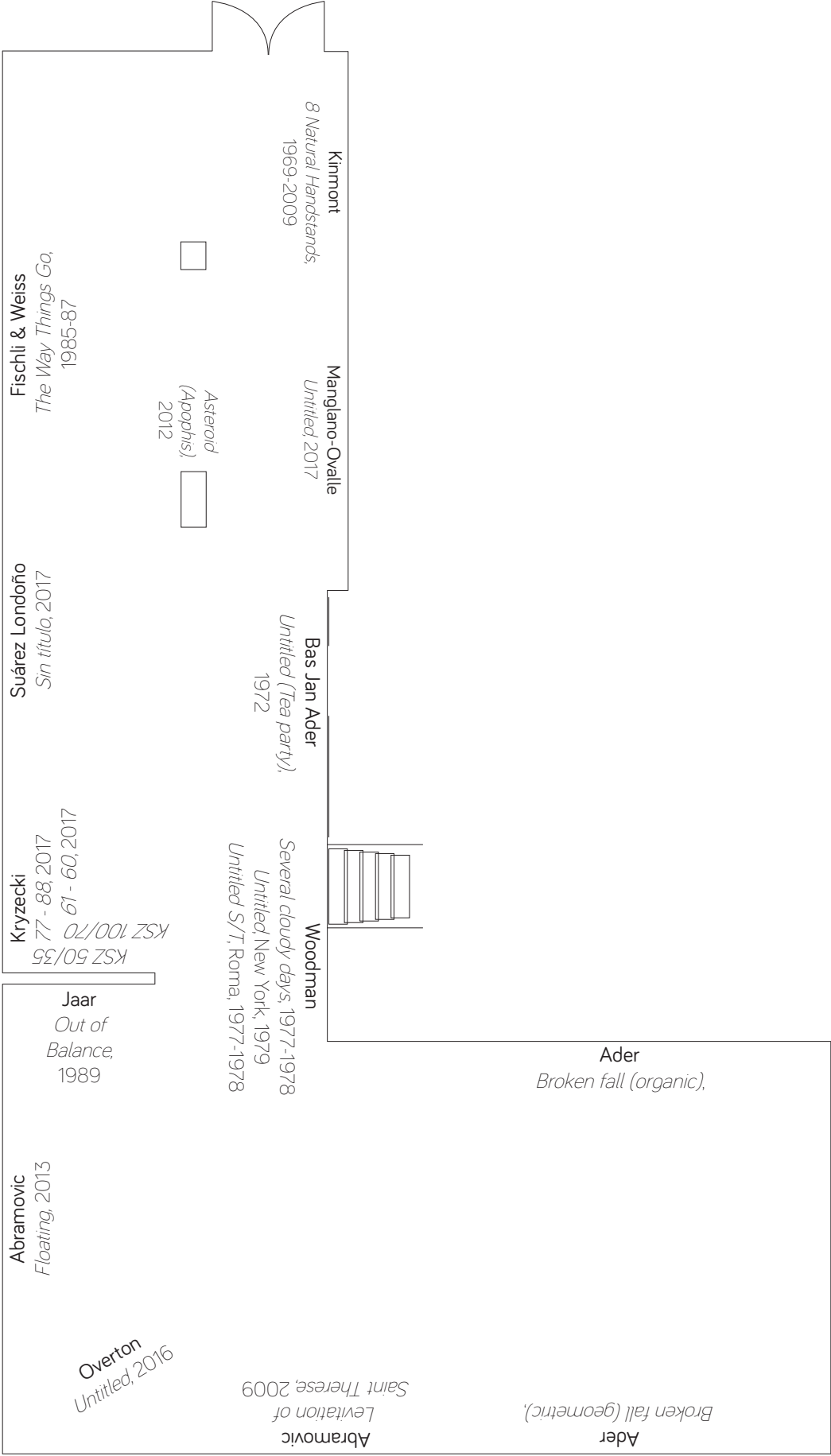
En un contexto marcadamente conceptual y político desarrolla **Alfredo Jaar** (Santiago de Chile, 1956) su proyecto *Out of balance*, 1989, donde cuidadas composiciones invitan al espectador a una profunda reflexión sobre el significado de escala y clase social. Esta serie nace de una extensa investigación, vinculando arte, documentación e información. Toda su producción se caracteriza por una reflexión permanente entre la relación dual de ética y estética, y por incorporar a la vez elementos intelectuales y emocionales. El medio final en el que su obra se constituirá, será aquel más adecuado en relación a su concepto, en este caso la fotografía se muestra sobre una caja de luz, en referencia al trabajo del fotoperiodista. Elementos arquitectónicos como la escala, la composición o a luz juegan un papel fundamental. La serie trabaja sobre el desequilibrio social, en relación con una situación particularmente relevante en California: la dependencia de la labor agrícola del trabajo de inmigrantes ilegales procedentes de América Central. La fotografía representa la imagen de un minero de oro brasileño. Dentro de este mismo proyecto también podemos encontrar imágenes de coyotes mexicanos, o mujeres y hombres que transportan inmigrantes a sus espaldas a lo largo del Río Grande. Su obra, colocada en la pared a una altura inferior a la habitual, enfatiza sobre el desplazamiento social del sujeto, colocando al espectador desde una posición de superioridad, recordándonos la distancia desde la que inevitablemente vemos la imagen y nuestro ventajoso punto social.

La exposición incluirá el proyecto *Levitation of Saint Therese*, 2009, de la destacada artista **Marina Abramovic** (Belgrado, Serbia, 1946) Esta instalación, desarrollada en la cocina abandonada de La Laboral en Gijón, refleja la experiencia mística de la artista, inspirada en la vida de Santa Teresa de Ávila, un proyecto en el que une meditación y experiencias levitativas. La artista trabaja para esta pieza en la recuperación de la memoria histórica y el significado de la nostalgia, dentro de un contexto doméstico ligado a experiencias personales de su infancia y a su abuela. En la fotografía *Floating*, 2013, observamos a la artista flotando sobre el Océano Atlántico. La obra, perteneciente a la serie *Places of power*, explora las conexiones entre arte y espiritualidad a través de su viaje a Brasil en 2012 y 2013, en el que estudió cristales y piedras preciosas, y su influencia sobre el cuerpo humano, en un plano físico y psicológico.

La escultora americana **Virginia Overton** (Nashville, EEUU, 1971) desarrolla una obra de marcada sensibilidad física y matérica, en la que se presta una atención especial a la compresión arquitectónica del espacio. En su obra los materiales se balancean en esculturas que se mantienen en suspenso. La artista explora y explota el potencial de los materiales, que vuelven a su función original. Las piezas de carácter minimalista combinan objetos cotidianos creados con materiales comunes, como tabloncillos de madera, cristal o mármol, en formas que hacen referencian nuestro imaginario común, como círculos o cuadrados. Las composiciones finales de sus esculturas crean una compleja relación entre ideas que nos resultan familiares y extrañas a la vez.

La exposición incluye tres vídeos donde se muestran las performances de **Bas Jan Ader** (Winschoten, Holanda, 1942-1975). En ellos, observamos la figura del artista columpiándose desde un árbol en *Broken Fall (organic)*, 1971 o balanceándose con el viento en *Broken Fall (geometric)*, 1971. Ambas acciones se encuentran asociadas al significado que para el artista conlleva el fracaso y el error, ocultos como telón de fondo, desembocan en una inevitable pérdida de control. En su obra *Untitled. Tee Party*, 1972, Ader camina sobre un claro del bosque hasta sentarse bajo una caja de cartón, sostenida con un palo, mientras sorbe una taza de té. La secuencia muestra la caída de la caja, atrapando al artista. Ader fue visto por última vez en 1975, cuando partió en lo que él llamó "un gran viaje en velero" con la intención de cruzar el Atlántico y que planificó como su mayor obra de arte. Tras él dejó múltiples piezas que trabajan con el equilibrio del cuerpo humano y su dependencia a la gravedad terrestre, que en última instancia luchan contra la caída, acción inminente en toda su obra, de plena influencia en la actualidad.

La exposición se realiza gracias a la colaboración de las galerías: Meliksetian | Briggs (Los Ángeles), Thomas Schulte (Berlín), Sexauer Gallery (Berlín), Sprüth Magers (Berlín-Londres-Los Ángeles) y White Cube (Londres), que han permitido sumar esfuerzos para poder reunir este conjunto de relevantes artistas internacionales.

Kinmont
8 Natural Handstands,
1969-2009

Manglano-Ovalle
Untitled 2017

Fischli & Weiss
The Way Things Go,
1985-87

Suárez Londoño
Sin título, 2017

Bas Jan Ader
Untitled (Tea party),
1972

Kryzecki
77 - 88, 2017
61 - 60, 2017
KSZ 100/70

Woodman
Several cloudy days, 1977-1978
Untitled New York, 1979
Untitled S/T, Roma, 1977-1978

Jaar
Out of
Balance,
1989

Abramovic
Floating, 2013

Overton
Untitled, 2016

Abramovic
Levitation of
Saint Therese, 2009

Ader
Broken fall (organic),

Ader
Broken fall (geometric),