

intimacy

group show

RAFAEL PÉREZ HERNANDO Orellana, 18 - 28004 Madrid
info@rphart.net / www.rphart.net

¿Qué es para ti la intimidad?

Siete mujeres artistas, con estilos y lenguajes muy diferentes, se reúnen en torno a "Intimidad", dando su visión de este concepto a través de sus obras, en una exposición colectiva que tendrá lugar entre noviembre de 2022 y enero de 2023.

El germen de esta exposición surge durante el confinamiento. Pasar varias semanas encerrado durante la primavera de 2020, me permitió descubrir más a fondo las redes sociales, y aprender a sacarles partido como herramienta para conocer desde mi sofá el trabajo de artistas de lugares diversos y lejanos. Un día, fruto de la casualidad, en una de estas búsquedas me topé con **Anne Buckwalter (Lancaster, 1987)**. Me sorprendió la sutileza con la que las obras de esta joven pintora hablaban de la intimidad de las personas, de la sexualidad y otros tabúes, a través de habitaciones misteriosas que describían a unos personajes sin necesidad de representarlos. Después, el algoritmo hizo su trabajo, y comenzamos a conectar con una serie de pintoras, todas ellas unidas por la figuración, expresándose a través de la pintura, el dibujo o las imágenes visuales.

Fruto de estos contactos, poco después llegaron a nosotros las obras de **Angela Burson (Liberty, 1969)** y **Sofia Pashaei (Estocolmo, 1989)**. Sus interiores, y sus personajes retratados, en su mayoría femeninos, provocan en el espectador extrañeza y cierto misterio, incitándole a observar, analizar y descifrar cada detalle.

Ya en el mundo real, fuera de la red, a finales de 2021 establecemos contacto con **Rosalía Banet (Madrid, 1972)**. Visito el estudio de esta pintora que había seguido desde hacía años en diversos proyectos institucionales, y allí descubro una serie de lienzos de principios de los 2000 que me fascinan. De nuevo, la “intimidad” aparece en forma de santas contemporáneas que, en medio de escenas aparentemente cotidianas, exponen sus pecados a través de sus heridas y vísceras.

Y es que un trabajo antiguo también puede ser redescubierto como algo nuevo, y por esa misma razón me vienen a mente las enigmáticas “princesas” y los “vestidos” de **Sabine Finkenauer (Rockenhausen, 1961)** artista de la galería desde hace varios años, que no podía faltar en esta exposición de grupo.

Por último, también agradecemos a los coleccionistas que nos han permitido completar este proyecto con el préstamo de sus obras de las artistas **Chechu Álava (Asturias, 1973)** y **Scout Zabinski (New Jersey, 1997)**, cuyo trabajo también admiramos, y complementa la exposición con diferentes puntos de vista sobre este mismo concepto.

Angela Burson (Liberty, Missouri, 1969)

Angela Burson es una artista visual que trabaja con diversos medios, como la pintura, el dibujo, la escultura y la costura. Nacida en Liberty, Missouri, y actualmente afincada en Savannah, Georgia, estudió en el Savannah College of Art and Design, donde se licenció en 1991.

En palabras de la propia artista, “a lo largo de mi carrera, me han influido las imágenes anacrónicas de la moda y los objetos personales. Pinto imágenes de figuras, sus pertenencias y espacios interiores, que indican complejas relaciones psicológicas y sociales entre sí. A menudo la figura está recortada o sin cabeza, de modo que el espectador ve el cuerpo vestido no como un retrato, sino como un conjunto de objetos y patrones. Me interesa la conexión surrealista entre el sujeto realista y el patrón plano repetitivo. A menudo, los objetos, los personajes o los fragmentos de un cuerpo se toman de fotografías familiares existentes. Camisas de siameses, trajes vacíos, brazos vendados, torsos sin cabeza, una maleta, un juguete, una habitación vacía... todos ellos se emplean como significantes, proporcionando una visión de las complejidades de la identidad y las posibilidades que existen en las relaciones entre los objetos. La sutileza de los detalles finamente representados pretende ofrecer al espectador una visión de las distintas capas de significado”.

Angela Burson

Parasol, 2022
Acrílico sobre tabla
35,5 x 28 cm

Anne Buckwalter
(Lancaster, Pennsylvania, 1987)

Esta joven pintora estadounidense explora en su obra distintas facetas de la identidad femenina. Además de los proyectos llevados a cabo con nuestra galería en España, su obra ha sido expuesta y coleccionada fundamentalmente en Estados Unidos y Canadá, donde también ha participado en diferentes programas de residencias artísticas.

Inspirada por las tradiciones artísticas populares que provienen de sus raíces en el Pennsylvania Dutch Country, compone sus obras representando objetos dispares en diferentes escenarios cargados de misterio. Sus cuadros son una combinación de temas inventados y elementos extraídos de su propia vida. Buckwalter no siempre representa a sus personajes de forma explícita, ya que éstos son descritos gracias a la creación de una narrativa ambigua que consiste en la yuxtaposición de objetos cotidianos banales, con objetos más provocativos. Esto a su vez le permite ahondar en cuestiones como el cuerpo femenino, la intimidad y los roles de género.

“Mi intención es que los espacios de mis cuadros den la sensación de haber sido vividos y, al mismo tiempo, dejar la narración de esa vida privada un tanto abierta”, dice la artista.

Anne Buckwalter

Playing games, 2022
Gouache sobre tabla
30,5 x 61 cm

Cechu Álava (Asturias, 1973)

Esta pintora española, residente en París, se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, en la promoción 1991-1995. La Exposición de Artes Plásticas de Asturias, así como el Primer Premio en el VIII Certamen de Pintura del Gobierno del Principado de Asturias, que recibió en 2008, le permitieron dar a conocer su obra. Actualmente su obra forma parte de diferentes museos y colecciones públicas nacionales como el Museo de Bellas Artes de Asturias, el Ministerio de Cultura, el Gobierno del Principado de Asturias, así como de colecciones privadas en diferentes países de Europa y Estados Unidos.

Su pintura se compone principalmente de retratos cuyas protagonistas son mujeres, a las que representa con una profunda carga onírica, ya sea en una etapa de madurez, juventud o infancia, a veces de forma anónima, pero también con nombres de intelectuales, escritoras y artistas como Simone de Beauvoir o Frida Kahlo. Estas últimas fueron expuestas en el Museo Thyssen-Bornemisza en una muestra individual titulada "Rebeldes" en 2020.

En sus obras atemporales, a la vez que llenas de impresiones, experiencias personales y recuerdos, se aprecia una cierta evolución desde una faceta más expresionista y gestual hasta una pintura más elaborada, con delicadas veladuras y una paleta oscurecida.

Chechu Álava

Lee Miller con dolor de cabeza, 2013

Óleo sobre lienzo

46 x 55 cm

Colección privada

Rosalía Banet
(Madrid, 1972)

Rosalía Banet es una artista multidisciplinar cuya práctica parte siempre del dibujo, para desarrollar proyectos que toman diferentes formas y formatos, desde pinturas o esculturas a instalaciones y piezas audiovisuales. Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, en su tesis doctoral se acercaba a la huella dejada por el sida en el arte español a través del cuerpo herido.

Desde su trabajo analiza y reflexiona sobre los sistemas y patrones que habitamos. Retrata la sociedad actual con sus excesos y desequilibrios, sacando a la luz los monstruos que pueblan la civilización contemporánea. Los tres ejes que vertebran su práctica son el cuerpo y sus enfermedades, el alimento, y el territorio.

Ha desarrollado múltiples proyectos en instituciones como el Centro de arte contemporáneo La Conservera, MAS (Museo de arte contemporáneo de Santander) o el Centro de arte de Alcobendas. En los últimos años ha recibido diversos premios y becas internacionales como la beca de la Real Academia de España en Roma (2016/17), artista en residencia en Casa de Velázquez (Academia de Francia en Madrid, 2018) y en HIAP (Helsinki International Artist Programme, 2019).

Rosalía Banet

Santa Brígida, 1998

Óleo sobre lienzo
89 x 116 cm

Sabine Finkenauer (Rockenhausen, 1961)

Sabine Finkenauer, nacida en 1961 en la ciudad de Rockenhausen, Alemania, vive y trabaja en Barcelona desde 1993. Tras su formación en la Academia de Bellas Artes de Munich, se especializó en escultura, aunque a principios de la década de los ochenta, ya asentada en Barcelona, su obra dio un giro hacia la pintura.

El tema general de la obra de Sabine Finkenauer, en sus propias palabras, son "simples cosas". En ocasiones, sus lienzos y dibujos se componen de objetos como muebles, vestidos, plantas, arquitecturas o montañas. También figuras relacionadas con el imaginario infantil y el cuento, que podrían describirse como muñecas, niñas, o princesas. Todo este universo de "cosas" es retratado a través de un lenguaje formal simple y riguroso, trabajando de manera lúdica a caballo entre la abstracción y la representación una realidad que evoca sin representar.

Finkenauer lleva varios años de constante progresión y reconocimiento. Su individual en la Städtische Galerie de Villingen – Schwenningen, en Alemania y su participación en Non-Declarative drawing en el Drawing Center de Nueva York (2007), comisariada por Luis Camnitzer, reafirman el interés de su trabajo. Del mismo modo que su participación en Drawing Positions, comisariada por Monica Álvarez Careaga en el CAB de Burgos (2019), y en Pintura: renovación permanente, comisariada por Mariano Navarro en el Patio Herreriano de Valladolid (2021).

Sabine Finkenuer

Sin título, 2002

Óleo sobre lienzo
65 x 100 cm

Scout Zabinski (New Jersey, 1997)

Scout Zabinski es una joven pintora autodidacta que vive y trabaja en Los Ángeles. Se licenció en la Gallatin School de la Universidad de Nueva York, donde estudió psicología, feminismo postcolonial, historia del arte y literatura.

Sus obras exploran su propia historia y traumas a través de lo que ella denomina autorretratos psicológicos. En sus cuadros, aborda temas como la percepción de la imagen corporal, la mirada masculina y la vida cotidiana, al tiempo que alude a temas más íntimos y delicados como los abusos y las adicciones. Estas "Scouts" desnudas a escala real crean una especie de juego bidireccional, pues desafían al espectador, que participa como voyeur pero también como amigo, mientras que también actúan como un medio de protección y defensa de uno mismo. Vulnerable y tierna a la vez, esta artista desnuda su mente y su cuerpo como forma de terapia y meditación.

Scout Zabinski

On my Cue, 2022

Acrílico sobre lienzo

121,9 x 182,9 cm

Colección privada

Sofia Pashaei

(Estocolmo, Suecia, 1989)

Sofia Pashaei es una artista multidisciplinar y cineasta de origen sueco afincada en Bruselas que, mediante el uso de pinturas y animaciones, investiga la percepción de la vida moderna desde la perspectiva de la mujer y las relaciones. Sus obras ha sido expuestas en diferentes partes de Europa y Estados Unidos, y también sus películas han participado en festivales cinematográficos de Estados Unidos, Finlandia, Noruega, Irlanda, Francia, Camboya, Dinamarca, Japón y Brasil.

Pashaei planifica su pintura como se planifica una escena de una película, aparentemente real pero en realidad todo es una fachada. Aun así, no pretende ocultar la manipulación de lo que representa, pues sus obras son el reflejo de una sociedad tan “construida” que incluso las figuras se convierten en bloques de construcción al servicio de la composición.

Las transiciones entre los diferentes elementos que representa en sus obras, aluden a la división de la identidad de las personas. Para la artista, el hogar suele ser donde se puede ver más clara y directamente quiénes somos; ya que porta todas las identidades posibles a la vez. Es por ello que Pashaei convierte una mesa de comedor en una bañera, pero lo hace de una forma tan uniforme que es posible que el espectador no lo perciba hasta después de haber mirado la obra durante un tiempo.

Sofia Pashaei

A collection of secrets, 2022

Óleo sobre lienzo
100 x 100 cm

Más info sobre nosotros en

www.rphart.net

