ARCO 2023
RAFAEL PÉREZ HERNANDO

Nuestro proyecto para esta nueva edición de **ARCO Madrid 2023** propone reunir a seis artistas representados de la galería, de diferentes nacionalidades, cada uno con un planteamiento distinto en su obra. En un stand diáfano, en el que todas y cada una de las obras dialogarán entre sí sin interrupciones.

El stand se articulará en torno a la pieza "Fragmentos y vínculos II" de **Susana Solano (Barcelona, 1946)**, que formó parte de la intervención llevada a cabo por esta escultora junto al pintor **Simon Callery (Londres, 1960)** en el Monasterio de Santa María de Bujedo de Juarros, en Burgos, como parte de nuestra nueva programación de verano recientemente puesta en marcha.

Precisamente estará flanqueada por un conjunto de telas del artista británico, que ocuparán las paredes laterales del stand. Éstas ponen énfasis en la materialidad y, a menudo, se realizan en contacto directo con el entorno, aprovechando las superficies que componen el paisaje. De esta forma, ambos artistas hacen alusiones a la naturaleza, cada uno con un lenguaje propio.

La pared de fondo estará dominada por un lienzo de **Felicidad Moreno (Toledo, 1959)** que, a pesar de su evidente abstracción, podría estar evocando el ocaso gracias a sus principales aliados: el color y la expresión del movimiento. En su pintura, los colores aparecen en brillantes gamas que se alejan de las paletas más naturalistas, extendiéndose por la superficie aplicando técnicas como el dripping y el estarcido. A su vez, esta pieza estará acompañada por un conjunto de obras con tonalidades rojas de gran intensidad realizadas por la artista alemana de la luz, **Regine Schumann (Goslar, 1961).** Su temprana admiración por artistas como Matisse y Rothko parece no haberse diluido del todo.

Por último, en la pared exterior encontraremos una tela de **Giorgio Griffa (Turín, 1936)**, donde el soporte, el color y la pincelada, que se presentan a base de líneas y trazos rítmicos, serán los elementos principales. Sin duda, su título "Cinque colori" refuerza la importancia que damos al color en nuestra selección de obras.

Susana Solano
(Barcelona, 1946)

Destacada protagonista de la renovación de la escultura española en los años ochenta. Su reconocimiento internacional llega con su participación en la Documenta de Kassel VIII de 1987 y en la Bienal de Venecia de 1988, año en que también recibe el Premio Nacional de las Artes Plásticas. Superada la simplicidad geométrica de principios de los noventa, sus trabajos actuales se decantan cada vez más hacia un intimismo lírico, donde los volúmenes evocan una reivindicación espiritual del cuerpo.

Su obra se encuentra en numerosas colecciones públicas y privadas tanto a nivel nacional como internacional. Ha expuesto en la Fundación Joan Miró, el MNCARS, el San Francisco Museum of Modern Art (USA), el MACBA Barcelona, el Museo Guggenheim de Bilbao, el MoMA de Nueva York y el Skulptur Projekte Münster (Alemania), entre otros. Recientemente, el IVAM y el Museo Patio Herreriano de Valladolid le dedicaron una exposición retrospectiva a través de una selección de más de cien obras y maquetas de proyectos internacionales de intervención pública que la artista ha venido desarrollando en los últimos veinte años.

Fragmentos y vínculos II, 2022
Escultura de bronce y hierro galvanizado
25 x 194 x 45 cm

Simon Callery
(Londres, 1960)

Este pintor actualmente vive y trabaja a caballo entre Londres y Turín. Sus obras ponen énfasis en la materialidad y, a menudo, se realizan en contacto directo con el entorno, aprovechando las superficies que componen el paisaje. El artista ha colaborado con la Escuela de Arqueología de la Universidad de Oxford durante muchos años sirviéndose del escenario de las excavaciones arqueológicas como parte de su proceso creativo. En estas pinturas los lienzos están marcados, cortados, perforados, empapados en pintura al temple con gran saturación de color y cosidos, de modo que revelan todo tipo de huecos y cavidades. Las obras que conforman esta exposición son fruto del trabajo llevado a cabo por el artista en dos sitios arqueológicos de la Edad del Hierro, Moel y Gael, Bodfari en el Norte de Gales, y Nesscliffe Hill en Shropshire, Inglaterra. Callery afirma que trabaja "para que la pintura vuelva a ser lo que era y, como resultado, obtener una mejor conciencia de nosotros mismos".

Entre las colecciones que incluyen su obra destacan el Arts Council Collection (Londres), el Museo Astrup Fearnley de Arte Moderno (Oslo), el Birmingham Museum Trust, el Museo Británico (Londres), Banco Europeo de Inversiones (Luxemburgo) el Centre National des Arts Plastiques (París), la Universidad de Nottingham Trent, Stanhope PLC (Londres) y la Tate Britain (Londres).

Winter painting II, 2022
Tela, pintura al temple, lápiz, hilo y madera
42 x 90 x 10 cm

Felicidad Moreno
(Toledo, 1959)

Esta artista comienza su trayectoria en los años ochenta, convirtiéndose su pintura en una de las más renovadoras del momento. Si bien sus primeras obras se enmarcaban en la abstracción geométrica, más tarde, entre 1985 y 1989, comenzó a trabajar en series donde además de las líneas curvas predominaba el contraste entre el blanco y el negro, como si de una metáfora de la dualidad luz-oscuridad se tratase. Sin embargo, la suya es una trayectoria no lineal, que gira en torno a unas constantes plásticas, con los mismos elementos recurrentes que se repetirán a lo largo de todo el desarrollo de su obra: la luz, el movimiento y el contraste en torno a figuras con claras alusiones a formas astronómicas o microscópicas.

En la actualidad, sus principales aliados son el color y la expresión del movimiento. En sus lienzos, los colores aparecen en brillantes gamas que se alejan de las paletas más naturalistas, y que se extienden por la superficie aplicando técnicas como el dripping y el estarcido. Sin embargo, después de experimentar, Felicidad Moreno no siempre dará por válidas todas sus creaciones, y reutilizará sus lienzos con obras fallidas dejando que éstas se transparenten en algunas partes. Sin duda, es pintora de lo imprevisto.

Su obra figura, entre otros, en diferentes museos y colecciones destacados dentro del panorama nacional, como son el MUSAC de León, el Museo Patio Herreriano de Valladolid, la Colección de Arte Contemporáneo LA CAIXA, la Colección Banco de España, la Colección Caja de Burgos CAB y la Colección ARTIUM de Vitoria. Especialmente destacable fue su participación en la exposición colectiva “Lo[s] Cinético[s]” celebrada en 2007 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, así como las individuales “hipnÓptico” en el MUSAC de León y “Mundos Dibujados” en el Patio Herreriano de Valladolid.

Detalle de
Sin título, 2022
Esmalte sobre lienzo
280 x 240 cm

Regine Schumann
(Goslar, 1961)

Esta artista alemana vive y trabaja en la ciudad de Colonia. Su trabajo, influenciado por los artistas del movimiento color-field, se centra en los efectos de luz y color causados por los diferentes materiales fluorescentes. Sin duda el material más frecuente en su obra son los paneles de vidrio acrílico de diferentes colores, con los que elabora diferentes composiciones en los espacios de acuerdo con la teoría de los colores de Goethe. Estos paneles son fabricados con pigmentos fluorescentes de diferentes colores que reaccionan a la iluminación externa que reciben. Cuanto más fuerte es la luz natural, más se potencia el color y el efecto luminoso. Como complemento, también usa luz ultravioleta para aplicar a sus obras nuevas variaciones de color, o intensificar su brillo. Como resultado, Schumann obtiene obras de colores y efectos cambiantes, que no sólo se relacionan con el espacio circundante, sino que cada vez sorprenden al espectador con una experiencia distinta dependiendo del ambiente lumínico.

Además de haber desarrollado diferentes proyectos site-specific en espacios públicos, su trabajo se encuentra representado en destacadas colecciones institucionales alemanas como el Kunstmuseum de Celle, el Rheinisches Landesmuseum de Bonn, el Staatliches Museum de Schwerin o el Ritter Museum de Waldenbuch, además de instituciones de prestigio internacional como el Museo de Arte Moderno de Medellín o la Colección Fundació Banc Sabadell en Barcelona.

Colormirror glow after and transparent red madrid, 2022
Vidrio acrílico fluorescente
29 x 14 x 6 cm

Giorgio Griffa
(Turín, 1936)

De origen italiano, comenzó a pintar cuando era niño. Inicialmente formado como pintor tradicional, comienza a pintar obras abstractas y desarrolla su poesía personal a partir de finales de la década de los sesenta.

Pertenece a un grupo de artistas que a mediados de la década los sesenta en Turín transformaron el arte italiano post-guerra como Giovanni Anselmo, Gilberto Zorio, Giulio Paolini y Mario y Marisa Merz. El propio Griffa recibió poca aclamación internacional hasta bien avanzada su carrera, a pesar de exponer en la Bienal de São Paulo en 1977 y la Bienal de Venecia en 1978 y 1980. No será hasta el siglo XXI cuando por fin su obra reciba un merecido reconocimiento, con la celebración de diversas exposiciones individuales dedicadas a su obra en el Centre d'Art Contemporain Genève en 2015, en la Fundación Serralves de Oporto en 2016, en la Bienal de Venecia en 2017, en el Camden Art Centre of London en 2018, y más recientemente en el Centre Pompidou de París en la primavera de 2022.

Sus obras ponen énfasis en la materialidad, reduciendo sus materiales y procesos a los elementos más esenciales como el lienzo, el color y la pincelada, que se presenta a base de líneas y trazos rítmicos. Sus lienzos a menudo revelan arrugas que se han formado durante el almacenamiento, añadiéndose así una especie de cuadrícula en sus composiciones. Aunque se le ha asociado con movimientos como el Arte Povera, la Pintura Analítica o Pittura-Pittura y el Minimalismo, la trayectoria de Griffa ha sido mayoritariamente solitaria, fuera de una corriente específica. Después de más de 50 años, continua en su camino como pintor con la misma consistencia, vitalidad y poesía.

Detalle de
Cinque colori, 2003
Acrílico sobre lienzo
116 x 219 cm

Como contrapunto a la viveza de los colores, encontraremos un último espacio monocromo dedicado a la artista multidisciplinar **Rosalía Banet (Madrid, 1972).** En él se colocará su instalación "El banquete quemado", que realizó durante su residencia en la Academia de España en Roma en 2017.

Se trata de una versión contemporánea de un banquete de la Antigua Roma, con el que su autora reflexiona sobre la deshumanización de la sociedad actual. Es un banquete fúnebre, que nos habla del fin, como señalan los alimentos que componen este festín, compuesto por tartas, pasteles y otros dulces que normalmente son servidos al final de la comida, como cierre. Son alimentos muy icónicos, que, a pesar de haber perdido sus atractivos colores, siguen despertando nuestro apetito y transportándonos a nuestros recuerdos de celebraciones y encuentros.

Rosalía Banet
(Madrid, 1972)

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 trabajado en galerías como Marta Cervera, Espacio Mínimo o Twin Gallery, y 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).

Banquete quemado, 2017
Técnica mixta
75 x 280 x 410 cm

ARCO 2023

RAFAEL PÉREZ HERNANDO

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CULTURA