

SUSANA PILAR

“DIBUJO INTERCONTINENTAL”

INAUGURACIÓN

SÁBADO 19 DE AGOSTO DE 2017 / 7.00PM

Susana Pilar, performance "Dibujo Intercontinental" en ICI Venice, Venecia, Italia, mayo 2017. Foto: Lorenzo Fiaschi

Segunda etapa del Ciclo Expositivo

“ES LA OBRA QUE ME INTERESA”

con obras de los artistas José Yaque, Susana Pilar y Elizabet Cerviño en sinergia con las obras de

ANISH KAPOOR

La muestra “Dibujo intercontinental” de Susana Pilar representa la segunda de tres etapas de “Es la obra que me interesa”, el ciclo expositivo presentado por ARTE CONTINUA el 22 de julio de 2017. En la primera etapa, inaugurada el 22 de julio, se presentaron obras de José Yaque. La tercera etapa, que se extenderá hasta mediados de octubre, será protagonizada por Elizabet Cerviño. Invitando tres artistas cubanos a presentarse frente a dos obras escultóricas concebidas en 2016 por el artista indio-británico Anish Kapoor durante su estancia en Cuba, “Es la obra que me interesa” sugiere la posibilidad de sinergias creativas.

Esta idea está inspirada en una obra de Michelangelo Pistoletto (Biella, 1933) del 2 de abril 1968. En aquella ocasión el artista italiano lanzó durante la XXXIV Bienal de Venecia una convocatoria universal:

“PISTOLETTO

CON ESTE MANIFESTO INVITO A LAS PERSONAS QUE LO DESEEN A COLABORAR CONMIGO EN LA XXXIV BIENAL DE VENEZIA. YO POR COLABORACIÓN ENTIENDO UNA RELACIÓN HUMANA NO COMPETITIVA, MÁS BIEN DE MUTUO ENTENDIMIENTO SENSIBLE Y PERCEPTIVO. CEDER UNA PARTE DE MI MISMO A QUIEN DESE CEDER UNA PARTE DE SI MISMO ES LA OBRA QUE ME INTERESA.”

Susana Pilar durante la inauguración de la exposición NIDO SIN ÁRBOL en la UNAICC, La Habana, Noviembre 2016. Foto: Paola Martínez Fiteerre

Si se trazan en un atlas una serie de rutas marítimas podría formarse un diseño. La performance “Dibujo intercontinental” discursa sobre el diseño de todas las rutas trazadas por la trata de seres humanos. Este se podría extender idealmente a los procesos históricos que a menudo condujeron a la pérdida o alteración de la información sobre la identidad de los deportados. Según la artista existe un peso que grava sobre esos procesos. El peso es ambos lo que siente el artista, de origen chino y africano, al no poder determinar con certeza sus descendencias, y el de la carga humana arrojada al mar durante esos viajes.

De una naturaleza diferente es el peso mencionado por el vídeo que no lleva título, en el cual la artista sitúa al espectador frente a otro espectador para que se compare consigo mismo, su pasividad y al mismo tiempo sus expectativas. En este sentido esta pieza intenta restablecer un peso dentro de una sociedad cada día más informada y a la vez indiferente. Revertiendo el punto de vista del espectador hacia la obra también genera reflexiones sobre su papel frente a ella.

Espera es una obra que alude a la separación, migración y la memoria colectiva mediante la utilización de un sillón vacío en movimiento que tiene una connotación muy específica en nuestro contexto. Otra obra instalativa que tiene el recurso de la escritura como fuente principal también nos habla de la relación entre la espera y la toma de decisiones, su relación con la memoria colectiva en el contexto actual y como eso se maneja entre las personas que están y no están. En las palabras del artista, se trata de “un llamado a la distancia hacia las personas que, a pesar de seguir vivas en algún lugar del mundo, en otro tienen un estatus diferente”. El interés de Susana en este proyecto “está relacionado con la migración y la memoria colectiva. El que se va y el que se queda. Los que parten y los que quedan diciendo adiós”.

Susana ha decidido que las fotografías analógicas dispersas por el espacio expositivo se presentarán por primera vez desde su realización en el año 2008.

Finalmente, Susana Pilar presenta una serie de bocetos compuestos por varias piezas desde el 2001 al 2017. A través de ellos, la artista abre una ventana sobre sus procesos creativos, en los que a menudo emplea su cuerpo como material de trabajo. En estas páginas de diferentes agendas, cuadernos u otros soportes, Susana proyecta las ideas que forman sus performances y sus obras en formato vídeo o fotográfico.

Del proyecto expositivo de Susana Pilar emergen varias referencias a su trabajo en general y a las preocupaciones que trata de solucionar, presentar o criticar a través del Arte y las Ciencias. Entre ellas, el legado histórico y los entresijos que provienen de las traumáticas rutas de los esclavos, el intersticio entre lo real y lo irreal, la precariedad de la condición humana y sobre todo, de la mujer y los procesos sensibles alrededor de una obra.

BIOGRAFÍA DE SUSANA PILAR:

Susana Pilar (1984) vive y trabaja en La Habana, Cuba. De 1998 al 2013 realizó estudios en la Universidad de las Artes y Diseño de Karlsruhe, Alemania, en la academia San Alejandro y en el Instituto Superior de Arte, La Habana, Cuba. Algunas becas: Apexart Fellowship, Nueva York, EE.UU. (2016) y AIR en la Academia de Bellas Artes de Viena, Austria (2017). Algunas muestras personales: “Un Reino de paso por Venecia, camino a Cuba...”, ICI VENICE, Venecia, Italia (2017) y “Reclaiming meaning”, Skövde Art Museum, Suecia (2016). Algunas colectivas: “Kunst x Kuba”, Ludwíg Forum, Aachen, Alemania (2017); “Anclados en el Territorio”, ARTE CONTINUA, La Habana, Cuba (2015); “Duodécima Bienal de la Habana”, La Habana, Cuba (2015); “56 Bienal de Venecia”, Venecia, Italia (2015).

STATEMENT:

“Hablando sobre mi trabajo en términos generales, hay varias preocupaciones que he tratado de solucionar, presentar o criticar a través del Arte y las Ciencias. Sufrí situaciones íntimas que detonaron mi interés por la situación de la mujer en el mundo y las diferentes manifestaciones de discriminación hacia nosotras. Luego este círculo de preocupaciones fue cerrándose hacia la violencia física contra mujeres en Cuba. Luego mi círculo de preocupaciones se centró más en los casos de mujeres muertas por causa de violencia, noté que en su caso no existía la posibilidad de dar un testimonio oral, o su versión de los hechos. En un punto de mi Investigación, mi interés por la Muerte fue más preponderante. La mirada y modo en que los médicos lidian con este fenómeno provocó un giro en mi pensamiento y obra. La Muerte para mí no significa una ruptura, no hay límites entre la vida y la muerte. Sigo algunas pautas que vinculan todos mis proyectos. Tengo interés en las realidades ocultas y los elementos que ocultan dichas realidades. Estoy obsesionada con lo que es real y lo que supuestamente es real. Las Ciencias y las prácticas artísticas se mezclan en mis preocupaciones y proyectos como consecuencia.”

Anish Kapoor "Descension" 2015. Vista de la instalación en GALLERIA CONTINUA / San Gimignano. Foto: Ela Bialkowska OKNO STUDIO

ANISH KAPOOR es uno de los artistas contemporáneos más importantes del circuito internacional. En mayo de 2015, en el contexto de la XII Bienal de La Habana y en colaboración con la Galleria Continua, presentó “Heridas y Objetos Ausentes” (1998), instalación situada en el cine Payret. En el noviembre del mismo año, como parte de la exposición “Follia Continua! 25 años de Galleria Continua”, una colaboración entre Galleria Continua y el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, mostró la obra “Endless Column” (1992).

Kapoor suma a su investigación el interés por los no-objetos y las formas auto generadas, el hombre y la auto-conciencia, la mente y la experiencia de las cosas, la universalidad del tiempo y el espacio.

Todas estas temáticas quedan esbozadas en “Cuando estoy gestando” (1992 – 2016) y “Descenso al Limbo La Habana” (2016), trabajos que se encuentran en la exposición “Es la obra que me interesa”. Según el propio artista:

“Estas obras relatan lo que está presente y lo que está ausente. De cierta forma, son una suerte de ficción, una idea de objetos que, a la vez, existen y no existen. Yo creo que esta es una condición de la realidad humana interior. Es como si tuviéramos otra realidad irreal, y que estos trabajos propusieran la idea de que miedo, presencia y ausencia son parte de lo que somos, de quienes somos.”¹

¹ Entrevista de William Capote al artista Anish Kapoor, en ARTE CONTINUA, el 23 de noviembre de 2016.

BIOGRAFÍA DE ANISH KAPOOR:

Anish Kapoor nació en Bombay en 1954. En los años 70 se trasladó a Londres, donde vive y trabaja. La carrera artística de Kapoor se compone de dos fases complementarias. A la primera pertenecen las obras de los años 80: objetos escultóricos con formas entre lo abstracto y lo figurativo, enteramente cubiertos de pigmento puro, cuyo color intenso oculta su manufactura, y sugiere la idea de una falta de confines. En los años 90 profundiza aquellas que pueden ser reconocidas como sus características peculiares: esculturas de tamaño monumental que representan una puesta en escena del vacío, hecho tangible por una cavidad que se llena o una materia que se vacía. En los últimos treinta años, su obra se ha expuesto en los principales museos e instituciones del mundo. Ha presentado varias exposiciones individuales en Kunsthalles de Basilea, Tate Gallery y Hayward Gallery de Londres, Reina Sofía de Madrid, CAPC de Burdeos, el CCBB Centro Cultural Banco do Brasil en Brasilia, Rio de Janeiro y Sao Paulo y, más recientemente, Haus der Kunst de Múnich y Royal Academy de Londres. En 2010 expuso por primera vez en la India dos exposiciones individuales en la Galería Nacional de Arte Moderno de Nueva Delhi y en Mehboob Studios en Bombay. El artista también ha participado en numerosas exposiciones colectivas en contextos como Serpentine Gallery en Londres, DOCUMENTA IX de Kassel, Moderna Museet de Estocolmo, Centro Georges Pompidou, Louvre y Grand Palais de París, Guggenheim de Berlín, Nueva York y Bilbao. Muchas colecciones públicas y privadas albergan las obras del artista, entre ellos MoMA de Nueva York y Stedelijk Museum de Amsterdam. Anish Kapoor ganó el Premio Duemila en la Bienal de Venecia de 1990 y el Premio Turner en 1991. En 1997 fue galardonado con una beca Honoraria en el Instituto de Londres y en el 2003 con el CBE. Desde 2001 es miembro honorario de la Royal Institute of British Architecture. Entre los encargos públicos más conocidos y apreciados de Anish Kapoor en los últimos años se encuentran: “Marsyas” (en la Sala de las turbinas de la Tate Modern, en Londres), “Puerta a las Nubes” (en el Millennium Park de Chicago), “Underground” (en la torre medieval de San Agustín, en ARTE CONTINUA, San Gimignano) “Cinema Tierra” (en Art Pollino otro sur por ARTE CONTINUA, Basilicata). Entre los más recientes encargos públicos: “Leviatán”, en el Grand Palais de París, dentro del marco de Monumenta (2011); “Órbita”, presentada en el contexto de los Juegos Olímpicos de Londres, en colaboración con Cecil Balmond (2012); “Ark Nova”, Festival de Lucerna, “Matsushima”, Japón (2013); y “Descension”, en la Sena de París (2016). En 2015 el artista protagonizó una gran exposición monográfica en el Palacio de Versalles, y una exposición individual, titulada “Descension”, en Galleria Continua San Gimignano.

Además de estas tres exposiciones, partiendo del principio artístico y humano propuesto por Michelangelo Pistoletto en 1968, ARTE CONTINUA, de julio a octubre de 2017, se propone como plataforma para proyectos creativos de diferente naturaleza, entre ellos: exposiciones, performances, presentaciones, debates y talleres.

Los invitamos a que tomen conocimiento de nuestra programación en ARTE CONTINUA o en: www.galleriacontinua.com