

Jorge Guillén 6, 47003 Valladolid
Martes a viernes: 11 a 14 h
y de 17 a 20 h
Sábados: 11 a 20 h.
Domingo: 11 a 15 h.
Lunes cerrado (excepto festivos)
Tel.: +34 983 362 908
www.museopatioherrerriano.org

Total Environment Maggie Cardelús

Making art and making a family merged in my work a long time ago when I realized that neither would thrive if both did not thrive. The making of art and the making of a family are different only insofar as the making of art intentionally inscribes and describes a space of meaning and communication in order to produce an artistic experience or visual trace of it's happening. By handling domestic activities and responsibilities with an artistic intentionality they are enriched and transformed. The boundaries between what is everydayness and what is art are permanently blurred in a process that allows life to yield to what experiences it will offer, and, at the same time, allows art-making to work its vitality into our lives. **Total Environment** shows an artist's 17 years of work transforming and being transformed by family culture.

I have elaborated our cultural compulsion to memory-keep in my exploration of the family album. I have coaxed my "album" of banal family snapshots along a path not unlike that of runaway selection, gradually turning it into a creature of extraordinary proportions and unusual morphology. Working on the album has allowed me to examine and theorize the unwieldy power of the photographic image and its complex relationship to just about everything. There is, for me, no standard approach to a snapshot; sometimes a snapshot is especially suggestive to me and I am interested in discovering why, sometimes I am exploring a particular theme, like time, and one snapshot will declare itself to me, sometimes a project has coalesced around a group of snapshots. Sometimes I will hunt for the right snapshot with my camera, or simply idle with my camera in hand, waiting for the photographic act itself to create or reveal relationships. Drawing out a photograph's materiality and hybrid potential, I exploit its unlimited possibilities (so far, I have been unable to locate any limits), as it spills over into drawing, sculpture and video. I have also, over the last years, begun to work with other materials like clay, bread and household paint/enamel, approaching them as photographs, thinking of them in terms of imprint, instantaneity, and reproduction.

Total Environment traces a meandering path through my work since 1997. I have gathered close to fifty works and allowed them to gravitate into groups that draw out certain forms and themes that reappear in my work, mutating over time. Most of the pieces are hung one meter from the floor, the height of my navel. The rest of the pieces are hung relative to this horizontal line. Much of my work is portraiture. Perhaps this is because working on others is a devotional act, a way to communicate with other through art. Working on others has naturally led to working with others, and my children are now participating more actively as in performers in my work, insinuating their own view of themselves and of me into my view of them, leading to a different form of visual dialogue in the work. The performance *D/innertime* (2012) was the first time all three of my children performed together, and we have recreated it for this exhibition.

Maggie Cardelús

Salas 6 y 7
07.03 - 13.07.2014

Total Environment Maggie Cardelús

Crear arte y crear una familia se fusionaron en mi trabajo hace mucho tiempo cuando me di cuenta de que ninguna de ellas prosperaría por separado si ambas cosas no lo hacían a la vez. Crear arte y crear una familia se diferencian únicamente en la medida en que crear arte intencionadamente inscribe y describe un espacio de significado y comunicación con el objetivo de producir una experiencia artística o un vestigio visual de lo que está sucediendo. Ocuparse de las actividades domésticas y responsabilidades con una intencionalidad artística hace que éstas se enriquezcan y se transformen. Los límites entre lo que es la cotidianidad y lo que es arte van desapareciendo gradualmente en un proceso que permite que la vida se nutra de las experiencias que potencialmente le ofrece y al mismo tiempo permite a la creación artística introducir su propia vitalidad en nuestras vidas. **Total Environment** muestra 17 años de trabajo de una artista que transforma la cultura doméstica al mismo tiempo que es transformada por ella.

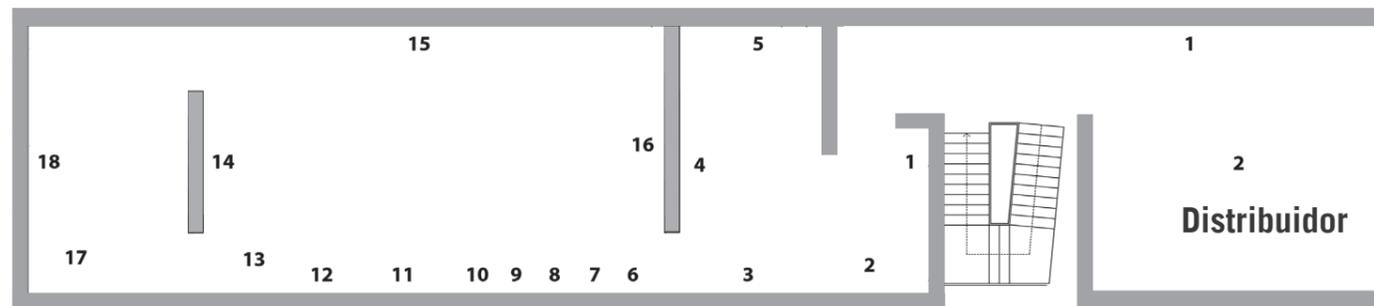
He elaborado nuestra compulsión cultural para preservar la memoria en mi exploración del álbum familiar. He logrado que mi álbum de instantáneas familiares banales tomara un camino no muy diferente al de una selección natural "fuera de control" que gradualmente se convierte en una criatura de proporciones extraordinarias y morfología inusual. Trabajar en el álbum me ha permitido examinar y teorizar sobre el inmanejable poder de la imagen fotográfica y su compleja relación con casi todo. No hay, en mi opinión, un acercamiento estándar a una instantánea; a veces una instantánea me parece especialmente sugerente y me interesa descubrir por qué; otras veces exploro un tema en particular, como el tiempo, o una instantánea se me presenta por sí sola; y a veces un proyecto ha acabado siendo desarrollado alrededor de un grupo de instantáneas. Otras veces voy en busca de la buena instantánea con mi cámara o simplemente dejo pasar el tiempo con ella en la mano esperando al propio acto fotográfico para crear o revelar relaciones. Sonesacando la materialidad de una fotografía y su potencial híbrido, exploro sus ilimitadas posibilidades (hasta ahora, no he sido capaz de toparme con ningún límite), ya que rebosa y se extiende hasta el dibujo, la escultura o el video. También, en los últimos años, he comenzado a trabajar con otros materiales como la arcilla, el pan, la pintura de uso doméstico, el esmalte y materiales de costura, con un enfoque fotográfico, considerándolos en términos de impresión, instantaneidad y reproducción.

Total Environment traza un camino sinuoso a través de mi trabajo desde 1997. He reunido cerca de cincuenta trabajos que pueden gravitar en grupos que desvelan ciertas formas y temas comunes que reaparecen en mi trabajo y que van mutando a lo largo del tiempo. La mayoría de las piezas cuelgan a un metro del suelo, situándose a la altura de mi ombligo. El resto de las piezas están colgadas en relación a esta línea horizontal. La mayor parte de mi trabajo son retratos. Quizás esto es porque trabajar sobre los demás es un acto de devoción, una manera de comunicarte con el otro a través del arte. Trabajar sobre los demás me ha llevado naturalmente a trabajar "con" los demás, y mis hijos están ahora participando de manera más activa como artistas en mi trabajo, desvelando su propia visión de sí mismos y de mí en mi visión de ellos, lo que nos conduce hacia una forma diferente de dialogo visual en la obra. La performance *D/innertime* (2012) fue la primera vez en la que mis tres hijos trabajaron juntos y la hemos recreado para esta exposición.

Maggie Cardelús

SALA 6

SALA 6

- 1- *Cue to a monologue (bra)*, 2, 1998-2014
- 2- *Four sisters*, 1997
- 3- *Morning*, 2011
- 4- *Laura unravelling with style*, 2012
- 5- *Birthday flowers at 13 and 50*, 2012
- 6- *Seeing space through a slice of bread*, 2011
- 7- *Inscape*, 2011
- 8- *Laura's large moon in the mirror*, 2011
- 9- *White piece with colors*, 2000

- 10- *Heat*, 2011
- 11- *Laura's great-great-grandmother*, 2011
- 12- *Descendents*, 2003
- 13- *White heavy head*, 2000
- 14- *Laura's Belly (black pearl)*, 2005
- 15- *Laura's inheritance*, 2003
- 16- *L'origine du monde*, 1997
- 17- *The making of us*, 2000
- 18- *Laura in India*, 2013

Distribuidor

- 1- *Zoo as sky: sky as Zoo*, 2004
- 2- *Font*, 1999

[2] Uno de mis primeros recortes fue *Four Sisters [Cuatro hermanas]*, una esfera hecha con fotos de nosotras cuatro recortadas con precisión. Antes había hecho labores de bordado y eso supuso una sutil transición previa a recortar fotos. Los retratos de familia que hice en los noventa eran obras tempranas, fruto de la devoción y su confección me servía de consuelo. Fue a través de esta obra como adquirí una fascinación con el vertiginoso mundo de las instantáneas y todo el material potencial que contenían.

[12] En *Descendents* Cardelús empleó una foto de su hija para realizar retratos de sus descendientes. Para crear imágenes de su futura nieta y de las siguientes tres generaciones, la artista recortó una fotografía de su hija para crear un retrato de una futura nieta imaginaria. A continuación, fotografió dicho retrato, lo imprimió y lo recortó a su vez para hacer el siguiente retrato, el de su bisnieta. Durante el proceso se pierde, naturalmente, calidad en la imagen. Cardelús repitió el proceso para realizar los retratos de cuatro generaciones, con una calidad de imagen decreciente en cada paso.

Texto extraído del catálogo *Total Environment*. Maggie Cardelús. [Ed. DARDO, 2012].

[13] En *Una pesada cabeza blanca [White Heavy Head, 2000]*, nos muestra un ovillo o globo colgado de un "hilo" hecho de fotografías cortadas en tiras finas y dobladas con la imagen hacia dentro.

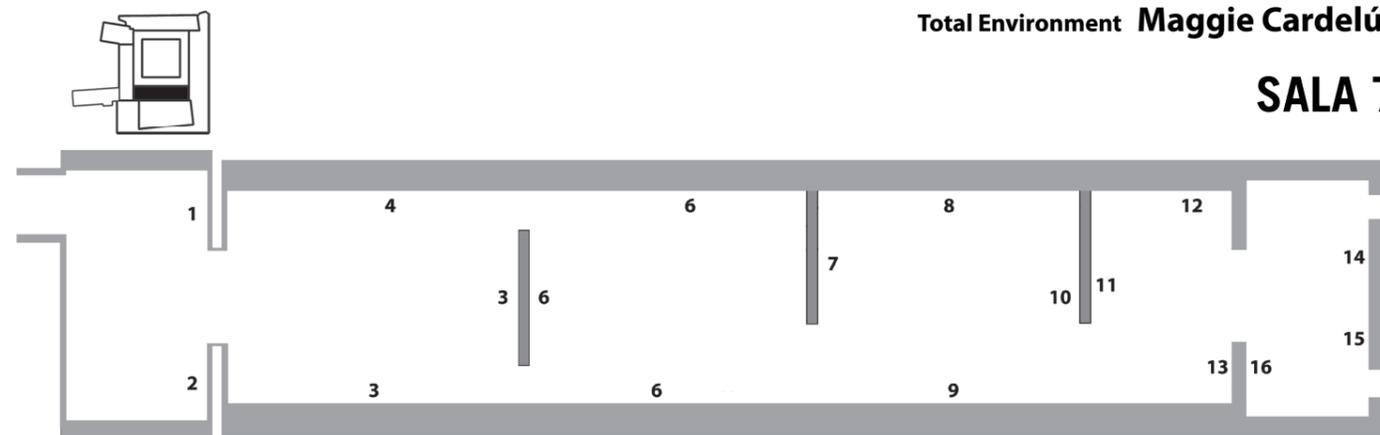
[14] En *[Laura's Belly: Black Pearl, 2006]* el globo de la barriga infantil, colocado en una corona funeraria, se nos ofrece como un símbolo del ciclo eterno de la vida. Éste es a la vez fruto en el pasado y entrañas fértiles en el futuro, de la misma forma que la autoría biológica/artística de Cardelús (que se extiende del pasado hacia el presente) es a la vez también la autoría (que se desarrolla del presente hacia el futuro) de sus descendientes.

[15] En *La herencia de Laura [Laura's Inheritance, 2003]* alude directamente a la ansiedad que sentía por mi hija y su futuro, y, al imaginármela embarazada, al pensar en mis posibles nietos, viéndola hecha una mujer adulta como yo, le di forma a esos pensamientos y pude exorcizar mis expectativas para dejar a mi hija hacer lo que ella quiera.

[16] *El origen del mundo [L'Origine du Monde, 1997]*. remite inequívocamente al escandaloso cuadro de Gustave Courbet que muestra los genitales femeninos en un primer plano, aunque la ilustración de Courbet atraía pornográficamente la mirada, mientras que con Cardelús al espectador se le echan encima un montón de recortes de retratos familiares que con su contorno reproducen la forma de unas caderas femeninas. La inversión de significado es evidente: la metáfora del coito transformada en un símbolo del nacimiento del mundo. Gracias a esto el objeto de Cardelús aparece como un manifiesto de la creación femenina en el que la reproductividad biológica y la productividad estética aparecen como un todo indivisible. Dos personajes —la propia artista y su hermana Sarah— insuflan forma a este todo bajo el aspecto de un bocadillo de cómic. Dicho bocadillo aparece a la vez como visualización de la materia de un diálogo ininterrumpido y como expulsión de sustancias biológicas del fondo del cuerpo general de toda la familia que da vida, estando así en completa concordancia con su título y con la génesis del mundo y con este propio mundo. El mundo artístico de Cardelús se formó precisamente con la aparición de dicha obra. Surgió como su quintaesencia, como si dijéramos, la singularidad de un Big Bang a partir del cual se crea un universo entero. Y toda la evolución futura de Cardelús se nos presenta en la obra ulterior de la artista.

SALA 7

SALA 7

- 1- *Maggie here (Maggie there)*, 2012
- 2- *Maggie here (Maggie there)*, 2012
- 3- *Looking for time (Loft, 1996)*, 2007
- 4- *Looking for time (Quogue 1996)*, 2007
- 5- *Zoo, age 10*, 2007
- 6- *D/inner time*, 2012
- 7- *Zoo when it rains*, 2004
- 8- *300 Tree*, 2010

- 9- *Turi with wings*, 2004
- 10- *Echigo forest with Zoo*, 2008
- 11- *Unravelling the universe*, 2011
- 12- *Conversations in New York*, 2013
- 13- *Laura's brother at the other end of the rainbow*, 2011

- 14- *Grandfather*, 2002
- 15- *Ingaborg*, 2001
- 16- *Nonna Laura*, 2001

[3] *Looking for time (Loft, 1996)**, es parte de un grupo de trabajos que investigan el tiempo en la fotografía. En mis trabajos suelo buscar un equilibrio entre la investigación que hago sobre la fotografía—sobre todo las instantáneas y fotos de familia—y usar el "hacer arte" como modo de abrir y negociar relaciones entre personas, sobre todo mi relación con personas de la familia, en particular en los últimos años con mis hijos. Ésta obra está construida a partir de una foto que tomé de mi madre mientras se preparaba para una mudanza que hacía de su apartamento en Nueva York a una casa en Long Island. La tomé en el momento en que se despedía de un mueble que no podía llevarse... un mueble que ella había restaurado. Ella toca y acaricia el mueble para comunicarse con él. Es un proceso parecido a lo que hago con la fotografía, la toco, y la recorto, como modo de traer la imagen y el material al presente flujo (continuum) de tiempo, pero más aún es una forma de comunicar ideas con mi madre, con el resto de la familia, y con el público.

Esta obra sobre mi madre era un modo para mí de dar solemnidad a un momento de pasaje, de despedida y recrear con la foto que tomé la superficie densa de memoria que presentaba aquel mueble para ella.

La obra consiste en 4 fotos—la misma foto con diferentes intensidades de luz—que recorte usando un módulo particular desarrollado con las líneas más rudimentarias del ornamento—una línea cóncava, línea convexa, línea recta, y figure/ground. Este módulo crea un patrón diferente para cada fotografía, como si cada capa fuera una nueva interpretación de la foto que reconoce que la información en sí de la foto no cambia, pero como esa información crea significado cambia con el pasar del tiempo. Así que la obra es como si la superficie misma de la foto acumulara la densidad de interpretaciones dadas a ella. La foto para mí es entonces una estratificación de significado acumulado en la superficie como el mueble lo era para mi madre, y esta empatía que he tenido para la experiencia de mi madre crea mayor comunicación y fuerza en la relación entre nosotras. Al mismo tiempo pude regalar a mi madre el mueble de nuevo en forma de obra. Y finalmente, el tiempo "instantáneo" de la fotografía aquí se dilata y se hace más espeso y resiste la instantaneidad de la misma instantánea, transformándose en algo que contiene el tiempo de la creación de la obra y el tiempo depositado en la superficie.

Así que cada obra es la unión de tres deseos: 1) investigar el difícil mundo de la imagen fotográfica (tiempo, espacio, memoria, materialismo etc.) 2) definir y reforzar mi mundo familiar 3) dar una posibilidad de vida que resuelve el dilema madre/trabajo uniendo y enriqueciendo las dos cosas.

Maggie Cardelús

[5] *Zoo age 10*. Se proyecta a alta velocidad un álbum de fotos que muestra una secuencia de 20.000 fotografías que se barajan digitalmente cada 20 minutos y durante 10 años. La instantaneidad de la fotografía, de esta manera, se recontextualiza, pues se muestra como parte de una línea temporal que, sin embargo, no refleja el tiempo cronológico. El elemento sonoro que acompaña a la proyección consiste en 12 minutos de música clásica pastoral, extendidos a lo largo de ocho horas. Un reloj digital en la parte de debajo de la pantalla informa del tiempo de proyección. La obra estará completamente terminada cuando dicho reloj marque 10 años.

[11] En la obra *Desentrañar el universo [Unravelling the Universe, 2011]*, vemos a una mujer haciendo punto y de debajo de sus agujas de tejer surge una galaxia en forma de espiral esculpida de "hilo" de papel para la que se emplean tres cuartos de la imagen.

"La doble condición de artista y madre se fusiona en mi obra desde hace mucho tiempo, como manera de desarrollar ambos mundos. Hago arte y a la vez reflejo problemas familiares e identifico tensiones que de otra manera pasarían desapercibidas, creo diálogos, analizo y resuelvo conflictos de relaciones, calmo el dolor, reconozco los cambios, celebro la vida, y me preparo para la muerte. La creación de arte, para mí, describe y se inscribe en un espacio de comunicación dentro de la cotidianidad, en el que se exploran diferentes formas de intercambio social. Me he concentrado fundamentalmente en el álbum familiar como material visual que me permite profundizar en nuestro ansia por conservar la memoria.

Naturalmente, mis tres hijos están muy presentes en mi obra. Mi hijo mayor, Zoo, de 15 años, ha asumido, al menos por el momento, un papel más activo. En una reciente presentación, le invite a pintar un mural en la pared, sobre un gran retrato que yo había hecho de nosotras dos. Le di libertad para representar su propio, y diferente, mundo visual; de ese modo, se materializó directamente la forma "relacional" de resolver problemas que se halla en la raíz de mi obra. Le di la oportunidad de incluir en nuestra relación un simbolismo típico de los rituales tribales sobre la hombría. En septiembre, Zoo dibujará un retrato mural de su hermana Laura para mi exposición en Bilbao".

Textos extraídos del catálogo *Total Environment*. Maggie Cardelús. [Ed. DARDO, 2012]

* C.A.C. Gas Natural Fenosa - Museo Patio Herreriano