

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. Soscando 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 diálogo 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

Producción
MPH

Ayuntamiento de
Valladolid

PATIO HERRERIANO
Museo de Arte Contemporáneo Español

