

Galería **Odalys**

Erik Mátrai • Mabel Poblet • Ernesto Rancaño
Lidzie Alivisa • Hugo Alonso • Felipe Aguilera

ELEMENTAL 24

Erik Mátrai • Mabel Poblet • Ernesto Rancaño
www.odalys.com
ELEMENTAL 2/4
Felipe Aguila • Hugo Alonso • Lidzie Alivisa
Exposición
18 de septiembre al 13 de noviembre de 2014
Lugar:
Orfila 5, 28010, Madrid, España

Elemental 2|4

El proyecto Elemental es una iniciativa del Grupo Odalys que busca la promoción de artistas de todo el mundo a nivel internacional. Esta promoción tiene por fin abarcar desde el proceso creativo, el cual se ve enriquecido por la interrelación cultural de los artistas mediante un programa de residencias, hasta la difusión de su obra mediante la participación en bienales de arte, ferias y exposiciones individuales y colectivas.

El proyecto se inició con la exposición colectiva Elemental I/IV a finales del 2013 y en un lapso menor a un año ya se han llevado a cabo una exposición individual de uno de los artistas del proyecto: Uli Westphal, una exposición colectiva en nuestra sede de Madrid que contó con la participación del venezolano Zoltan Kunckel, el colectivo español Llobet & Pons, la italiana Irina Novarese, los húngaros Krisztián Ádám, Kiss Aba Regö y Balázs Sipos; y el alemán Uli Westphal; y la participación en tres reconocidas ferias del mundo: Tokyo, Bruselas y Madrid. En la actualidad, Elemental cuenta con la colaboración del prestigioso Institut Für Kunst im Kontext berlinés, el Instituto Moholy Nagy de Budapest y el Instituto Goethe.

La segunda exposición colectiva del Proyecto Elemental incluye un conjunto de artistas que centran su trabajo en la memoria, la cual se aborda desde diferentes ámbitos y perspectivas, pero que guardan una relación común: incitar al espectador a hacer una relectura de una imagen que ya es conocida pero que en muchas ocasiones permanece dormida en su subconsciente. Esta relectura desencadena un sinfín de emociones que abarcan desde el miedo hasta la nostalgia.

El artista cubano Ernesto Rancaño define la memoria como una oda hacia lo efímero del tiempo. En "Olvido" el tiempo se detiene justo cuando la soledad se convierte en protagonista. Las representaciones de escenas de películas de terror del español Hugo Alonso reavivan el miedo hacia las pesadillas más profundas del ser humano, mientras que el océano infinito proyectado en la obra de la artista cubana Mabel Poblet denota una pasividad nostálgica casi resignada ante la imposibilidad de cambiar el destino.

En la obra de Lidzie Alvisa se invita al público a viajar en el tiempo a través de una secuencia de íconos de diferentes periodos dispuestos a manera de electrocardiograma, creando una analogía entre la salud del corazón y las emociones que genera en el espectador el recuerdo de épocas pasadas. De igual manera, la memoria se presenta como un concepto abstracto en la obra del húngaro Erik Mátrai. En su obra, el espectador realiza una asociación con figuras geométricas que se hacen presents cuando se estimula el recuerdo mediante la proyección de la luz en una superficie.

El artista chileno Felipe Aguila define a la memoria con una visión mucho más global. En su obra, la memoria no es un recuerdo, tampoco es un objeto ni una época de la historia. En su obra la memoria lo es todo, es el elemento intangible que nos convierte en humanos y sin el cual nada tiene sentido, nisiquiera el arte.

El proyecto Elemental tiene pautado un conjunto de actividades en el futuro próximo que incluyen la exposición colectiva Elemental II/IV, cuyo texto curatorial fue realizado por la reconocida curadora y profesora Katja Jedermann, la exposición individual de la artista Irina Novarese y la participación de 9 artistas del proyecto en la Bienal de La Habana.

Ronnie Saravo S.

Elemental II / IV trae seis artistas, cuatro hombres y dos mujeres, el mayor de 46 años y la más joven de 28, nacidos en Cuba, Chile, España y Hungría, algunos de los cuales ya habían viajado ampliamente durante sus estudios, en una exposición en conjunto.

La memoria es el tema que ocupa a todos los artistas de diferentes maneras. Como berlinesa (de nacimiento) de una generación anterior, confieso que me aproximo con cierto recato a los trabajos de los –para mí– jóvenes artistas, debido a que éstos disponen de un trasfondo de experiencias muy diferentes, al cual sólo se le puede seguir la pista con éxito parcial. Cuando observo las obras, trato ante todo de poner a un lado mis primeras asociaciones y memorias de las obras de artistas como Rebecca Horn, Valie Export, Gerhard Richter o Christian Boltanski, para poder permanecer curiosa y no caer en la vieja trampa eurocéntrica.

Por lo tanto no voy a hacer este tipo de comparaciones, aunque probablemente se puede suponer que los jóvenes artistas están familiarizados con el mundo del arte, que tienen toda la información visual y que se relacionan con el repertorio de la historia del arte de forma consciente o inconsciente.

“El arte contemporáneo ya no determina más su actualidad en base a destronar un pasado cerrado, sino que más bien gana contemporaneidad mediante una diversidad de formas para relacionarse con un pasado, que es trabajado como algo reconocido y procesado, que sigue actuando en el presente.”¹

En la muestra reunida aquí el tema de la memoria está poco basado en hechos políticos o biográficos. La fugacidad, el reconocimiento y reaparición de imágenes guardadas en el subconsciente están situadas en un primer plano sobre el coleccionar, almacenar o archivar. Imágenes que provienen principalmente de los medios de comunicación, imágenes que evocan emociones y recuerdan sentimientos que originalmente estuvieron conectados con ellas. Sentimientos que han sido registrados en el cuerpo y que vuelven al plano consciente mediante la obra artística.

1. Juliane Rebentisch, *Teorías del Arte Contemporáneo*, Hamburgo, 2013, p. 120

El artista cubano **Ernesto Rancaño** entiende la memoria como construcción de identidad de individuos. Sus obras, aquí instalaciones con materiales transparentes que en cierta forma descubren lo que busca ocultar la consciencia humana, hacen visible lo invisible, que no obstante permanece oculto. Máquinas artísticas del olvido y de la memoria, que conservan como en “dibujo detenido” el polvo de grafito pero sin el dibujo, cuyas huellas representa para traerlas a la vista.

El plato invertido en la instalación “Olvido” oculta y encubre la comida que es servida sobre esta mesa iluminada transparente. Sigue siendo un secreto del artista, qué historia cuenta el mobiliario de metal minimalista; las asociaciones a la historia de la modernidad, a de Stijl y Bauhaus son permitidas a la observadora centro-europea, aunque probablemente se encuentren en el “camino equivocado”.

La tercera obra en la exposición “El hombre rico”, se pregunta por la riqueza de la vida humana, que es presentada aquí en una colección ordenada de pequeñas fotografías que muestran las huellas de su uso. La instalación transparente actúa como una metáfora para el cerebro humano, que conservó en el transcurso de una vida infinitas memorias de encuentros y relaciones con otros seres humanos...

En su obra “Insisto” el artista muestra un rostro masculino que se repite en una fila, el cual es llevado lentamente a desaparecer mediante una iluminación cada vez más intensa. El texto “Sólo existo si tú me ves” escrito sobre la frente del rostro, señala a la dependencia de la existencia humana en el opuesto. O con palabras de Sartre, “El otro posee un secreto (...) de lo que soy.”²

Las obras de Ernesto Rancaño viven de la tensión entre el minimalismo en la forma y su carga emocional, con la que se abordan temas existenciales.

Esto da lugar a una línea de conexión con la artista más joven de la exposición, la cubana **Mabel Poblet Pujol**. Ella confronta con su obra “Marea alta” de la serie “Patria”, un tema que es virulento no sólo en Cuba. La huída por el mar que separa los países ricos y pobres, desesperación, miedo y muerte, pero también esperanzas y sueños de las personas que asumen el riesgo porque no ven alternativa para sus vidas. Al recoger esta ambivalencia de sentimientos e historias de vida trágicas ligadas al mar –en las fronteras de países y continentes–, señala la artista uno de los principales problemas del mundo para el que hasta ahora no hay solución debido a las leyes de inmigración rígidas de los países ricos. Mabel Poblet resume este gran tema en una instalación rigurosamente formal. Lo que inicialmente aparece como una pared decorativa, fulgurante y vívida en su marco de 2 x 3 m, revela en una observación más cercana los múltiples aspectos esperanzadores y trágicos del mar, y trae el tema a un plano de percepción más general y más allá de la política cotidiana.

La segunda artista del proyecto **Lidzie Alvisa**, también cubana, pertenece a la generación de Ernesto Rancaño. En sus instalaciones Estados (estados, situaciones) utiliza objetos cotidianos de nuestras digitalizadas vidas, para transmitir con ellos el “latido” de nuestro tiempo. En “Estado de archivo” las ondas de electrocardiogramas amplificadas son reproducidas con Hi8 y MiniDVds o disquetes, CDs y DVDs. Ellos no sólo dan información acerca de la naturaleza efímera de nuestro uso de medios de almacenamiento, sino que también nos hacen reflexionar sobre cómo se comportan las memorias personales, los pensamientos sobre el pasado y el futuro en relación a los archivos digitales que todos guardamos con la esperanza de poder disponer del pasado en un futuro con medios objetivos. En otra obra de la serie de Estados las ondas del ECG se trazan con teléfonos móviles de última generación, los cuales ya generan sentimientos de nostalgia en la era de los

2. Jean-Paul Sartre, El ser y la nada, Reinbek 1974, p.467

teléfonos inteligentes. Al mismo tiempo estos dispositivos están ligados a nosotros como ninguna otra persona y capacitados para proporcionar, sea de día o de noche, información sobre nuestro ser. Ellos pueden, de la misma forma que un ECG, documentar la condición de nuestro corazón.

Con el trabajo *A nivel* (nivelado, ¿sobre un plano?), nuestra mirada es regresada a uno mismo. Dos niveles de burbuja láser proyectan una línea que alcanza la mirada de la autora, representada en una fotografía de sus ojos en el medio de una instalación de tres paredes. Con esta instalación Lidzie Alvisa refleja el plano de la mirada, su extensión o su límite, el horizonte que determina nuestra percepción. Se mantiene abierta la cuestión del cómo son determinados límite y extensión. La construcción técnica del haz de láser puede ser interpretada de múltiples maneras.

El artista húngaro **Erik Mátrai** nos confronta con experimentos de percepción muy diferentes.

A diferencia de sus anteriores trabajos, en los que en su mayoría trata con instalaciones de luz con efectos de niebla, en las obras aquí expuestas produce luz y color en pintura sobre tabla bidimensional. El artista trata aquí de superar la materialidad de la pintura: la pintura acrílica se desmaterializa y las formas geométricas se colocan en cierta forma en estado de suspensión, lo que les permite aparecer como un recuerdo en sucesos luminosos. Son obras que se crean en la trascendencia y animan al espectador a la meditación.

El joven artista español **Hugo Alonso** se ocupa de proyecciones de un tipo muy diferente en sus pinturas de acrílico. Aquí hay recuerdos de escenas clave de películas de terror que aparecen como visiones de espacios y situaciones inquietantes desde el subconsciente. El artista logra editar fotogramas de películas para ser trabajados de una manera pictórica tal que el recuerdo profundo se hace visible en su vaguedad, pero evocando al mismo tiempo su amenaza original de una forma nueva...

Alonso añade con sus obras la faceta adicional de la historia de amor entre el cine y el arte constatada por Heinz-Peter Schwerfel, la apropiación de imágenes cinematográficas, que ya pertenecen a la memoria colectiva internacional ³.

El artista chileno **Felipe Aguila** se refiere también a la historia del cine en su película "Apolide", poniendo a un hombre sin memoria ni sentido de pertenencia a caminar a través de la vida urbana cotidiana tras su identidad, la cual parece aparecer breve y recurrentemente mediante una variedad trazos de recuerdos. El hospital y las autoridades son señalados como puntos que deben dar pistas en la búsqueda de su propia existencia mediante interrogatorios y mediciones.

La película rodada en blanco y negro se presenta con una mezcla de secuencias largas que producen ensoñación/pesadillas y escenas cortas con cortes abruptos siguiendo de manera consciente la tradición del cine surrealista.

"El cine es un arma maravillosa y peligrosa si la maneja un espíritu libre. Es el mejor instrumento para expresar el mundo de los sueños, de las emociones, del instinto. El mecanismo productor de imágenes cinematográficas, por su manera de funcionar, es, entre todos los medios de expresión humana, el que más se parece al de la mente del hombre, o mejor aún, el que mejor imita el funcionamiento de la mente en estado de sueño." ⁴

3. Heinz-Peter Schwerfel, *El cine y arte. Una historia de amor*. Colonia 2003

4. Luis Buñuel: *Die Flecken der Giraffe: Ein- und Überfälle.*, Berlín 1991, p 144).

En sus pequeños y potentes dibujos perdidos en un formato de hoja grande, los cuales exigen ser observados con mucha precisión, Felipe Aguila conecta fragmentos de edificios o escenas que parecen flotar en un espacio urbano determinado, con desastres o eventos, abismos y elevaciones, que conducen a un orden urbano ad absurdum. Una vez más se unen aquí de manera poética memoria, sueño y realidad.

La interacción de las seis propuestas artísticas con enfoques diferentes llega al espectador o a la espectadora como una imagen diversa de la reflexión de la propia existencia, la cual busca cerciorarse de sí misma a través de diversas formas del recuerdo.

El uso del recurso del reservorio de imágenes disponibles en medios es aquí tan claro, como la búsqueda del reflejo de la posición personal de la propia experiencia psíquica y física, cuyas coordenadas son determinadas más por la situación de vida particular que por el mundo del arte.

Katja Jedermann
Berlín, Agosto 2014

Felipe Aguila

La investigación de Felipe Aguila busca representar la condición existencial, mezclando datos biográficos y experiencias personales ligadas a las propias raíces, confrontándose con la sociedad actual y la colectividad. Muchas de sus obras nacen de observaciones de la ciudad, de las calles, de la cotidianidad, y al mismo tiempo de un trabajo de introspección sobre la propia identidad, el origen y la familia. Felipe Aguila se inició con el estudio de la pintura, para luego pasar a experimentar con el video, y la fotografía. Las imágenes muestran algunas referencias al cine de Antonioni, Visconti y Pasolini.

Aguila transforma lo cotidiano con intervenciones poéticas y poco a poco se aleja de la realidad, creando visiones oníricas y construcciones que se configuran como momentos de evasión.

Anna Musini, GAM di Torino

El trabajo de Felipe Aguila investiga la dimensión de la memoria y el transcurso del tiempo. Sus videos a menudo se caracterizan por la mirada sobre elementos y detalles aparentemente secundarios, casi invisibles, del paisaje cotidiano. Aguila da relieve a la belleza y a la poesía del cotidiano en los lugares y en los momentos donde comúnmente ésta no se busca.

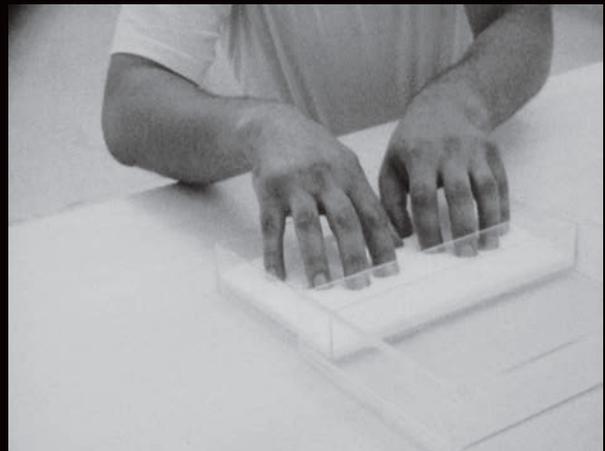
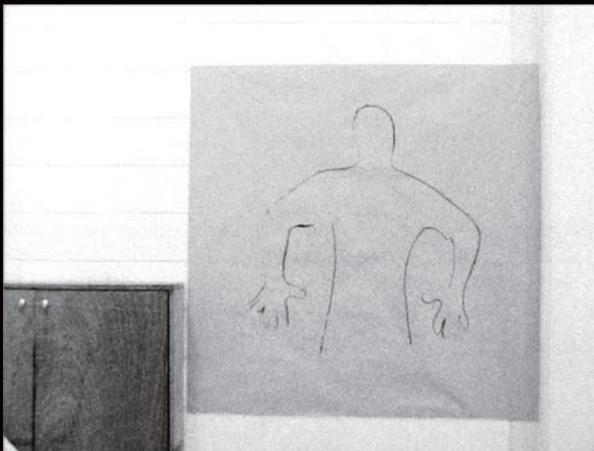
Luisa Perlo, Lisa Parola (a.titolo)

Felipe Aguila / 1977

Santiago de Chile, Chile

Felipe Aguila nace en Santiago de Chile en 1977. Vive y trabaja en Turín, Italia. Estudia en la Universidad de Chile, Facultad de Artes visuales licenciándose en 1998, con especialización en pintura. En 1999 obtiene una beca del FONDART, Fondo Nacional de Las Artes. En el 2000 obtiene una beca que le permite inscribirse a la Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, frecuentando el curso de pintura hasta el 2004, período en cual comienza a trabajar en sus primeras video instalaciones.

Entre las principales muestras y proyecciones en las que ha participado: Alle Radici della Democrazia, Casa della Resistenza, Verbania-Fondotoce (Italia, 2014); Clueless, Dom hdlu, Galeria Bacva, Zagreb (Croacia, 2013); Art Stays, Art residency, America latina, Arte entre identidad y máscara, Galeria Miheli čeva, Ptuj (Slovenia, 2012); Hydromemories, Museo regionale di scienze naturali, Turín (Italia, 2012); In sede: Tempi precari, Turín (Italia, 2012); Visual bands, Lu.C.C.A Center of Contemporary Art, Lucca (Italia, 2010); "Risque d'attente", Galeria Gradska (Croacia, 2009); Il Castello di Rivara apre le cantine, Rivara (Italia, 2009); Hydromemories, Museo de Arte Contemporáneo, Caracas (Venezuela, 2009); Birds of passage, Le monacelle, Matera (Italia, 2009); Arte recente dal Cile, ex chiesa di San Carpofofo, Milano (Italia, 2009).

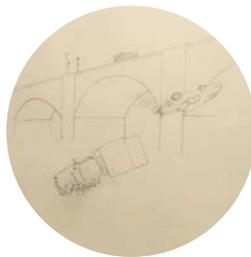
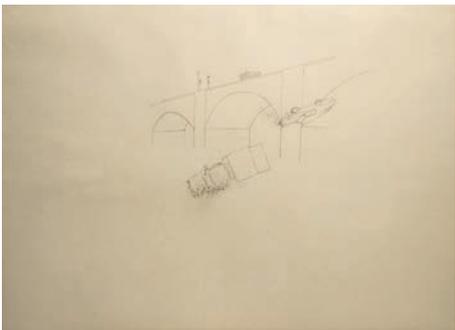
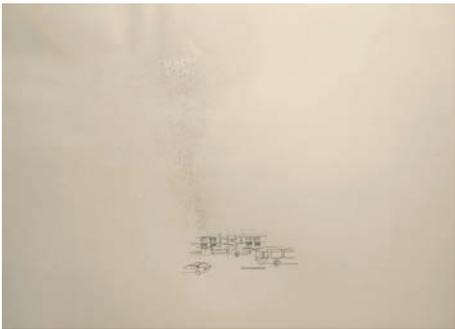
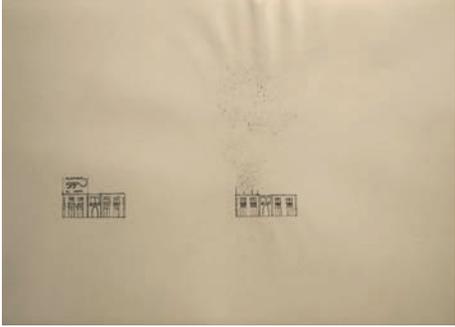
1 Apolide. 2013

Super 8 mm B/N en DVD

10'05"

Apolide (apátrida) es un episodio de una película de ciencia ficción ambientada en un futuro anacrónico. El protagonista es un hombre sin memoria que intenta descubrir su identidad moviéndose como un explorador entre recuerdos vagos. La ciudad que recorre genera recuerdos que transforman continuamente el paisaje urbano y la arquitectura del lugar.

2 Sin título. De la serie "Urbanización de la memoria". 2013 - 2014

Lápiz sobre papel

41 x 57 cm c/u

Los dibujos que se presentan son paisajes arquitectónicos inexistentes. Las imágenes son etéreas y flotan en el vacío en medio de la hoja. Se basan en construcciones reales que el artista ha visto. Algunos de estos lugares ya no existen o han cambiado a través del tiempo. Aguila intenta reconstruirlos basándose en sus recuerdos.

En su trabajo se puede percibir un claro interés hacia la relación que se establece entre un determinado producto audiovisual y su espectador. Inicialmente pictórica, su obra actual suele desarrollarse en diversos medios, sirviéndose de las posibilidades de tratamiento visual y sonoro que ofrece la tecnología digital.

En los últimos dos años a trabajado en torno a las relaciones que encuentra, o que establece, entre su realidad cotidiana y la ficción fílmica. Algunos trabajos proponen una mirada distinta hacia el lenguaje del cine, y sugieren nuevas maneras de entender la conexión que como espectador emocionalmente activo mantiene con la ficción. Otros se presentan como enunciados pictóricos casi mudos, donde Alonso presta especial atención a los vínculos que enlazan la historia de la pintura con el dispositivo cinematográfico desde el nacimiento de este medio de imagen móvil.

Lo fílmico y lo real se absorben mutuamente, y en un proceso de digestión, dan lugar a una nueva realidad intermedia, edificada sobre el complejo y siempre subjetivo tejido constituido por la sugestión, el deseo y la memoria.

Hugo Alonso / 1981

Soria, España

Algunos de sus últimos proyectos individuales son *Cómo resucitar una mosca muerta*, Festival de Cine de Medina del Campo (España, 2013); *To my father and to the memory of my mother*, Galería Adora Calvo, Salamanca (España, 2011); *Drop*, Festival Faquir, DA2, Domus Artium 2002, Salamanca (España, 2010); *Frederick Treves y la Cámara de cirujanos*, Galería Salvador Díaz, Madrid (España, 2010); *Paintingdrome*, DA2, Domus Artium 2002, Salamanca (España, 2007).

Entre las exposiciones colectivas donde ha participado se encuentran *No limit*, Centro Cultural Coreano en España, Madrid (España, 2014); *This is not a love song*, La Virreina Centro de la Imagen, Barcelona (España, 2013); *Paisajes Improbables*, Junta CyL / Teatro Municipal de Guarda, CyL (Portugal, 2012); *Arte y Videoclip: Proyectos en la intersección*, Primavera Sound / Screen Festival / Loop Festival, Barcelona (España, 2012); *Generación 2008*, Cajamadrid, Itinerante (España, 2008); *Della Pittura Digitalis - Painting and the digital momentum*, Galería Caprice Horn, Berlín (Alemania, 2007); *MIXED EMOTIONS*, apuntes para una colección del siglo XXI, colección DA2, Domus Artium 2002, Salamanca (España, 2008); *EXISTENCIAS*, colección MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (España, 2007) y *HETEROTOPIAS*, Oktogon HfBK, Dresde (Alemania, 2007).

Entre sus méritos destacan el Premio Jóvenes Pintores Fundación Gaceta 2013, Premio Arte Joven de la Junta de Castilla y León 2011, Premio Caja España de Pintura 2008, Premio Optica Videoarte 2008 y 2007 o el Premio Jóvenes Artistas de Castilla y León Caja Burgos 2007.

Su obra se puede ver en colecciones públicas como la del MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León), el DA2 (Domus Artium 2002), el CAB (Centro de Arte Contemporáneo de Burgos), la Fundación BMW, la Diputación de Salamanca, la Fundación Gaceta o la Obra Social Caja España.

3

El título de cada trabajo hace referencia al nombre del protagonista de 3 emblemáticas películas de terror. En todos estos dibujos existe una tensión entre el ámbito correspondiente a la película y el contexto personal que rodea al artista.

3 Marie. 2014

Acrílico sobre lienzo

150 x 200 cm

4 Audrey. 2014
Acrílico sobre lienzo
200 x 300 cm

5

5 Regan. 2011
Acrílico sobre papel
70 x 100 cm

Serie Estados

A través de la serie “Estados” Lidzie Alvisa convierte al espectador en protagonista de un registro histórico de la sociedad, donde a través de diversos íconos dispuestos de manera muy original en un electrocardiograma trae reminiscencias del pasado. Al igual que un electrocardiograma preserva el registro de la condición del corazón, la obra de Lidzie proyecta un registro histórico en el espectador generando diversas emociones que abarcan desde la añoranza de un pasado más simple hasta la esperanza de un futuro mejor.

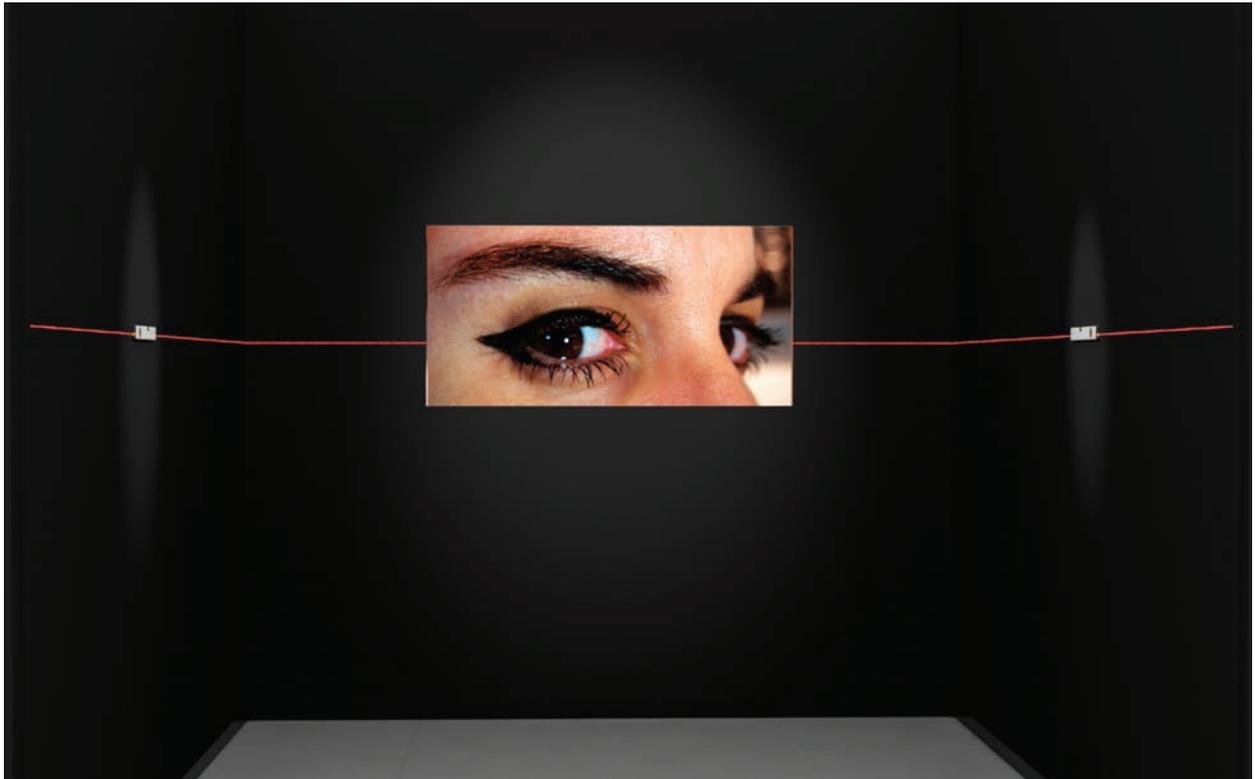
A nivel

A nivel es una construcción provisoria de esa línea artificial que opera en nuestros imaginarios sociales y culturales. El horizonte de la mirada resulta amplio, abarcador. La profundidad, la inmensidad, lo que no tiene límites, que a su vez dibuja una línea, un nivel, un equilibrio, un posible camino por donde transitar. Seguro o no, el sentido de la vista cuán eficaz llega a ser. ¿Es fiable lo que miramos, lo que creemos estable? Creando perspectivas de vida a partir de un horizonte, no sólo como margen o línea sino como metas, objetivos a lograr. La agudeza de la mirada, la claridad con que se mire cualquier hecho.

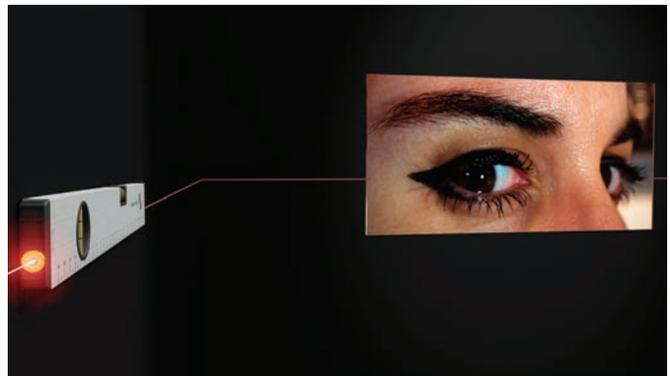
Lidzie Alvisa / 1969

La Habana, Cuba

Lidzie Alvisa Jiménez (La Habana en 1969). Realizó estudios desde el nivel elemental hasta el Instituto Superior de Arte, graduada en 1994. Artista de la plástica que utiliza la fotografía como medio de expresión creativa, además del dibujo, la escultura, instalaciones y el performance. Es Miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). Participó en la Bienal de la Habana de 1996, en la Huella Múltiple del 2006, Bienal de Portugal 2010, Art Miami Pulse, Art Madrid, Art Paris, Toronto, Feria de Arco, Lima Foto, Art Moscú y Context Art Miami, entre otros. Participó en subastas nacionales e internacionales como Subasta Habana, Subasta Humanitaria, Casa de las Américas y en la primera Subasta Latinoamericana Fernando Duran. Ha realizado varias muestras personales curadas por ella y más de 70 exposiciones colectivas. Ha sido jurado en eventos nacionales y en el 2007 recibió la residencia Batíscafo. Sus obras aparecen en artículos, revistas, libros y catálogos nacionales e internacionales. Tiene colecciones en USA, México, Alemania, Francia, Bélgica, Suiza, Portugal, España, Venezuela, Rusia, Reino Unido, entre otros.

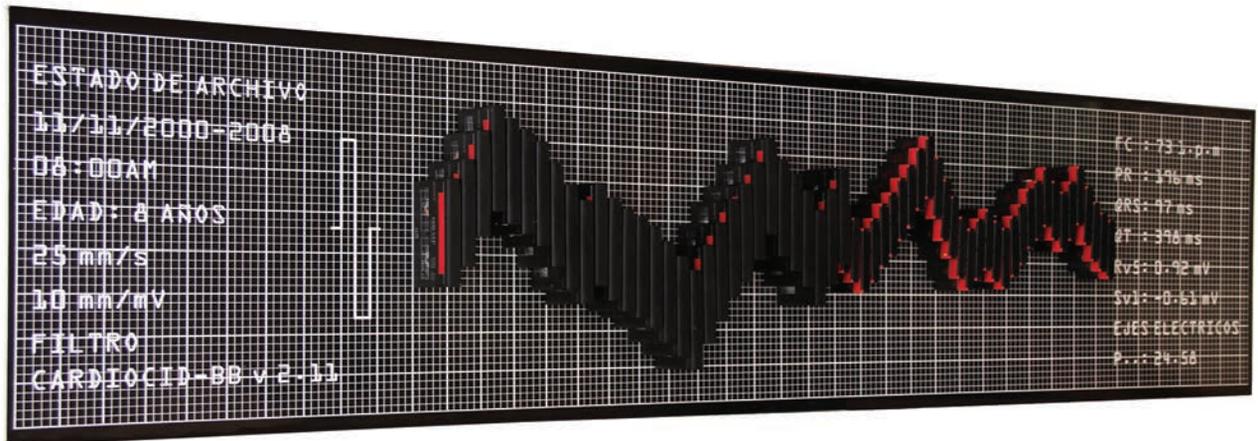
6

6 A nivel. 2012

Impresión digital, nivel láser y pintura vinílica negra

3 paneles de 3 m cada uno y fotografía de 62 x 110 cm, sobre PVC

7

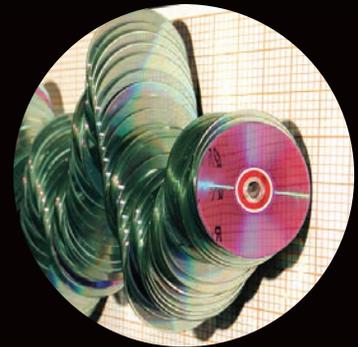
7 Estado de Archivo. De la serie Estados. 2012
Impresión digital, Hi8 y Mini DV
35 x 150 cm

8

9

8 Incomunicación. De la serie Estados. 2012

Fotografía, teléfonos de distintas épocas

30 x 120 cm

9 Estado de Archivo versión 2. De la serie Estados. 2012

Impresión digital, disquetes, CD, DVD

52 x 200 cm

A pesar de que Mátrai se graduó en 2004 de la Universidad de Bellas Artes en el departamento de Pintura, generalmente utiliza una amplia gama de medios para realizar sus piezas de arte. Sin embargo, aún continúa realizando pinturas sobre tabla.

Constantemente experimenta con materiales y técnicas nuevas que la mayoría de las veces resultan en nuevas piezas. A menudo, Mátrai aborda temas sagrados pero también centra su atención en los elementos básicos y las formas geométricas puras. Su trabajo está inspirado principalmente en temas religiosos y de historia del arte. La naturaleza -sus elementos básicos y fenómenos- tienen un gran significado en sus obras. Constantemente trabaja de manera artística con materiales y síntomas como los reflejos, el agua, la niebla y la intención de crear piezas simples y claras. La luz también juega un papel importante en sus obras. A veces, solo se le representa, pero algunas veces la utiliza para crear nuevos espacios o aparece representada en símbolos sencillos. La mayor parte de sus obras en vídeo son generalmente lentas, meditativas y se caracterizan por estar compuestas de una sola escena. Con la última tecnología y la ayuda de herramientas de la iconografía clásica, Mátrai realiza sus conocidas pinturas sobre tabla que finalmente se unen, formando una imagen en movimiento como una especie de "montaje". Frecuentemente crea instalaciones in situ que abordan de una manera genuina el tema de la conexión entre la obra de arte y el espacio en sí mismo, al igual que la relación entre la obra y el espectador. Éstas a menudo están situadas en espacios sacros o incluso las mismas obras le dan un carácter sagrado al espacio.

La colaboración con otros artistas es muy importante para Mátrai porque en muchos casos se piensa más libre y fluidamente en conjunto. La manera en la que otros artistas piensan o consideran las cosas, proporciona otro aspecto que a su vez le da significado a sus propias obras.

Erik Mátrai / 1977

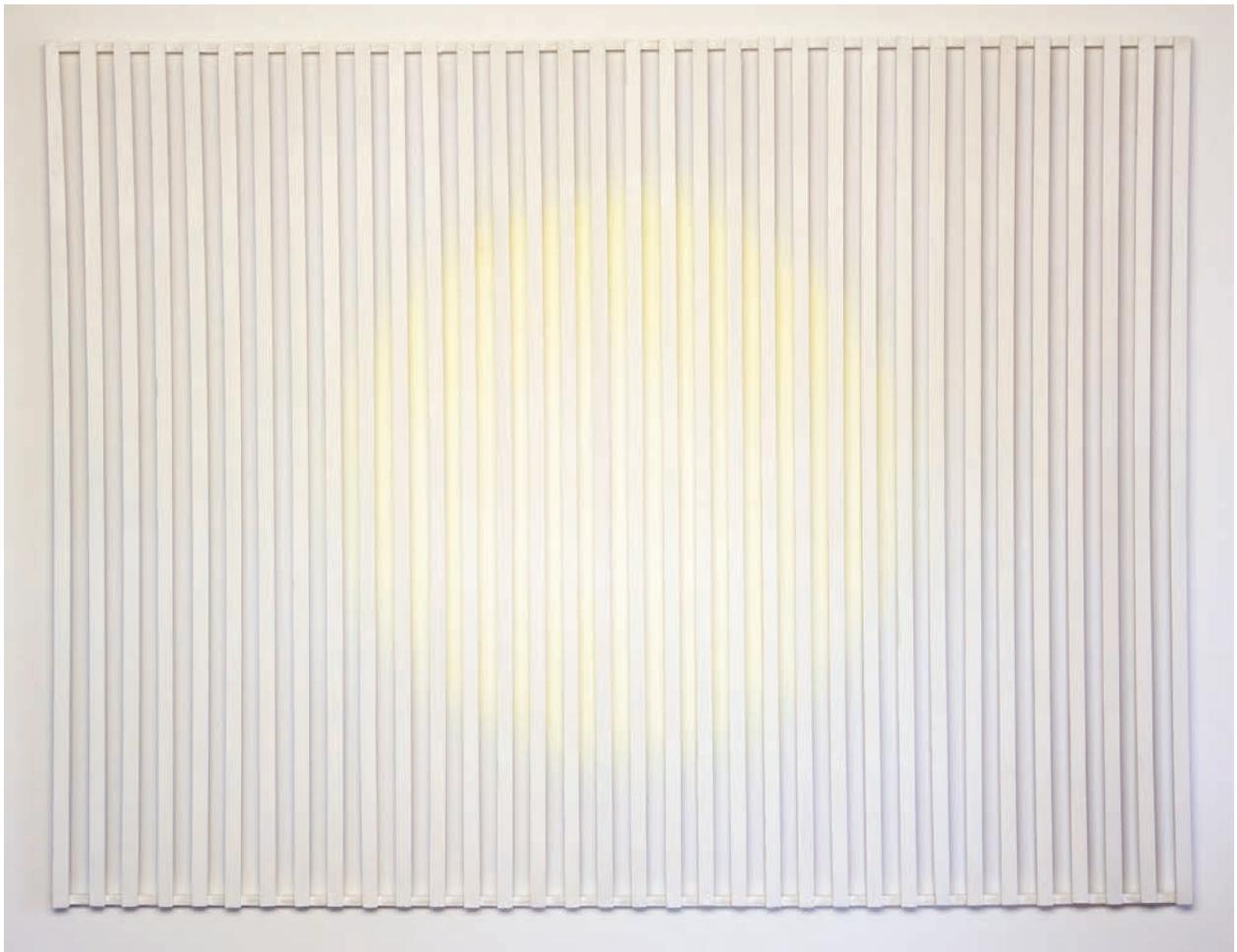
Miskolc, Hungría

Erik Mátrai nace en Miskolc (Hungría) en 1977. Inicia sus estudios en 1998 en la Universidad de las Artes de Budapest (Hungría), en el 2004 con la beca Erasmus cursa estudios de pintura y multimedia en la Universidad Politécnica de Valencia (España). Ese mismo año se culmina sus estudios en Budapest. Entre el 2009 y el 2012 hace su doctorado en la Universidad de Arte de Budapest.

En el 2006 recibe la beca Derkovits, luego en el 2008 gana el premio Juventud de Marzo en Hungría. En el 2009 es becado por la Academia Húngara en Roma (Italia).

Participa en el 2011 en el programa de artistas en residencia de Frankfort (Alemania) y en el 2013 en la VARP de Nueva York (USA) en el cual recibe el apoyo de la beca Eötvös que ofrece el estado Húngaro.

Entre sus exposiciones más importantes se encuentran "Situaciones Extrañas" (2014) en la Galería Art9 y "Porticus 02" (2013) en el Parthenon-friz, ambas en Budapest (Hungría). Expone en Chiesa di San Lio "Gömb" (2013) en Venecia (Italia). Exhibe en el Museo de Arte Contemporáneo de Budapest (Hungría) "Táj" (2013) y "Que es Húngaro?" (2012). "Porticus" (2012) en la Galería Acb de Budapest. Atelier Frankfurt (Alemania) con la residencia en el 2011.

10

10 Círculo amarillo. 2014
Madera y pintura acrílica
50.2 x 55.7 cm

11

12

11 Arcoiris. 2014

Caja de madera, polipropileno y pintura acrílica
49.5 x 87 cm

12 Altar. 2014

Caja de madera, polipropileno y pintura acrílica
49.5 x 87 cm

13

13 Transición de amarillo a rojo. 2014

Madera y pintura acrílica

45 x 31 cm

Marea Alta

Marea alta parte de las historias de muchos individuos que han emigrado utilizando el mar como vía, ante la imposibilidad de tener otra alternativa para hacerlo. Emigrar es sinónimo de apostar, una decisión que implica riesgos y, en este caso, el más inmediato es la vida. Es por eso que lanzarse al mar, generalmente en condiciones precarias, es visto como un acto desesperado. La obra está inspirada en las circunstancias de Cuba, y relacionada con experiencias cercanas a la artista, de sus amigos y conocidos; aunque esto no quiere decir que se trate de una mirada propiamente local, ya que este tipo de fenómeno tiene un carácter universal.

En este caso Poblet intenta referir una perspectiva dual del mar. Para algunos, representa la vía de alcanzar sus objetivos y para otros, el obstáculo que lo impide. El mar es entonces simbólicamente puente inmenso, que conecta tierras y culturas, pero al mismo tiempo es barrera que aísla, que incomunica. Utiliza el fragmento para aludir a los sueños truncados, a la muerte, a las historias que se conectan, superponen y repiten una y otra vez. El espejo es la manera que encuentra la artista para que el espectador no se muestre ajeno, sino que por el contrario, se reconozca también como parte de esas historias.

In & Out

Es el camino de ida y de regreso, de un espacio que solo habitan nuestras mentes, donde nuestro deseo de ver y estar en un lugar que no está a nuestro alcance nos incentiva a volar desde la imaginación. Una visión de adentro y de afuera, de un fenómeno que parte de experiencias de disímiles individuos con ansias de emigrar a un camino trasladándose a un espacio que alude a la cuarta dimensión. El tiempo canaliza la esencia de las experiencias donde historias de años transcurren en segundos, y segundos en años. Los aros de espejos como reflejo de la realidad que circundan la idea y perpetúan el presente reflejados en ella (en la pieza). Es una obra que cambia según el contexto donde esté instalada. Los reflejos nunca serán los mismos y el espectador se verá descubierto en ella siendo parte de la historia.

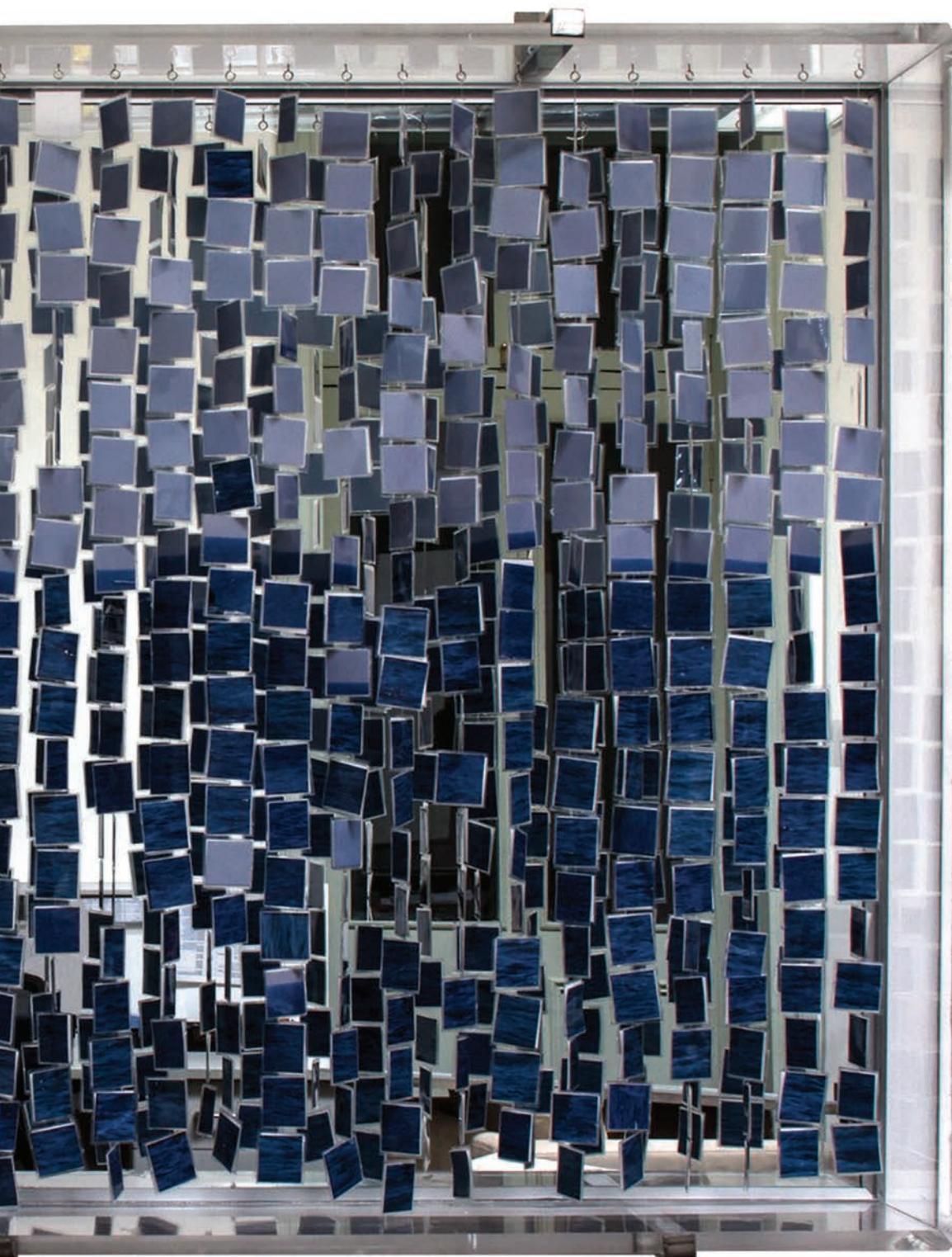
Mabel Poblet / 1986

Cienfuegos, Cuba

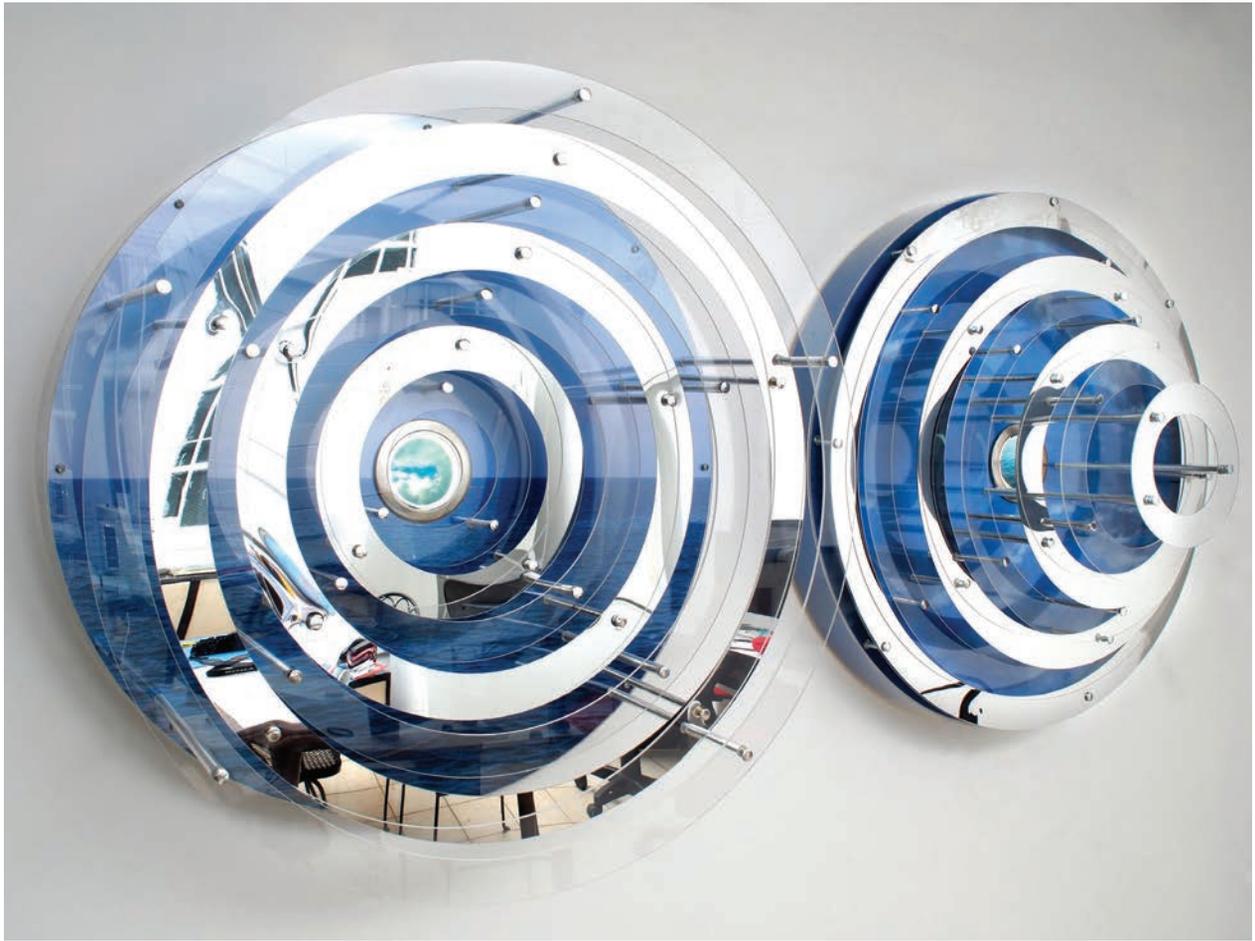
Nació en Cienfuegos, Cuba, en 1986. Se graduó en el Instituto Superior de las Artes y la Academia de San Alejandro de Bellas Artes. Ha participado en el Taller de Arte del Comportamiento dirigido por la artista cubana Tania Bruquera. En el presente se le otorgó el Premio Noemi como becaria de la residencia de la Browstone Foundation en París. También formó parte de los artistas en residencia del proyecto Havana Cultura promovido por Havana Cub.

Entre sus exposiciones individuales y presentaciones incluyen obras recientes en Reverso, Centro de Arte Tomas y Valiente, Madrid (España); Desapariencia, Galería Enlace Arte contemporáneo, Lima (Perú). En el pasado año con Situación Limite, Galería Raquel Ponce, Madrid (España). En el 2012 la exposición Reunificación Familiar, Colateral a la Oncena Bienal de la Habana, Morro Cabaña, La Habana (Cuba); Hoy mi voz tiene sonido, Galería Villa Manuela, La Habana (Cuba); también en el Center for Cuban Studies (Nueva York, 2011); Inventario, Fundación Ludwig de Cuba, La Habana (Cuba, 2010); Un sueño real, Fototeca de Cuba, La Habana (Cuba, 2009). Además, ha expuesto su obra en exposiciones colectivas en países como Inglaterra, Suiza, Cuba, USA. A participado en Ferias como Arco, Madrid (España); ArtBo, Bogotá (Colombia); HOUSTON Fine Art Fair, TX Solo Project, Reliant Center, Houston (USA), LimaPhoto, Lima (Perú). Forma parte de la colección CIFO Cisneros Fontanals Art Foundation, Estados Unidos; Brownstone Foundation, Paris, Francia; entre otras.

14 Marea Alta. De la serie Patria. 2014
Impresión fotografica plastificada
200 x 300 x 20 cm

15

15 In & out. De la serie Patria. 2014
99 x 99 x 48 cm cada una
Metacrilato, impresion digital, espejo, luz

*Olvido pasar de largo del olvido; recuerdo poco, nunca memorizo,
más algo va quedando, acumulándose.
parecido al silencio, como un manto, contorneándolo todo;
algo invisible, fino, triturado, denuncia, recubriéndolo, el futuro.
este polvo es ahora, en todas partes, aunque parece ayer, sólo es
ahora.*

Alejandro Moya

Entender y representar el concepto de memoria y sus significados políticos, sociológicos y culturales ha sido siempre interés de las prácticas artísticas; abordándose el tema desde múltiples puntos de vista y perspectivas de análisis. Los acercamientos han girado en torno a las cuestiones de memoria histórica, cultural, a la memoria colectiva pero sustentada sobre todo en la memoria individual, en los traumas, en la ausencia y también en el olvido. Es precisamente este último acercamiento, el que mayor interés me proporciona.

La memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar información. Somos quienes somos gracias a lo que aprendemos y recordamos. Sin ella seríamos incapaces de percibir, aprender o pensar, no podríamos expresar nuestras ideas ni tendríamos una identidad personal, pues sin recuerdos sería imposible saber quiénes somos. Es por ello que me interesa discursar, sobre la memoria como formadora de la identidad del individuo, quien se forma gracias a las experiencias vividas y por tanto a lo que se recuerda de ellas.

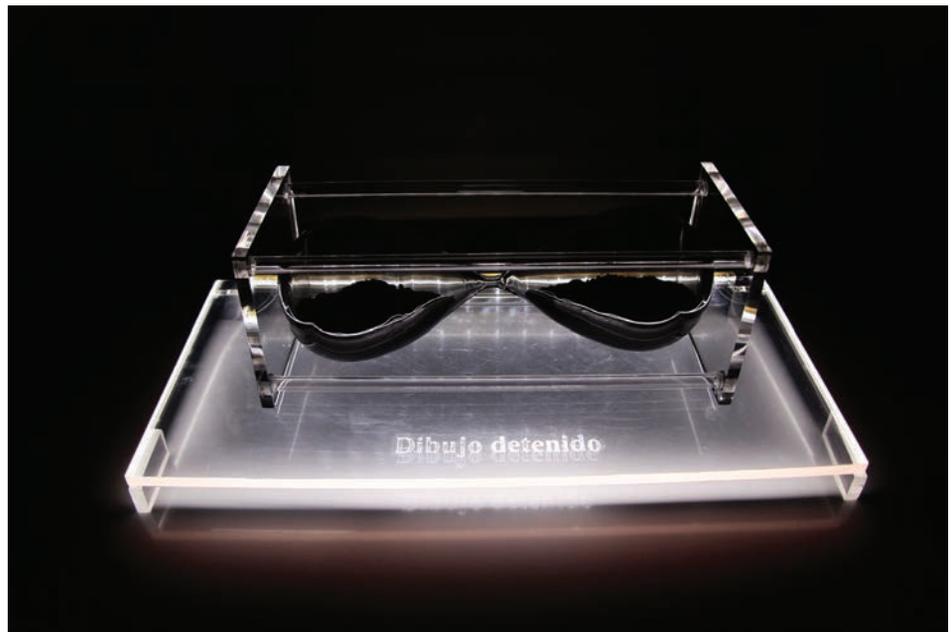
Me concentro en el polvo, pues es el último reducto de la materia física, es lo que queda de la vida tangible pero a su vez, es la memoria de toda una vida intangible, invisible, pero si recordable; creando así un círculo ilusorio y un nuevo flujo vital. Es por ello que centro el análisis en mí como individuo. En todo lo que me rodea y en lo que ha sido importante en mi vida.

Ernesto Rancaño / 1968

La Habana, Cuba

Graduado de la Academia de Bellas Artes San Alejandro (1991). Miembro de la UNEAC y de la A.I.A.P. En Cuba su obra ha sido expuesta en la Galería Servando Cabrera, Villa Manuela, Galería Habana, La Casona, 23 y 12, entre otras. También ha exhibido en centros, museos y galerías como: Brande Art Oy, Helsinki (Finlandia); Marlborough Chelsea, New York (E.U.A); Center for Cuban Studies, New York (E.U.A); Sede de la UNESCO, París (Francia); Square One Gallery, Londres (Inglaterra); Galería Espacio 304 y Museo de las Américas, San Juan (Puerto Rico); Sede de la ONU, Ginebra (Suiza); Galería Berghein (Panamá); Galería Nuno Sacramento (Portugal); Museo de Bellas Artes Bonaerense, La Plata (Argentina); Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá (Colombia); Chelsea Gallery, Kingston (Jamaica). Ha participado en ferias como Arco Madrid, Art Moscow, JustMad, ArteLisboa, Lima Photo, Houston Fine Arte Fair, ArtBo.

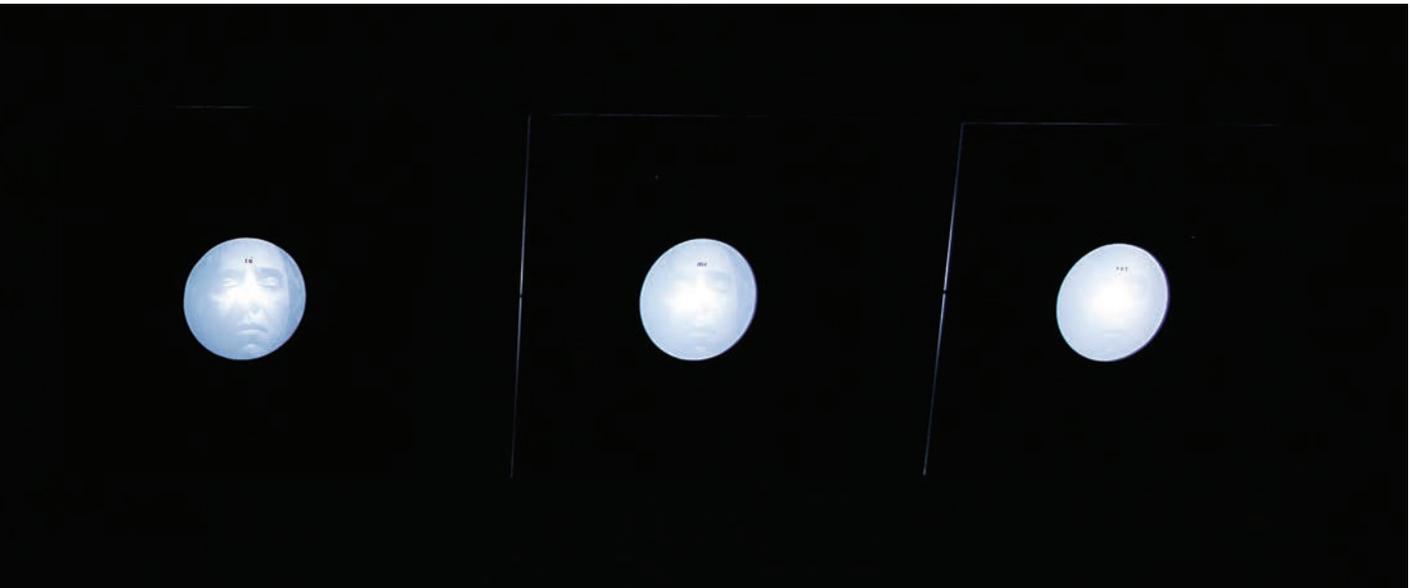
Su obra se encuentra en diferentes colecciones: Ministerio de Cultura, La Habana (Cuba); Consejo Nacional de las Artes Plásticas, La Habana (Cuba); Oficina del Historiador de La Habana (Cuba); Instituto Cubano de Artes e Industria Cinematográfica (Cuba); Consejo de Estado (Cuba); Marlborough Gallery, New York (E.U.A); Nina Menocal, DF (México); Cernuda Arte, Miami (E.U.A); Pan American Arts Projects (Miami, E.U.A); José Saragamo, Valencia (España); Sting, Londres (Inglaterra); Fundación Oswaldo Guayasamín, Quito (Ecuador); Palacio de Gobierno Miraflores (Venezuela); Museo Casa Natal del Che, Rosario (Argentina); Colección Proyecto Andrés Bello (Colombia); Fundación Djerassi, San Francisco (E.U.A); Sede de la ONU, Ginebra (Suiza).

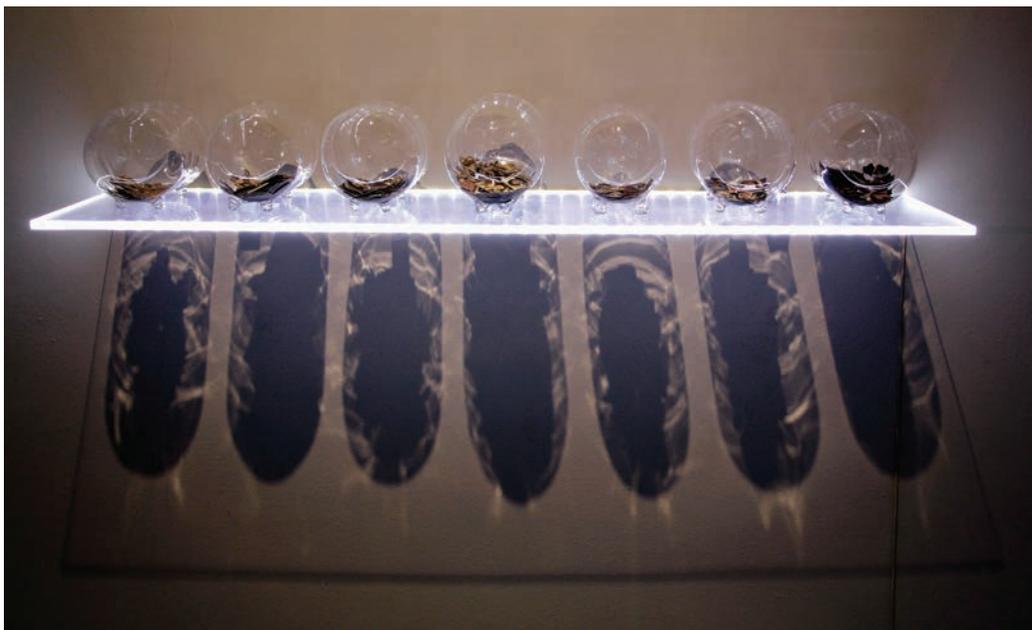
17

16 Insisto. 2013
Metal, fotografía y luz
Dimensiones variables

17 Dibujo detenido. 2013
Metacrilato, cristal, polvo de grafito, LED
15 x 54 x 26 cm

16

18

18 El hombre rico. 2013

Metacrilato, cristal, fotografías, LED

15 x 122 x 29 cm

19

19 Olvido. 2013

Metacrilato, madera, cerámica, metal, LED

110.5 x 80.5 x 100 cm

Felipe Aguila

1 Apolide. 2013

Super 8 mm B/N en DVD
10'05"

2 Sin título. De la serie "Urbanización de la memoria". 2013 - 2014

Lápiz sobre papel
41 x 57 cm c/u

Hugo Alonso

3 Marie. 2014

Acrílico sobre lienzo
150 x 200 cm

4 Audrey. 2014

Acrílico sobre lienzo
200 x 300 cm

5 Regan. 2011

Acrílico sobre papel
70 x 100 cm

Lidzie Alvisa

6 A nivel. 2012

Impresión digital, nivel láser y pintura vinílica negra
3 paneles de 3 m cada uno y fotografía de 62 x 110 cm, sobre PVC

7 Estado de Archivo. De la serie Estados. 2012

Impresión digital, Hi8 y Mini DV
35 x 150 cm

8 Incomunicación. De la serie Estados. 2012

Fotografía, teléfonos de distintas épocas
30 x 120 cm

9 Estado de Archivo versión 2. De la serie Estados. 2012

Impresión digital, disquetes, CD, DVD
52 x 200 cm

Erik Mátrai

10 Círculo amarillo. 2014

Madera y pintura acrílica
50.2 x 55.7 cm

11 Arcoiris. 2014

Caja de madera, polipropileno y pintura acrílica
49.5 x 87 cm

12 Altar. 2014

Caja de madera, polipropileno y pintura acrílica
49.5 x 87 cm

13 Transición de amarillo a rojo. 2014

Madera y pintura acrílica
45 x 31 cm

Mabel Poblet

14 Marea Alta. De la serie Patria. 2014

Impresión fotografica plastificada
200 x 300 x 20 cm

15 In & out. De la serie Patria. 2014

99 x 99 x 48 cm cada una
Metacrilato, impresion digital, espejo, luz

Ernesto Rancaño

16 Insisto. 2013

Metal, fotografía y luz
Dimensiones variables

17 Dibujo detenido. 2013

Metacrilato, cristal, polvo de grafito, LED
15 x 54 x 26 cm

18 El hombre rico. 2013

Metacrilato, cristal, fotografías, LED
15 x 122 x 29 cm

19 Olvido. 2013

Metacrilato, madera, cerámica, metal, LED
110.5 x 80.5 x 100 cm

Galería Odalys

Elemental 2|4

Galería Odalys

Madrid, del 18 de septiembre al
13 de noviembre de 2014

Directora

Odalys Sánchez de Saravo

Coordinación General

Ronnie Saravo Sánchez

Asistencia a la Coordinación

María Donaire Ríos

Mantura Kabchi Abchi

Relaciones Internacionales

Karina Saravo Sánchez

Curaduría

Zoltan Kunckel

Odalys Sánchez de Saravo

Textos

Katja Jedermann

Ronnie Saravo Sánchez

Traducción

Mariella Rosso

Clarissa Bermúdez

Zoltan Kunckel

Diseño Gráfico

Roberto Pardi Lacruz

Elementos Gráficos

Vanessa Guerrero

Museografía

Galería Odalys

Montaje

Madridart Montaje S.L.

Planificación de Montaje

Desireé Cardozo

Servicios Generales

Marius Ion Badescu

Retoque Fotográfico

Roberto Pardi Lacruz

Impresión

MHS Impresores

Tiraje

1.000 ejemplares

Todas las obras catalogadas y documentos reproducidos en esta publicación, proceden de colecciones particulares a cuyos propietarios nos complace reiterar nuestro reconocimiento.

Galería Odalys, S.L.

Orfila 5, 28010, Madrid, España

Telfs.: +34 913194011,

+34 913896809

galeria@odalys.com

info@odalys.es

www.odalys.com

Directora

Odalys Sánchez de Saravo

Asistente a la Dirección

María Donaire Ríos

Departamento de Operaciones

Ronnie Saravo Sánchez

Servicios Generales

Victor Redondo Donaire

Departamento de Computación

Guillermo Rivero

Mantura Kabchi Abchi

Fotografía

Abel Naím

Karina Saravo Sánchez

Diseño Gráfico

Roberto Pardi Lacruz

CIF: B86701638

Odalys Galería de Arte, C.A.

C. Comercial Concreta

Nivel PB. Locales 115 y 116

Urb. Prados del Este

Caracas 1080, Venezuela

Telfs: +58 212 9795942,

+58 212 9761773

Fax: +58 212 9761773

odalys@odalys.com

odalys.sanchez@gmail.com

www.odalys.com

Directora

Odalys Sánchez de Saravo

Director

Salvador Saravo Rocchetti

Departamento de Administración

Carmen Cruz de Sánchez

Departamento de Operaciones

Ronnie Saravo Sánchez

Relaciones Públicas

José Manuel Sánchez G

Jéssica Saravo Sánchez

Departamento de Computación

Guillermo Rivero

Mantura Kabchi Abchi

Recepcionista

Dehildred Cerró

Servicios Generales

Sergio Villalta Aguirre

Ángel Torres

Eitan Estrada

José Rafael González

Fotografía

Abel Naím

Karina Saravo Sánchez

Diseño Gráfico

Roberto Pardi Lacruz

RIF: J-30108555-8

© ODALYS EDICIONES DE ARTE, 2014

Caracas, Venezuela

ELEMENTAL
PROYECTO

TA
E
O
DA
A
ODALYS
DEARTE

ODALYS
EDICIONES DE ARTE