La sala Kubo-kutxa de San Sebastián presenta una exposición retrospectiva de la artista Paloma Navares

La exposición *Paloma Navares. Iluminaciones* celebra cuatro décadas de la trayectoria de la artista multimedia.

San Sebastián, 19 de octubre de 2017. Paloma Navares (Burgos, 1947) desarrolla un lenguaje en el que se hibrida cuerpo y tecnología, lo cotidiano y lo extraordinario, la memoria de la historia y el sueño o la pesadilla en el futuro. Con una amplia utilización de medios (instalaciones, fotografía, video, performance, escultura, dibujo, pintura…) junto a objetos y materiales de fabricación industrial. Como resultado, mientras su producción objetual tiende a desmaterializarse absorbiendo las cualidades de transparencia y ligereza de la luz, sus videoinstalaciones se formalizan con rotundidad escultórica y dominio arquitectónico del espacio.

Sus obras aparecen como iluminaciones y transparencias con una fragilidad que rechaza la materia. Imágenes luminosas y entre penumbras, que ironizan sobre el futuro y subvierten el pasado.

Con el fin de construir visiones, Paloma Navares utiliza medios materiales translúcidos, aligerando estructuras y organizando entornos por temperatura de color e intensidad o carencia lumínica, mientras reflexiona sobre la visualidad desde perspectivas culturales, psicológicas, simbólicas y emocionales.

Además, en esta retrospectiva, comisariada por Rocío de la Villa, se destacan dos aspectos en su trayectoria: su papel de pionera en el terreno de la videoinstalación y su lugar en el arte feminista y desde la perspectiva de género, que se desarrollarán a partir de la década de los años noventa en nuestro país. A comienzos de esa década, Navares ya tiene una importantísima proyección en exposiciones individuales y colectivas en destacados museos y centros en Centroeuropa y es la primera artista española que es incluida en Europa y fuera de Europa en colectivas de género y feministas. Tras fundar y dirigir el Primer Festival de Video en 1984, que ya incluía videoinstalaciones, al final de los años noventa Paloma Navares es reconocida internacionalmente en el campo de la videoinstalación: Navares comienza un ciclo de cinco años como *magister* en la muy selecta International Summer Academy of Fine Arts Salzburg, impartiendo cursos intensivos sobre instalaciones.

Recorrido

Presentamos su obra en tres secciones, que agrupan seis núcleos temáticos. A modo de antesala, la primera sección presenta un muestrario que reúne obras a pequeña escala de toda su trayectoria. En un recorrido circular por la sala principal, al inicio, se encuentran las series dedicadas a su crítica y reflexión sobre las mujeres representadas y ocultadas en la historia de la cultura. Para terminar con trabajos que abordan una dimensión existencial de trasfondo biopolítico sobre la vida *nuda* centrándose en los “cuerpos otros” de los excluidos por la sociedad.

Sección primera

1. *De uso cotidiano. Gabinete Paloma Navares.*

Como un gabinete de las antiguas colecciones o wunderkammer, cámara de maravillas, la exposición comienza en la sala 1 con una selección con los mejores objetos que Paloma Navares ha creado en sus sucesivas series a lo largo de su trayectoria, ofreciendo a los espectadores una suerte de “microcosmos navares” que anticipa, en pequeño formato, el desarrollo de los núcleos temáticos con grandes instalaciones.

Se trata de una esforzada selección, ya que la artista ha confeccionado con esmero decenas de objetos en cada serie/periodo. En algunos casos, se trata de adaptaciones de utensilios de la cotidianidad de las mujeres, presentes en la cocina, la cosmética o la costura. Otros son collages, pequeños ensamblajes, dibujos para observar bajo lupas y resinas de fragmentos corporales: manos, pies o cabezas.

En esta producción en pequeño formato, pero de incisivo y relevante valor estético, rechazando la retórica campanuda masculina y afirmando la tradición de las minuciosas y repetitivas labores asignadas culturalmente a las mujeres, la artista esboza soluciones que después traslada a grandes instalaciones, desarrolla aspectos alternativos o bien añade comentarios humorísticos a lo que en piezas de mayor envergadura adquiere el peso de la crítica, o la abierta incertidumbre.

En esta selección, predomina el tema de la visión: con representaciones de ojos y el cuestionamiento de la visualidad.

Además, se incluye la videoinstalación *Circuito cerrado, circuito infinito* (1985) que Paloma Navares mostró por primera vez junto a protagonistas en el ámbito internacional como Bill Viola o Mari Jo Lafontaine en la exposición “Procesos: Cultura y Nuevas Tecnologías”, con que se inaugura el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 1986. Dos años antes, Navares había organizado los primeros Festivales de video en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, 1984-1986, donde participan con vídeoinstalaciones, entre otros: Wolf Vostell, Dan Graham, Peter Weibel, Eugenia Balcells y Concha Jerez.

Sección segunda

2. *Cyber, nacimiento y maternidad*

A la entrada de la gran sala, los visitantes se topan con la instalación *Luz del pasado*, 1996-97 con la que Paloma Navares propone reflexionar sobre el nacimiento de los seres humanos en un plano incondicionado, que actualmente creemos posible en un futuro cercano.

El paradigma ciborg se ha impuesto parcialmente en la realidad –puesto que la mayoría sea por necesidad o por estética llevamos insertos en el cuerpo materiales y mecanismos artificiales-, como muestra la instalación de Navares *Implantes. Elígete*, 1999. Por otra parte, domina ya por completo nuestro imaginario sobre la reproducción. Lo que supone la desnaturalización de la definición esencialista de la mujer como madre.

La versión ciber de *Milena, de corazón y artificio*, 1998, siembra incertidumbres irónicas sobre los pros y contras de tal descorporalización de la maternidad. Tanto más cuando en la actualidad nos encontramos frente a la polémica sobre la maternidad subrogada.

3. *Del amor a las mujeres*

Desde finales de los años ochenta Paloma Navares plantea una crítica abierta a los estereotipos en la representación de la mujer en la historia del arte, inaugurando una perspectiva de género sobre la historia del arte en nuestro país. Una crítica acerada frente a la dominación patriarcal a lo largo de la historia sobre las mujeres: con sus cuerpos troceados y cosificados, como podemos ver en las estanterías de la imponente instalación *Almacén de silencios*, 1994-95.

Desde Adanes y Evas a Lucrecias y Ofelias, la artista evidencia los estereotipos de género de nuestra tradición artística y sus resonancias sexuales.

En conjunto, este núcleo alude al condicionamiento del aprendizaje transmitido por la tradición y reafirmado por instituciones sociales como los museos.

4. *In Memoriam*

La última serie que Paloma Navares ha dedicado a las mujeres, *Otros páramos, mundos de mujer*, 2004-2009, se inspira en la lengua secreta de las mujeres en todas las culturas. Ya que la escritura milenaria de las mujeres ha sido ocultada y olvidada a lo largo de la historia. Algunas veces, al serles prohibida, las mujeres han inventado lenguas propias para la transmisión cultural entre ellas, como las hace poco conocidas *Misivas del tercer día*, escritas en nushu, una lengua escrita solo por mujeres y para mujeres: eran entregadas por la madre a la joven a los tres días de desposarse, aconsejando y acompañando en la nueva soledad.

En todas las culturas, las flores son símbolo de belleza, alegría, fertilidad, celebración y ofrenda. Navares utiliza un lenguaje intercultural y desarrolla también su propio lenguaje de las flores dedicado a escritoras de las distintas culturas.

Las imágenes de Navares explosionan en colores brillantes. Enormes cajas de luz, cilindros de metacrilato y dispositivos en cascada despliegan un exuberante repertorio cuajado de flores, que va asignando a escritoras de diversas culturas. Fotografías de flores que interviene manualmente dibujando con fino, casi invisible, pero indeleble trazo a sus protagonistas y escribe frases suyas, fragmentos. Entre las frágiles pero monumentales “cascadas” de imágenes, también encontramos pétalos, hojas, mariposas y las siluetas dibujadas de las protagonistas imaginadas, casi invisibles.

Sección tercera

Hacia el año dos mil, Navares experimenta un intenso y revulsivo proceso creativo. En apenas cuatro años desarrolla varias series que se complementan entre sí: *Travesías*, *Flores sobre el océano*, *Stand by. Habitaciones, Desde la fragilidad del ser, Tránsito, Unidad de reposo, El color de la memoria, Unidad de sueño y memoria* y *Del alma herida*, que compagina por su carácter literario con la serie *Otros páramos* que acabamos de comentar. Además, dan lugar a la utilización de nuevos materiales, por ejemplo, el vidrio; de otros dispositivos expositivos, como pantallas suspendidas; y de un nuevo interés por la escultura y la grafía.

5. *Resiliencia*

Ante el cambio de milenio, durante la década de los dos mil se enfrenta a la resistencia ante la vida, prueba que muchas almas sensibles no pueden soportar desembocando en el suicidio, tabú social cuya relevancia no deja de crecer mientras nos prometen una vida cada vez más prolongada.

A partir de la recreación autobiográfica –performativa, no testimonial– del preludio y el tránsito inmóvil tras una operación ocular, se abre un proceso creativo muy fértil, casi febril y liberador, de intensa renovación iconográfica.

Navares extrema el contraste entre la sequedad árida de lo terreno y la energía fluida del agua. En algunas obras es central la imagen del mar, como las fotografías de paisajes al amanecer o al atardecer intervenidas con dibujo, el vídeo *Mar del plata*, dedicado a Alfonsina Storni, o el vídeo *Els banyets* (1997), que posteriormente dedica a Virginia Woolf convertido en videoinstalación al proyectarlo sobre una piedra.

En otras, las piedras son protagonistas. Como las fotografías de la serie *Cantos rodados, a la memoria*, 2003, con piedras pintadas y escritas en homenaje a poetas suicidas.

6*. Amnesia, sueño y locura*

La fragilidad del ser humano entre la realidad, el deseo, la memoria y el sueño, y la empatía de la artista hacia los otros, dementes que han extraviado el control de la razón, es el eje del último núcleo temático de esta exposición.

Se presentan tres videoinstalaciones que muestran diversas soluciones para la expresión de la melancolía en situaciones extremas de aislamiento y soledad, sin embargo, comunes en la vida contemporánea. Navares vuelve a plantear una cuestión incómoda, que habitualmente tiende a invisibilizarse.

La ensombrecida *Begoña*, presa de la ansiedad que deriva del miedo y de la indecisión, apenas se atreve a moverse bajo el resplandor blanco del foco. Y tras una cortina de plástico translúcido, vemos a una anciana (serie *Stand by*) estática y absorta en el espacio hospitalario. La tercera videoinstalación es *Sombras de un sueño profundo*, creada por Paloma Navares en 1986 y que nos obliga a atravesar el corazón de las tinieblas, entre panteras salvajes que en su enclaustramiento hipnótico merodean de un lado a otro sin fin. De un modo muy semejante a los gestos repetitivos sintomáticos, alternados con la inhibición de la parálisis, en muchas enfermedades mentales.

A la salida, en un vídeo vemos a Paloma montando en bicicleta*, De Oberalm a Hallein*, porque nuestros recuerdos de experiencias de libertad y de disfrute son imprescindibles para construir, día a día, el horizonte.

Paloma Navares (Burgos, 1947)

Desde 1977 Paloma Navares ha realizado cien exposiciones individuales (Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig de Viena, Academia Salzburgo, Museo Alejandro Otero de Caracas, CAB Burgos, CAM Alicante, Metrònom Bsrcelona, Rekalde Bilbao, Fundación Arte y Tecnología Telefónica Madrid, Fundación Pilar i Joan Miró Mallorca, Museo Provincial de Málaga…), y más de un centenar de exposiciones colectivas en museos, centros de arte y galerías en España, Europa y América (MNCARS Madrid, ARTIUM Vitoria, MUSAC León, MARCO Vigo, Es Baluard Mallorca, MEIAC Badajoz, Caixaforum, CAAM Las Palmas, CEARTR Madrid, Centro de Arte Conde Duque Madrid, Fundación Miró Barcelona, Fundación Seoane Coruña, MAM Viena, Museum der Moderne Salzburg, Palais Liechtenstein Viena, MOCAK Cracovia…).

También ha participado en Bienales (Venecia, Moscú, Lima, Poznan…) y Ferias internacionales (ARCO Madrid, Art Basel, Art Cologne, Vienna Fair, Art Brussels, París Photo, FIAC París, FIA Caracas, ARTBO Bogotá, MACO México, Art Chicago, Artefiera Bologna, Art Moscow, Art Toronto, EXiS Experimental Film and Video Festival Seoul, Art Fair Dubai, Art Stage Singapore …).

Por otra parte, destaca su papel pionero como comisaria y organizadora de festivales y ciclos de vídeo. Además, ha realizado la escenografía, vestuario y dirección de performances. Ha intervenido diversos espacios públicos. Y ha desplegado su actividad docente en prestigiosas instituciones en y fuera de España hasta la actualidad.

www.palomanavares.com

Actividades paralelas

Como es habitual y siguiendo una línea de rigor educativo, entendiendo la educación en el ámbito artístico como una herramienta para producir conocimiento, se realizarán actividades destinadas a familias, talleres familiares los sábados de 12.00 a 13.30, para niños de edades comprendidas entre 5 y 11 años acompañados.

Además, la sala Kubo-kutxa ofrecerá una visita guiada gratuita todos los sábados, a las 18.30 en euskera y a las 19.30 en castellano.

Datos prácticos

Paloma Navares. Iluminaciones

Del 20 de octubre de 2017 al 4 de febrero de 2018

Comisaria

Rocío de la Villa

Kubo-kutxa

www.sala-kubo-aretoa.eus

Zurriola 1. Kursaal.

20002 Donostia / San Sebastián

Tfno. 943 012 400

Email: kubo@kutxa.eus

Twitter / Instagram: @kubokutxa

Facebook: facebook.com/kubokutxa

#Navares

Horario

De martes a domingo de 11:30 a 13:30 y de 17:00 a 21:00

Entrada libre