

SELECCIÓN DE OBRA DEL COMISARIADO TÉCNICO

Centenario Instituto Español de Oceanografía (IEO)

Comisariado Técnico: Flavia Introzzi

Apoyo Comisaria Técnica: Miryam Aguirre

Coordinador: José Luis de Ossorno Almécija

INSTITUTO ESPAÑOL
DE OCEANOGRAFÍA

El presente comisariado técnico toma como punto de referencia la temática marina, la preservación del medioambiente, la importancia de la labor científica en el estudio de los mares, la importancia del mar en la conformación de la vida humana en torno a él y su condición de generador de vida. Estos conceptos los hemos vinculado con la celebración del centenario del IEO y la existencia de diez centros de la Institución científica repartidos por la Península.

De la combinación de los mencionados hechos surge el presente informe que contiene las obras que hemos seleccionado y recomendamos para su posterior adquisición y exhibición. Las mismas son reflejo de la inmensidad de perspectivas desde las que se pueden abordar estas temáticas y otros tantos formatos posibles de ser plasmados artísticamente.

Diez obras han sido incluidas en la selección final, pasando a formar parte de la Colección del IEO, valorando tanto la trayectoria y reconocimiento artísticos del creador, el interés propio de la pieza, y cómo cada una de ellas dialoga con el conjunto creando un nutrido discurso narrativo plástico. Las obras entre sí se potencian y complementan.

También se ha intentado ajustar la propuesta a diez obras de arte relacionadas, por su contenido o sitio de residencia del artista, con los enclaves geográficos donde se encuentran los distintos centros oceanográficos. Pero esta opción ha sido finalmente descartada ya que fue imposible mantener el nivel de calidad de las obras. De todas formas, sin perder de vista este espíritu, se han seleccionado piezas representativas de la biodiversidad marina de nuestros territorios.

PRESENTACIÓN DE OBRAS SELECCIONADAS

ARTISTAS

Miquel Barceló

Sebastián Beyró

José Castiella

Joan Fontcuberta

Pablo Genovés

Santiago Giralda

Enrique Gran

Antonio Mesones

Eduardo Nave

Teresa Solar

MIQUEL BARCELÓ

¿POR QUÉ SU OBRA?

Es una serie realizada en y con motivo de una estancia prolongada en la isla, un espacio geográfico profundamente condicionado por su entorno marino. Esto y todo lo que deriva de ello es representado en toda su magnitud en estas piezas de Barceló.

Son obras desarrolladas en tonos oscuros por ambas caras de un papel Japón, una forma de trabajar muy característica de su producción durante la década de los 90. El procedimiento creativo de sus grabados es similar al utilizado en su producción pictórica, donde el contacto directo y experimental con la materia (barnices, colar, soportes) es protagonista.

Según el artista: “Para mí, el grabado es una forma de pintar como lo es la cerámica, la litografía... Son formas de pintar... No tengo jerarquías”.

BREVE BIO

Miquel Barceló es uno de los artistas españoles de mayor proyección internacional, ha recibido el Premio Nacional de las Artes en 1986, ha sido también galardonado con Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2003 y recientemente el Premio Nacional de Artes Gráficas.

Su obra expresa un notable interés por los motivos precedentes de la naturaleza, tratados desde una paleta densa, espesa, y generalmente oscura, que ha ejercido una gran influencia. Su personal universo tiene como elementos recurrentes la visión del mundo como una vorágine, y la obsesión por plasmar y reivindicar la presencia de lo orgánico en todas sus formas. Los soportes y materiales “poco ortodoxos” que emplea le confieren a su obra un aspecto experimental y diferente.

Miquel Barceló

Lanzarote 41, 2002
Grabado Aguatinta
Tamaño 97 x 108 cm
Edición de 35 ejemplares

SEBASTIÁN BEYRÓ

¿POR QUÉ SU OBRA?

La obra de Sebastián Beyró se relaciona estrechamente con el Continente Blanco, la Antártida, las distintas formaciones de hielo, las expediciones científicas y las exploraciones de los aventureros. Presenta una serie de esculturas: ICE CORE: Son secciones geológicas o cortes de terrenos que sirven a los geólogos para examinar distintos extractos o cortezas. ICE FLOES: Son barreras de hielo formadas en el mar.

Esta serie de obras se basan en la travesía del capitán Shackleton quien tras perder su barco atrapado por los hielos, decide escapar y buscar tierra firme, caminando entre los hielos hasta llegar a la isla Elefanta.

Destaca el proceso que utiliza, en estrecha relación con los materiales. Su materia prima es la escayola, la cual utiliza de forma líquida (agua salada) en polvo (nieve) y sólida o fraguada (hielos). Combina el material y luego lo erosiona consiguiendo texturas y formas que se asemejan a las típicas del polo sur.

BREVE BIO

Desde 1996 reside en Madrid, donde trabajó durante más de diez años en restauración y reproducción para organismos oficiales realizando encargos para Patrimonio Nacional y Museo del Prado, entre otros. En la actualidad trabaja en la investigación de técnicas artísticas y su desarrollo en el mundo del arte actual y, a su vez, aplicando estos conocimientos en la reproducción de facsímiles de máxima calidad, realizando trabajos para el Vaticano, Museo del Prado o Egipto entre otros. Paralelamente desarrolla su actividad artística.

Ha expuesto su obra en diversas ferias de arte y en exposiciones colectivas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Gerona, San Sebastián, México D.F, Buenos Aires, entre otras ciudades.

Sebastián Beyró

Gibraltar Core -14, 2014

Estratificado de escayola y pigmentos, fresado y modelado.

67 x 57 ø cm

JOSÉ CASTIELLA

¿POR QUÉ SU OBRA?

La apuesta de Castiella consiste en integrar la gramática abstracta de la pintura en escenarios de ficción figurativa como si la viscosidad plástica del óleo fuese un personaje con vida propia. Su narración se construye bajo la influencia estética del cómic y del cine y en cada cuadro condensa el relato visual que busca conceptualizar.

“La pintura como un alienígena”, expresa gráficamente el artista. En su obra, personajes pictóricos irrumpen en paisajes apocalípticos como magma contaminante, se transmutan en seres submarinos o brotan como materia incandescente del interior de un edificio. El artista entiende la pintura como un organismo vivo, “una entidad que se manifiesta en distintas hibridaciones, a veces como monstruo, fuente de luz, materia fantasma, líquido inteligente”. El resultado son unos personajes “bajo la corporalidad expansiva de la mancha” que, como la ciencia-ficción, sólo existen “en la posibilidad de un imaginario concreto”.

BREVE BIO

José Castiella (Pamplona, 1987) vive en Londres donde realiza su posgrado MFA en el Fine Arts de Goldsmith. Entre sus exposiciones individuales destacan *Inhuman* (Galería Javier Silva de Valladolid, 2014), *Aesthetic Schizofrenia, P1*, BowArts Trust (Londres, 2011) y *Fluor* (Juntas generales de Bizkaia, 2011). Ha participado de exposiciones colectivas en España e Inglaterra y en ferias de arte contemporáneo internacionales, como London Art Fair (Londres, representado por Python Gallery), la exposición Zona Arte Joven (Baluarte, Pamplona, 2013), Encuentros Navarra 2011 (Centro Huarte de Arte Contemporáneo), o *Bedscapes* (Guggenheim Bilbao, 2009).

Ha obtenido premios como el Zona de Arte Joven (2013), Jóvenes artistas de Navarra (2010), Expresarte Bienal, Universidad de Navarra (2008); su obra ha sido seleccionada en Getxo Arte (Edición 2008, 2009) y en 2010 en Real Academia de San Quirce, Segovia.

Su obra ha sido adquirida para formar parte de la Colección de arte contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona, Colección Juntas Generales de Vizcaya.

José Castiella

Renkoner, 2014
Técnica mixta sobre lienzo
165 x 165 cm

JOAN FONTCUBERTA

¿POR QUÉ SU OBRA?

Fontcuberta es el creador de un universo propio en el que la verdad y la mentira están separadas por una línea muy fina. Lo podemos comprobar en algunas de sus series como *Herbarium* (1984) y *Fauna* (1987), basadas en la naturaleza, o *Sputnik* (1997) en las que nada es lo que parece ser y el espectador cree ver lo que no existe. Ni las plantas, ni los animales, ni el astronauta ruso perdido para siempre en el espacio son reales, sino fruto de la invención del artista. Hacer dudar e, incluso, engañar al espectador es uno de sus juegos preferidos. Fontcuberta lleva años cuestionando el papel de los medios de comunicación y la investigación científica.

En la serie *Googelgramas* (2005-2007) consigue aunar imagen fotográfica, fotografía digital y nuevas tecnologías. A través de una imagen principal compuesta por multitud de pequeñas imágenes, a modo de mosaico, el artista vuelve a jugar con el espectador inmiscuyendo en su mente la fina línea que separa lo real y lo ficticio, lo verdadero y lo falso, la certeza y el azar. Lo que creemos ver y entendemos a simple vista, en el fondo es solo una ilusión de lo que se esconde, descubriéndolo solo al acercarte y profundizar en la obra.

BREVE BIO

Joan Fontcuberta i Villà (24 de febrero de 1955, Barcelona) es un artista, docente, ensayista, crítico y promotor de arte español especializado en fotografía, premio David Octavious Hill por la Fotografisches Akademie GDL de Alemania en 1988, Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres por el Ministerio de Cultura en Francia en 1994, Premio Nacional de Fotografía, otorgado por el Ministerio de Cultura de España en 1998, Premio Nacional de Ensayo en 2011 y recientemente del gran premio Hasselblad 2013, considerado el nobel de esta especialidad. Es el primer español distinguido con él.

Joan Fontcuberta

Googlegrama 45: Taxonomía, 2007
Tiratge cromogenic muntat sobre Kapamount 10 mm
120 x 150 cm

PABLO GENOVÉS

¿POR QUÉ SU OBRA?

En las piezas de Pablo Genovés el mar, como un fenómeno natural de irrefrenable fuerza, hace presencia en espacios interiores donde se preserva el saber de nuestra cultura: bibliotecas, museos, salones de almacenamiento de colecciones científicas se ven invadidos por aguas, olas, o maremotos. Una metáfora del irrefrenable valor de la naturaleza y de su poder potencial para terminar, o limpiar, o hacer nacer, nuevos contextos y situaciones.

BREVE BIO

Vive entre Berlín y Madrid.

Sus obra se expone habitualmente en todas las galerías que lo representan en Madrid, Londres, Berlín, Nueva York y Hasselt (Bélgica). Se ha podido ver en instituciones como el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la Fundación de Caixa de Lleida, el Metropolitan Museum de Manila (Filipinas), la Fundación Caja Sol de Huelva, o el Casall Solleric de Palma de Mallorca.

Las colecciones del CAC de Málaga, la Fundación Coca-Cola, la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, el CGAC o las colecciones privadas de Pilar Citoler, Purificación García o Loewe entre otras muchas poseen obra suya.

Pablo Genovés

Mar tendida

E.d/5.+1PA 2011

Digigraphie sobre papel baritado

185 x 133 cm

SANTIAGO GIRALDA

¿POR QUÉ SU OBRA?

Los objetos representados en sus lienzos son reales y reconocibles ya que forman parte del imaginario colectivo, pero al ser incluidos en el lienzo ceden su personalidad propia para desarrollarse como parte de un todo pictórico. Su método de trabajo es muy consciente de que la imagen queda condicionada dependiendo de su manera de mostrarse, por ello utiliza una figuración muy directa y colorista, siempre llena de caos y movimiento. Interesado por la representación y la alteración, Santiago Giralda concibe el lienzo como un campo de fuerzas con el que dialoga y en el que construye sus tan personales y propios escenarios.

En la obra que presentamos para el Centenario de IEO, Giralda, profundiza en la imagen del hielo, del glaciar, como generador de movimiento y de vida.

BREVE BIO

Madrid, 1980. Licenciado en Bellas Artes y Máster en Arte, Creación e Investigación por la Universidad Complutense de Madrid, es también posgraduado por la Hochschule für bildende Kunst de Hamburgo. Sus trabajos han sido expuestos en Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y España.

Ha sido galardonado en numerosos certámenes, entre los que destacan, Generaciones de Caja Madrid (2013, 2008), Circuitos de Artes Plásticas Comunidad de Madrid (2012), Tentaciones (2010), Premio Bancaja (2009), Injuve (2008), Premio de Pintura BMW (2006) y X Certamen de Pintura Virgen de las Viñas (2011). Entre sus exposiciones individuales son reseñables Outsider (Galería Oel-Frueh, Hamburgo, 2007) e Interior- Exterior (Sala de Exposiciones del Centro de Arte Joven, Comunidad de Madrid, 2009).

Su obra está presente en colecciones de arte tanto particulares como institucionales, entre éstas las del Ministerio de Cultura, Banco Santander, Caja de Murcia y Caja Madrid. Además, forma parte del Archivo de Creadores de Matadero Madrid y ha recibido ayudas a la producción artística como la otorgada por la Comunidad de Madrid (2010).

Santiago Giralda

Iceberg, 2014
Óleo sobre lino
200 x 162 cm

ENRIQUE GRAN

¿POR QUÉ SU OBRA?

Su obra se vincula directamente con el paisaje, pero con un paisajismo especial, aquel que surge del ojo realista para captar lo invisible. La naturaleza es captada desde sus formas más originarias, aquellas que tienen que ver con su génesis; es por ello que mares, horizontes y materias rocosas aparecen siempre en sus lienzos. La luz de su Norte natal se convierte asimismo en protagonista y hace que sus oleos muestren una paleta llena de azules y verdes profundos.

Hemos elegido su obra tanto por la presencia de los paisajes marinos en sus cuadros, como por la relevancia cultural del pintor en Santander, donde existe una Fundación Enrique Gran y varias presencias honoríficas en plazas y calles.

BREVE BIO

Enrique Gran (Santander 1928 - Madrid 1999). Pintor santanderino muy vinculado al grupo de artistas de La Otra Realidad de Madrid, entre la que destacan figuras como Antonio López, Lucio Muñoz, Amalia Avia, etc. Participó en tres Bienales en Venecia, una en Alejandría, obtuvo varios premios (de la Fundación Juan March, la Fundación cultural Castilla-La Mancha, el Colegio de España en Roma o el Ayuntamiento de Santander).

Ha realizado exposiciones en el Centro Cultural Conde Duque, la Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Museo Municipal de Santander, la Fundación Caixa Galicia, el Museo Louisiana de Copenhague o el Museo de Rotterdam, entre otros. Su obra forma parte de numerosas colecciones públicas y privadas como la de la Fundación Eulalio Ferrer de México, Museo Internacional de Arte Contemporáneo de Lanzarote, Museo Reina Sofía de Madrid, Museo de la Unesco de Nairobi, el Storm King Art Center de Nueva York, etc.

Enrique Gran

Visiones del mar. Políptico, 1989

Óleo sobre lienzo

82 x 105 cm

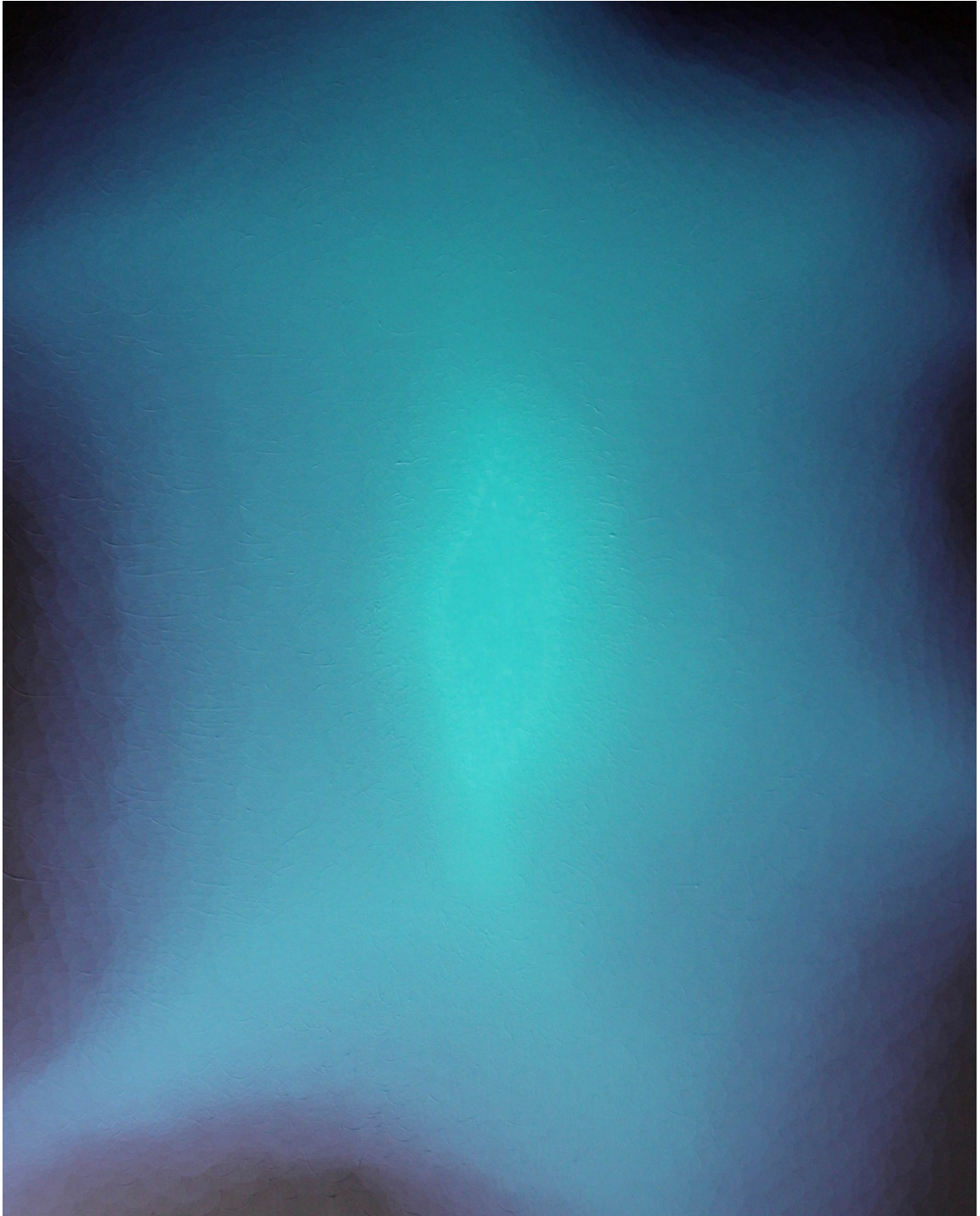
ANTONIO MESONES

¿POR QUÉ SU OBRA?

En la obra de Antonio Mesones (Santander, 1965), encontramos los elementos básicos de la pintura: la luz, el color, la composición, la relación entre forma y fondo, la ilusión de la profundidad. El proceso se hace aún más evidente en sus pinceladas que muestran un gesto pausado, repetitivo y meticuloso, el trabajo diario de superponer una capa de pintura sobre otra y de nuevo tapar esta con una nueva. El efecto magnético que provoca el color y la composición recuerda muy de cerca el mar y las sensaciones que percibimos contemplándolo dentro y fuera de sí mismo.

BREVE BIO

Antonio Mesones, licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y becado por la Fundación Botín y la Institución holandesa Gerrit Rietveld Academie, forma parte de Invaliden1, un colectivo de artistas, establecido en la capital alemana, que surgió en 2005 «al amparo de la libertad creativa y la diversidad que abona y enriquece el terreno artístico actual de Berlín» y que en estos momentos es un lugar de referencia y de gran prestigio en el mundo del arte berlinés. La obra de Antonio Mesones reconocida y exhibida por numerosas galerías y ferias, tanto nacionales (ARCO), como internacionales (ART Chicago, Kunsthall Bergen).

Antonio Mesones

ST, 2012/2013
Acrílico sobre lienzo
200 x 160 cm

EDUARDO NAVE

¿POR QUÉ SU OBRA?

Eduardo Nave está interesado en la fotografía como documento, como soporte para mostrar lo que sucede en la vida real. Ello le ha llevado a embarcarse en numerosos proyectos que le han permitido retratar la geografía española, y en ella, las costas han tenido un papel privilegiado. La pieza elegida muestra una barca en un día de pesca en el mar de Levante.

BREVE BIO

Nace en Valencia en 1976. Estudia fotografía en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia y realiza talleres de periodismo y fotoperiodismo. Interesado por la fotografía documental y autor de varios reportajes, su trabajo se ha publicado en diferentes medios, tantos nacionales como internacionales.

Ha recibido varios premios y becas entre los que destacan la beca del Colegio de España en París, beca de Artes Plásticas de la Fundación Marcelino Botín y el Fujifilm Euro Press Photo Awards 2004 entre otros.

Ha expuesto en los Encuentros Internacionales de Fotografía de Arles (Francia), en la Feria de ARCO (Madrid), en el Palazzo de Venecia (Roma), en el Canal de Isabel II (Madrid), en la Casa de Velázquez de Madrid, en el Macuf (A Coruña), en la Feria Maco (México), en la Real Academia de BBAA de San Fernando (Madrid), en el Instituto Cervantes (París), en el Salón Internacional de Fotografía Paris Photo, etc.

Su obra pertenece a colecciones privadas y a instituciones como el Museo de la Fotografía Española, la Universidad Complutense de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el Banco de Sabadell, el Congreso de los Diputados, el Ministerio de Cultura, la familia Cartier- Bresson, la Fundación Ordóñez-Falcón.

Eduardo Nave

Mar (Valencia), 2013

Fotografía

Edición de 3 ejemplares

200 x 75 cm

TERESA SOLAR

¿POR QUÉ SU OBRA?

Liropus –Tomahawk

Esta serie consiste en collages realizados con fotografías tomadas por el ROV Liropus combinadas con planchas de aluminio hechas a mano.

Este trabajo parte de la relación entre la exploración de los paisajes abisales, que son por definición oscuros e inescrutables, y la fotografía de flash que se utiliza para explorarlos. Me interesa relacionar la ceguera a la que se enfrenta constantemente la exploración submarina con la ceguera causada por destello abrupto y casi inexistente del flash fotográfico.

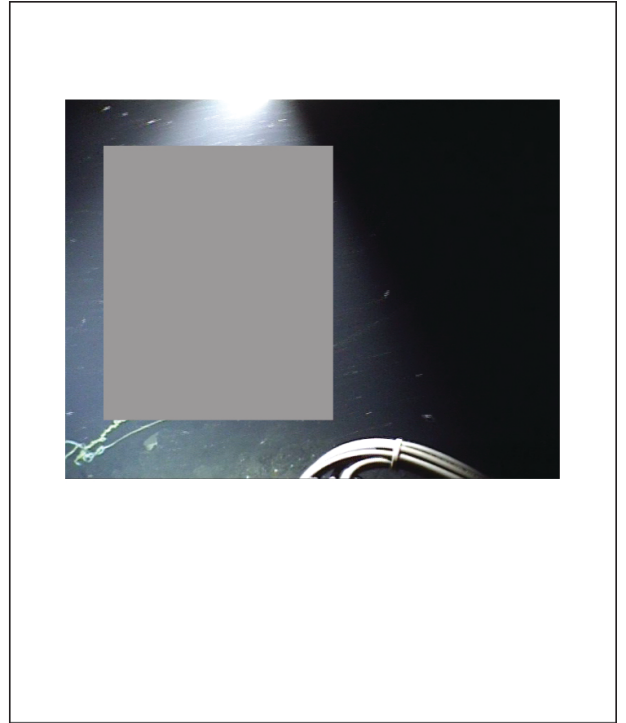
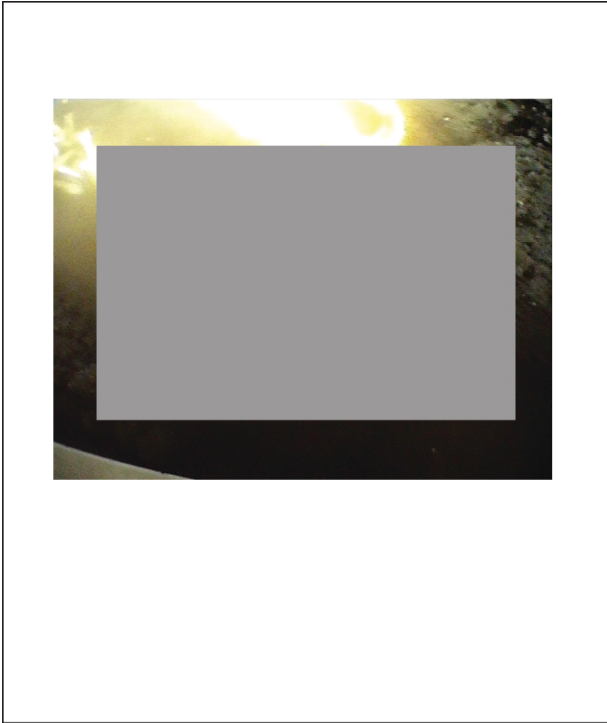
En los collages se van a utilizar fotografías con flash tomadas por el ROV Liropus (modelo Tomahawk) durante sus exploraciones submarinas y se van a tapar parcial o totalmente con planchas de aluminio, el material del que está compuesto la carcasa que protege las cámaras y aparatos que transporta el Liropus. De esta manera el material que protege las cámaras durante la exploración abisal pasa a ser el material que protege a las fotografías tomadas con flash durante la exploración, creando una experiencia de ceguera en el propio espectador de la obra.

Las imágenes que se van a utilizar para los collages con aluminio corresponden a la expedición que realizó el Liropus en marzo de 2014 con el objetivo de encontrar la boya de monitoreo desaparecida en diciembre de 2013 en las inmediaciones del volcán submarino de la isla del Hierro. Se quieren utilizar dos de las imágenes en alta definición que el Liropus pudo tomar de la boya estando ésta varada en el fondo marino.

BREVE BIO

La joven artista inaugura próximamente una exposición individual Todas las cosas que no están en Matadero Madrid. Ha expuesto en exposiciones colectivas en el CA2M, (Madrid), en el Centro Párraga, (Murcia), en Casa Encendida (Madrid) y su obra audiovisual se ha presentado en el Centre Pompidou y Museo Reina Sofía en el marco del Festival *Les Rencontres Internationales*. A pesar de su temprana edad, su obra se encuentra en las colecciones de arte contemporáneo de la Comunidad de Madrid (CA2M), Fundación Coca Cola (DA2, Salamanca), Caja Madrid y CAM.

Ha obtenido el Premio Generaciones, Fundación Caja Madrid (2012), Beca de producción CAM, selección premio de artes plásticas ABC (2010), Premio *Tentaciones*, Feria Estampa (2009). Residencia en Glougaux (Berlín), Beca de producción en artes plásticas de la Comunidad de Madrid, entre otros.

Teresa Solar

Doble Mordido-Liopus Tomabank, 2014

Técnica mixta: planchas de aluminio sobre fotografías

2 piezas de 63cmx 71 cm

