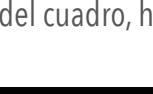
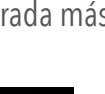
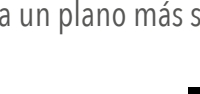

Una Visión Propia

Museo del Greco
del 5 de marzo al 26 de mayo

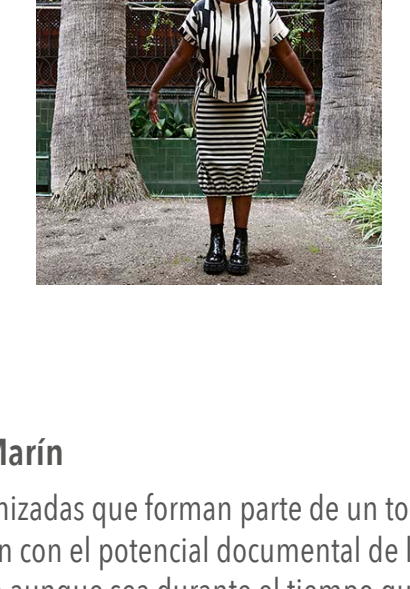

Paula Anta

Retratos a Blanca Portillo y Tania Pardo

El retrato es un género que representa un fiel reflejo de cada época: la riqueza, la pobreza, el poder, la astucia, los atributos, las emociones, etc., a través de las personas individuales que conjuntamente forman la sociedad de cada momento. Para este proyecto he querido partir del retrato del Renacimiento, ya que fue un período de sofisticación de este género, tanto desde el punto de vista formal como conceptual. Además, representa un momento de "democratización" de este género, pues si al principio era privativo de estamentos privilegiados, acabó asumiendo una dimensión social, simbólica e incluso documental que se tradujo en una extraordinaria variedad tipológica.

Es por ello que he considerado esta referencia como punto de partida, precisamente, en un proyecto donde se quiere dar más luz a la visibilidad y "democratización" de las mujeres en la sociedad actual. Para ello, he utilizado diferentes fondos de retratos renacentistas, eliminando sus personajes originales para colocar a las modelos contemporáneas. En este caso, he tenido el privilegio de retratar a Blanca Portillo (actriz) y Tania Pardo (gestora cultural), desde luego, referencias de profesionalidad, compromiso y humildad. Ambas se muestran de perfil, reflejando a la retratada más allá del plano fotográfico y pictórico, y ampliando su imagen hacia un plano más simbólico, dirigiendo su mirada más allá del cuadro, hacia un futuro soñado.

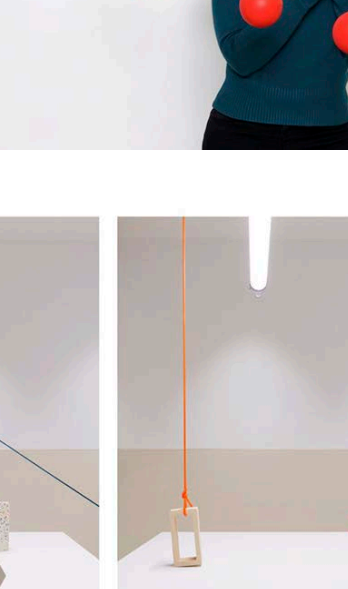
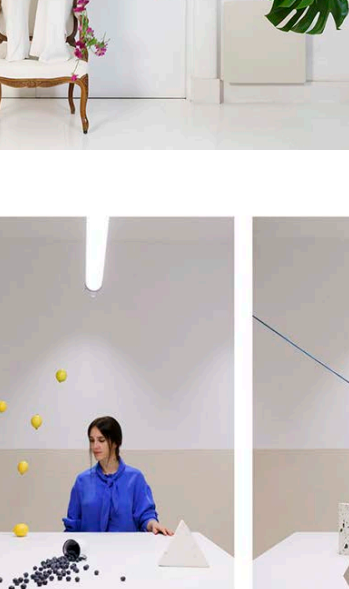
Carmela García

Retratos a Chus Gutiérrez y Elvira Dyngani Ose

Me gusta la idea de que mis retratos sean espejos en los que se ve el retratado y quién los mire. Hago pocos disparos y mucha preparación. Rechazo el artificio, por eso considero perfecta la luz natural. Le doy especial importancia a los espacios que ocupamos ya sean privados o públicos, naturales o arquitecturas. Me gusta "nombrar" a las retratadas y muchas veces aparecen sus nombres en la obra, quizás el mejor retrato de una mujer sea una placa con su nombre.

Los retratos nos hablan de identidades que siempre están en transformación pero que en ese instante quedan perpetuadas para hacernos reflexionar precisamente sobre eso, su mutabilidad. Chus es directora de cine. El retrato se hizo en un pueblo de Madrid, que ahora es muy familiar para ella porque en él está construyendo su casa. Era otoño y todo estaba lleno de hojas caídas. Aprovechamos un espacio en la naturaleza lleno de hojas entre varios árboles para colocar una silla para el retrato. La silla habla de muchas cosas. Antiguamente a las reinas se las retrataba en el trono como símbolo de poder. También es una pose contemplativa.

Elvira es la directora del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. El retrato fue tomado en un pequeño espacio natural del Ateneo barcelonés. Elvira aparece de pie entre varios árboles. Empleo las dos columnas firmes de piedra y los árboles en este retrato como un símbolo de los pilares que refuerzan el poder que tiene la mujer retratada.

María Platero

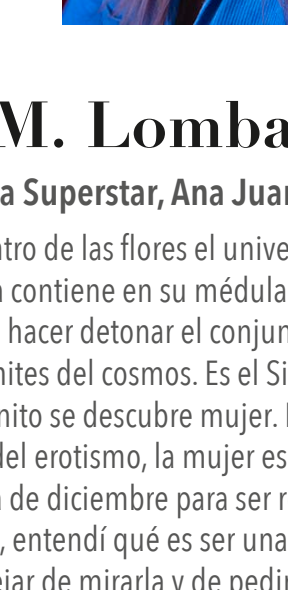
Retratos a Rocío Pina Isla, Teresa Sapey y Lucía Marín

En mi trabajo aparecen recurrentemente partículas atomizadas que forman parte de un todo. Se trata de imágenes construidas, acciones calculadas que se cruzan con el potencial documental de la fotografía para registrar sucesos efímeros, que me interesa que sean privados o públicos, naturales o arquitecturas. En estas acciones se conjugan los espacios que funcionan como escenarios, los cuerpos que las llevan a cabo y determinados objetos que generan una alteración de las posibilidades de la realidad en la que existimos. Movimiento y equilibrio conectan estos retratos a modo de pequeñas coreografías.

Diseñar puestas en escena personalizadas que de alguna forma conceptualizaran sus profesiones, intentando huir de lo obvio, ha sido un reto divertido. Pero, sin duda, lo maravilloso de este proceso creativo ha sido tener la posibilidad de conocer y conectar con estas mujeres. Teresa Sapey es una mujer que dedica su vida a la arquitectura y el diseño, materializando sus creaciones tanto en espacios, como muebles, pantallas o trabajos editoriales. En Flower Attack, el salón de su casa en Madrid sirve de lienzo en blanco donde las flores funcionan como pigmento.

El cromatismo es muy importante en el trabajo de ambas, en el suyo y en el mío. El color morado, asociado a lo femenino, es alagador y agresivo a partes iguales. Como las flores lanzadas al aire, que nos agradan, pero en cierta medida también pueden "atacarnos". El amarillo del crisantemo –Flor nacional de Japón– significa equilibrio. La butaca, como símbolo de estatus, pero también como balsa de salvamento, como isla. Lucía Marín es una de las más destacadas directoras de orquesta españolas en la actualidad. Una de las pocas en un rol desempeñado mayoritariamente por varones, para el que, en su momento, no tuvo referentes femeninos: no los había.

Las notas, los músicos, el público... todo flota y orbita alrededor de sus movimientos, en el viaje mental que supone un concierto. Rocío Pina es arquitecta y diseñadora, cofundadora de ENORME Studio. Fue galardonada con el premio 40UNDER40 en 2019, que reconoce a los/as 40 diseñadores/as y arquitectos/as europeos/as menores de 40 más destacados/as. El escenario para este tríptico es una oficina diseñada por ella. Diversas piezas en equilibrio, masas, volúmenes, líneas, dimensiones, cromatismo... remiten a sus sistemas móviles aplicados a la vivienda, que acompaña con instalaciones efímeras y propuestas de urbanismo ciudadano proactivo.

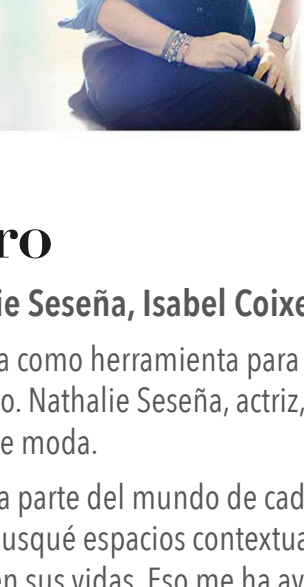
Gloria Oyarzabal

Retratos a Colita, Tania Adam y Cristina Lucas

Colita, Tania y Cristina. Las tres han sido y son referentes para mí. Colita por su determinación, coherencia y afán, por ser una hacendosa artesana de la imagen, sincera y divertida, nacida bajo una col para dejarnos un auténtico tesoro de símbolos trascendentes para la memoria colectiva. Historia viva de nuestro país, trabajadora infatigable, luchadora de larga trayectoria. Tania desde la integración del discurso reivindicativo en el cotidiano, con su voz y su escucha, con un micrófono o con un lápiz, Radio África y escritura. Reflexionando desde el escepticismo y la emoción, fusionando y abrazando las diásporas negras, las músicas africanas, las ideas para resistir, los espejos del racismo. Sin olvidar sus raíces. Cristina por su vuelta de tuerca, su exquisita 'cabeza pensante' que pone el punto de mira en cuestiones incómodas envolviéndolas en un pañuelo hipnótico y sarcástico. Ecofeminismo, memoria, ironía, performance, dibujo, pintura, escultura, textiles, video... todo puesto en acción para señalar con el dedo acusador el patriarcado, el colonialismo, la religión, el ejército, la educación...

Las tres cuestionando el sistema, el status quo que deja en la periferia a una parte crucial de la sociedad, reactivando memoria para reescribir el presente. Las tres reivindicando a las mujeres desde diferentes lugares, hacia una misma meta. Las tres discretas. Mujeres que miran a mujeres, y más allá...

Gracias mil a las tres. Por ser, por estar.

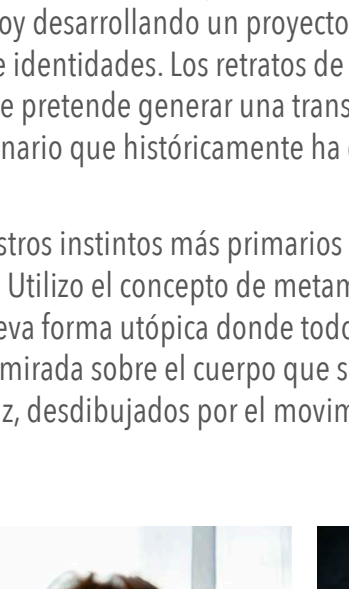
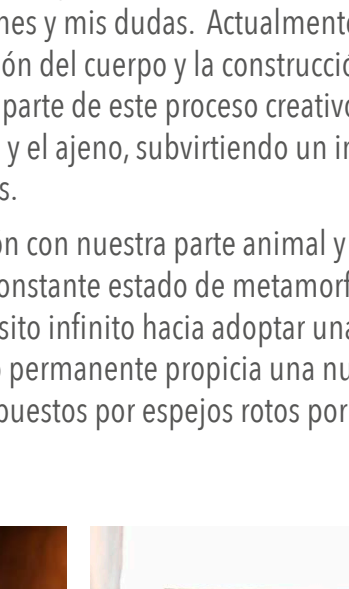

Angélica Dass

Retratos a Lucía Mbomio y Quan Zhou Wu

Reivindicando la presencia de personas racializadas como parte del tejido cultural y creativo de la sociedad española. Con referencias en el retrato pictórico, utilizo los colores vibrantes y el gran tamaño para poner en foco y destacar la importancia de perspectivas diversas en la construcción de una sociedad donde todos nos sintamos representados. Es importante tener en cuenta un feminismo interseccional que es antirracista y anticolonialista. Virginia Wolf ha sido una magnífica referencia para este proyecto, pero ya no estamos en el siglo XIX o en el XX, donde no se tenía en cuenta las que se quedaban limpiando o cuidando mientras otras podían reivindicar su papel en la sociedad.

En mi línea de trabajo trato de poner luz, en cada paso, en cada interacción que tengo en mi vida, en las desigualdades actuales, y en las que son parte de nuestra historia, intentando crear un futuro diferente. Es la realidad del mundo que vivimos, y es una invisibilización que experimenta parte de nuestra sociedad. Con esto dicho, los retratos a la escritora Lucía Mbomio y a la novelista gráfica Quan Zhou Wu plantean la siguiente cuestión: ¿acaso no existen mujeres racializadas que hacen cosas maravillosas en el arte español?

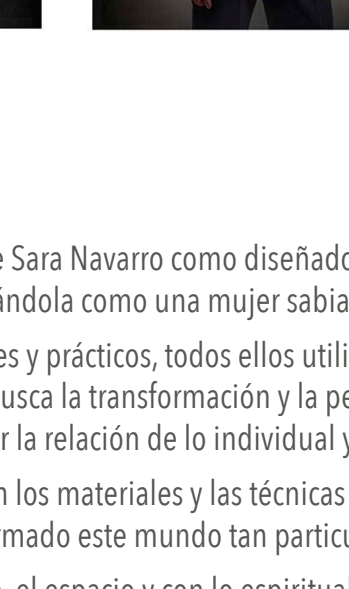
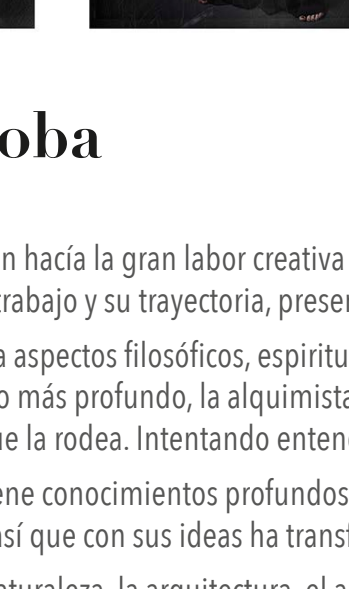
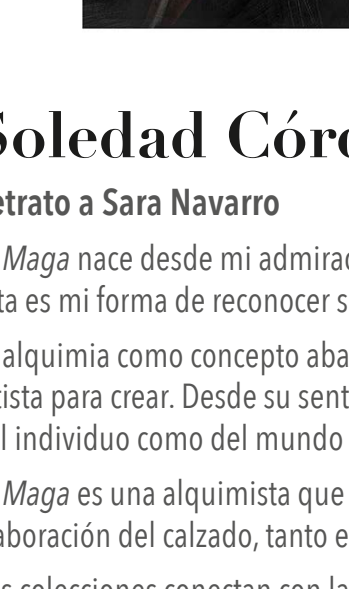

Laura M. Lombardía

Retratos a Silvia Superstar, Ana Juan y Ana De Miguel

Cuando miro dentro de las flores el universo estalla y se me revela. Ahí entre estambres y pistilos está la Supernova, y esta contiene en su médula todo el H2O del Universo. Ella sola escoltada por sus cometas y sus alquimia puede detonar el conjunto de cuerpos flotantes alrededor del agujero negro superlativo situado en los límites del cosmos. Es el Sistema Nervioso Solar. De la misma manera, si miro fijamente hacia mi interior el infinito se descubre mujer. El poder femenino ancestral es eterno, ilimitado e incalculable. Dueña absoluta del erotismo, la mujer es fuerza telúrica y potencia cósmica: naturaleza. Silvia estuvo en casa una mañana de diciembre para ser retratada por mí, no nos conocíamos. La miré, la oí, y de un súbito impulso eléctrico, detener de mirarla y de pedirle que le elevara en sus brazos para flotar con ella. No falto a la realidad si os digo que Silvia tiene el power de la femineidad en todo su luz y brillo cósmico-estelar.

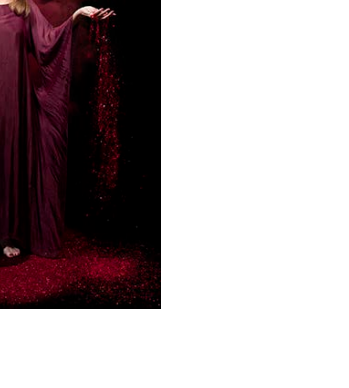
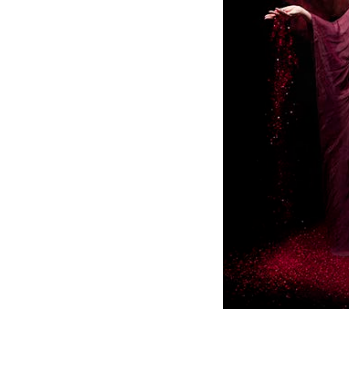
Ana mira, anda, pinta y ríe como si en ella no tuviera sitio la gravedad. Todo parece bailable y transitable cuando la miras dibujar, ella es al dibujo y a la pintura lo que Billie Holiday es al Jazz, un fluir cascada natural, un floating con tintas. Te lleva del vals al punk desvainando un lápiz con una mano y posando la otra en su avispa cintura. Todo encaja como un puzzle sideral en su figura y en su manera de transitar por todos sus mundos. Es la humana-marciana más cercana a la felinidad sinuosa y elegante que podrás mirar durante este turno vital, úsalo bien, gástalo con placer, disfruta del ancestral poder femenino. En este retrato lleva con ella la obra de mi adorado artista Vinny Montag "La escritora compulsiva". Ana de Miguel es un laberinto de pensamiento feminista. Sus palabras, como los espejos del universo, reflejan las verdades ocultas de la opresión y la lucha de las mujeres. En su narrativa filosófica, entrelaza los hilos del patriarcado y el capitalismo, tejando una telaraña de conciencia crítica. Sus ensayos revocan la complejidad del poder y la explotación, desafiando las estructuras establecidas. Ana de Miguel convoca a la resistencia y al despertar colectivo.

Estela de Castro

Retratos a Ana Locking, Nathalie Seseña, Isabel Coixet y Topacio Fresh

El retrato como excusa y la fotografía como herramienta para poder acercarme a cada una de las mujeres que he podido retratar para este proyecto. Nathalie Seseña, actriz, Topacio Fresh, galerista, Isabel Coixet, directora de cine y Ana Locking, diseñadora de moda. Decidí encuadrar con mi cámara una parte del mundo de cada una de estas cuatro mujeres importantes para la escena cultural en nuestro país. Busqué espacios contextualizados que contuvieran objetos o animales que son importantes o representativos en sus vidas. Eso me ha ayudado a que cada una de ellas genere vínculos con el entorno que las rodea y sea plasmado a través del retrato.

Elisa Miralles

Retrato a Christina Rosenvinge, Iratxe Erua y Beatriz Arzamendi

Me gusta pensar en la fotografía como el fruto de un encuentro. Mis imágenes son un reflejo de mis intereses, mis emociones y mis dudas. Actualmente estoy desarrollando un proyecto de largo recorrido en torno a la representación del cuerpo y la construcción de identidades. Los retratos de la exposición "Una Visión Propia" forman parte de este proceso creativo, que pretende generar una transformación de la mirada hacia el cuerpo propio y el ajeno, subvirtiendo un imaginario que históricamente ha objetualizado los cuerpos de las mujeres. Me interesa la conexión con nuestra parte animal y nuestros instintos más primarios para abordar la idea de cuerpo monstruo en constante estado de metamorfosis. Utilizo el concepto de metamorfosis como metáfora de resistencia, un tránsito infinito hacia adoptar una nueva forma utópica donde todo cuerpo sea posible. Este estado de cambio permanente propicia una nueva mirada sobre el cuerpo que se refleja también en estos retratos descompuestos por espejos rotos por la luz, desdibujados por el movimiento, y en constante mutación.

Sofía Moro

Retratos a Rosa Montero, Mamen Mendizábal y Ana Morente

El estilete se hunde en el barro como el arado descerraja los terrones. La semilla se aloja en los surcos como la tinte se posa en el papel. Las palabras brotan y la tierra produce frutos sorprendentes que nos permiten dar forma al mañana. El humus mil veces arañado tiene la costumbre de mejorar su agosto año a año. Pero no se sale indemne de ese empeño por producir los frutos más dulces del cerebro, las más monumentales pausas, las más arquitectónicas frases y la imágenes más radiantes. La lucha deja sobre el rostro zarzapos quebrados y ansiosos ojos enjaulados. Quería que se vieran. He exagerado el rastro del roce continuado de las herramientas contra la materia inculca. Exagerar es subrayar. Imagino mujeres con vidas intensas e inteligencias labradas que dan sentido a esa constelación de arañados queriendo ser hoy retrato del presente.

Soledad Córdoba

Retrato a Sara Navarro

La *Maga* nace desde mi admiración hacia la gran labor creativa de Sara Navarro como diseñadora de calzado. Esta es mi forma de reconocer su trabajo y su trayectoria, presentándola como una mujer sabia y respetada. La *Maga* es una alquimista que abarca aspectos filosóficos, espirituales y prácticos, todos ellos utilizados por la artista para crear. Desde su sentido más profundo, la alquimista busca la transformación y la perfección tanto del individuo como del mundo que lo rodea. Intentando entender la relación de lo individual y lo universal. La *Maga* es una alquimista que tiene conocimientos profundos en los materiales y las técnicas para la elaboración del calzado, tanto es así que con sus ideas ha transformado este mundo tan particular. Sus creaciones conectan con la naturaleza, la arquitectura, el arte, el espacio y con lo espiritual. Sus creaciones invitan a soñar en mundos futuros y fantásticos, unen lo creativo, la belleza y el buen gusto. La modernidad y la plasticidad de sus diseños se suman a la investigación y riqueza de materiales y de formas que se adaptan a la morfología y la ergonomía de los pies. Con sus zapatos puedes volar, flotar, soñar, viajar... La *Maga* también habla del tiempo mágico de la creación. Sara Navarro está conectada, a través de un ritual de creación, con la parte espiritual y mística que existe justo en el momento de la creación, cuando el artista conecta cuerpo y mente y fluye a través del caudal de las ideas y los materiales, para generar nuevos objetos... sus creaciones. La *Maga* es vehículo de luz y de energía, a través de ella emana la mística del poder creativo. En este ritual de creación se habla de las ideas, los procesos y los materiales como un todo, que desde la particularidad de cada elemento se transmuta en un solo cuerpo, el cuerpo de la artista. El cuerpo que es el vehículo necesario para la transfiguración de un nuevo objeto en conexión entre el individuo y el cosmos. La *Maga* es un retrato lleno de símbolos, el humo, la purpurina, el color rojo... todos elementos necesarios para este ritual de creación.

