objetos movientes
atmósferas estructuras tierras
magdalena fernández

Esta es la primera exposición individual de Magdalena Fernández en Venezuela desde su muestra en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas hace un lustro. Esta iniciativa es el resultado de un esfuerzo conjunto entre Faría+Fábregas Galería, Periférico Caracas, y el Centro Cultural Chacao. El proyecto cuenta además con el apoyo de la galería Henrique Faria Fine Art de Nueva York.
Bajo la coordinación de Faría+Fábregas Galería, la exposición se realiza simultáneamente en tres espacios que han trabajado con la artista en Caracas con el fin de producir una serie de presentaciones inéditas de la obra de una de las creadoras venezolanas más destacadas de su generación.
Por tratarse de obras que invitan a ser vivenciadas tanto desde lo perceptual como de lo narrativo, el eje de la exposición se centra en el movimiento a través de medios tan distintos como la instalación, la escultura, el collage y, predominantemente, el video. Estos diferentes medios, a su vez, están siendo utilizados para incorporar otros recursos en el proceso de elaboración, con lo cual la fotografía, la animación digital y el diseño coexisten en la diversidad de aproximaciones y resultados planteados.
Si bien la obra de Magdalena Fernández ha sido inscrita sistemáticamente por la crítica como un caso a ser estudiado dentro de la tradición abstracto-geométrica, con vínculos muy fuertes dentro de la vertiente venezolana, también es cierto que su obra ha venido indagando en las posibilidades de relacionarse críticamente con esta tradición. De hecho en esta exposición prevalecen los encuentros de lo geométrico con lo natural y abundan referencias al paisaje (bosques, árboles, ramas, lluvia), así como a sonidos del mundo animal. La tensión entre lo abstracto-geométrico y el mundo natural se hace muy presente porque muchas de estas referencias están entroncadas con aspectos que pueden pasar por peculiares o pintorescos. Así Mondrian se configura y desfigura al ritmo del sonido de un aguacero tropical o los coloritmos de Alejandro Otero se mueven con el canto de un turpial. El uso de la palabra "pintoresco" no es casual: en su ensayo "A Picturesque Stroll" , Yve-Alain Bois la analiza como categoría estética en el contexto de la obra de Richard Serra para hablar de un tipo de experiencia espacial en la que la totalidad de un objeto escultórico nunca se logra aprehender del todo. Para expresarlo con palabras de Sandra Pinardi en su texto para la exposición, al enfrentarnos con cada una de estas obras de Fernández, estamos ante "… un objeto moviente de objetos movientes en el que de lo que se trata es de la construcción de situaciones 'comunes' que hagan posible que los sujetos inventen cada vez, nuevamente, los lugares en los que están, en los que son y actúan, impregnándolos de sus memorias y expectativas, haciéndose propietarios de sus riesgos y oportunidades, de sus palabras y acciones."
Todas las obras que forman parte de las tres exposiciones que conforman esta trilogía han sido pensadas específicamente para adaptarse tanto conceptual como espacialmente a cada situación, haciendo del recorrido una experiencia única para el espectador, tanto dentro de cada espacio como de una a otra estación a través de la ciudad.
En el caso de la exposición en Faría+Fábregas Galería, Fernández presentará un cuerpo de trabajo totalmente nuevo. Este segmento, que lleva por subtítulo "Tierras", está conformado por una serie de cinco videos (apuntes), realizados con cuadros fotográficos, así como por un grupo de collages (matrices-apuntes), una obra escultórica realizada con troncos (2i011) y una video instalación que lleva por título 2pmTG010, 'Ortalis ruficauda' (Guacharacas). En este segmento algunas de las obras hacen una alusión a la obra del padre del constructivismo uruguayo, Joaquín Torres-García.
Para el crítico Rafael Castillo-Zapata, la obra de Fernández continúa en esta experiencia con su indagación en "varios de los principios que han determinado la factura de sus dispositivos de intervención espacial: la vibración, la reverberación, la ondulación, la retícula, el contraste, la resonancia, la duración, la desaparición, el flujo." El segmento de la exposición que se presenta en Periférico Caracas lleva por título "Estructuras" y justamente se trata de una experiencia en donde lo constructivo aparece intervenido por estos principios que menciona Castillo-Zapata en su texto para la exposición, dejando así paso a una relación más ambigua con las posibilidades de alegorizar al mundo natural. Este conjunto tiene como protagonista una enorme instalación de 15 por 14 metros, que ocupa buena parte del espacio de Periférico, compuesta por varillas metálicas de aluminio y cobre, suspendidas del techo en equilibrio inestable, que se mueven con el más mínimo roce en su interacción con los visitantes. En este espacio, tambien se presentará la obra 2iPM009, una video instalación que la artista mostró en la Bienal de Cuenca (Ecuador) en 2009 y que resultó merecedora del premio principal. Esta instalación sonora ocupa un cuarto de 14 x 10 metros y tiene como motivo deconstructivo la emblemática obra de Piet Mondrian. Un conjunto de 8 videos (apuntes, naturaleza en blanco y negro) completan este grupo con imágenes de ramas y hojas en movimiento.
En otro de los textos para el catálogo de la exposición, escrito por Nydia Gutiérrez, la autora insiste sobre la invitación que las obras de Fernández hacen a "una vuelta a la naturaleza, en contraví a al camino que recorrió la abstracción geométrica moderna, de lo natural a la abstracción", buscando "abiertamente naturalizar sus construcciones, su geometría." En el segmento de la exposición a presentarse en el Centro Cultural Chacao que lleva por título "Atmósferas", la artista mostrará sólo obras en video, entre las que sobresalen dos instalaciones: 1pmAO010, 'Icterus' (turpial) y 1pmS011 (amanecer). La primera partiendo de la estructura compositiva de los coloritmos de Alejandro Otero y la segunda, pieza inédita, un estudio de la geometría vibracional de Jesús Soto. Además se exhibirán una serie de video animaciones nuevas y anteriores entre las que están 2pmTG010, 'Ortalis ruficauda' (guacharaca), 1pmo06, 'Ara ararauna' (guacamaya) y 1dmo03, 'Eleutherodactylus coqui' (ranas).
El otro texto para esta sección de la exposición, a cargo de Juan Ledezma, propone una síntesis del conjunto a través de la lectura de la obra 1pmS011 (amanecer). Ledezma señala lo siguiente: "No es, sin embargo, la naturaleza misma, sino su conversión tecnológica, lo que Fernández orquesta como el fondo auditivo de su interpretación de la obra de Soto. Y ese fondo se aglutina como un todo fracturado: un compuesto inestable de fragmentos sonoros que se disputan la atención de quien los escucha, intensificando así la divergente percepción de la construcción siempre desplazada, siempre cambiante de lo que toma cuerpo sobre la pared. El tecnologismo primitivista de la artista no recurre, entonces, al mundo natural en un intento conciliatorio por atenuar la disrupción. En 1pmS011 (amanecer), como en otros trabajos que combinan imagen y sonido de forma similar, la naturaleza aparece como otra figura de una unidad que es, a un mismo tiempo, invocada y negada. La naturaleza es allí un elemento de ruptura y disonancia en un campo de 'tensión total'."

exposiciones individuales (selección)

Objetos movientes
Tierras - Estructuras - Atmósferas
Faría+Fábregas Galería
Periférico Caracas
Centro Cultural Chacao
Caracas, 2011
2iPM009
haus konstruktiv
Zurich, 2010
Superficies
Museo de Arte Contemporáneo
Caracas, 2006
Superficies, CIFO:
Cisneros Fontanals Art Foundation
Miami, 2006
Líneas
Galería Pedro Cera
Lisboa, 2000
2i000
Galleria Disegno Artecontemporanea
Mantua, 2000
4i000
Museo Alejandro Otero
Caracas, 2000
Aires
Sala Mendoza
Caracas, 1998
2i997
Museo de Arte Moderno Jesús Soto
Ciudad Bolívar, 1997

exposiciones colectivas (selección)

Latin American Arts Collection
Museum of Fine Arts
Houston, 2010
Neoplastic Room, Open Composition
Muzeum Sztuki w Lodzi
Lodz, Polonia 2010
Poéticas del agua
X Bienal de Cuenca
Cuenca, Ecuador, 2009
Mundos en Proceso
53ª Bienal de Venecia
Pabellón de Venezuela
Venecia, 2009
Steellife
Trienal de Milán
Studio Chiesa
Fundación Marcegaglia
Milán, 2009
Space Unlimited
Art Museum of the Americas
Washington, DC, 2009
Intangible
ArtBo 2008
Bogotá, 2008
El lienzo es la pantalla
Caixa Forum, Palma de Mallorca
Caixa Forum, Barcelona
España, 2008
I Bienal del fin del mundo
Ushuaia, Argentina, 2007
Drawing papers: Analog Animation
The Drawing Center
Nueva York, 2006
Uno a la vez
dibujo en la Colección Mercantil
Maczul, Maracaibo, 2005
Light and Atmosphere
Miami Art Museum
Miami,2004
Geometría como vanguardia
Colección Mercantil
Museo Alejandro Otero
Caracas, 2002
Paralelos, Arte brasilero
de la segunda mitad del siglo XX
en contexto Colección Cisneros
Museo de Arte Moderno de São Paulo
Museo de Arte Moderno de Rio de Janeiro
Brasil, 2002
La Invención de la Continuidad
Galería de Arte Nacional
Caracas, 1997
I Bienal de Mercosur
Porto Alegre, Brasil, 1997

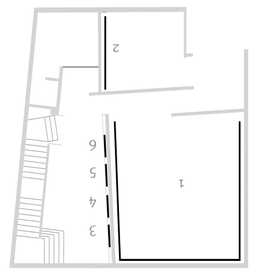
tierras
inauguración 5 de mayo 2011 7:30 pm
clausura 19 de junio 2011 11:00 am
faría+fábregas galería
calle choroní quinta los cuatro #2
chuao caracas 1060 venezuela
+ 58 212 993 0536
www.faria-fabregas.com
info@faria-fabregas.com
@fariafabregas

estructuras
inauguración 8 de mayo 2011 11:00 am
clausura 5 de junio 2011 11:00am
periférico caracas
G [1] centro de arte los galpones 29-11
8va transversal con avenida ávila
los chorros caracas 1071 venezuela
+58 212 285 4394
www.perifericocaracas.com
perifericocaracas.centroarte@gmail.com

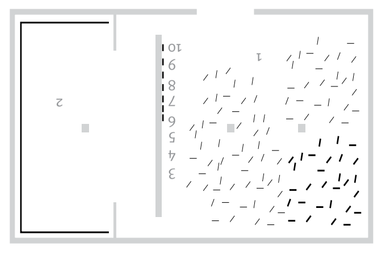
atmósferas
inauguración 15 de mayo 2011 11:00 am
clausura 26 de junio 2011 11:00 am
centro cultural chacao
avenida tamanaco
el rosal caracas 1060 venezuela
+58 212 953 3990
chacao.centrocultural@gmail.com
@culturachacao

FARÍA+FÁBREGAS GALERÍA
HENRIQUE FARIA FINE ART
PERIFÉRICO CARACAS
CULTURA CHACAO
FUNDACIÓN CISNEROS
COLECCIÓN PATRICIA PHELPS DE CISNEROS

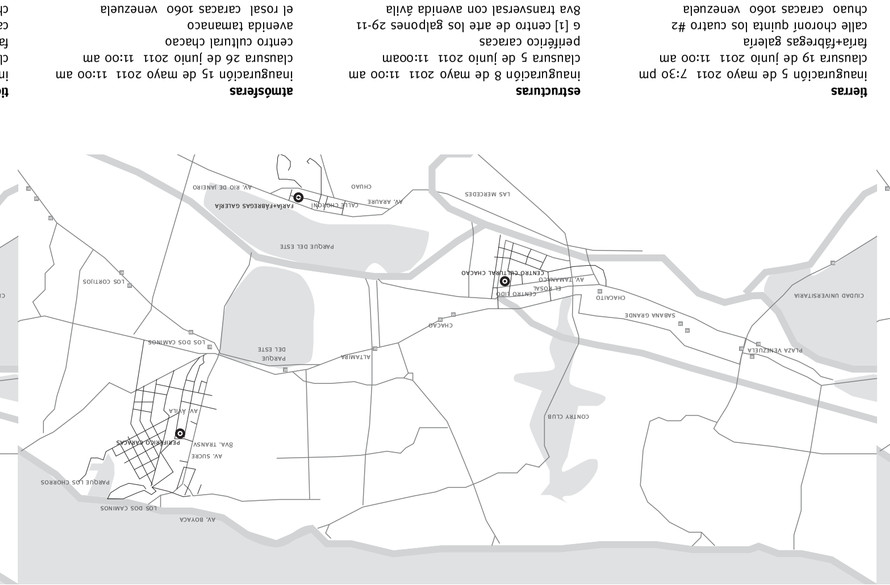
4_
1dmo03
Eleutherodactylus coqui
2003
video
5_
2pmTG010
Ortalis ruficauda, 2010
video
6_
2iPMo09, 2009
video

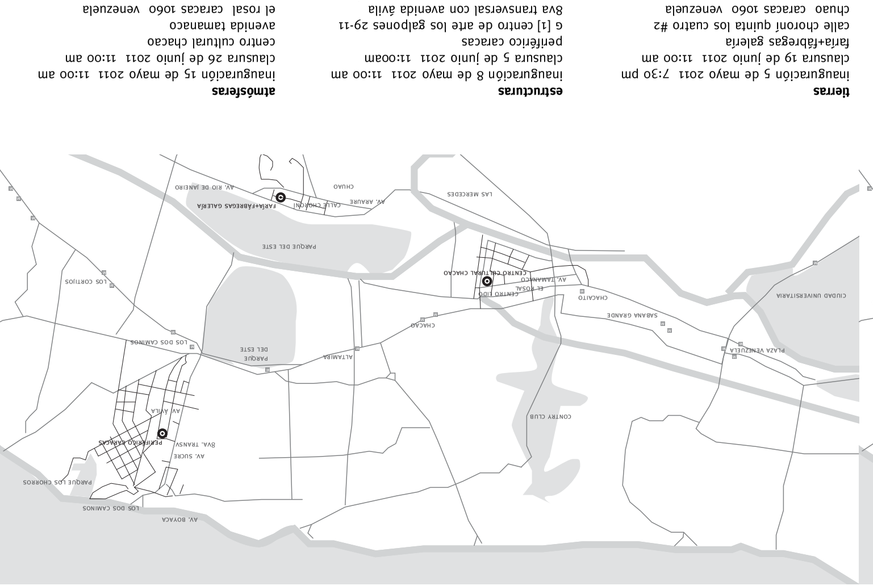


video
5_
2yano10, 2002
video
6_
7yano10, 2010
video
7_
9yano10, 2010
video
8_
3yano10, 2010
video
9_
2yano02, 2002
video
10_
6yano10, 2002
video



collages
4_
4:1_ 1oao11, 2011
4:2_ 1iao11, 2011
4:3_ 1zao11, 2011
collages
5_
7yao11, 2011
video
6_
6yao11, 2011
video
7_
2yaTGo09, 2011
video
8_
2yaTGo11, 2011
video
9_
1iyao11, 2011
video



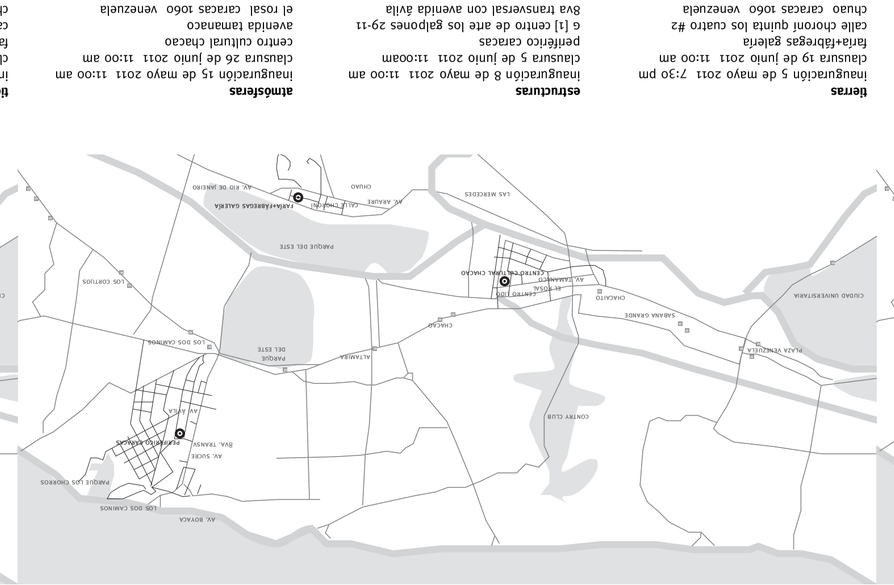


tierras
inauguración 5 de mayo 2011 7:30 pm
clausura 19 de junio 2011 11:00 am
faría+fábregas galería
calle choroní quinta los cuatro #2
chuao caracas 1060 venezuela
+ 58 212 993 0536
www.faria-fabregas.com
info@faria-fabregas.com
@fariafabregas

estructuras
inauguración 8 de mayo 2011 11:00 am
clausura 5 de junio 2011 11:00am
periférico caracas
G [1] centro de arte los galpones 29-11
8va transversal con avenida ávila
los chorros caracas 1071 venezuela
+58 212 285 4394
www.perifericocaracas.com
perifericocaracas.centroarte@gmail.com

atmósferas
inauguración 15 de mayo 2011 11:00 am
clausura 26 de junio 2011 11:00 am
centro cultural chacao
avenida tamanaco
el rosal caracas 1060 venezuela
+58 212 953 3990
chacao.centrocultural@gmail.com
@culturachacao

FARÍA+FÁBREGAS GALERÍA
HENRIQUE FARIA FINE ART
PERIFÉRICO CARACAS
CULTURA CHACAO
FUNDACIÓN CISNEROS
COLECCIÓN PATRICIA PHELPS DE CISNEROS

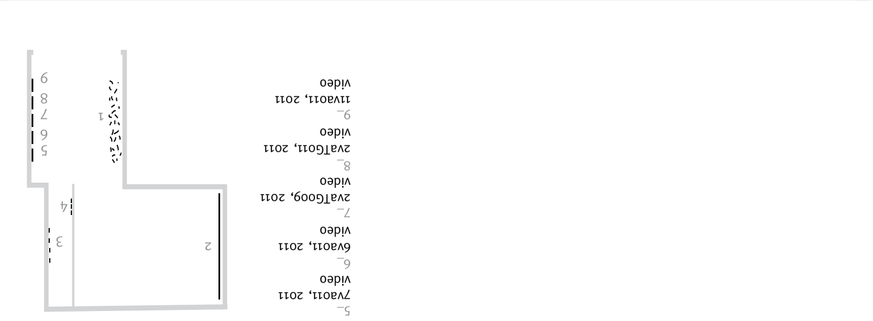


tierras
inauguración 5 de mayo 2011 7:30 pm
clausura 19 de junio 2011 11:00 am
faría+fábregas galería
calle choroní quinta los cuatro #2
chuao caracas 1060 venezuela
+ 58 212 993 0536
www.faria-fabregas.com
info@faria-fabregas.com
@fariafabregas

estructuras
inauguración 8 de mayo 2011 11:00 am
clausura 5 de junio 2011 11:00am
periférico caracas
G [1] centro de arte los galpones 29-11
8va transversal con avenida ávila
los chorros caracas 1071 venezuela
+58 212 285 4394
www.perifericocaracas.com
perifericocaracas.centroarte@gmail.com

atmósferas
inauguración 15 de mayo 2011 11:00 am
clausura 26 de junio 2011 11:00 am
centro cultural chacao
avenida tamanaco
el rosal caracas 1060 venezuela
+58 212 953 3990
chacao.centrocultural@gmail.com
@culturachacao

FARÍA+FÁBREGAS GALERÍA
HENRIQUE FARIA FINE ART
PERIFÉRICO CARACAS
CULTURA CHACAO
FUNDACIÓN CISNEROS
COLECCIÓN PATRICIA PHELPS DE CISNEROS



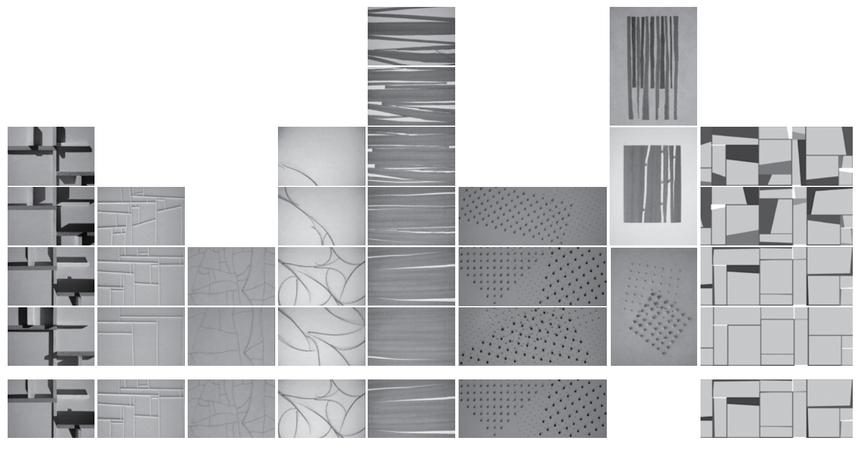
tierras
inauguración 5 de mayo 2011 7:30 pm
clausura 19 de junio 2011 11:00 am
faría+fábregas galería
calle choroní quinta los cuatro #2
chuao caracas 1060 venezuela
+ 58 212 993 0536
www.faria-fabregas.com
info@faria-fabregas.com
@fariafabregas

estructuras
inauguración 8 de mayo 2011 11:00 am
clausura 5 de junio 2011 11:00am
periférico caracas
G [1] centro de arte los galpones 29-11
8va transversal con avenida ávila
los chorros caracas 1071 venezuela
+58 212 285 4394
www.perifericocaracas.com
perifericocaracas.centroarte@gmail.com

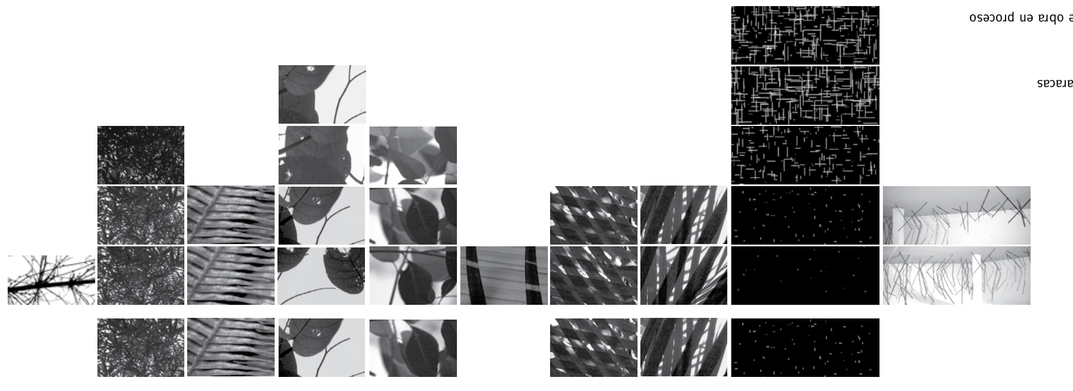
atmósferas
inauguración 15 de mayo 2011 11:00 am
clausura 26 de junio 2011 11:00 am
centro cultural chacao
avenida tamanaco
el rosal caracas 1060 venezuela
+58 212 953 3990
chacao.centrocultural@gmail.com
@culturachacao

FARÍA+FÁBREGAS GALERÍA
HENRIQUE FARIA FINE ART
PERIFÉRICO CARACAS
CULTURA CHACAO
FUNDACIÓN CISNEROS
COLECCIÓN PATRICIA PHELPS DE CISNEROS

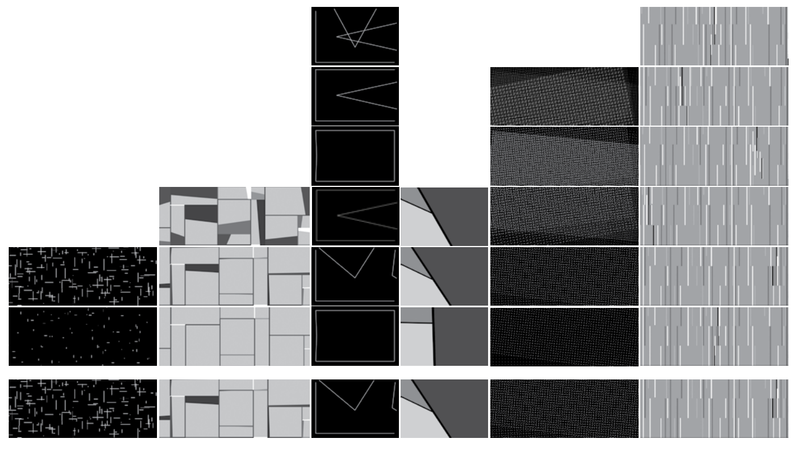
tierras
galería faría+fábregas
1_
2iCEo11, 2011
maqueta de obra en proceso
2_
2pmTGo10
ortalis ruficauda, 2010
video
3:1_ 06a011, 2011
3:2_ 05a011, 2011
3:3_ 07a011, 2011



estructuras
periférico caracas
1_
1i011, 2011
maqueta de obra en proceso
2_
2iPMo09, 2009
videoinstalación
3_
5yano10, 2010
video
4_
1yano10, 2010



atmósferas
centro cultural chacao
1_
1pmAO010
Icterus, 2010
videoinstalación
2_
1pmS011, 2011
video
3_
1pmo06
Ara ararauna, 2006
video



4_
1dmo03
Eleutherodactylus coqui
2003
video
5_
2pmTGo10
Ortalis ruficauda, 2010
video
6_
2iPMo09, 2009
video

video
5_
2yano10, 2002
video
6_
7yano10, 2010
video
7_
9yano10, 2010
video
8_
3yano10, 2010
video
9_
2yano02, 2002
video
10_
6yano10, 2002
video

collages
4_
4:1_ 1oao11, 2011
4:2_ 1iao11, 2011
4:3_ 1zao11, 2011
collages
5_
7yao11, 2011
video
6_
6yao11, 2011
video
7_
2yaTGo09, 2011
video
8_
2yaTGo11, 2011
video
9_
1iyao11, 2011
video

estructuras
inauguración 8 de mayo 2011 11:00 am
clausura 5 de junio 2011 11:00am
periférico caracas
G [1] centro de arte los galpones 29-11
8va transversal con avenida ávila
los chorros caracas 1071 venezuela
+58 212 285 4394
www.perifericocaracas.com
perifericocaracas.centroarte@gmail.com

atmósferas
inauguración 15 de mayo 2011 11:00 am
clausura 26 de junio 2011 11:00 am
centro cultural chacao
avenida tamanaco
el rosal caracas 1060 venezuela
+58 212 953 3990
chacao.centrocultural@gmail.com
@culturachacao

FARÍA+FÁBREGAS GALERÍA
HENRIQUE FARIA FINE ART
PERIFÉRICO CARACAS
CULTURA CHACAO
FUNDACIÓN CISNEROS
COLECCIÓN PATRICIA PHELPS DE CISNEROS