

RECORRIDOS DESCENTRADOS

LA FUERZA DÉBIL

CECILIA BIAGINI
VERÓNICA CALFAT
IGNACIO FANTI
PACHI GIUSTINIAN
MIMI LAQUIDARA
MARTINA QUESADA
AGUSTINA QUILES

CURADURÍA:
SILVIA GURFEIN

Del martes 02 de junio
al viernes 10 de julio de 2015

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES

LA FUERZA DÉBIL

Hace muchísimos años atrás, caminaba por el centro de Buenos Aires y un impreso en el cordón de la vereda me llamó la atención. Era un papel obra blancuzco del tamaño habitual de un volante, con imágenes en rojo: una silueta humana atravesada por líneas y puntos de intersección, una mano (¿o eran dos?) trazada también de manera sintética, los pulgares perfectamente reconocibles. Y palabras en castellano junto a unos caracteres chinos, esos emblemas misteriosos y ajenos (cuentan que fueron inspirados en las huellas de los pájaros). Estos son recuerdos difusos tal vez, pero lo que nunca olvidaré es el mensaje que propagaba: masajes con fuerza fuerte, masajes con fuerza débil.

Esa idea, la de que la fuerza podía desdoblarse, tener un signo diferente a su propia definición, permaneció para siempre en algún lugar de mi mente. Débil deja de ser un adjetivo con carga negativa para volverse una calidad, una disposición, una táctica.

Tal vez hoy sea evidente, pero en aquel momento esa posibilidad inauguró un espacio distinto para intuir cómo las cosas son, se mueven y se transforman en este mundo. Y el modo en que podemos intervenir en él.

Durante años esta noción ha vuelto a mí para permitirme nombrar cierta forma de obrar en la que, entre otras cosas, el tiempo es el recurso fundamental para producir un efecto transformador.

Deambulando por mi cabeza entre las obras convocadas para esta muestra (las que finalmente forman parte de ella y también las que, por edición necesaria, quedaron sólo como pensamientos) sospecho que tal vez sean manifestaciones de este tipo de energía y que ser impulsados así, podría ser uno de los nodos de afinidades de los artistas aquí hermanados.

Semejanzas y simpatías pero también asperezas aparecen en ocasión de estar un tiempo juntas las obras en mi interior y ahora en este espacio. Y en el mapa que dibujé mentalmente al reunir las (como si volviera a visualizar el cuerpo atravesado por líneas de mi volante encontrado), fui nombrando estas

intersecciones como cierta deslocalización de los soportes (como pregunta eterna, como ausencia, como liberación), una suerte de desdoblamiento de los materiales (como separar una hoja en dos desde el borde, como partir un cabello al medio), lo reversible o lo irreversible de la cosa de apariencia bidimensional, la hipótesis de que *todo es parte* (otro título posible para esta exhibición) es decir, algo entre las mínimas unidades pensables y la cuestión de lo fragmentario del conocimiento y la percepción. Y unas imágenes que llegan a algún grado de abstracción como consecuencia, pero no como programa. Y una curiosidad: la presencia ineludible del azul.

Esto que estaba como mensaje cifrado en un volante polvoriento de una callecita de Buenos Aires, es, ahora puedo saber, la denominación de una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo. En física estas fuerzas son la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza fuerte y la fuerza débil. La fuerza débil es la responsable de los fenómenos radiactivos que son desintegraciones de partículas y núcleos atómicos. Como interacción débil no sólo puede ocasionar efectos puramente atractivos o repulsivos sino que también puede producir el cambio de identidad de las partículas involucradas. Desde otra perspectiva, Lo suave (lo penetrante, el viento) en el I Ching, es la fuerza que disipa lo rígido e inmóvil por su ininterrumpida influencia. Lo insistentemente penetrante del viento, por ejemplo, se basa en su acción incesante, allí radica su poder. Recurre al tiempo como medio para su acción.

Ahora, hablando de los artistas y en particular de las obras reunidas aquí, digo, intentando una aproximación inteligible, que Verónica Calfat obra sobre un material que pueda manifestar la metamorfosis. Y a la vez que le permita evidenciar un recurso estructural de la pintura, la construcción de la imagen en capas. Verónica cita a Ilya Prigogine: "La clave del crecimiento está en la fragilidad. Debes poder romperte para volverte a formar". Entonces el vidrio, que contiene potencialmente esos atributos. Fundamento del espejo opaco y también de la transparencia que deja a la vista el gesto y el proceso. Se desdobra fijado. Elije pintar sobre aquello que es tan resistente que, para mutar, sólo puede partirse, hacerse pedazos.

Cecilia Biagini construye y reconstruye. Fracciona el espacio (¿de la pintura?) y rearma el mundo con los restos de lo sólido y lo endeble, y en esas reconstrucciones, en lo imperfecto del encastre, nos muestra las grietas necesarias para que el todo se constituya. El todo será siempre resquebrajado. Su pequeño cuerpo acompaña el movimiento de apertura intentando suspender la gravedad.

El mundo nos ha sido dado roto y el buen hombre y la buena mujer pasa su vida intentando rearmarlo. Así también procede Mimi Laquidara, como Calfat, como Biagini. Dándole a ese fragmento su valor testimonial. Visibilizando las piezas faltantes o ausentes. Apelando a la memoria que religa los lazos

perdidos entre las cosas, entre lo que vemos y su origen. Hay que construir las imágenes siempre dejando un vacío porque así son las cosas en el mundo atómico. Trastoca la apariencia: lo que creemos pesado y denso es presentado como liviano y crocante. La memoria toma un rumbo gestáltico y completa la figura y la acción ausente, por contacto transitorio, por adhesión, lo vacío se llena y viceversa. Lo que vemos tiene entidad sólida pero también, como doble cara, volátil como el recuerdo.

Pachi Giustinian, capa sobre capa logra despegar de cualquier soporte la pintura para mostrarnos su flexibilidad delicada y resistente, su capacidad de adaptación y mimesis en contacto con las cosas (y la historia). Pero sobre todo, su anomalía formal. Cosa sujeta a la ley de gravedad como cualquier cuerpo en la tierra. Intento de despojarla de sus rasgos protocolares, de su tradición de ventana, espejo y representación y dejarla caer.

Las fotografías de Ignacio Fanti respiran y como respiraciones, tienen la doble potencia de ser voluntarias e involuntarias. Tal vez, podamos decir algo entre inhalación y exhalación y esas palabras quedarán como un hueco entre las fotos de la foto. Un vapor tornasol, rocío de color (una branquia, una cavidad del interior humano) se plasma en el químico de la película o, da igual, en los ceros y unos que traducen. Son también una porción desbordada del mundo, una esquina del cuadrado que fuerza el ángulo. Y las imágenes del horizonte que todos los hombres han visto.

Así también, en ese intervalo de aires y desbordes, Martina Quesada apoya y fija el volátil pigmento en el papel (¿lo exhala, lo sopla como el viento?). Halo vital, opaco o transparente, como minúsculas astillas de color. Una búsqueda nuclear de la mínima partícula para sostener o mutar una identidad. Desmenuza sus posibilidades de alteración, las despliega en su forma asequible y pone en tensión la divisoria. A su vez, aplica una economía muy exacta para informarnos del proceso de conversión, donde el marco es una fuerza más traccionando, para desnaturalizar la mirada funcional. Desdoblamiento secuencial. Y como todo es inestable aquí, en ese pendular entre fuerzas ordenadoras pero inciertas, Agustina Quiles se arroja a las sedosas superficies con impulso liberador de gran precisión y de perfecta sincronía respiratoria y corporal. Enlazados los movimientos y los gestos, comprende los estados transitorios de las sustancias y los sostenes con los que trabaja y les permite ser afectados y afectarse, cambiando velozmente el foco de su atención de un territorio a otro. No sabemos si hace el papel más frágil o más fuerte cuando lo encera y lo agrieta al recibir los trazos. En sus obras asistimos al nacimiento perpetuo de las figuraciones. Parece conocer la belleza del origen de la fuerza.

Confin y nota sobre el azul.

Azul es distancia para nuestros ojos, así como para los instrumentos que miden el universo. El azul, como el océano, como el cielo profundo, aunque lejano, parece incluirnos a todos. Desde que comencé a visitar sus talleres tomé nota mental de la presencia de ese color y a preguntarme como estaba funcionando en las obras. Claramente mucho más allá del gusto (aunque estadísticamente sea uno de los colores favoritos de la humanidad) aquí es la herramienta visual para notificarse del espacio y el tiempo. La expresión pigmentada del misterio de nuestra ubicación celeste, la inmensidad del territorio que no habitamos. Las gradaciones y matices posibles para esa inmersión. Sobre nuestras cabezas, una fuerza nos pone los pies en la tierra y otra, tal vez, nos une a la expansión y mutación infinita.

SILVIA GURFEIN
Mayo de 2015

Multiplicidad potencial, 2012
Pintura vinílica sobre madera
48 x 57 x 10 cm

Sin título, 2007
Pintura acrílica sobre madera
54 x 38 x 10 cm

Sin título, 2014
Óleo sobre tela,
100 x 150 cm

Sin título, 2014
Óleo pastel sobre papel de seda
200 x 140 cm

Sin título, 2015
Pintura acrílica, madera
180 x 130 cm

Sin título (sky night), 2014
Pintura acrílica
130 x 60 cm

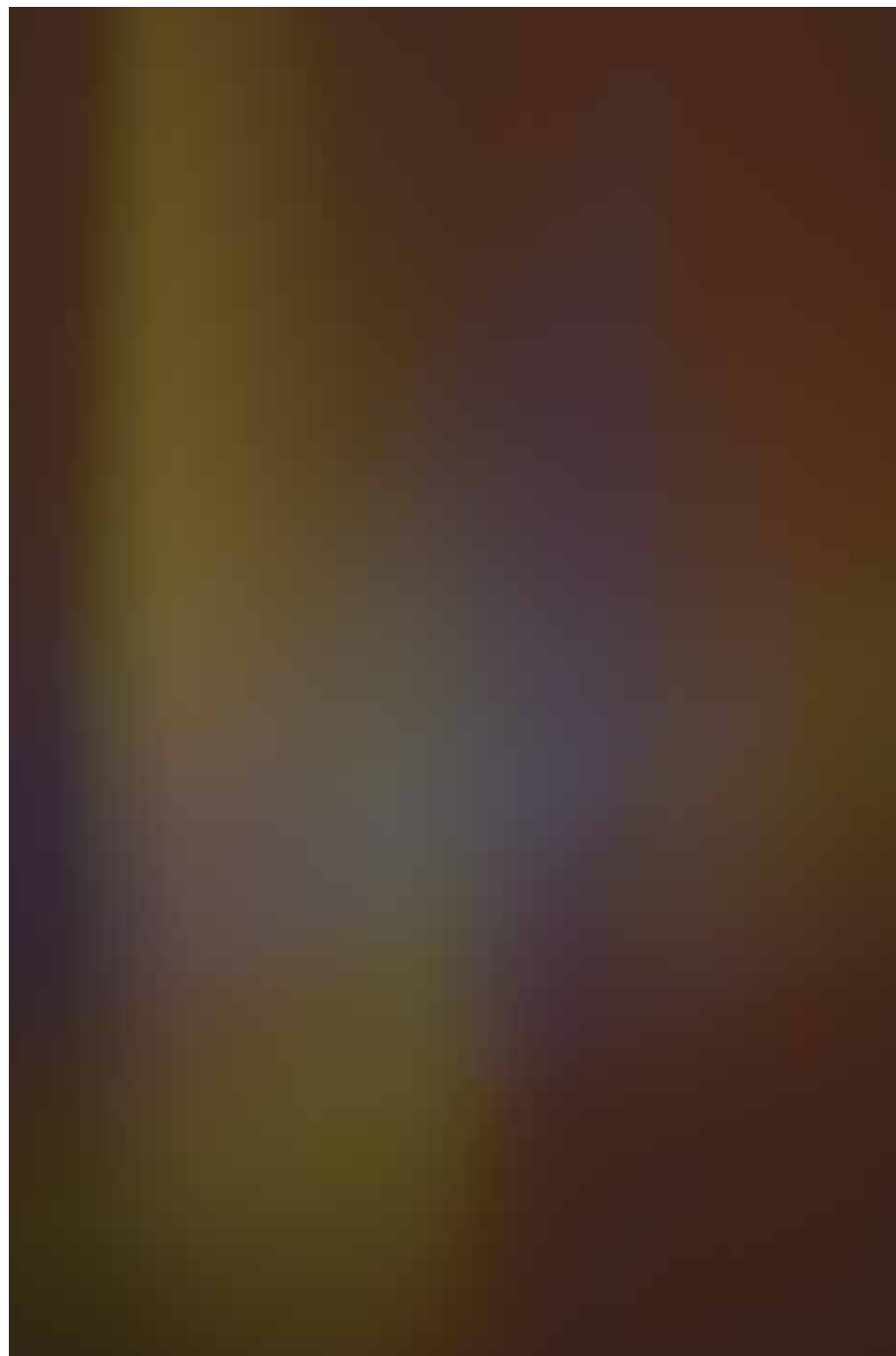
Las memorias (detalle), 2012/13
Vaciados de yeso de bolsas de plástico
10 x 90 x 120 cm

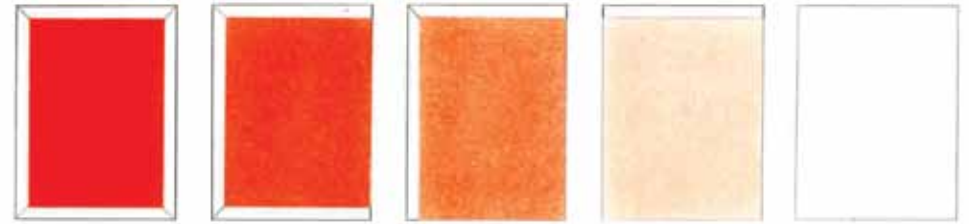

Sin título, 2012
Fotografía digital toma directa
113 x 75 cm

Sin título, 2012
Fotografía digital toma directa
113 x 75 cm

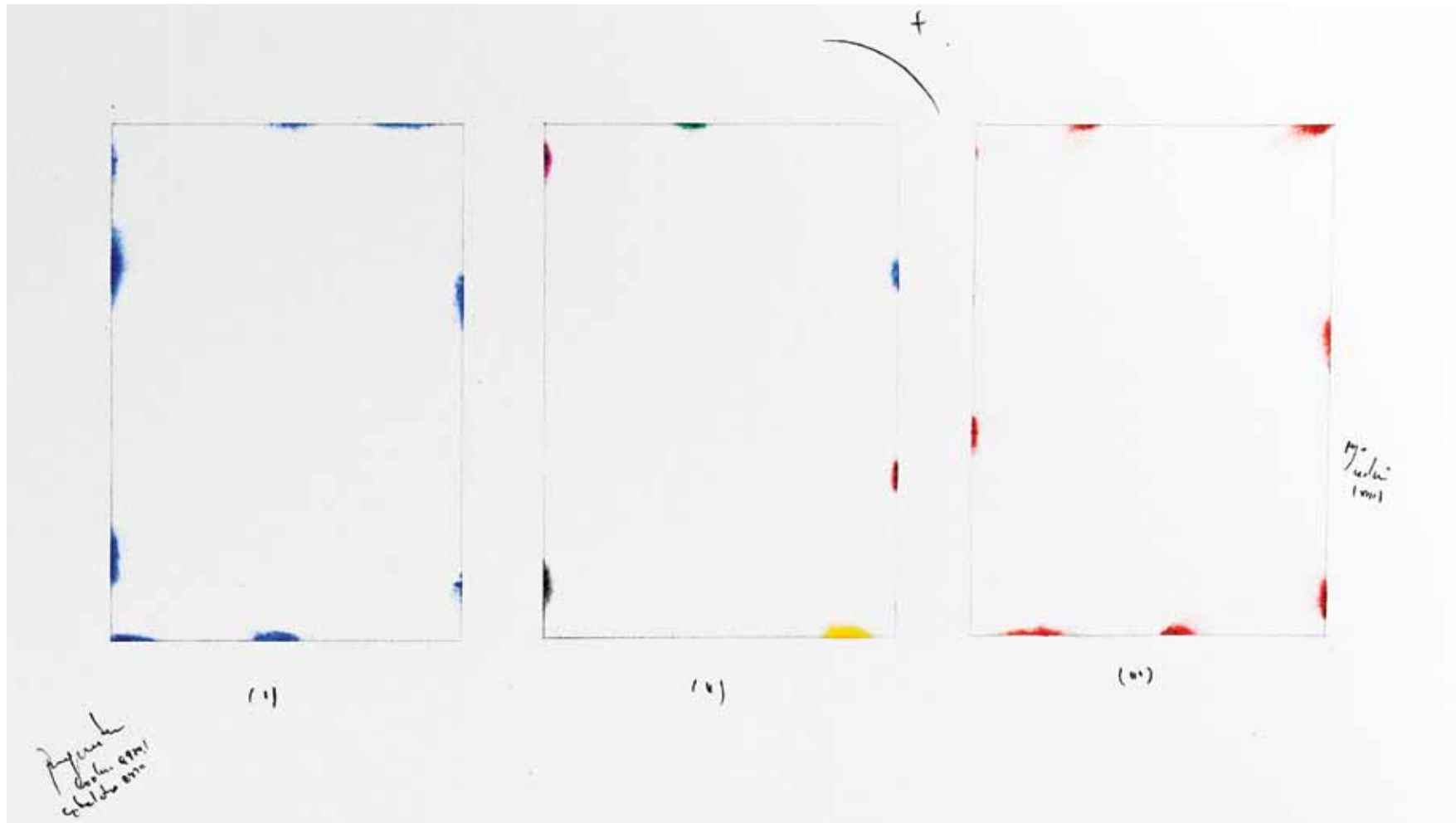
Sin título, 2015
Fotografía digital toma directa
35 x 25 cm

Sustracción abcd (boceto), 2015
Pigmento puro sobre papel
62 x 300 cm

Ensayo para los bordes I II III (boceto), 2015
Pigmento puro y lápiz sobre papel
30 x 30 cm

Fantasmas verbales (detalle), 2015
Políptico de 9 piezas, de la serie *Irreversible*
Óleo s/ vidrio
120 x 150 cm

CECILIA BIAGINI nació en Buenos Aires en 1967. Actualmente vive y trabaja en Brooklyn, Nueva York. Inicialmente se vincula con el mundo de la performance, incursionando en el teatro y la actuación. En la década de los noventa comienza su vuelco hacia las artes plásticas y realiza su primera exposición en Buenos Aires, en Espacio Giesso en 1991. En 1994 expone en el Centro de Arte y Comunicación (CAYC) y recibe la Beca Kuitca, distinción que le es otorgada nuevamente en la edición de 1997. En el mismo año, su obra es seleccionada para formar parte de la muestra "Vértigo" en Fundación Proa, y de los premios Braque y Gunther. Entre otras exposiciones cabe destacar su participación en el Centro Cultural Rojas (1997), en las galerías Belleza y Felicidad (2000), Dabbah Torrejón (2001), Zavaleta Lab (2007), y Van Riel (2009-2012). En 1998 se instala en Estados Unidos y exhibe en la Galería del Consulado Argentino en Nueva York. En 2003 funda junto a Todd Rosenbaum el espacio The Hogar Collection, en Brooklyn que permanece abierto hasta 2011. Recientemente distinguida en la iniciativa virtual Studio Visit, a cargo de MoMA PS1, la obra de Biagini ha integrado diversas exposiciones colectivas en los Estados Unidos, entre las que se cuentan, The Bemis Center, Nebraska (2006), Hunterdon Museum of Art, New Jersey (2008), Rupert Ravens Contemporary, New Jersey (2008) y próximamente en Museo del Barrio en New York e individuales en Ruiz Healy Art, Texas (2009-2010-2013) y Pentiment Gallery, Pennsylvania (2011-2013), Praxis Art, New York (2015).

Su obra forma parte de varias colecciones internacionales, tanto privadas como públicas, entre otras, la Universidad de Texas y South Texas Money Management en San Antonio, la New York Public Library, Alliance Bernstein New York, el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, y el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires.

VERÓNICA CALFAT nace en Buenos Aires en el año 1979.

Estudió Arquitectura en la UBA, donde luego cursó el posgrado de especialización en diseño de mobiliario. Paralelamente a esos años asistió al taller de pintura y análisis de obra de Silvia Gurfein y Valeria Maculán y durante tres años al taller y clínica de Diana Aisenberg.

Participó del taller "Pintar como pensar" de Alejandra Seeber en la UTDT 2012.

Asistió al taller de pintura de Hernán Salamanco en 2014. Actualmente es docente en la carrera de Arquitectura en la UBA desde 2004.

Es co-fundadora del espacio/galería Diagonal iniciado en 2013.

Forma parte del colectivo "Nocturama", teatro de sombras formado por artistas, arquitectos y músicos.

Entre sus Principales muestras podemos mencionar: Gira - Open Studio / La Ira de Dios (2014) - Dos Paredes / Centro Cultural Haroldo Conti (2013) - Super Sólidos / Diagonal galería (2013) - Museo Urbano / Hospital Rivadavia (2012) - Beca EcunHi-FNA / Fondo Nacional de las Artes (2012) - Premio Pintura Banco Nación / Centro Cultural Borges (2011) - Over the rainbow / OZ galería (2010) - Alegría del hogar / galería Miau-miau (2010) - Tigre - Munguau / Centro Cultural Coreano (2010) - Muestra de fin de año / Jardín Luminoso (2009) - Próximos / Galería Ohpen (2009) - Trece / La ira de Dios (2009).

También participó de numerosa becas, concursos y residencias, entre ellas: Curadora (Rincón, Santa Fe) - Residencia de trabajo para artistas gestores (2015) - Beca Grupal - Fondo Nacional de las Artes (2013 y 2014) - Selección Premio Fundación Federico Klemm (2012) - Beca de formación ECUNHI-FNA (2011) - Selección Premio Pintura Banco Nación (2010).

Beca FNA-EcunHi / Fondo Nacional de las Artes / 2012 Premio Pintura Banco Nación / Centro Cultural Borges / 2011 Over the rainbow / OZ galería - Patio del liceo / 2010 Alegría del hogar / galería Miau-miau / 2010 Tigre - Munguau / Centro Cultural Coreano / 2010 Toda forma de amor / Oz galería - Patio del liceo / 2010 Muestra de fin de año / Jardín Luminoso / 2009 Próximos / Galería Ohpen / 2009 Trece / La ira de Dios / 2009

Becas, Concursos y Residencias:

Curadora (Rincón, Santa Fe) - Residencia de trabajo para artistas gestores 2015
Beca Grupal - Fondo Nacional de las Artes 2013 y 2014
Selección Premio Fundación Federico Klemm 2012
Beca de formación Echunhi - Fondo Nacional de las Artes 2011
Selección Premio Pintura Banco Nación 2010.

IGNACIO FANTI nació en la ciudad de Resistencia, Chaco en el año 1991 donde realizó múltiples exposiciones, tanto individuales como colectivas. Fue ahí donde comenzó su desarrollo artístico.

Al finalizar sus estudios secundarios se trasladó a Capital Federal en el año 2009 donde formó parte de diversas clínicas, talleres, workshops.

En el año 2014 participó de la muestra "Un triángulo no es una flor" en Galería Mite. Quedó seleccionado en el Programa Intensivo Casa escuela de arte año 2014 y en ese mismo año ganó el 3er premio "Proyecto A".

En 2015 fue elegido para participar en el Programa de artistas de la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente reside y desarrolla su carrera artística en Capital Federal.

PACHI GIUSTINIANI nació en Buenos Aires en 1981.

Actualmente vive y trabaja en Buenos Aires. En el año 2005 finalizó la Licenciatura de artes visuales en el IUNA con orientación en Pintura. Residió en Miami del 2009 al 2012, lugar que se transformó en su segundo hogar.

En 2014 participó de: Pinta Miami con Alejandra Von Hartz; *Never seen before*, galería ómas1, Madrid; Proyecto Alimentación 30, espacio gestionado por Valeria Maculan, Madrid. *New Dialogues*, Alejandra Von Hartz Gallery, Miami. Programa de residencia El Rancho, Matadero Madrid + AECID. Durante el año 2013 asiste a PAC (prácticas artísticas contemporáneas) organizado por Gachi Prieto Gallery, y dirigido por: R. Alonso, E. Stupia, C. Herrera, G. Valansi. Ese mismo año obtiene una beca de la Fundación Robert Sterling Clark para realizar una residencia en Vermont Studio Center. 2012 ArtBo, Alejandra Von Hartz Gallery, Colombia; Residencia en Kiosko, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; Live art Fair por Lotus House, Miami; muestra individual *Things in the air*, Alejandra Von Hartz Gallery. 2011 Residencia en Cannonball (denominada anteriormente

Legal Art); MIA (Miami International Art Fair) con Spinello Gallery. 2010 Salón Nacional, nuevos soportes e instalaciones, Mención; Residencia en Cannonball; muestra individual *Watch the Stars and from them Learn*, Spinello Gallery, Miami. 2009 Littlest Sister '09, Spinello Gallery; Premio estímulo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, 3° premio. 2008 Premio Fundación Williams de Arte Joven-Pintura, mención del jurado.

MIMI LAQUIDARA nació el 20 de marzo de 1989 en Concordia, Entre Ríos. Es licenciada y Profesora de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Transitó diversas instancias de formación como el Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella en 2012 coordinado por Mónica Girón. Fue seleccionada para participar de Salón Nacional de Rosario 2013 y 2014, donde recibió el Premio Estímulo Fondo Nacional de las Artes, los Premios Itaú Cultural (2013) y Proyecto A (2012 Y 2014), donde obtuvo una Mención especial. En 2010 es becada por La Herrmana Favorita para participar del Seminario de Profesionalización de Artistas con Ernesto Ballesteros, Rafael Cippolini y Julia Converti. En 2011 es becada por el Banco de Entre Ríos y el Fondo Nacional de las Artes para realizar el taller de Análisis de obra a cargo de Rafael Cippolini. Ha participado de exposiciones en Museo Castagnino+macro (museo de arte contemporáneo de rosario), Galería Isla Flotante, Buenos Aires, Galería La Toma, Rosario y diferentes ferias como Exprotrastiendas 2010, Poética Móvil 2010/2011 y arteBA 2014 junto a la Galería Isla Flotante. Actualmente vive y trabaja en Rosario.

MARTINA QUESADA nace en Houston en 1987. Vive y trabaja en Buenos Aires. De formación autodidacta, su obra está compuesta principalmente de pinturas, instalaciones y objetos de carácter geométrico. Realiza su primer muestra individual en el 2013 en la Galería Van Riel. Ha participado de la feria ArteBa, Buenos Aires (Van Riel, 2013; SlyZmud, 2014).

AGUSTINA QUILES nació en la ciudad de La Plata en 1985. Es profesora y licenciada en Artes Plásticas egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Del 2005 al 2009 estudió grabado y dibujo con Osvaldo Jalil. Entre el 2012 y el 2014 hizo clínica de obra con Silvia Gurfein y en el 2012 participó del taller *El texto de la obra*. Durante el 2014 asistió a talleres con Andrés Sobrino y Juan Sebastian Bruno, Luis Garay, Eduardo Stupia y a clínica de obra con Diego Bianchi. En el 2010 obtuvo el segundo premio en el Salón Provincial de arte joven de Buenos Aires y en 2011 una mención de la Asociación de Artistas Plásticos de Santa Fé, Museo Rosa Galisteo. Exposiciones colectivas: Salón Provincial de arte joven de Buenos Aires (2014), Galería Trastienda Condarco y *Registro Activo* en la Presidencia de la UNLP (2012). *Rostro – Construcciones* en MACLA (2011), Salón Florencia Molina Campos, (2011), Salón Nacional de Artes Visuales (2009). Desde 2014 vive en Capital Federal.

SILVIA GURFEIN Buenos Aires, Argentina, 1959
Vive y trabaja en Buenos Aires
www.silviagurfein.com
silviagurfein@hotmail.com

Artista multidisciplinaria es autodidacta en pintura. Inicialmente estudió filosofía y antes de participar de la escena de las artes visuales recorrió diversas disciplinas artísticas, como el teatro, la danza y la música, trabajando y formándose con Vivi Tellas, Rubén Szuchmacher y Ana Itelman. Participó de las clínicas de Tulio de Sagastizábal. Entre 2001 y 2008 fue docente en el Posgrado de la F.A.D.U./UBA. En 2010 crea *El texto de la obra*, taller de escritura para artistas, que dicta en diversas instituciones en la Argentina y Brasil, como Universidad Di Tella, Centro de Investigaciones Artísticas, b. arco Sao Paulo y de modo privado. Obtuvo becas como la del Fondo Nacional de las Artes e Intercampos y premios como el 1er premio Klemm, Igualdad Cultural y otros. Participó de la residencia internacional URRA y la residencia San Martín. Aunque su obra se despliega en diversos soportes y medios, sus investigaciones se manifiestan frecuentemente en la pintura. Trabaja con las ruinas: los restos del naufragio del sentido. Una excavación de sentido doble: hacia adentro de la pintura y en su propia historia. Concibe formatos para poner en escena una búsqueda.: ¿dónde se constituye la imagen, dónde se localiza? ¿Por qué se pinta sobre tela? ¿Por qué se concibió para que ésta actúe como un espejo, para devolver la imagen y no se deje atravesar? Pone en escena ese entramado de tiempos que construyen nuestro presente con los fantasmas de los tiempos que ya no están. Expuso individualmente en Fundación Klemm, Centro Cultural Recoleta, Casa Triangulo (Sao Paulo, Brasil) y ZavaletaLab entre otros espacios. En colaboración con Guillermo Faivovich y Javier Villa Aguardamos conexión en Diagonal Espacio, Buenos Aires. Participó en numerosas colectivas, entre ellas 2014 El teatro de la Pintura / Museo de Arte Moderno de Buenos Aires MAMBA / Horizonte plegado / C. C. Conti, Buenos Aires 2013 Algunos Artistas 90 / hoy / Fundación PROA, Buenos Aires, Argentina / PintorAs Galería Magda Bellotti, Madrid, España 2012 / Geométricos Hoy-Caminos en expansión (Colección MACBA Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires) Museo Caraffa, Córdoba, Centro Cultural del Bicentenario, Santiago del Estero 2010 PintorAs MACRO Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, Argentina 2009 Beloved Structure: the Argentine Legacy Galería Alejandra Von Hartz, Miami, Estados Unidos / Rigor y estructura Fondo Nacional de las Artes/ Porqué Pintura Fondo Nacional de las Artes 2007 La espiral de Moebius o los límites de la pintura Centro Cultural Parque de España/AECI, Rosario, Argentina 2006 Pintura Subyacente Centro Cultural de España en Buenos Aires / 2005 2D Centro Cultural Parque de España, Rosario/ Incorporaciones recientes. Primer Módulo MACRO, Rosario Argentina 2004 Contemporáneo 11 2003 Et toutes elles réinventent le monde 19 Centre Regional d'Art Contemporain, Montbeliard, Francia / Gurfein Maculán Museo de Arte Contemporáneo Bahía Blanca 2002 Gurfein Masvernat Bertone Centro Cultural Rojas.

**LA
FUERZA
DÉBIL**

CECILIA BIAGINI
VERÓNICA CALFAT
IGNACIO FANTI
PACHI GIUSTINIAN
MIMI LAQUIDARA
MARTINA QUESADA
AGUSTINA QUILES

CURADURÍA:
SILVIA GURFEIN