

escultura / pintura / fotografía / **transdisciplinar**

FLORES, POSTRES Y REYES

**Fran Baena,
LouiseK. Houtman,
Margarita López Pérez,
Rosa Medina Morillas**

**XI Edición de
la Beca Artística
Residente de
Posgrado 2023/2024**

**Facultad de Bellas
Artes de Málaga (UMA)**

FLORES, POSTRES Y REYES

Fran Baena,
Louise K. Houtman,
Margarita Soucase,
Rosa Medina Morillas

XI Edición de la Ayuda
Artista Residente de
Posgrado 2023/2024

Salas de la Coracha
Área de Cultura y Patrimonio
Histórico

Subida de La Coracha, nº 3

13.09 > 06.10.2024

málaga

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

En la eterna discusión acerca de la trascendencia de la creación artística -derivada de esa corriente de pensamiento que entiende que "lo que es bonito no puede ser bello"-, algunos piensan que, en la actualidad, el mundo del arte está tocado de muerte, en una perpetua agonía. Nada más lejos de la realidad. Prueba de ello es la vitalidad, audacia y energía de jóvenes artistas como los que participan en la beca para residentes de posgrado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga.

Un programa que es posible gracias al acuerdo del Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico, el Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento de la UMA y su Facultad de Bellas Artes. Un programa que ha mantenido, a lo largo de sus once ediciones, un mismo objetivo: favorecer la incorporación de los estudiantes al sector profesional, a los circuitos del arte.

Una acción conjunta entre instituciones, aunando esfuerzos, para impulsar a estos incipientes artistas, ofreciéndoles la oportunidad de poder ocupar un importante espacio expositivo de la ciudad, apoyando y difundiendo sus proyectos.

Convocatoria tras convocatoria, esta beca ha abierto sus puertas a una nueva generación de creadores que, con independencia de sus expresiones plásticas, han mostrado una calidad en sus respectivos lenguajes que los ha hecho únicos y relevantes dentro de su entorno. Artistas libres, inclusivos, sin complejos y con una personalidad creativa propia.

Los alumnos graduados en Bellas Artes o en el Máster Universitario en Producción Artística Interdisciplinar, seleccionados para esta undécima edición de la beca, nos han brindado 41 obras que han dado forma a la exposición: 'FLORES, POSTRES Y REYES'

Los cuatro artistas se han mostrado críticos en sus proyectos, cuestionando las circunstancias y formas individuales de ver el mundo, a través de una selección de piezas centradas en la experimentación, la nostalgia, lo digital, los recuerdos o los sueños.

El cordobés Fran Baena realizando una revisión irónica, crítica y narrativa sobre las imágenes de la sociedad actual, bajo el título 'Haberos quedado en Eurodisney, capullos'.

Con 'Paseamos entre dunas, con hierbas altas y zarzas en sus crestas comunas', el holandés Louise K. Houtman nos ha invitado a emprender un viaje poético y visual explorando la conexión entre la vida y la muerte.

Rosa Medina, jienense, nos ha presentado el trabajo 'Soñé que los escuchaba florecer', donde nos habla sobre la idea de lo inquietante y sus posibilidades de representación en el ámbito de la pintura de paisaje.

Y dejo para el final a la malagueña Margarita Soucase que ha participado con un proyecto en el que narra sus propias etapas vitales a través de un cómic expandido: 'Pleonasmo. Mucho texto'.

La apuesta que hace esta beca, por estos artistas, convierte a esta exposición en una muestra altamente interesante para los entendidos y para todos aquellos que deseen iniciarse en este apasionante mundo del arte. Un público sin prejuicios ni recelos, dispuesto a asombrarse con algunos de estos ingenios.

Una exposición variada, un placer para los sentidos de coleccionistas y amantes del arte. Nacientes y jóvenes creadores que huelen a futuros maestros y traen aire fresco, removiendo los cimientos de discusiones tan trascendentales como vanas.

Ya hace once años que se muestran los proyectos artísticos de la Ayuda Artista Residente de Posgrado (ARP), y también en esta ocasión gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, en las Salas de la Corcha del Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM). Para ello hemos contado con la ayuda del *staff* de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento; así como también de Almudena Rios, en sus labores de coordinación y de Helena Juncosa como responsable del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CACMálaga). Ellas son las personas que han facilitado, con su trabajo y dedicación, que volvamos de nuevo a estas magníficas salas.

Como ya he indicado anteriormente, son once las convocatorias de la Ayuda ARP que se han realizado. Aunque puedan parecer pocas, esta última promoción de artistas que presenta sus resultados, es la evidencia de la solidez de este proyecto y de la madurez y profesionalidad de sus propuestas.

Por lo tanto, es para nosotros, la Facultad de Bellas Artes de Málaga, y en particular para mí, como decano de la misma, un grandísimo honor el presentarles esta magnífica muestra artística de los trabajos correspondiente a la convocatoria del curso 2023/2024.

Las obras que mostramos son el resultado de un intenso trabajo de nuestros, para siempre, alumnos graduados en el título del Grado en Bellas Artes o en el de Máster Universitario en Producción Artística Interdisciplinar. Como en todas las anteriores convocatorias, los agraciados con la ayuda han recibido por parte de nuestra Facultad un estudio personal para elaborar sus proyectos personales. También recibieron apoyo económico por parte del Vicerrectorado de Empresa e Innovación, pues Rafael Ventura, el anterior Vicerrector, apostó por esta idea desde la primera convocatoria; y, gracias también a nuestro Rector José Ángel Narváez Bueno, esta ayuda ha podido mantenerse curso a curso. Venga aquí nuestro eterno agradecimiento a la Universidad de Málaga. Gracias a todos ellos podemos afirmar que conti-

nuará aún más años dentro del panorama expositivo de la ciudad, al igual que en todos los años anteriores, se mantendrá como una referencia clara en el panorama artístico de la ciudad, y, sobre todo, como un objetivo de formación y profesionalización de nuestros alumnos de Bellas Artes. También me gustaría señalar el trabajo y dedicación del coordinador de la Ayuda, pues es quizá una de los principales actores para que esta convocatoria tenga lugar año tras año, el profesor Manuel Pedro Rosado Garcés.

De las líneas anteriores podemos deducir que un proyecto cultural como este debe su existencia a un nutrido grupo de personas, por un lado, del Ayuntamiento de Málaga en su Área de Cultura y del CAC-Málaga, y por otro de la Universidad de Málaga, en particular de su Facultad de Bellas Artes. yo, como decano, me limito a actuar como notario, dando fe de que esta excelente muestra tiene lugar.

Pero no debemos ni podemos olvidarnos de los que son el centro de la beca, los verdaderos protagonistas. Estos cuatro chico y chicas que exponen sus obras han trabajado con tanta ilusión y dedicación que sus resultados son de una extrema calidad, son su culmen productivo. Francisco Baena Torres (Fran), Louise K. Houtman, Margarita López Pérez (Margarita Soucase) y Rosa Medina Morillas, son la última y novedosa aportación por parte de nuestros títulos formativos a toda la superestructura artística y cultural de esta ciudad. Son todos ellos, cada uno en su particular visión del mundo, promesas ya sobradamente cumplidas y la continuidad de la producción artística de gran calidad que todos estos diez años de vida de la Ayuda ARP ha ofrecido a nuestra sociedad.

Por todo ello, estamos, el alumnado, los profesores, el equipo decanal y mi persona, sumamente agradecidos. Es el entorno dignificante y elevador de excelencia idóneo para que la muestra, que en este catálogo se recoge, alcance, como en los años anteriores, la más potente proyección en el entorno social.

Jesús Marín Clavijo
Decano de la Facultad de Bellas Artes de Málaga

FLORES, POSTRES Y REYES, es una exposición colectiva de Fran Baena, Louise K. Houtman, Margarita López Pérez, Rosa Medina Morillas, en *las SALAS DE LA CORACHA -MALAGA*, y surgen de la UNDÉCIMA edición de las Ayudas de Artista Residente de Posgrado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga para el curso académico 2023-2024. El Acuerdo entre el Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga, favorece un año más la incorporación de nuestros egresados al sector profesional.

Reuniendo los proyectos de cuatro artistas que conforman las Ayudas de Artista Residente de Posgrado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga, la muestra pone de manifiesto las artes plásticas y visuales como un campo en el que se pueden resignificar las cosas. De esta forma, las obras realizadas para la exposición titulada, *FLORES, POSTRES Y REYES* destacan el arte como un instrumento con el que estudian, desarrollan y contemplan la vida para desencadenar un cambio en nuestro comportamiento y pensamiento como colectividad.

El encuentro de los proyectos de Fran, Louise, Margarita y Rosa, reúne trabajos de autores nacidos a finales de los noventa, proyectos críticos que cuestionan nuestras circunstancias, mostrando maneras particulares de ver el mundo, generando, más que una exposición, preguntas.

Fran Baena utiliza como fuente para generar su nuevo trabajo, la pintura y el mundo digital, los memes y la cursed image mezclada con lo popular, y la tradición. Videojuegos, música, literatura, filosofía, dibujos animados y cultura de redes sociales.

Louise K. Houtman realiza un viaje poético y visual que explora la conexión entre la vida y la muerte, inspirado por la memoria de su abuela, explora la ausencia de un ser querido a través de la memoria y los recuerdos, y mediante el video, la fotografía, el dibujo y la instalación.

Margarita Soucase narra diferentes historias que recorren su proceso de producción artística a través del comic, un cómic expandido. El cómic reúne varios de los intereses fundamentales de la práctica de Margarita para enseñarnos narrativas autorreferenciales y metanarrativas.

Rosa Medina realiza un proyecto que habla sobre la idea de lo inquietante y sus posibilidades de representación en el ámbito de la pintura de paisaje, investigando el concepto de extrañamiento y caos para cuestionar la naturaleza en el auge de lo artificial.

FLORES, POSTRES Y REYES, presenta una selección de piezas que se centran en un mundo experimental, incómodo, fragmentado, nostálgico, fallido, digital, de recuerdos y sueños.

Las obras aquí incluidas aprovechan la metamorfosis constante de las formas para reflexionar sobre los límites entre la materia y el espíritu, la vida y la muerte, la continuidad a través de la mutación. La vida como una parte del repertorio de formas que cambian reconsiderando la identidad y la memoria, lo natural y lo artificial, lo orgánico e inorgánico.

Fran Baena (Priego de Córdoba, 1999) es un artista que trabaja en diversos medios como el dibujo, la pintura, el video, la escultura, la instalación y la performance, para argumentar las relaciones potenciales entre el mundo digital, las tradiciones y la cultura popular, a través de la pintura. Al establecer una relación especulativa con el lenguaje de internet como los memes, el *shitpost* o las *cursed images* y la pintura, Fran Baena juega con la capacidad reflexiva de las imágenes e iconos populares, y lo que éstos pueden revelar sobre el mundo actual. El artista ha utilizado la naturaleza misma del lenguaje de internet, las imágenes y las tradiciones, así como el acto de pintar- imitando el pincel digital- como método para componer una serie de piezas en apariencia de formas gráficas, dibujos en papel, y otras composiciones visuales.

El proyecto de Fran Baena se titula *haberos quedado en eu-rodisney, capullo (2024)*, es una revisión crítica, irónica y narrativa sobre las imágenes.

The Man Who Sold The World, Los abucheos, And the snakes star to sing "incipit vita nova" Creepy Mouse, ¡¡¡TACHAAAAAN!!! El nacimiento de un opinólogo. Lisístrata en un cubo de basura junto a los excrementos del gato, Sentirse como una cuchara doblada, como Daniel Johnston, La puertecita de Creepy Mouse, son algunos de los títulos de este proyecto. Y para realizarlos ha contado con materiales como: maderas recicladas, cartón, óleo, fotografía de Kurt Cobain muerto, cascaras de huevos de haber pintado al temple, satén de carnaval, fieltro, soportes de bandera, impresión digital sobre loneta, pizarra, spray, gotelé, bolígrafo y fotografía de Man Ray.

Fran explora, recoge, reorganiza y reenvía al mundo historias, invirtiendo códigos e información. Una historia desde el mundo digital para entender los conflictos de la sociedad actual y nuestra existencia, relatos en torno al impacto de la ciencia y la tecnología en el ser humano. *haberos quedado en eu-rodisney, capullo (2024)*, es un proyecto audiovisual que cuestiona las imágenes y su consumo. Insertando y mezclando estos códigos de consumo nos preguntamos sobre nuestros vínculos con lo digital.

Louise K. Houtman (Rotterdam, 1999) parte de restos para reconstruirlos, un ejercicio de recuperación de episodios, conversaciones u objetos que hablan sobre la vida, la muerte y el fuego, para reconstruir un presente a partir de los recuerdos del pasado.

Paseamos entre las dunas, con hierbas altas y zarzas en sus crestas comunas (2024), es el título del proyecto de investigación de carácter autobiográfico que recoge un conjunto de piezas que hablan de la memoria y el olvido. El proyecto aborda las conversaciones y la relación que Louise tenía con su abuela a través de la fotografía, el video, la escultura, la pintura y el dibujo, mostrándonos una instalación que expone la idea de un "paseo infinito", por temas como la vida, la muerte y momentos cotidianos, conversaciones e imágenes que actualizan la memoria. Louise y su abuela compartían una costumbre, pasear.

Ayer, mañana, zarza, zarzal y cenizas, son algunos de los títulos de las piezas expuestas por Louise y hablan de pasear, de caminar, de conversar, de las flores, pero también de la vida y de la muerte, de lo que hay detrás de la muerte y del fuego, según palabras de la propia autora.

Paseamos entre las dunas, con hierbas altas y zarzas en sus crestas comunas (2024) es un viaje poético y visual que explora la conexión entre la vida y la muerte, inspirado por la memoria de su abuela, quien falleció a causa del Alzheimer y también es una frase que pertenece a un poema de su abuelo.

La obra de **Margarita Soucase** (Málaga, 1997) expande la práctica del dibujo llevando sus consecuencias más allá de lo bidimensional y convierte el cómic en una herramienta para construir un relato metanarrativo desde la autorreferencialidad y la experimentación.

Para Margarita el cómic es una forma de posicionarse en el límite del lenguaje y por lo tanto de jugar con su especificidad, revelando al espectador la existencia de múltiples narrativas sobre su proceso creativo. Sus cómics son modulares, tienen una proporción y escalas variables, desde piezas de dos metros a pequeños cómics en forma de pegatinas.

Pleonasmo. Mucho texto (2024) juega mediante el lenguaje del cómic y el recurso de la autobiografía para experimentar con la forma de exposición de una obra que es esencialmente narrativa. Margarita Soucase aborda en su proyecto los diferentes aspectos que tienen que ver con los procesos de producción de su propia obra.

Piezas como, *Estoy agotada, Pegatiras, A-106-D, El Crohn, Rollo 1. Marzo, Rollo 2. Enero y Pleonasmo. Mucho texto* forman parte de este proyecto con distintos formatos, formas de exposición y técnicas como: acrílico sobre lienzo, acuarela y gouache, impresión digital en papel de pegatinas, bolas de plástico, máquina de bolas, y grabado en aguafuerte. En todos los trabajos el personaje protagonista, narrador y conductor de la historia es la propia autora, Margarita López Pérez (Margarita Soucase).

Pleonasmo. Mucho texto (2024) es una obra en proceso, que seguirá mutando y creciendo a través de la vida y las distintas experiencias futuras de la artista y en torno a sus procesos de creación.

Rosa Medina Morillas (Jaén, 2000) trabaja principalmente con el estudio de la idea de la construcción del paisaje y la experiencia subjetiva que tenemos de él. Utilizando la pintura y el dibujo como sistemas de registro, la artista utiliza el sueño como materia prima para capturar momentos efímeros, al tiempo que intenta estirar la idea de separación y de aislamiento para investigar el concepto de extrañamiento y caos, y cuestionar la naturaleza en el auge de lo artificial.

En su proyecto titulado *Soñé que los escuchaba florecer (2024)*, Rosa se aproxima al género del paisaje, diseccionando las estructuras formales y culturales que la sostienen, y es una frase que nos impulsa a descubrir ese lado positivo del paisaje buscando en las capas superpuestas, el reverso, lo negativo y la oscuridad, sombras y figuras a través del uso del espacio negativo.

Soñé que los escuchaba florecer (2024), es un proyecto que nace de una investigación teórico-práctica en torno al eco de un sueño a través de la construcción del paisaje, explorando el paisaje a través de la separación, el aislamiento y la segmentación de elementos que encontramos en la naturaleza. La autora nos introduce en la idea de lo inquietante y sus posibilidades de representación en el ámbito de la pintura de paisaje y nos muestra una imagen teatral, pinturas que sirven como escenarios para otras obras.

Principio esperanza, El mundo se desploma, voy a ver (desde este banco), Soñé con esto, justo así, de esta manera exacta, Combustión lumínica, Me han contado que las mariposas no pueden ver sus alas, una palmera podrá ver sus hojas, Lago de jade verde, son el conjunto de obras que experimentan sobre el género de paisaje para generar operaciones pictóricas de extrañamiento.

Aerógrafo, acrílico, óleo en barra, ceras, disolvente, pasteles y barnices, pinceles, brochas, papel y tela son las herramientas empleadas para aplicar aguadas, chochreones, tintas planas y arrastres con el pincel y sugerir un ambiente y una atmósfera desconcertantes. Rosa Medina utiliza una serie de recursos muy concretos: la nocturnidad, la iluminación artificial, los contrastes y las luces deslumbrantes y ácidas en un paisaje distante, no específico, alegórico.

Rosa Medina completa el grupo de los artistas residentes en la Facultad de Bellas Artes que durante el año 2024 han desarrollado sus producciones en el seno de la Universidad de Málaga.

Los proyectos artísticos de Fran Baena, Louise K. Houtman, Margarita López Pérez, Rosa Medina Morillas, miran hacia diferentes problemáticas del mundo actual pero igualmente hacia la vida y la muerte, los recuerdos, lo cotidiano, lo digital, lo artificial.

La alianza de los artistas convocados puede pensarse como una composición de formas de vida. Una composición de grupo que es una realidad nueva y única de las relaciones que la integran. Un campo de tensiones plural y antagónico.

Fran Baena

Fran Baena

haberos quedado en eurodisney, capullos

haberos quedado en eurodisney, capullos mantiene un compromiso con entender la actualidad aunando una revisión crítica, irónica y narrativa sobre las imágenes.

Mi proceso creativo consiste en pervertir los códigos usuales de lectura de las mismas, sirviéndome del meme y la *imagen cursed* (o imagen maldita), ambas pobres, de baja calidad, autoría anónima y fácil reproductibilidad; junto a lenguajes como el del pincel digital o el apropiacionismo de iconos de la cultura popular. Con el fin de entender las problemáticas sociales que desvelan estas imágenes bajo su aparente banalidad.

Una conversación entre Carmen Liria y el artista.

Carmen Liria (CL): **En *haberos quedado en eurodisney, capullos*, te sirves del meme y la *imagen cursed* halladas en internet. ¿Encuentras valor en ciertas imágenes por el hecho de responder a esta definición o hay detrás de su elección un criterio concreto?**

Fran Baena (FB): Me rijo mucho por el punctum de Barthes, pero tengo que encontrar en ellas cierto valor pictórico. Yo no uso Instagram como cualquiera podría usarlo. Siempre tengo los dedos preparados para sacar una captura de pantalla. Elijo cosas que creo que podría pintar alguna vez, imágenes que tengan partes que me llamen la atención aunque no sean completas. Y luego trato de relacionar las veinte mil que tengo archivadas en una carpeta en mi ordenador. Pero con el tiempo también me he dado cuenta de que imprimiéndolas y colocándolas por las paredes empiezan a establecer relaciones ellas solas.

CL: **En ese sentido, ¿Responde esta necesidad de utilizar imágenes ya existentes al hecho de que vivimos en lo que Juan Martín Prada llamaría una sociedad caracterizada por <<una desmesurada inflación icónica>>¹? ¿Hay en tu trabajo un posicionamiento concreto con respecto al pensamiento de que todas las imágenes son recicladas?**

FB: Es algo que me suelo preguntar mientras me ducho. Ahí mi cuerpo se lava del exceso exterior, donde habitan las imágenes. Y un cuerpo se hace a base de imágenes. Así que mi mente tomará la ocasión para lo mismo.

CL: **¿En qué se diferencia tu obra de uno de estos memes o *imágenes cursed* que podemos consumir en internet y olvidar a los tres segundos?**

FB: En nada salvo el formato, supongo. El mismo ejercicio que hago yo, lo hace todo el mundo que crea memes en internet. Solo que soy consciente de lo que implica. Y al pasarlo por los filtros de la pintura, por ejemplo, eternizo y otorgo relevancia a estas imágenes a través de la tradición, como Velázquez a los mendigos. ¿En qué se diferencia un urinario normal de la fuente de Duchamp? En que luego llega al museo y la ordinariez se activa cuando reflexionamos sobre ella.

CL: **Y, por último. ¿Por qué Eurodisney?**

FB: Porque suena a decadente, a restos, a unas promesas muy de finales de los noventa o principios del dos mil acerca de una sociedad del bienestar que nunca llegó del todo. Es el desencanto que hoy vivimos en el viejo continente como colonia de Estados Unidos. Y esa suciedad del bienestar me interesa.

¹ Juan Martín Prada. *El ver y las imágenes en el tiempo de internet*. Madrid: AKAL. 2018.

Los abucheos

Satén de carnaval, fieltro, mosquetones, madera y soportes de bandera. 200 x 190 cm cada una. 2024

The Man Who Sold The World

Maderas recicladas, cartón, óleo y fotografía de Kurt Cobain muerto. 97 x 95 x 54 cm. 2024

¡¡¡TACHAAAAAN!!! El nacimiento de un opinólogo

Temple al huevo, óleo y acrílico sobre lienzo. 150 x 150 cm. 2024

Lisistrata en un cubo de basura junto a los excrementos del gato

Óleo y spray sobre lienzo. 130 x 195 cm. 2023

Opinólogo comido por su propio gato tras haber tirado a Lisistrata a la basura

Temple al huevo, óleo, spray y gotelé sobre lienzo. 130 x 162 cm. 2024

Creepy Mouse

Pizarra. 11'50 x 13'50 cm. 2024

Menhir

Óleo y tinte sobre lienzo. 22 x 16 cm. 2023

La puertecita de Creepy Mouse

Madera, bisagra e impresión digital sobre loneta. 20 x 32 cm. 2024

Una tremenda putada como tonsura

Bolígrafo y papel de lija sobre papel Rosaspina, fotografía de Man Ray e *imágenes cursed*. 28 x 103 cm. 2024

Garabato meando en la calle

Bolígrafo sobre papel Rosaspina. 15 x 12 cm. 2024

¡Mierda, mierda y otras formas en que tu vecino te arruinaría un día de campo!

Bolígrafo sobre papel Rosaspina. 13 x 15 cm. 2024

And the snakes star to sing "incipit vita nova"

Maderas recicladas y huevos de haber pintado al temple. 105 x 38 x 38 cm. 2024

Franzine

Estantería de madera, guantes, fanzine y proyección. 12 x 27 x 40 cm. 2024

Fui a la Plaza de España en Madrid cansado de los señores que se visten de Mickey Mouse para sacarle los cuartos a los padres de los niños. Le regalé un tarro de lentejas a una señora mayor para que le hiciera un buen potaje a su nieto. Le propiné una paliza a uno de estos tíos y todos me lo agradecieron.

Temple al huevo, spray y acrílico sobre lienzo, bastidor de ramas de olivo. 25 x 25 cm. 2024

Los imbecilitos (Carne pa' la picadora II)

Óleo, acrílico, rotulador de óleo y gotelé sobre lienzo. 25 x 25 cm. 2023

Chasing Rainbows I

Temple al huevo y óleo sobre lienzo. 46 x 33 cm. 2024

Zeitgeist

Óleo y acrílico sobre lienzo. 65 x 54 cm. 2024

Ronald McDonald calmando la tempestad.

Bolígrafo y óleo sobre papel Rosaspina. 21'5x16'5cm. 2023

Sentirse como una cuchara doblada, como Daniel Johnston

Satén de carnaval, mono, estaño, vendas de escayola, hierro y cemento. 170 x 70 x 61 cm. 2022

Louise K. Houtman

Louise K. Houtman

Paseamos entre dunas, con hierbas altas y zarzas en sus crestas comunas

“«Dios creó en primer lugar un jardín.» Esta afirmación expresa una profunda verdad psicológica. La horticultura tiene su fuente —o, en todo caso, una de sus fuentes— en el Otro Mundo de las antípodas de la mente. Cuando los fieles ofrecen flores en el altar, están devolviendo a los dioses cosas que saben o que oscuramente —si no son visionarios— comprenden que pertenecen al cielo.”

Aldous Huxley

Las puertas de la percepción (1954)

Quemar para hacer prístino, remover el fondo y enturbiar las aguas para hallar el tesoro. Aunque los mapas no lo indiquen en un principio, se puede regresar al comienzo avanzando en línea recta.

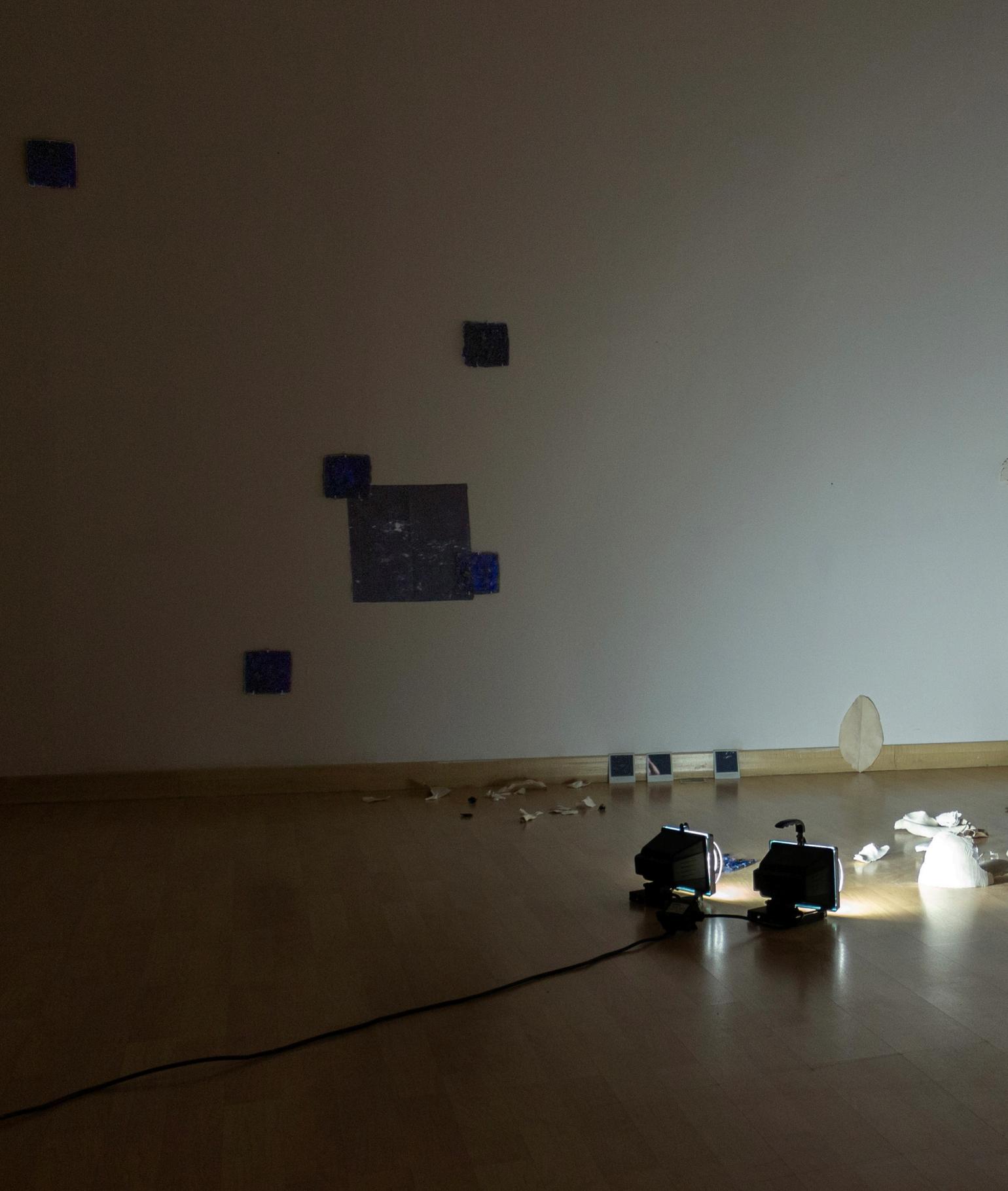
Este proyecto se coloca entre el confuso intersticio entre la muerte y el renacimiento. Muchas de las piezas expuestas conservan su esencia orgánica: flores y hojas que, en su proceso de degradación, han sido inmortalizadas. Cada obra refleja tanto lo efímero del ser representado como la permanencia de la fotografía, fusionando lo mortal con lo inmortal. Diversas estrategias, como el bucle, el círculo y la simetría, se repiten en la obra, reforzando esta idea.

Este recorrido poético y visual está inspirado en la memoria y la ausencia de mi abuela, exploradas a través de diversos medios como el video, el dibujo y la instalación. Con restos de objetos y fragmentos de conversaciones sobre el ciclo de la vida, se reconstruye un presente tejido con ecos del pasado.

*En el mar habitan peces divinos,
en las dunas se encuentran lagartijas con trinos.
¿Quién es la niña en la playa,
de encantos llenos,
con conchas en mano y
pies descalzos en los arenales serenos?*

*A veces, todo parece ir en contra,
poca luz solar y algo de lluvia, no hay tregua.
Aún así, paseamos entre las dunas,
con hierbas altas y zarzas en sus crestas comunas.*

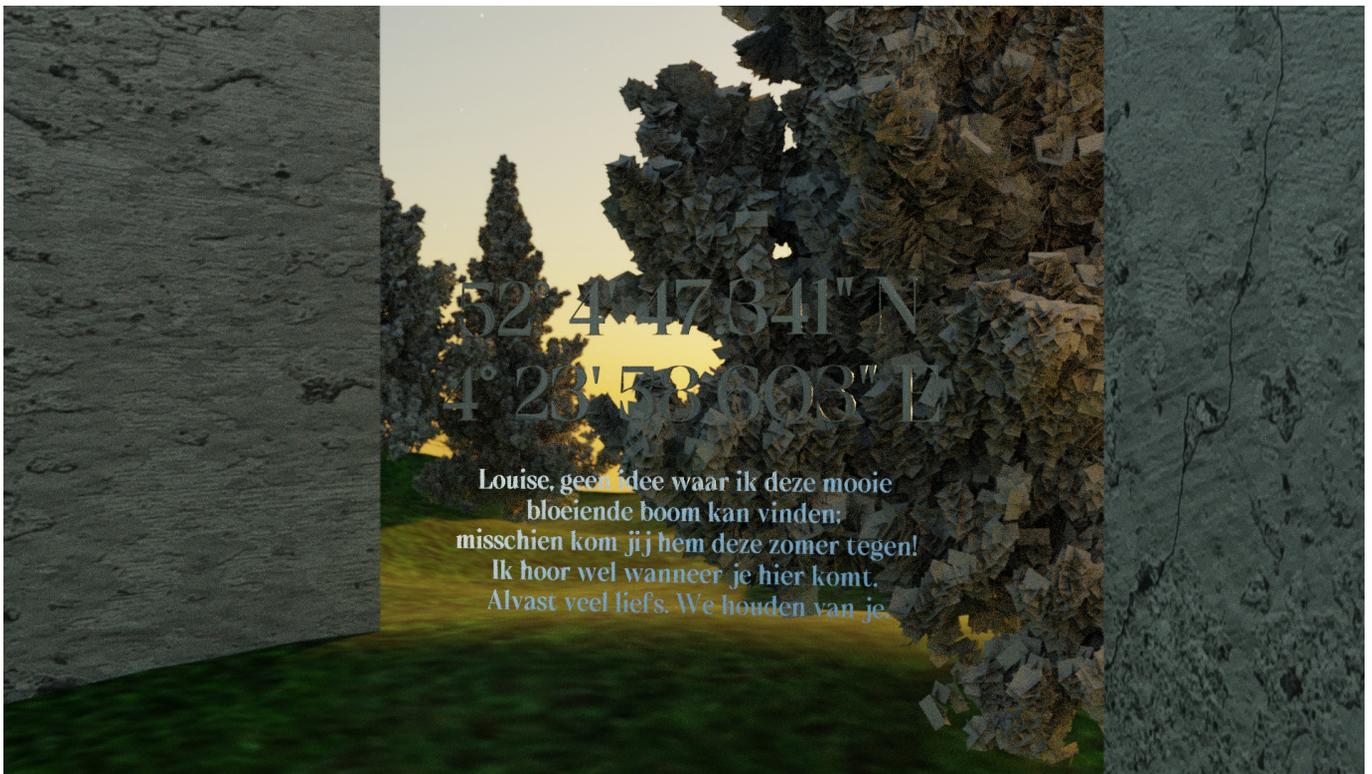
*Aroma de pino entremezclado con brisa marina,
ahuyenta todas las penas, nuestra rutina.*

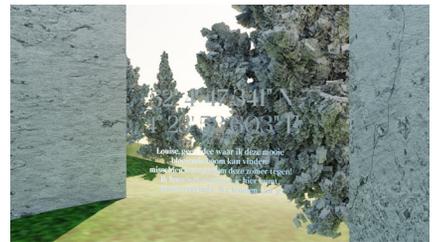

Zarza

Instalación. Impresión sobre lino/algodón, resina y papel de barro. Medidas variables.

Zarza (Detalle)

Papel de barro. Medidas variables. 2024

Zarza (Detalle)

Resina azul. 12 x 12 x 1,5 cm (aprox.). 2024

* Pieza perteneciente a una tirada de 6, realizada con molde de silicona.

S/T

Instalación. Óleo sobre lienzo (izquierda y derecha), resina negra (centro). 29,7 x 21 cm c/u (óleo sobre lienzo). 2024.

Ayer

Animación 3D. Color, sin sonido. 10 h. 2024

* Esta página presenta fotogramas extraídos de una animación 3D de 10 horas, que documenta la trayectoria solar con precisión en la ubicación exacta (52° 4' 47.341" N 4° 23' 58.603" E) el día de la inauguración. La animación sigue rigurosamente la luz solar en tiempo real, sincronizando cada momento con la hora local de la sala de exhibición. Durante el ciclo, se muestran las coordenadas y el último mensaje de la abuela de la artista, rindiendo homenaje a la memoria que inspira este proyecto.

Ayer

Instalación multimedia. Videoarte proyectado, fotografías instantáneas Polaroids, impresión sobre lino/algodón y resina. Medidas variables.

Mañana

Instalación multimedia. Impresión sobre lino/algodón, videoarte proyectado y papel de barro. Medidas variables.

Zarzal (Detalle)

Fotografía instantánea Polaroid. 8,8 x 10,7 cm. 2024

Zarzal

Instalación. Impresión sobre lino/algodón, ramas de arbusto de moras secadas y fotografía instantánea Polaroid. 51 x 33 cm (aprox.). 2024

Margarita Soucase

Margarita Soucase

Recuerdo perfectamente mi primera conversación con Margarita. Tras apenas haber transcurrido unos minutos del inicio de esta, me contó lo mucho que le fascinaba la metáfora visual que aparecía en un panel del manga *Mi experiencia lesbiana con la soledad* de Kabi Nagata. En dicho panel, la protagonista se precipitaba por la ventana de su casa, sin ropa y huyendo de toda su familia, quienes habían leído sus obras donde narraba todos sus desastres vitales. En ese momento, hubiese matado por haber tenido delante algún cómic escrito por Margarita.

Y es que no hay nada más refrescante que un artista hablando desde la honestidad. Con un claro dominio del *storytelling*, Margarita equilibra sus historias redactadas desde lo autobiográfico con una capacidad para hacer de su experiencia algo transmutable, con lo que poder establecer una conexión. Materializa de manera muy elocuente las incertidumbres y miedos del artista emergente, permitiéndonos adentrarnos en sus procesos y en la emocionalidad de estos.

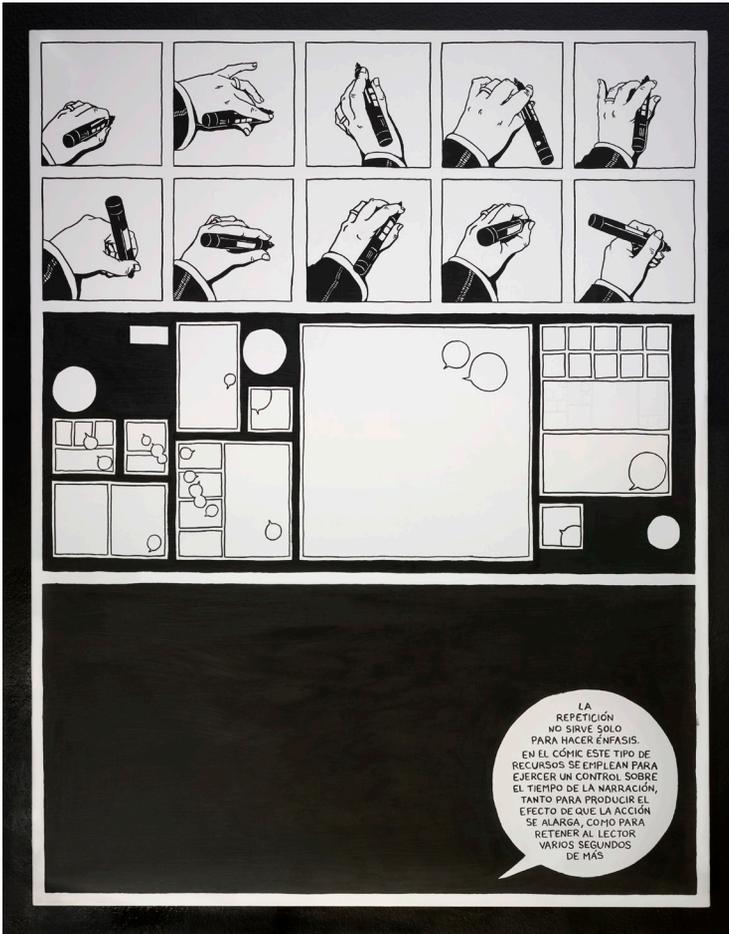
En **FLORES, POSTRES Y REYES**, transporta sus historias metanarrativas al espacio, desplegando toda una constelación de vivencias por las que poder transitar mediante narraciones fragmentadas en bolas y viñetas que se descuelgan de la pared.

Todo esto, bajo el hilo conductor de su propia experiencia. Esta premisa tan intimista podría parecer que dificulta la asimilación de la obra por parte del público, pero Margarita se esfuerza en hacer de su obra algo más que un monólogo. Mediante su estudio de la narración expandida, Margarita nos invita a detenemos y a leer, a hacer de su obra algo nuestro.

Merchi Jiménez

Pleonasmo. Mucho texto es la propuesta expositiva que la artista Margarita Soucase ha desarrollado durante la Ayuda Artista Residente de Postgrado, en el curso 2023-2024, y que forma parte de la exposición *Flores, Postres y Reyes*. Una parte de este proyecto ya vio la luz el pasado 11 de abril de 2024, en la exposición homónima desarrollada en la actual Sala de Exposiciones Chema Cobo de Málaga.

Margarita propone un relato autorreferencial sobre la propia producción de cada una de las obras que presenta. Este relato adopta el lenguaje del cómic y con él narra y muestra sus procesos a la hora de idear, definir, planificar y ejecutar las piezas que aparecen expuestas. *Pleonasmo. Mucho texto* es un proyecto de cómic y cómic expandido que habla de su propia producción y de lo que la rodea a través de la experiencia autobiográfica de su autora, mostrando a esta como protagonista y narradora, representada a través de distintas técnicas, recursos, estilos, formatos y escalas.

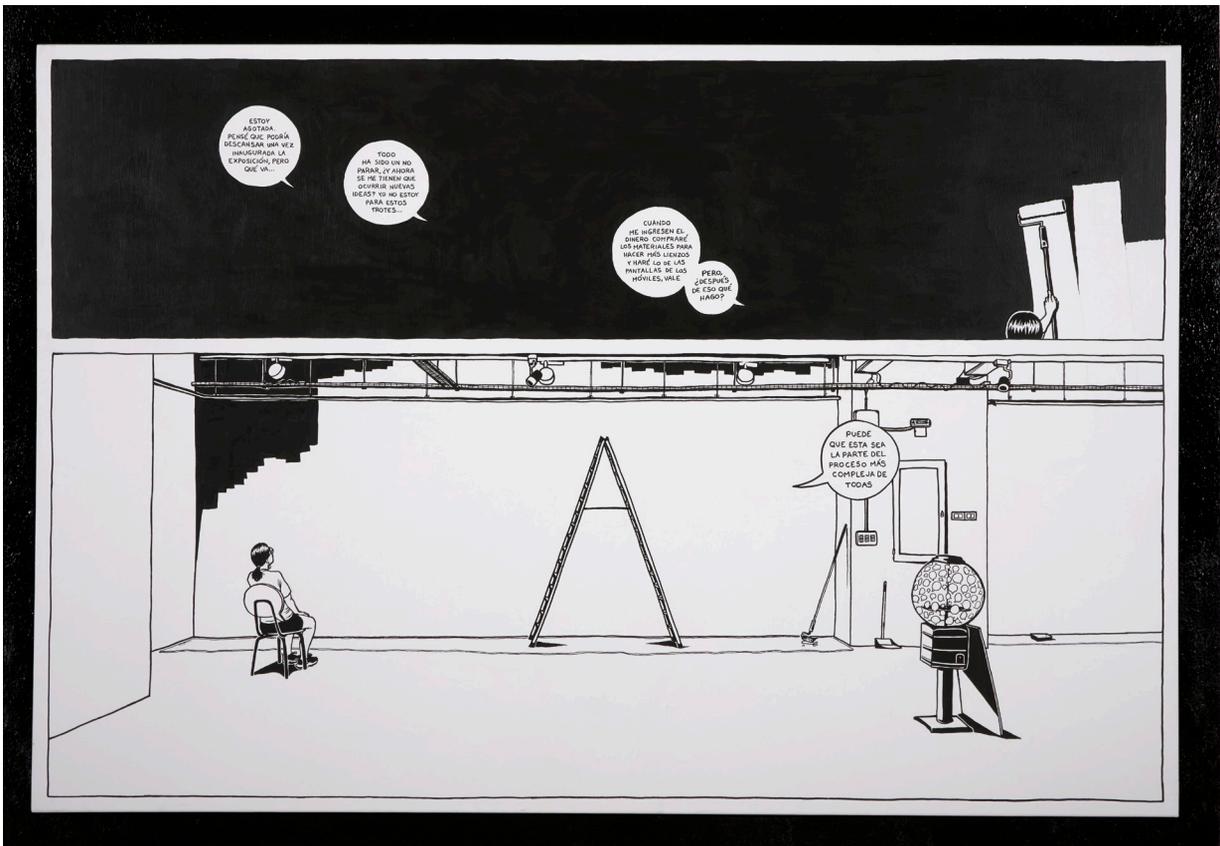

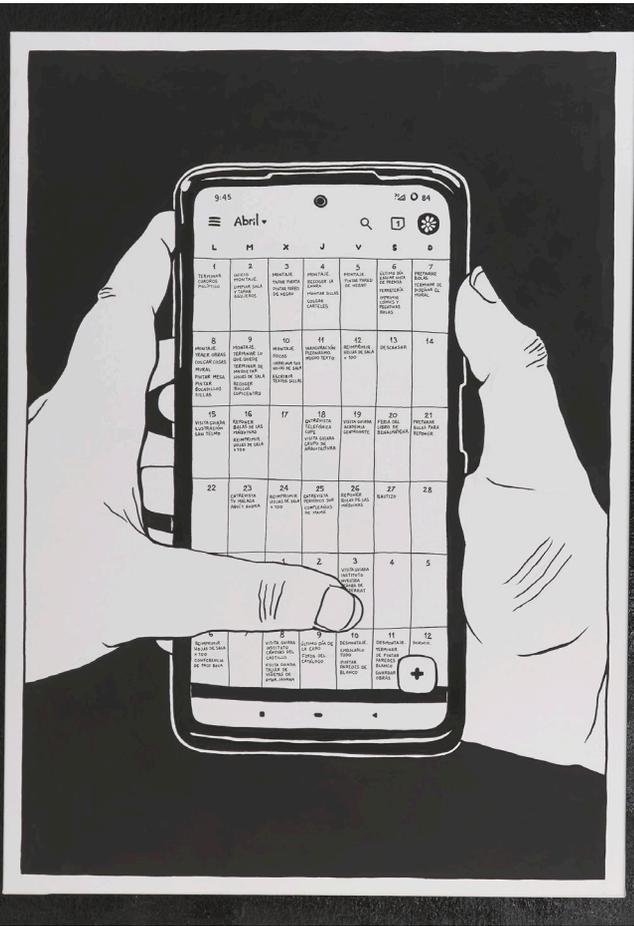

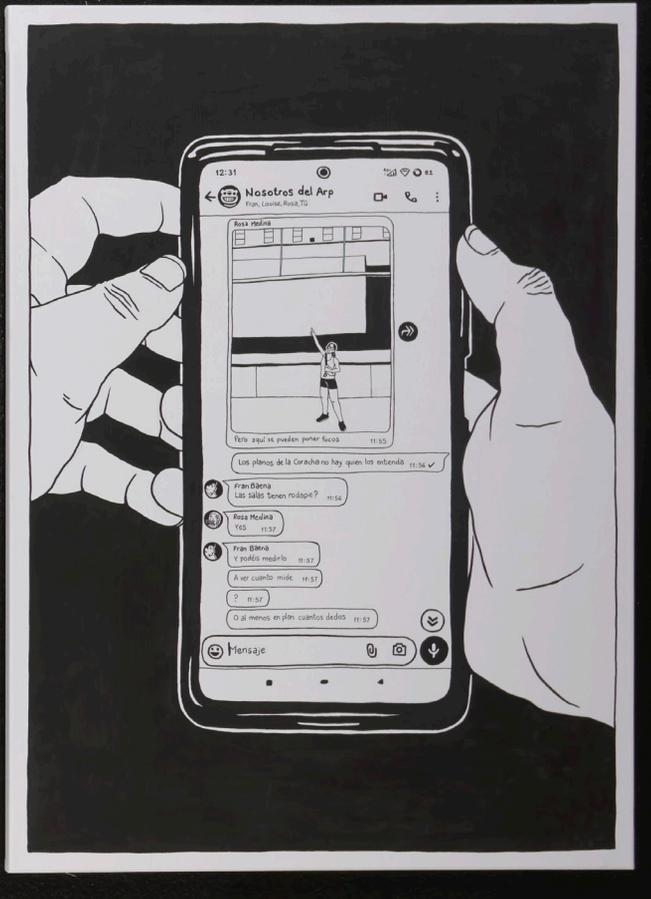
SI YO LO ÚNICO QUE QUIERO HACER ES DIBUJAR MIS COSAS Y SOLTAR ROLLOS SOBRE MIVIDA

SÉ QUE A NADIE LE IMPORTAN MIS DIVAGACIONES, PERO YO QUÉ SÉ, QUIERO VER CÓMO LA GENTE SE ENFRENTA A OBRAS COMO ESTA: REPETITIVAS Y CON MUCHO TEXTO

ALGO QUE ME GUSTA MUCHO DE HACER CÓMICS ES QUE PUEDO HACER COSAS RARAS, COMO METER POR AHÍ UNA PROLEPSIS PORQUE ME DA LA GANA. O COMO PONER AQUÍ ESTE BOCADILLO SIMPLEMENTE PORQUE ME PARECÍA QUE LA COMPOSICIÓN NECESITABA UN POCO DE PESO HACIA ABAJO

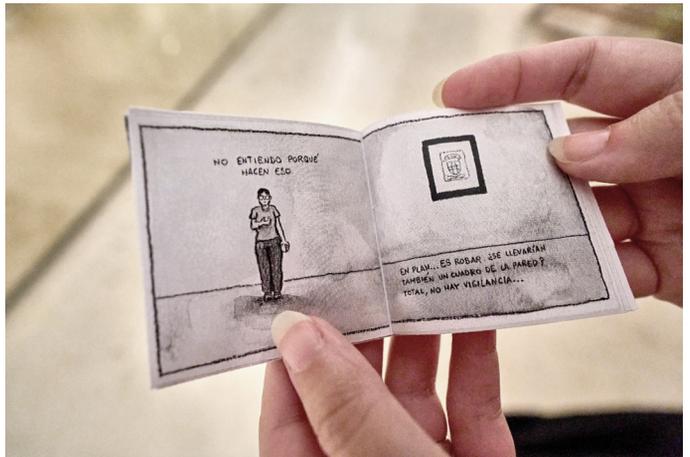

PLEONASMO

MUCHO TEXTO

A-106-D

Composición de 23 cuadros. Acrílico sobre lienzo. Medidas variables. 2024.

Pleonasmo. Mucho texto.

Grabado en aguafuerte. 64 x 55cm. 2024.

Estoy agotada.

Instalación formada por cómics y máquina de bolas. Técnica mixta sobre papel de acuarela. Reproducción con impresión digital grapada a mano introducida en bolas de plástico. Originales 9,2cm x 18,7cm, reproducciones 6,5 x 6,5cm y máquina 130 x 42cm. 2024.

Pegatiras.

Impresión digital en papel de pegatinas, bolas de plástico y máquina de bolas. Bolas: 9 x 9cm. Máquina: 130 x 42cm. 2023-2024.

El Crohn.

Cómic de 20 páginas. Impresión digital sobre papel de dibujo Din A4. 2023-2024.

Rollo 1. Marzo. y Rollo 2. Enero.

Conjunto instalativo de 2 rollos de papel continuo impreso. 100cm x 90cm cada uno. 2023-2024.

Fotografías de las obras:

Nani Hernández

Fotografías de sala:

Jorge Triano

Rosa Medina Morillas

El Jardín De Rosita

Nuria Luque

"A continuación, Yahvé Elohim plantó un jardín en Edén, al oriente, y colocó allí al hombre que había creado."¹

El libro del Génesis

"La pintura, segunda especie de las artes figurativas, que presenta la apariencia sensible estéticamente ligada a las Ideas, podría incluir, en mi opinión, el arte de la bella reproducción de la naturaleza y el de la bella disposición de sus productos. El primero sería la pintura propiamente dicha; el segundo sería el arte de los jardines."²

Kant, Crítica del Juicio

Existe un paraíso que respira aguarrás. Allí el follaje es tan rico, tan denso, que solo se puede acceder con la vista entrenada a las penumbras. El jardín está provisto de un sistema de iluminación fosforescente, por supuesto, que es muy contemporáneo y ecológicamente eficiente y asciende desde las raíces de los árboles. Los troncos centellean y confunden más que alumbran. Nos encontramos en el reino de las capas diluidas y las ramas craqueladas, donde la humedad se impregna a la piel y el aceite de linaza es el sulfato de una vegetación que lo engulle todo.

El paraíso, como buen territorio sublimado, acoge en su terror. Hay que recorrerlo con cuidado; se debe evitar tocar la flora no identificada porque, fíjate, la jardinería no nos ha dicho nada (se encuentra a una distancia prudencial, siempre de espaldas) pero sus dedos están teñidos de verde. Acaricia todo lo que toca a su paso y se deja intoxicar con una fascinación infantil y febril, precisa y pragmática.

Ella ha escogido este sino. Cuidar el jardín implica, desde su premisa, entrar en los fangales de la representa-

ción y dejarse devorar por el artificio. Establece, a cada paso con el pincel, un diálogo con la percepción, cruel y autosuficiente. Germinan ecosistemas allá donde se despiste la mirada, las formas se organizan a su antojo y se asientan habitantes que cualquier guía de jardinería dedicaría un capítulo a cómo exterminar. La ficción no necesita más que la máxima economía del lenguaje – el gesto y un par de líneas en la cartela – para brotar. La Naturaleza nunca ha tenido lugar en este espacio, el pigmento y aglutinante no lo han pretendido, pero es precisamente mediante la suplantación de sus códigos de la percepción sensible cómo se hurga en la tierra para que brote la semilla.

¹ *El libro del Génesis*, traducido por Javier Alonso López, Barcelona: Blackie Books. 2021

² *Kant, Immanuel*. *Crítica del Juicio*, Madrid: Tecnos, 2011

La trementina ahoga para evidenciar su propia toxicidad. Lo sabíamos, y aún así nos hemos dejado llevar por la comodidad de la visita guiada y hemos subestimado los peligros del sistema de riego con aire a presión. ¿Cuántas veces hemos visto estas palmeras? ¿No es el lago de jade lo que resplandece otra vez a lo lejos, a la izquierda? Nos ha engañado la ilusión de luces y sombras, el espacio perfectamente delimitado, la categoría de lo pintoresco, la composición de los elementos formales y los juegos de perspectiva que crean todos ellos. Nos hemos enredado en el laberinto intertextual de, a veces la pintura, a veces el jardín. La responsable de todo esto no quiere distinguírlos porque su pulsión es otra y, de todas formas, se vuelven términos indiscernibles cuando nos rodea el paisaje. La fantasía requiere distancia para que se sostenga la magia pero, en el vaivén ante el lienzo, en el traspiés al rodear el cartel de "no pisar", hicimos lo imperdonable: cruzamos el umbral. Nos encontramos en el espacio más allá de la razón que, de tanta luz fos-

forescente como tiene el sitio este, nos ha cegado para guiarnos al encuentro con lo irreconocible. Estamos a merced del jardín "y tenemos, claro, un nombre perfecto para una fantasía realizada. La llamamos 'pesadilla'"³.

Siempre fuimos los intrusos. Quisimos adentrarnos en la grisalla del paraje para darle palmeras a la mudez de nuestros huéspedes, sin entender que éste es el gran privilegio de las imágenes y las plantas. Qué disparate haber pretendido doblegarlas a nuestro antojo como si hubiésemos tenido la oportunidad siquiera de conquistar el vergel regido por las leyes del incógnito. Ahora nos toca que nos acechen, que van a dar las ocho de la tarde y los vigilantes de sala están con ganas de echar el cierre por hoy.

Con las manos vacías, aceptamos la derrota y salimos del cubo blanco que enmarca la ficción. A las afueras de La Corcha se asoma ya la noche y las palmeras del Paseo del Parque nos reciben, fluorescentes. El hechizo se ha acabado, hemos sido expulsados del Paraíso, pero nuestra mirada se ha transfigurado irreparablemente. Y es que, no cabe duda, la contaminación lumínica puede ser preciosa.

³ *Manual de cine para pervertidos*: presentado por Slavoj Žižek. Dir. Sophie Fiennes, Reino Unido: P Guide Ltd. ICA Projects, 2006.

Combustión lumínica

Técnica: Díptico. Técnica mixta sobre lienzo Medidas: 100 x 146 cm
Técnica: Díptico. Téc Técnica mixta sobre lienzo

Medidas: 100 x 146 cm

Las ramas construyen un árbol

2024

Técnica: Aerógrafo y óleo en barra sobre lienzo

Medidas: 27 x 22 cm

Principio esperanza

2024

Técnica mixta.

Medidas: 300 x 200 cm

Me han contado que las mariposas no pueden ver sus alas, ¿una palmera podrá ver sus hojas?

2024

Técnica: Ceras y óleo en barra sobre papel

Medidas: 150 x 150 cm

Me han contado que las mariposas no pueden ver sus alas, ¿una palmera podrá ver sus hojas?

2024

Técnica: Ceras y óleo en barra sobre papel

Medidas: 150 x 150 cm

El mundo se desploma, voy a ver (desde este banco)

2024

Técnica: Óleo, spray y óleo en barra sobre lienzo

Medidas: 260 x 150 cm

Soñé con esto, justo así, de esta manera exacta

2024

Técnica: Políptico. Técnica mixta

Medidas: 200 x 450 cm

Lagos de Jade verde

2024

Técnica: óleo sobre lienzo

Medidas: 50 x 50 cm

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Francisco de la Torre Prados
ALCALDE - PRESIDENTE

Mariana Pineda Carbó
CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE
CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Susana Martín Fernández
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA

EXPOSICIÓN

ORGANIZA

Ayuntamiento de Málaga.
Área de Cultura y Patrimonio Histórico

COORDINACIÓN

Servicio de Cultura
Área de Cultura y Patrimonio Histórico

COMISARIADO

Manuel Rosado

DISEÑO GRÁFICO

Coonic Communication Designers

IMPRESIÓN DIGITAL

Publprinters Global, S.L.

ROTULACIÓN

José Manuel Carrasco Rivas

SEGURO

Aon Gil y Carvajal.
Liberty Mutual Insurance Europe Limited

Esta obra está sujeta a una licencia
Creative Commons: Reconocimiento -
No comercial - (cc-by-nc):

[https://creativecommons.org/licenses/
by-nc/4.0/deed.es](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es)

Esta licencia permite a los reutilizadores
distribuir, remezclar, adaptar y
desarrollar el material en cualquier
medio o formato únicamente con fines
no comerciales y siempre que se otorgue
la atribución al creador.

CATÁLOGO

EDICIÓN

Ayuntamiento de Málaga.
Área de Cultura y Patrimonio Histórico

PRESENTACIÓN

Mariana Pineda Carbó
Jesús Marín Clavijo

TEXTOS

Manuel Rosado
Merchi Jiménez
Margarita Soucase
Nuria Luque
Carmen Liria Pérez
Daniel Medina

FOTOGRAFÍAS

De las obras y de sala de Margarita Soucase:
Nani Hernández
Jorge Triano

De las obras de Rosa María Medina
Alberto Cajigal

De las obras de Louise K. Houtman
Daniel Medina

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Coonic Communication Designers

IMPRESIÓN

Publprinters Global, S.L.

COPYRIGHTS

© de la edición: Ayuntamiento de Málaga

© de los textos: sus autores

© de las obras: Francisco Baena, Louise K.
Houtman, Margarita López Pérez y Rosa Medina
Morillas.

Todos los derechos reservados

ISBN: 978-84-1335-404-0

umaeditorial
Universidad de Málaga

© UMA Editorial. Universidad de Málaga
Bulevar Louis Pasteur, 30 (Campus de Teatinos)
29071 - Málaga | www.umaeditorial.uma.es

málaga

