

La galería Paula Alonso participa en el Festival de A 3 bandas con la exposición “**Mind maps**”.

Artistas: **Jeremy Deller, Raimond Chaves/Gilda Mantilla, Gonzalo Elvira, Patricia Esquivias, Clara Montoya y Mark Lombardi**

Comisaria: **Montse Badia**

Fechas: 11 de Abril al 21 de Mayo de 2015.

Inauguración: Sábado 11 de Abril de 12 de la mañana a 8 de la tarde.

La galería Paula Alonso presenta dentro del Festival “A 3 bandas” la exposición *Mind Maps* comisariada por **Montse Badia** y que recoge el trabajo de seis artistas **Jeremy Deller** (Londres, 1966), **Raimond Chaves** (Bogotá 1963) / **Gilda Mantilla** (Los Ángeles, 1967), **Gonzalo Elvira** (Neuquén, Patagonia, 1971), **Patricia Esquivias** (Caracas, 1979), **Clara Montoya** (Madrid, 1974) y **Mark Lombardi** (New York, 1951-2000).

La utilización de *mind maps* es una práctica generalizada en un presente marcado por la accesibilidad a la información, que no necesariamente a su interpretación. Los mapas mentales organizan visualmente la información, a partir de un concepto, habitualmente situado en el centro, que permite realizar asociaciones utilizando palabras e imágenes. Se trata de un sistema que funciona de manera muy parecida a como lo hace nuestro cerebro que establece asociaciones de manera orgánica. Originariamente, los mapas mentales fueron utilizados como metodología para visualizar y ordenar las ideas en procesos creativos, de aprendizaje y en disciplinas como la ingeniería y la psicología, entre otras. En la actualidad, trabajar con *mind maps* no es sólo efectivo, sino que es “la clave del éxito”, si hacemos caso de los anuncios de los programas de *software* que los comercializan.

En el ámbito artístico no son pocos los artistas que han utilizado los mapas mentales como metodología de trabajo o de presentación, no tanto con la intención de ser efectivos, sino como una manera de entender el mundo, para crear relatos tan personales como idiosincrásicos o para descubrir retorcidos complots o conspiraciones. Jeremy Deller, Patricia Esquivias, Clara Montoya, Raimond Chaves/ Gilda Mantilla, Gonzalo Elvira y Mark Lombardi son algunos de los artistas que trabajan en estas coordenadas.

The History of the World (1997) de **Jeremy Deller** (Londres, 1966) es un diagrama dibujado sobre la pared que pone en relación las conexiones entre la escena musical y el contexto social y político en Gran Bretaña. El mapa mental de Deller establece una red de influencias y relaciones que vincula dos estilos musicales, el *acid house* y las *brass bands*, con hechos como la desindustrialización o la huelga de la minería. Deller subraya el componente de disidencia -en relación al orden social y político del momento- que ambos comparten.

Los mapas mentales pueden tener un aspecto performativo, de ideas y explicaciones que se desarrollan e ilustran en tiempo real. En el trabajo de **Patricia Esquivias** (Caracas, 1979) Historia, microhistoria e historia personal se acaban encontrando en una serie de relatos, registrados en vídeo, en los que la artista explora de manera heterodoxa temas relacionados con la historia de España. Los cuatro vídeos que componen *Folklore* son

un buen ejemplo de este tipo de trabajo. Ante la cámara, la artista va desplegando, mediante imágenes, esquemas y fotografías recortadas, unos mapas conceptuales que trazan vínculos y comparaciones entre los temas que se propone analizar. En *Folklore IV* (2009) examina la relación entre la modernidad y la cultura popular en España, tomando como punto de partida una anécdota familiar y explorando las repercusiones del período moderno en España en todos los ámbitos, empezando por la paella y terminando en la producción artística.

Clara Montoya (Madrid, 1974) investiga relaciones y sus consecuencias. Para ella, las obras son “herramientas de comprensión de preguntas abstractas” que se formalizan de maneras bien diversas. *If you don't know (what you want you gonna have to like what you get)* es la escultura número 25 de la serie “Chosen, Unchosen and Impossible Sculptures” en la que la artista investiga posibilidades y relaciones auto-imponiéndose unas reglas de juego, que consisten en combinar tres variables (órdenes, gestos y materiales). Es el azar el que decide estas combinaciones seleccionadas ciegamente a partir de fichas previamente preparadas por la artista. La idea de mapa mental se identifica aquí con la de proceso de trabajo definido a partir de las nociones de azar, elección, juego y disciplina.

Los mapas mentales pueden ser también rizomáticos, en el sentido desarrollado por Gilles Deleuze y Félix Guattari como una “imagen del pensamiento” que permite múltiples y no jerarquizados puntos de entrada y salida en la representación e interpretación de los datos. El trabajo de Raimond Chaves (Bogotá, 1963) y Gilda Mantilla (Los Ángeles, 1967) que a menudo se convierte en un ir y venir entre los lugares y su representación, podría encajar en esta metodología. En *Un afán incómodo*, Chaves y Mantilla recopilan todo tipo de documentos en diversas bibliotecas, hemerotecas, quioscos y librerías de Iquitos (Perú) para indagar como los lugares son construidos por las imágenes, cómo contribuyen a definir imaginarios y tópicos y cómo nos relacionamos con ellas.

Las series de dibujos *Carbon Copy Jungle II* se nutren de imágenes, entendidas como dibujos, de diversa procedencia (libros científicos, de arquitectura, prensa gráfica, publicidad, etc). Las piezas son copias al carbón de dibujos previamente escaneados. En este conjunto de imágenes resultantes, una siempre remite a otra, la comenta, la amplía, la descontextualiza o la re-contextualiza.

Gonzalo Elvira (Neuquén, Patagonia, 1971) elabora atlas personales de revisiones históricas realizadas a partir de sistemas de relaciones y de trabajos de investigación, por ejemplo, encontrando ciertos paralelismos entre las Semanas Trágicas de Barcelona (1909) y Buenos Aires (1919). Un personaje que podría conectar ambos hechos fue el anarquista Simon Radowitsky, un militante obrero anarquista de origen ucraniano-argentino, condenado a cadena perpetua por la bomba que mató al responsable de la represión de la semana roja en Buenos Aires. Tras 21 años de condena, fue indultado y abandonó Argentina para unirse a las Brigadas Internacionales que lucharon junto al bando republicano durante la Guerra Civil en España. Elvira recupera la figura de Radowitsky, lo sitúa en diferentes mapas geográficos y también crea paisajes mentales pintados a partir de trazos minuciosos cuyas repeticiones se corresponden a números relacionados con fechas relevantes en la biografía del personaje.

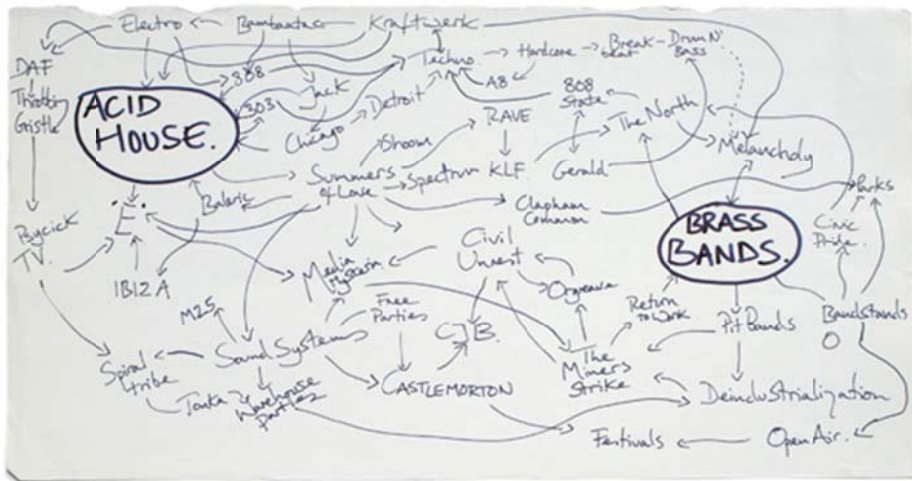
Mark Lombardi (New York, 1951-2000) fue un artista conceptual cuyo principal corpus de trabajo se centró en diagramas que documentaban fraudes y turbias relaciones de carácter financiero y político que evidenciaban abusos de poder. Su proceso de trabajo consistía en recopilar información que iba archivando en miles de tarjetas que le servían como base para sus dibujos y diagramas de relaciones. Lombardi denominaba sus dibujos *Narrative Structures*. Sus investigaciones llegaron a ser incómodas para los poderes establecidos, fue investigado y un tiempo después encontrado muerto en su apartamento. La causa oficial de su muerte fue suicidio aunque

existen testimonios que cuestionan estas versiones. El documental *Mark Lombardi - Death Defying Acts of Art and Conspiracy* (2001) de Marieke Wegener explora en profundidad el trabajo de Lombardi así como su incómodo posicionamiento como artista.

(Texto proporcionado por la comisaria)

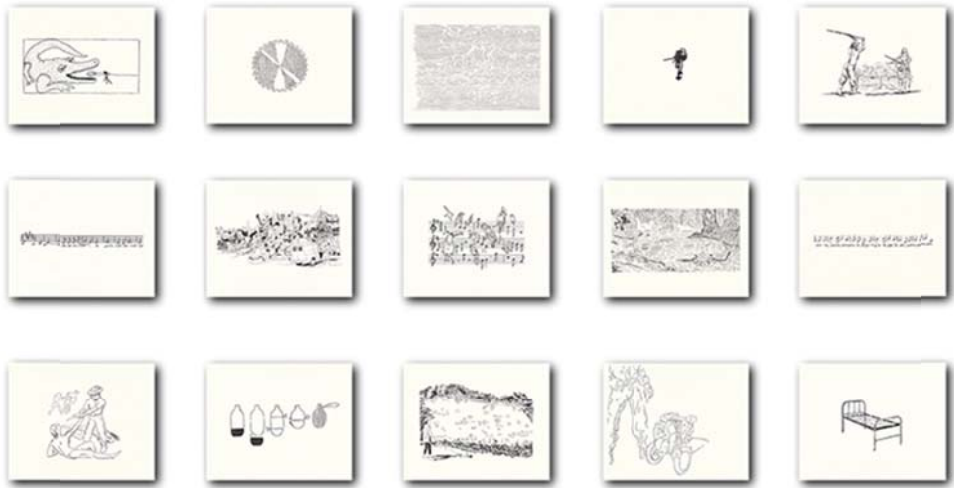
IMÁGENES ADJUNTAS EN BAJA RESOLUCIÓN:

Jeremy Deller

The History of the World, 1997
Diagrama pintado en el muro. Dimensiones variables
Cortesía del artista y Modern Institute, Glasgow.
Actualmente esta instalación también forma parte de la exposición individual de Jeremy Deller, “El ideal infinitamente variable de lo popular” en el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M)

Raimond Chaves / Gilda Mantilla

Carbon Copy Jungle II, 2011
15 dibujos, copias al papel carbón, 21 x 25 cm cada uno. Cortesía de los artistas y galería ProjectSD

Gonzalo Elvira

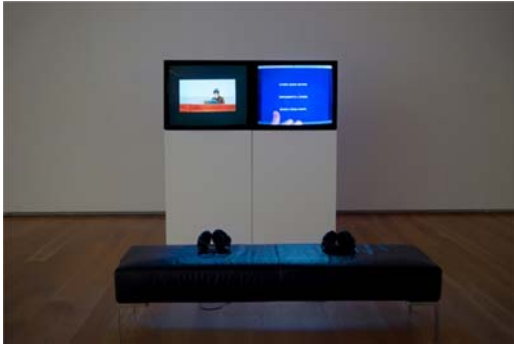
S.R. 2014

Tinta china sobre papel y mapa. Dimensiones variables.

50 x 70 cm | 32 x 48 cm | 46 x 63 cm | 47 x 31,5 cm | 31,5 x 47 cm

Cortesía del artista

Patricia Esquivias

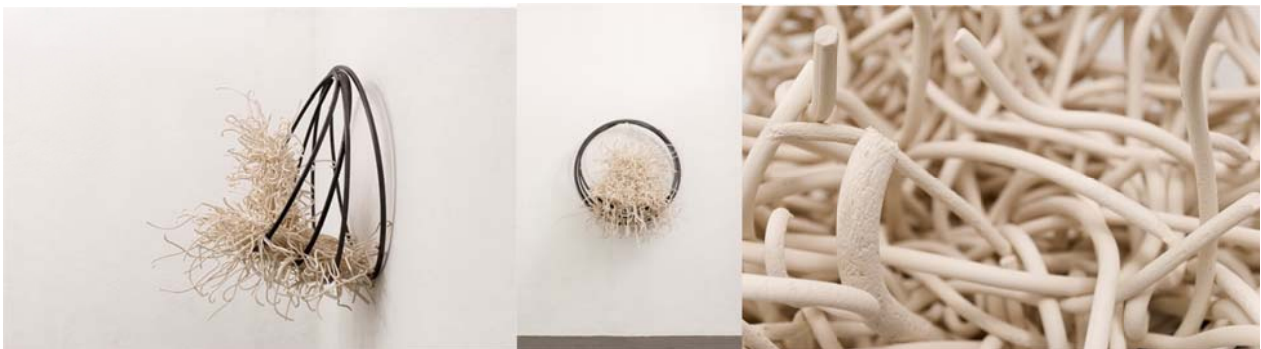

Folklore IV, 2009

Vídeo-instalación

Cortesía de la artista y Galeria Murray Guy, New York

Clara Montoya

If you don't know (what you want you gonna have to like what you get), 2013

110 x 110 x 80 cm. Cerámica, hierro.

Número 25, chosen.

De la serie *Chosen, Unchosen or Impossible Sculptures*

Cortesía de la artista

Mark Lombardi

MARIEKE WEGENER. *Mark Lombardi - Death Defying Acts of Art and Conspiracy*, 2001
Documental | DVD | 72'
Cortesía Rise And Shine World Sales, Berlín

Montse Badia es crítica de arte y comisaria de exposiciones. Ha colaborado en diversas publicaciones especializadas como *Nu: The Nordic Art Review* y *Bonart*. Ha comisariado exposiciones en De Appel Foundation, Apex Art, Künstlerhaus Bethanien, Fundació Joan Miró, Centre d'Art Santa Mònica y MACBA. Actualmente es co-directora de A*Desk. Instituto Independiente de Crítica y Arte Contemporáneo (), directora artística de la colección de arte contemporáneo Cal Cego (www.calcego.com) y miembro del comité asesor de la Fundación Yaxs (www.yaxs.org).
www.montsebadia.net

Ana Robledillo

Prensa // Dirección artística

a.robledillo@galeriapaulaalonso.com

www.galeriapaulaalonso.com

Lope de Vega, 29. 28014. Madrid.

Horario: M-V 10.30-14 / 17-20h. S-11-14h.