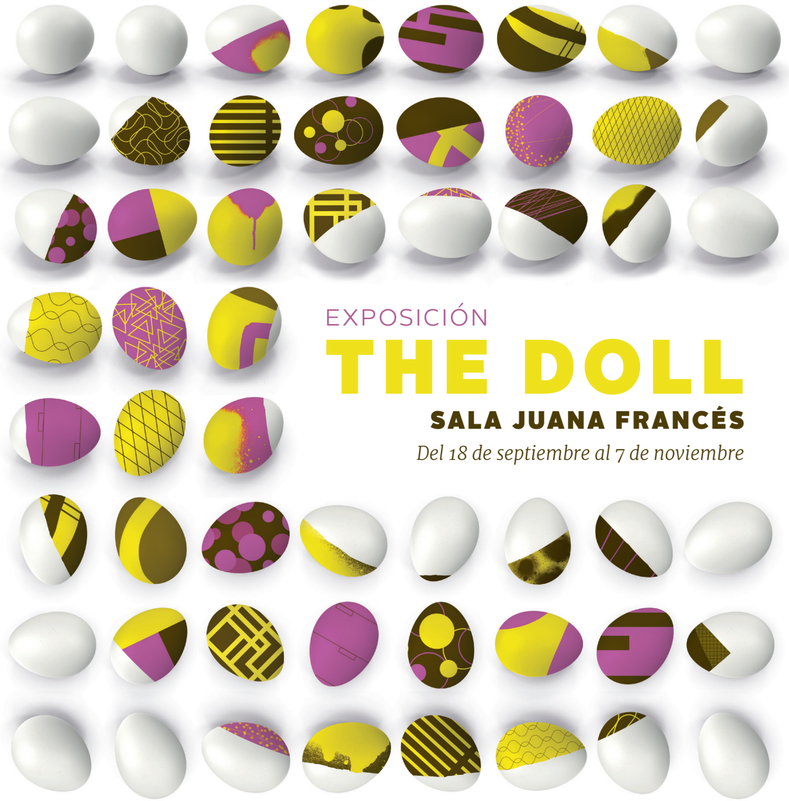
Marina Rubio *Mabel Esteban* *Estela de Miguel* *Raisa Álava* *Merce Jara*



EXPOSICIÓN

THE DOLL

SALA JUANA FRANCÉS

Del 18 de septiembre al 7 de noviembre

Un proyecto de CERCO cerámica contemporánea 2018
para la Sala Juana Francés

casa de la mujer

Don Juan de Aragón, 2
50001 Zaragoza

www.cerco.es

@cercoceramica

CERCO

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
IGUALDAD

En vez de *corazón*,
Una bolita de azúcar en el pecho

De su significado original como "hito o mojón", la palabra "muñeca" pasó a designar un "lío de trapo de forma redondeada" y de ahí la actual "figurilla de mujer que sirve de juguete". No se trata de una evolución progresiva en los modos de representación, sino de un desplazamiento en lo esencial: un puñado de barro o un lío de trapo es un núcleo germinal que puede adoptar forma humana con tan sólo añadirle unos ojos en forma de botón, dibujarle una sonrisa o, sencillamente, tomarlo entre los brazos improvisando una cuna. Muchos de los objetos de esta exposición se encuentran hermanados con aquella indefinición de las primeras muñecas. Sobre un tablero o una mesa se disponen canicas, bultos, figurillas de pequeño tamaño, cabezas sin señas de género o identidad; de las paredes cuelgan instrumentos musicales de extraña factura que recuerdan restos óseos o conchas de mar. Todos ellos, objetos singulares cuya procedencia ha de atribuirse a la intervención humana sobre un material orgánico pero cuya finalidad y forma definitiva no está determinada. Esperan a ser activados. El ambiguo elemento de fabricación artesanal sólo se define y cobra sentido dentro del nuevo círculo de realidad inaugurado por el juego.

Para que esto suceda, para que el objeto extraño se defina y cobre vida en un nuevo mundo de relaciones comprensibles, es necesaria una puesta en escena, una atmósfera que nos transporte dentro de un mismo espacio hacia otra temporalidad donde rige la lógica de la ficción lúdica o del ritual. Allí los objetos aparecen personificados y cobran vida como divinidades, antepasados, enemigos o como la ristra de personajes imaginarios que acompaña nuestra infancia. En un entorno de ambiguas señales que reconocemos como familiares, Marina Rubio dispone fragmentos delicados e inestables que demandan la posibilidad de hallar nuevas relaciones entre ellos reinventando las reglas. El juego unifica y da sentido a objetos aparentemente diversos que se nos presentan como restos de una ruina o un naufragio, como signos que apuntan hacia una realidad elidida, invisible para los que permanecen fuera del juego. Unas relaciones que, queriéndose juego, imitan sin embargo a los vínculos que rigen las diferentes posiciones y papeles que representamos en nuestra sociedad. Así, el tablero de

A las muñecas se les atribuye, según el juego en que se inserten, todo un abanico de identidades

juego y el pequeño mostrador donde los vendedores ofrecen sus mercaderías, nos muestra Raisa Álava, no son tan diferentes: comprador o vendedor, amante o amado, alumno o maestro, son posiciones cambiantes que tan sólo adquieren realidad fundadas en supuestos y reglas convenidas. Estos tableros, que recuerdan el On ne jeu plus de Alberto Giacometti, abren y cierran un tiempo nuevo y paralelo al de la vida. Un tiempo que en este caso transciende los objetos evocando un universo exótico contemporáneo, un falso japonismo cercano al comic y la historieta gráfica.

A las muñecas se les atribuye, según el juego en que se inserten, todo un abanico de identidades. Sólo es necesario que el objeto interpele a quien se acerca a mirar para que desaparezca toda otra realidad entorno. No hay ejemplo más claro de esta pasión de la mirada hacia el juguete que la casa de muñecas donde la contemplación del espacio abierto prima sobre el manejo de sus piezas. Tal vez fascina mirar estas casas en museos y escaparates porque en ellas podemos abarcar de una sola vez la vida que habitualmente encontramos fragmentada. En estos mundos en miniatura proyectamos imaginativamente nuestro cuerpo y nuestras vidas aparecen en espejo. Es el mismo principio por el que la reproducción de una cabeza en nuestras manos pasa a ser la nuestra, un cuerpo pequeño nuestro cuerpo. Mabel Esteban alude a la brujería para explicar el modo en que sus figuras, que traslada de la pintura al objeto de cerámica, son a un tiempo autoretratos y exorcismos de los afectos: La niña se siente a la vez la madre de su muñeca y la hija a quien abraza, riñe y da de comer. En nuestros muñecos todos aprendimos a querernos y a reprendernos a nosotros mismos. También las piezas de Estela de Miguel, en su fuerte alusión a lo orgánico nos acercan a un cuerpo propio que se descubre ajeno. Nos permiten acceder a un lugar que vincula la intimidad de la casa y sus secretos con los parajes familiares y a la vez irreconocibles de nuestro organismo. Pelo, piel, orificios y poros que comunican lo externo y lo interno a la vez que permanecen mudos.

Resulta evidente, y todas las obras de la exposición así lo ponen de manifiesto, que existe un vínculo común entre los juguetes con forma humana y las figurillas de culto. Es un nexo elemental: el origen de la mayoría de los juegos se halla en antiguas ceremonias sagradas, en danzas, luchas rituales y prácticas adivinatorias. El juego y el ritual están unidos en su común inauguración de un nuevo tiempo, un tiempo que se inicia y se cierra para luego volver a comenzar. También la música participa de esta misma estructura: juguetes e instrumentos musicales marcan el ritmo repetido del play, el jouer, y el spielen, verbos todos ellos en los que se confunden los significados de "jugar" y "tocar un instrumento". Al igual que el ritual y el juego, la misma

Existe un vínculo común entre los juguetes con forma humana y las figurillas de culto

canción comienza siempre nueva una y otra vez. Poner la mesa, tocar un instrumento, tirar los dados para inaugurar una nueva partida, o repetir el eterno "érase una vez" con el que da comienzo una nueva historia.

La magia, la creatividad y las emociones, recuerda Merce Jara, han sido percibidas tradicionalmente como elementos peligrosos por su poder, y se han relegado del espacio público por considerarse asociadas a la irracionalidad y a lo femenino. A través del trabajo con textiles, cerámica y sonido, a través de unos objetos que cobran su solidez en su absoluta dependencia del conjunto y el entorno, en esta exposición se convocan estos poderes devolviéndoles su fuerza, pero arrebatándoles su carácter temible. Recuerda Walter Benjamin que los juguetes en origen no fueron fabricados para satisfacer las necesidades infantiles, sino para conjurar los miedos adultos: "Desde los tiempos más remotos el sonajero o matraca ha sido un instrumento para ahuyentar los malos espíritus y precisamente por eso se le ha dado al recién nacido". Parece un error pretender que los muñecos y juguetes imitan la vida adulta como si con ellos permanecieran los niños en una antesala de la verdadera vida. En ellos, más bien, aprendemos a manejarnos con lo inquietante del mundo. El verdadero juego no hay éxito o fracaso, solo la voluntad de hacer comprensible aquello que, desconocido y amenazante, reside en nosotros.

Sandra Santana
con el soplo al oído de Teresa de la Cal
—

Comisariado
Inés Peña Bueno

Coordinación de Sala
Maite Solanilla

Texto sala
Álvaro Albajez

Marina Rubio

(Zaragoza, 1986)
Instagram @marinarubio__

Hiperobjetos
Cerámica, madera, cemento, pintura.

Su atracción por el objeto industrial, encontrado, reproducido o manipulado le sirve para generar especulaciones sobre una realidad en la que lo material se muestra con contundencia. Tras adentrarse en el terreno de lo cerámico, el carácter lúdico de su obra se acentúa optando por experimentar con el encuentro, el azar y la improvisación; así pués, buscando nuevas maneras de entender las relaciones entre la obra, el cuerpo del espectador y el espacio en el que se encuentran. En sus últimos trabajos, indaga acerca de la representación de un universo fragmentado, para ello, crea sistemas constructivos donde los objetos se encuentran estructurados y relacionados entre sí, contribuyendo a la creación de otros cuerpos mas grandes. Marina Rubio se traslada a Barcelona en 2008 para estudiar la carrera de Bellas Artes, tras finalizar estudios de escultura en su ciudad natal. En 2015 realiza el máster de Cerámica de la Universidad del País Vasco, abriendo nuevas vías de investigación en su práctica artística. Ha participado en exposiciones colectivas e individuales, en Barcelona, Valencia, Palafrugell, Zaragoza, Madrid, Palma de Mallorca, Montpellier y Casablanca. Actualmente trabaja como artista residente en la fábrica de creación del Ayuntamiento de Barcelona La Escocesa.

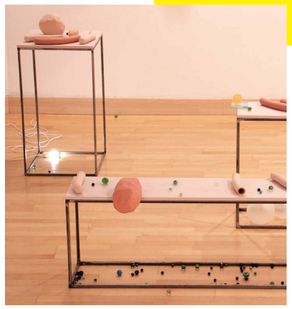
Mabel Esteban

(Burgos, 1991)

Amor mío
Acrílico sobre papel.
Loza por colada.

Su obra actual resulta de la continua mixtura del dibujo, pintura y escultura cerámica. Mabel ha ido evolucionando en la utilización de varias disciplinas y las ha convertido en medios para resolver un lenguaje personal a medio camino entre la pieza única y lo ilustrativo.
En su formación se ha especializado en pintura y cerámica y, desde 2014 realiza su práctica artística entre estos dos géneros. Ha realizado diversas exposiciones, entre las que se encuentran Materia Activa en el Espacio Zink de Salamanca y Racimos en la Universidad de Burgos. Destaca la beca otorgada por el Espacio Tangente dentro del Laboratorio 987 de MUSAC por el proyecto colectivo Un espacio a destiempo y la participación en el Salón de Prácticas Contemporáneas de Getxoarte.

Estela de Miguel



(Cuenca, 1992)
www.esteladem iguel.com

Poner la mesa
Cerámica, madera, metal y canicas.

Estela de Miguel describe su última instalación Poner la mesa haciendo alusión a los límites de nuestro cuerpo. Un cuerpo que entiende cargado de signos dentro de un contexto político que define y transforma el ser.
Plantea un laboratorio de formas que a través de sus materiales nos hablen del cuerpo fragmentado, del cuerpo social, y cómo éstos interactúan con su contexto potenciando la utilización de técnicas artesanales, relegadas al género femenino, como el textil y la cerámica.
Estela de Miguel ha expuesto su trabajo individualmente en el Espacio Alexandra (Santander), Lamosa (Cuenca), Galería Maumau (Brasil), TEA (Cuenca) y como artista invitada en la Bienal de cerámica de Manises. Ha participado en diversas muestras colectivas y, actualmente su obra itinera en los Centros Culturales de Madrid con This is Jacklope bajo el título Idea, Materia y Forma.
Ha recibido el Primer Premio Fernando Zobel de Cuenca con su obra Persistencia; seleccionada por la Diputación Foral de Bizkaia para la muestra itinerante Ertibil; y en Ifitry Residence de Essaouira, Marruecos, para realizar una residencia artística junto con la artista Marina Rubio. Recientemente ha recibido el premio Mujeres en las Artes de Castilla-la Mancha por su pieza instalativa Un segundo.
Actualmente está realizando la producción del vestuario para la Compañía de Danza Contemporánea Antes Collado de Bélgica y trabajando dentro del proyecto de creación multidisciplinar HEMEN en Bilbao.

Merce Jara

(Barcelona, 1982)
www.mercejaramuns.com
Instagram @mercejaramuns
soundcloud: BoneChina

have we turned to non believers?
// canción de los huesos //
Porcelana, cuerda, madera, hueso, tejido, altavoces.

De huesos y vísceras
Performance 10 min

Artista multidisciplinar, combina imagen y objeto con un uso reiterado de la cerámica y el sonido como material funcional. Desarrolla un trabajo que conjuga lo tangible y lo onírico para expresar una visión personal enmarcada en un mundo globalizado donde conviven materia y virtualidad. Combinando cerámica, sonido y esoterismo, explora un uso mágico de la forma y su función. Su discurso equipara magia y creatividad como una forma de provocación o medida para retar el sistema donde prepondera lo práctico/masculino. La recolección de objetos "especiales" huesos, astas, plásticos, etc. así como la construcción de altares son otras prácticas habituales en su lenguaje así como la performance.
La instalación SIMPATIA 2 dentro de la exposición Vivir el Viaje ha sido su última creación para ARTIM´17 en el Museo Etnológico de Espinosa de los Monteros. Su obra ha sido expuesta dentro de la colectiva The Original Totebag Exhibition en Figureworks Gallery a Williamsburg, New York, EEUU y en Matsushiro Matsushiro-machi de Nagano, Japón. Ha participado en diversas colectivas y realizado exposiciones individuales en Francia, Barcelona y Bilbao. En paralelo, ha desarrollado diversos proyectos culturales y educativos que compagina con trabajos de diseño y producción. Actualmente trabaja en el Espacio Tangente en Burgos.

Raisa Álava

(Zuaza, Álava, 1990)
Instagram @raisalava
www.raisalava.com

sua dario
Porcelana y gres.
Porcelana, madera y acrílico sobre tabla.
Acrílico sobre pared.

Su trabajo parte de la ilustración y toma forma en la cerámica combinando los dos lenguajes y creando imaginarios que remiten al universo del cómic japonés. Aunque su especialidad son las técnicas gráficas, ilustración y cómic, su pasión por el juego y la necesidad de dar vida a los personajes de sus ilustraciones en un plano tridimensional le lleva a continuar su formación hacia el terreno de la cerámica contemporánea. Su última exposición individual la realizó en la Sala Rekalde de Bilbao bajo el título si aparezco aparezco / momentuz ez . Este año estará trabajando en Francia por haber sido galardonada con la Residencia Artística Irudika de Ilustración en Maison des Auteurs y BilbaoArte. En 2017 recibió el Primer Premio de Jóvenes Creadores de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Calcografía Nacional (Madrid) y la beca de residencia en Alfara Gráfica en Salamanca. Ha participado en el stand de RTVE a cargo de Eduardo Hurtado en ARCOmadrid y realizado numerosas exposiciones colectivas e individuales en Bilbao, Madrid y Cuenca. Su obra está en las colecciones de Calcografía Nacional, Juntas Generales de Bizkaia y en Alfara Gráfica.