

sala juana francés

7 octubre / 25 noviembre 2010

formal encounter **Begoña Morea Roy**

En 1990 se inauguró la Casa de la Mujer, y con ella la Sala Juana Francés. Veinte años después seguimos en la tarea de visibilizar y cuestionar críticamente el papel que se le ha otorgado a la mujer en la Historia del Arte y de reconocimiento de trayectorias y múltiples discursos del Arte Contemporáneo, donde la presencia de la mujer genera una intensa reflexión en torno al género.

Iniciamos la temporada con la muestra de Begoña Morea Roy. Nace en Zaragoza en 1975, abandona tempranamente su formación en Ciencias Físicas y se gradúa en Teoría y Crítica de Arte Contemporáneo en el Goldsmiths College University de Londres, donde reside actualmente.

Relaciona su obra con su propia biografía, llevando a cabo proyectos que conectan rupturas espaciales y afectivas, referencias a su lugar de origen, pérdidas, relaciones madre-hija, como vimos en la muestra colectiva Autorretratos Femeninos, dedicada a Katia Acín, en este mismo espacio en el año 2005, donde asocia la receta del membrillo de su madre con el mismo árbol que ocupa el centro del patio de su estudio de Londres, a mucha distancia de su progenitora. Artista multidisciplinar trabaja distintos soportes: escultura, instalación, fotografía, dibujo digital...

En la presente muestra, Formal Encounter, el dibujo digital, el collage y la repetición infinita de planos y transparencias recrean abstracciones, creando un espacio barroco que juega con la contraposición entre superficie y profundidad.

La Casa de la Mujer, dependiente de la Concejalía de Acción Social y Juventud, presenta el trabajo de esta joven artista y nos invita a su disfrute.

Pilar Alcober Lamana
Concejala de Acción Social y Juventud

LA COMPLEJIDAD VISIBLE

En la *Introducción al pensamiento complejo*, Edgar Morin, su ideólogo principal, señala algo que no debería dejarnos indiferentes desde el campo de la estética cuando afirma que, en la visión clásica, cualquier contradicción en el seno de un razonamiento era señal inequívoca de error, lo que obligaba a dar marcha atrás y el emprendimiento de otro camino, otro itinerario en el análisis a la búsqueda de soluciones plausibles; pero que, sin embargo, “en la visión compleja, cuando se llega por vías empírico-rationales a contradicciones, ello no significa un error sino el hallazgo de una capa profunda de la realidad que, justamente porque es profunda, no puede ser traducida a nuestra lógica.” Algo que podemos entender en la estela, según la interpretación de la estética adorniana, de “la formulación hegeliana del arte como intento de suprimir lo extraño”.

A cualquiera que conozca ya algo de Begoña Morea Roy, esto de las capas profundas revelando de súbito algunos misterios, y de los límites insuficientes de la lógica para dar cuenta de la complejidad de algunos fenómenos que, igual de ciertos se nos presentan *intraducibles*, probablemente le parecerá casi mencionado a propósito para iniciar una aproximación a su trabajo, esa “caligrafía subjetiva de un sistema cartográfico emocional”, como recientemente lo ha denominado Chus Tudelilla con toda agudeza. Y es que si algo salta a la vista ante estos collages suyos es, qué duda cabe, el suelto dominio, la pericia de la artista zaragozana para manejarse entre la complejidad de las formas y, tras de ello, con el pensamiento de lo complejo. Lo cual no viene sino a demostrar de otra forma —una no sometida a “nuestra lógica”— la ausencia de complejos de su pensamiento visual a la hora de revelar con abstracciones imágenes concretas de la realidad *profunda*.

Porque frente a los procesos ligados al *logos*, el arte se instala en un dominio paralógico desde el momento en que atiende de forma prioritaria a significados no fijados necesariamente de antemano, desarrollando en nosotros, según expresión de Calvino, “la capacidad de enfocar imágenes visuales con los ojos cerrados, de pensar con imágenes”. Por su parte, también la fenomenología de Bachelard identificaba como propio del dominio estético esta misma facultad de especular con mundos posibles y, en su *Poética del espacio*, ante la imagen arquetípica y mil veces registrada de *la inmensidad íntima*, concluye cómo “a veces el artista quiere describir, porque el artista conoce por anticipado, en kilómetros, el tamaño de su soledad. Entonces se sueña sobre el mapa, se sueña en geógrafo.”

La forma más conocida y cercana del *pensamiento complejo* que tenemos a mano es ese “pensamiento por imágenes” de Calvino, donde propio de su naturaleza es la capacidad de hacer convivir en un mismo plano propuestas, resoluciones, afirmaciones de índole paradójica y contradictorias entre sí, sin que por ello se invalide en modo alguno la proposición final, ni resulte que ésta se encuentre ante límites que la disuelven, la mermen, la incapaciten. La biología del arte es, en este sentido, esencialmente monstruosa y, por lo que aquí parece, irregular, y hasta informe.

En la obra de arte lo real y lo imaginario, lo verdadero y lo falso, lo deseado y lo aborrecido no sólo tienen la posibilidad de estar unos al lado de los otros sin hacer implosionar el contenido de verdad que el arte arrastra o revela; es que, incluso, se necesitan mutuamente y en todo momento, más allá del contraste que se proporcionan, para poder expresarse por sí mismos de manera completa. Igual estos ejemplos anteriores que te propongo son demasiado abstractos, pero piensa por un momento en otros pares más concretos: lo alegre y lo triste, lo ridículo y lo elegante, lo sofisticado y lo chabacano, lo lleno y lo vacío, lo claro y lo oscuro... En cualquier obra donde recuerdes que se manifiesta alguno

de ellos de manera espontánea y ostentosa, a poco que mires, que pienses, que sientas, encontrarás su pareja delatándose allí mismo; no al lado, sino *dentro* de su contrario: en el seno del mismo campo de tensiones que el artista habrá establecido para que alguno de los polos brille con más o menos intensidad, pero para lo cual, en todo caso, habrá necesitado de un cierto dominio del *claroscuro* de las formas, las pasiones y las geometrías que se complementan al tiempo que se contrastan.

Pues bien, si ahora multiplicas hasta el límite de la entropía estas dos premisas en cada uno de los numerosísimos elementos que intervienen en las abstracciones de Begoña Morea Roy, estamos ya en el mejor de los caminos para entender ese notable dominio de las complejidades que demuestra la obra que aquí nos ocupa. Una obra de por sí compuesta, fragmentada y abigarrada, en donde la asistencia del pensamiento informático imprime otro tipo de pensamiento de la complejidad propio de nuestro presente. Así, el proceso computacional y los sistemas procesuales de la máquina se combinan con operaciones manuales: programar y componer, imprimir y recortar, pegar... Los resultados, más allá de las operaciones y las herramientas, traen a la memoria otras imágenes de la realidad, sin duda, pero también otras construcciones plásticas: las nacidas de la mano de Daniel Verbis, Benjamin Edwards, Julie Mehretu, Chris Ofili, Philip Taffe; incluso, y más lejanamente, de nuestros Luis Gordillo o Xavier Grau, o de la dinámica de Boccioni; al tiempo, la artista alude sobre referencias más o menos ocultas a Blinky Palermo...

Los mapas de Begoña Morea Roy son, en última instancia, tanto laberinto como garabato, formas antaño incompatibles con la organización del plano a través del dibujo: antisistemas. Pero la complejidad del territorio que en nuestro tiempo se nos ha revelado con el dominio completo del plano del mundo (frente al cual también se alzan voces "antisistema"), y con la altísima multiplicidad y dificultad de las operaciones que nos permiten las herramientas informáticas, están habituándonos a otro tipo de cartografías mucho más complejo, donde la realidad no se somete a una capa del sentido comprimida, achatada, resumen de los "volúmenes", texturas y sombras de la realidad. Vicente Verdú, analizando la falsa dicotomía entre la superficialidad del saber y el saber de la superficie, establecía recientemente el asunto en parámetros de un cambio epistemológico generacional, y afirmaba cómo "para un sujeto educado en la modernidad, la decodificación del mensaje sigue una línea vertical, pero para el sujeto posmoderno la decodificación se realiza en un plano, dilucidando sin confusión, íntegramente, en el abigarramiento sonoro o gráfico que tanto desconcierta al adulto en las discotecas, los conciertos de rock, los nuevos centros comerciales o los videojuegos." Para concluir, el autor esgrime un ejemplo bastante elemental y elocuente: "Los jóvenes descifran mejor la heterogeneidad de las grandes ciudades modernas, son menos capaces de leer un libro intrincado pero más raudos y perspicaces en la interpretación de superficies promiscuas, físicas y virtuales, o ambas cosas a la vez."

En cualquier caso, la dinámica vertiginosa de continuos suplementos visuales que dominan el presente, con su incesante superposición de interfaces, ritmos estroboscópicos y predominio de la naturaleza laminar de los estratos, transmiten al cabo esas características multidimensionales típicas de la esencia visiva barroca, donde desaparece la narración en sentido clásico (como en el último Shakespeare, el de *La tempestad*, la autora se ahorra toda introducción, empujando al espectador a entrar directamente a la escena determinante). Sin perspectiva monoscópica, pues, quedamos obligados a mirar de otro modo, ver complejamente: a "enfocar imágenes visuales con los ojos cerrados, a pensar con imágenes".

Instalación Formal Encounter en la Sala Juana Francés

From the Series Appearance I, 2010
Collage
Variable

From the Series Appearance I, Detalle, 2010
Collage
Variable

Lost (Rearranged) Detalle, 2010
Collage
Variable

Lost (Rearranged), 2010
Collage
Variable

Instalación Formal Encounter en la Sala Juana Francés

From the Series Untitled (Self-Portrait) I, 2009 (Reconstructed 2010)
Collage
Variable

From the Series Strep Tease Techno Boogie (In Black) I, 2010
Collage
21 x 29,7 cm

VISIBLE COMPLEXITY

In his *Introduction à la pensée complexe*, Edgar Morin outlines an aspect of aesthetics that should not leave one indifferent. He affirms that, in classical vision, any contradiction at the core of a reasoning process, is interpreted as an indisputable sign of error, making it necessary to retreat and search for another path, another itinerary in the analysis of plausible solutions. Nevertheless, "in complex vision, when contradictions are reached via empirical-rational routes, error is not implied, but rather a profound layer of reality is discovered that, precisely because it is profound, cannot be translated into our logic." In keeping with the interpretation of Adorno's aesthetics, this can be understood in the wake of "the Hegelian formulation of art as an attempt to suppress the strange".

To anyone already familiar with the work of Begoña Morea Roy, of its deep layers revealing unexpected mysteries and of the insufficient limits used to realize the complexity of a phenomena that, equally true, presents to us the untranslatable, will probably deliberately mention when initiating an approach to her work recently described very astutely by Chus Tudelilla as the "subjective calligraphy of an emotional cartographic system". Undoubtedly what immediately catches the eye in her collages is the free domain, and the skill the Zaragoza artist uses to manoeuvre between the complexity of forms, and subsequently, thoughts of the complex. This serves to demonstrate in a different manner – one that is not subject to "our logic" – the absence of complexities in her visual thought when revealing specific abstract images of a *profound* reality.

Contrary to the processes linked with logos, art installs itself in a paralogic domain when giving priority to meanings that are not necessarily predetermined, developing in us according to Calvino "the aptitude to focus visual images with closed eyes, to think with images". In turn Bachelard's phenomenology also identified, as part of the aesthetic domain, the same faculty to speculate on possible worlds, in his *La poétique de l'espace*, faced with the archetypal image and mentioned repeatedly in *L'immensité intime*, he concludes that "sometimes the artist wants to describe, because the artist knows in anticipation, in kilometres, the size of his solitude. Then he dreams about the map, he dreams as a geographer."

The closest and most well-known form of *complex thought* that we have to hand is Calvino's "thought in images" which, by its very nature, is the ability to allow proposals, resolutions, affirmations of a contradictory and paradoxical nature to coexist along the same plane without invalidating by any means the final proposition or creating limits that dissolve, reduce, incapacitate them in some way. The biology of the art is, in this sense, essentially monstrous and as found in this case, irregular, and even formless.

The real, the imaginary, the true and the false, the desired and the detested in works of Art, have not only the possibility of existing side by side without collapsing the true content that art conveys or reveals; in actual fact they are needed mutually at all times, going beyond the contrast that is provided, to be able to express themselves completely. Perhaps these previous examples proposed to you are too abstract, but think for a moment about other more specific pairs: happy and sad, ridiculous and elegant, sophisticated and coarse, full and empty, light and dark... Think of any work that demonstrates any of these concepts in a spontaneous and conspicuous way, as you look closer, and think, and feel, the partner will also reveal itself, as if betrayed; not nearby, but *within* its opposite: in the heart of the same battleground that the artist will have established enabling either of the poles to shine with more or less intensity, but for which, in any case, the artist will have needed from a certain mastery of *chiaroscuro* of one the forms, the passions and the geometries that complement each other and contrast each other simultaneously.

So then, if these two premises found in each of the numerous elements that intervene in the abstractions of Begoña Morea Roy, are multiplied to the limits of entropy, we are already well on the way to understanding the notable mastery of complexities demonstrated in the work concerned. A work in itself composed, fragmented and multicoloured, where the assistance of the computerized thought prints another type of thought regarding the complexity belonging to our present. Computerized processes and machine processing systems merge with manual operations: to program and to

compose, to print and to cut away, to stick... Beyond the operations and the tools, the results undoubtedly bring to mind other images of reality but also other plastic constructions: such as those created by the hand of the likes of Daniel Verbis, Benjamin Edwards, Julie Mehretu, Chris Ofili, Philip Taffe; including, though more distant, those of our very own Luis Gordillo or Xavier Grau, or of the dynamics of Boccioni. Likewise the artist alludes to the more or less concealed references of Blinky Palermo...

Begoña Morea Roy's maps are ultimately, both labyrinth and scrawl, forms incompatible in the past with the organisation of drawing plans: antisystems. But with the complexity of territory that the artist has revealed to us at present, with the complete mastery of the mapping of the world (also giving rise to "antisystem" voices), and with the highest multiplicity and difficulty of computerized operations made available to us, consequently we have become accustomed to another more complex kind of cartography. One in which reality does not surrender to a layer compressed or flattened, but instead one that summarizes the "volumes", textures and shades of the reality. Vicente Verdú on analyzing the false dichotomies between the superficiality of knowing and the knowing of the surface recently explained the matter in parameters of epistemological and generational change. He affirmed how "for a subject educated in modernity, the decoding of the message follows a vertical line, but for the postmodern subject decoding is realized in a plane, elucidating without any confusion, integrally, the plurality of sound and graphics that so disconcerts adults in the discos, rock concerts, shopping centres or video games. "To conclude, the author uses an eloquent and crucial example: "Young people decipher better the heterogeneity of big modern cities, they are less capable of reading an intricate book but swifter and more perceptive in the interpretation of mixed up, physical and virtual surfaces, or both of things simultaneously".

In any case, the dizzying dynamics of continual visual aids that dominate today, with the incessant superposition of interfaces, stroboscopic rhythms and the predominance of the laminated nature of stratum, transmit these multidimensional characteristics that are typical of the visual essence of the Baroque, where narrative in the classical sense disappears (as in Shakespeare's final play, *The Tempest*, the author does away with the introduction and throws the spectator directly into the opening scene). Without a monoscopic perspective we are therefore forced to look in a different way, to see complexly: to "focus on visual images with eyes closed, to think with images".

Óscar Alonso Molina
August 2010, Madrid

Translation by Louisa Holecz

BEGOÑA MOREA ROY. Zaragoza, 1975

contact@morearoy.com

EDUCACIÓN

- 2007-2009 Máster en Bellas Artes, Central Saint Martins College of Arts, Londres.
2000-2003 Licenciatura en Bellas Artes y Crítica en Arte Contemporáneo, Goldsmiths College University of London, Londres.
1999-2000 Diploma en Arte y Diseño, Kingsway College, Londres.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 2010 *Steal, Cut and Paste*, Galería Raquel Ponce, Madrid.
Formal Encounter, Sala Juana Francés, Zaragoza.
2009 *Happy When It Rains*, Central Saint Martins School of Arts, Londres.
2008 *This is Like a Flashback*, Caja Madrid, Zaragoza.
2007 *Untitled (A Place)*, Galería Antonia Puyó, Zaragoza.
2006 *Upside Down*, Window Gallery School of Visual Arts, Nueva York.
Helpless, Sculpture Center School of Visual Arts, Nueva York.
2003 *It Could Be Anywhere*, Galería One Metre Square, Londres.
Somewhere Other Than Here, Goldsmiths College, Londres.
2002 *Out Of Place*, Galería Paco Martínez Soria, Zaragoza.
2001 *Tupperware*, Galería Flat 8, Londres.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 2010 *Arte Navas 2010*, Convento de Santo Domingo y San Pablo, Las Navas del Marqués, Ávila.
MA & Other Post Graduates, Galería Atkinson, Somerset.
2009 *Aragoneses*, Galería Antonia Puyó, Zaragoza.
CSM Auction, Central Saint Martins School of Arts, Londres.
Aragón y el Arte por la Infancia, Centro Joaquín Roncal, Fundación CAI-ASC, Zaragoza.
Catch My Drift, Barge House, Londres.
2008 *25 Años de la Muestra de Arte Joven*, Escuela de Artes, Zaragoza.
Wanted, Rag Factory, Londres.
2006 *Vive la Fiesta*, Diputación Provincial de Huesca, Huesca.
The Car Art Boot Fair 2006, The Truman Brewery, Londres.
Il Feedback, Galería 21, Madrid.
Open Zemos 98, Monasterio de San Clemente, Sevilla.
2005 *Nexos*, Centro Joaquín Roncal, Fundación CAI-ASC, Zaragoza.
Autorretratos, Sala Juana Francés, Zaragoza.
A Found Non Object, New York University, Nueva York.
2004 *XVIII Premio de Arte Isabel de Portugal*, Palacio de Sástago, Zaragoza.
Video Screening Arts Event Zoo Art Fair, London Zoo, Londres.
Marriage as Menace, Galería Keith Talent, Londres.
2003 *Muestra de Arte Joven*, Museo Pablo Serrano, Zaragoza.
2002 *Commutaciones 2002*, Museo Pablo Serrano, Zaragoza.
Random-Ize Film Festival, Londres, Taipei, Beijing, Bangkok.
2001 *I Encuentros Europeos con el Arte Joven*, Palacio de Exposiciones y Congresos, Teruel.
Muestra de Arte Joven, Museo de Huesca, Huesca.
Commutaciones 2001, Museo Pablo Serrano, Zaragoza.
2000 *Muestra de Arte Joven*, Museo Pablo Serrano, Zaragoza.
Paraphernalia, Kingsway College, Londres.

BECAS Y PREMIOS

- 2010 Concurso de proyectos de ampliación y perfeccionamiento de estudios artísticos. Diputación Provincial de Zaragoza.
- 2008 Ayudas para la formación de profesionales de la cultura, Ministerio de Cultura.
- 2006 Beca de artes visuales, Gobierno de Aragón-Ibercaja.
- 2005 Ayudas para la formación de profesionales de la cultura, Ministerio de Cultura.
Ayudas a jóvenes creadores en artes plásticas y visuales, Instituto Aragonés de la Juventud.
- 2004 Beca Injuve para la ampliación de estudios y formación de jóvenes artistas, INJUVE.
Ayudas al perfeccionamiento y ampliación de estudios artísticos, Diputación Provincial de Zaragoza.
XVIII Premio de Arte Santa Isabel de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza.
- 2003 3.º Premio Muestra de Arte Joven Aragón / Accésit Muestra de Arte Joven Aragón, Instituto Aragonés de la Juventud.
Ayudas a jóvenes creadores en artes plásticas y visuales, Instituto Aragonés de la Juventud.
- 2002 Ayudas a jóvenes creadores en artes plásticas y visuales, Instituto Aragonés de la Juventud.
- 2001 2.º Premio Muestra de Arte Joven Aragón, Instituto Aragonés de la Juventud.
Ayudas al perfeccionamiento y ampliación de estudios artísticos, Diputación Provincial de Zaragoza.

RESIDENCIAS Y TALLERES

- 2006 Residencia en escultura, instalación y arte en nuevos medios, New York School of Visual Arts, Nueva York.
- 2005 La poesía de la cultura visual, New York University, Nueva York.
- 2004 Mercado en el Arte Contemporáneo, Sotheby's, Londres.
Matrix: Intersecciones en arte y tecnología, Tate Modern, Londres.
Interactive New Media Design, Tower Hamlets College, Londres.

ENSEÑANZA

- 2004 Taller de arte contemporáneo, Monasterio de Veruela, Zaragoza.

OBRA EN COLECCIÓN

Gobierno de Aragón / Diputación Provincial de Zaragoza / CAI / Colecciones Privadas

BIBLIOGRAFÍA

- 2010 Arte Navas, páginas 7-8.
- 2009 Central Saint Martins MA Fine Art Degree Show, páginas 72-73.
- 2008 David Smith, 'Untitled a Place', *Corner Zaragoza, mon amour*, página 77.
Chus Tudelilla, 'En un tiempo de incertidumbre', *En el Umbral, 25 años de arte joven*, página 81.
- 2007 Chus Tudelilla, 'Imaginar la Partida', Begoña Morea Roy, *Untitled [A Place]*, BonArt, n.º 98, página 65.
Roberto Miranda, 'Begoña Morea Roy desvela una trama poética de la gran ciudad', *El Periódico*, 30 noviembre, página 59.
Chus Tudelilla, *Exit Express* n.º 32, página 43.
- 2006 Antonio Latorre, ¡Vive la Fiesta!, *Arte contemporáneo internacional, Periferias*, páginas 4, 19-20.
- 2005 Pedro Pablo Azpeitia, 'Nexos: Identidades en torno a la Muestra de Arte Joven', página 12, página 30.
Rolde Revista de Cultura Aragonesa, n.º 111,112.
- 2004 Miser and Now, n.º 1, página 69.
Miser and Now, n.º 4, página 44.
José Luis Pano Gracia, 'Esculturas, ambientaciones e instalaciones: una realidad soñada y compartida', *XVIII Premio de Arte Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal, Escultura e Instalaciones*, página 19, página 25.
- 2003 Goldsmiths College BA Fine Art Degree Show, páginas 55-56.
Arte Joven 2003, Gobierno de Aragón, páginas 2-3, 8.
Eduardo de Felipe, 'Nomadas', *El Periódico de Aragón*, Numagazine, 31 julio 2003, página 6.
- 2001 Arte Joven 2001, Gobierno de Aragón, página 3.
- 2000 Arte Joven 2000, Gobierno de Aragón, página 35.

EXPOSICIÓN

Promueve y Patrocina:

Ayuntamiento de Zaragoza.
Área de Presidencia y Acción Social

Organiza:

Servicios Sociales Especializados. Unidad Mujer

Título:

formal encounter

Begoña Morea Roy

Espacio:

Sala Juana Francés
Casa de la Mujer

Periodo:

7 octubre - 25 noviembre 2010

CATÁLOGO

Edita:

Ayuntamiento de Zaragoza. Área de Presidencia y Acción Social
Servicios Sociales Especializados

Coordinación y Diseño:

M. Solanilla

Textos:

Óscar Alonso Molina

Fotografía:

Begoña Morea Roy
Peter Hope

Traducción:

Louisa Holecz

Impresión:

Sansueña Industrias Gráficas, S.A.

Depósito Legal:

Z-3.667-2010

AGRADECIMIENTOS

Maite Solanilla

David Smith

Chus Tudelilla

Galería Antonia Puyó

Galería Raquel Ponce

Óscar Alonso Molina

Matthew Stock

Jesús Fernando Morea Roy

Conrado Morea Zubeldía

María Roy García

Maite

Andy

Susana

Chino