

GLENDÁ LEÓN

CADA RESPIRO

Nave 16

30 de enero / 26 de abril 2015

Inauguración: viernes 30 de enero, 19 h.

Colabora:

MAGNANMETZ
GALLERY

GLENDA LEÓN

Cada respiro

Un aspecto extraordinario de las artes visuales es que su práctica puede dar una respuesta a multitud de problemas de diferente naturaleza desde perspectivas sorprendentes. Como artista, la personalidad de Glenda León (La Habana, 1976) dibuja una fusión, poco habitual en nuestra cultura occidental, entre una vocación empírica próxima al científico (del conocimiento) y otra de místico contemporáneo, creciendo su obra en la encrucijada entre las posiciones esenciales que suponen el racionalismo en su significado amplio y la filosofía experimental del espíritu, o dicho de manera sencilla, la espiritualidad.

La video instalación *Cada Respiro*, específicamente creada por Glenda León para Matadero Madrid, interactúa con el espectador con una poderosa fuerza de provocación participativa, producto de nuestra inmersión como espectadores en una sincronizada combinación de imágenes en movimiento y sonidos que nos invitan a formar parte de la naturaleza y fluir con ella. Mas estas imágenes tienen su origen en la propia experiencia sensorial de la artista, y más en concreto, su respiración. Se trata de una paradoja que se desplaza entre la esfera de lo subjetivo y lo público, y que es capaz de sintetizar una eficaz alegoría acerca de los elementos eternos - tierra, mar, cielo, tiempo- que en nuestra memoria constituyen la pura esencialidad como seres humanos.

Si observamos atentamente, la narrativa que presenta *Cada Respiro* nos advierte de un mundo excesivamente materialista con el egocentrismo orbitando. Al mismo tiempo, busca darle equilibrio y coherencia espiritual a una existencia, la nuestra, que de manera prácticamente incomprendible ha caído en el absurdo de ignorar su propia cualidad armónica. Y es que como mínimo merece una reflexión el hecho de que la vanidad de nuestra predominante cultura global ha llegado a la conclusión de

que todo el universo está estructurado en divisiones reduccionistas. Se trata sin duda de un empeño notable de un alcance formidable, pero inútil para dilucidar la idea esencial que organiza este universo, la cual desconoce dichas divisiones, producto estas últimas principalmente de la manera en que nuestra mente gestiona aquello que llamamos realidad. Este proceso parece no ser perfecto y obviamente conlleva efectos secundarios. Y aquí es donde el talento artístico de Glenda León nos conduce a una fascinante revelación: un plan de construcción unitario dentro de nuestro universo del que nosotros formamos parte indivisible y al cual debemos sentirnos fusionados. La respiración como su ventana unificadora. **Christian Domínguez**

GLEND A LEÓN nacida en Cuba y establecida en Madrid y La Habana. Ha expuesto ampliamente, incluyendo la 55ª Bienal de Venecia en 2013 (Pabellón de Cuba) o la Bienal de La Habana (2003, 2009). También ha participado en exposiciones colectivas en el Museo de Arte Contemporáneo Rochechouart (Rochechouart, Francia), el Museo de Bellas Artes de Montreal (Canadá), el Centro de Arte Contemporáneo Laznia (Gdansk, Polonia), el Museo Brooklyn (Nueva York), el Instituto de Arte Contemporáneo CCA Wattis (San Francisco) o el Museo de Arte de la Ciudad de Liubliana (Eslovenia). Ha expuesto en muestras individuales en la Galería Senda (Barcelona, 2014, en la Galería MagnanMetz (Nueva York, 2012), en la Galería de Arte Contemporáneo Pierre-François Ouellette (Montreal, Canadá, 2010) o en el Espacio Experimental Le Plateau (París, 2007). Se licenció en Historia del Arte en la Universidad de La Habana y realizó un máster en la Academia de Artes Audiovisuales de Colonia en 2007. Su obra ha sido expuesta en las colecciones del Centro George Pompidou, el Museo de Bellas Artes de Montreal y la Galería de Arte de Ontario (Toronto). Además, ha publicado como escritora numerosos ensayos sobre arte, incluyendo el libro *La Condición Performática* (Pinos Nuevos, La Habana, 2000).

One extraordinary aspect of the visual arts is that practising them can solve all kinds of different problems from surprising angles. As an artist, Glenda León (La Habana, 1976) reflects a fusion that is rare in our Western culture, a cross between an empirical, close to scientific vocation (or knowledge-related) and another of a contemporary, mystical nature. Her work arises from the crossroads of the essential positions that represent rationalism in the broadest sense of the term and the experimental philosophy of the spirit or, simply put, spirituality.

The site-specific video installation Cada Respiro, or "Every Breath", created by Glenda León for Matadero Madrid, interacts with the viewer through the power of participative provocation, the product of our immersion as spectators in a synchronized combination of moving images and sounds that invite us to be part of nature and flow with it. But these images originate in the artist's own sensorial experience, specifically in her breathing. It is a paradox that moves between the realm of the subjective and the public, capable of synthesizing an effective allegory about the eternal elements – earth, sea, air, time – that constitute pure essentiality as human beings in our memory.

If we observe closely, the narrative of Cada Respiro warns us of an excessively materialistic world with egocentrism orbiting around it. At the same time, it seeks to lend spiritual coherence and balance to an existence – our existence – which in a practically incomprehensible way has succumbed to the absurdity of ignoring its own harmonious nature. And the thing is, the fact that our vain, dominating global culture has reached the conclusion that the entire universe is divided up into reductionist categories is at least worthy of reflection. It is, without doubt, a notable endeavour of formidable scope, yet useless to explain the essential idea that organizes this universe, which is oblivious to these categories, the latter mainly a product of the way that our mind

deals with that which we call reality. This process seems to be imperfect and obviously has its side effects. And this is where Glenda León's talent as an artist leads us to a fascinating revelation: a single construction plan within our universe that we are an inseparable part of, and which we should feel fused with. Respiration as its unifying window. **Christian Domínguez**

GLEND A LEÓN Cuba-born and Madrid/Havana-based artist. She has exhibited widely, including the 55th Venice Biennale, 2013 (Cuban Pavilion) or Havana Biennial (2003, 2009). She has also participated in group shows in museums such as Rochechouart Museum of Contemporary Art (Rochechouart, France), Musée des Beaux Arts de Montréal (Canada), Centre for Contemporary Art Laznia (Gdansk, Poland); Brooklyn Museum (New York, USA); CCA Wattis Institute (San Francisco, USA) or the City Art Museum Ljubljana (Slovenia). She was the subject of solo shows at Galería Senda (Barcelona, 2014), MagnanMetz gallery (New York, 2012), Galerie Pierre-François Ouellette Contemporain (Montreal, Canada, 2010) or Le Plateau Espace experimental (Paris, France, 2007). She received a BA in Art History from the University of Havana and a MFA from Academy of New Media Art in 2007, Cologne (Germany). Her work is in museum collections including Centre George Pompidou, Musée des Beaux Arts de Montréal and the AGO (Toronto). She has also published as writer several essays on art, including the book *La Condición Performática* (Pinos Nuevos, La Habana, 2000).

CRÉDITOS / CREDITS

Un proyecto de / A project by:
Glenda León para el programa
Gran Escala de Matadero Madrid
Glenda León for Large Scale
programme of Matadero Madrid

Texto / Text:
Christian Domínguez

Comisario / Curator:
Christian Domínguez

Producción audiovisual / AV production:
Seltron

Agradecimientos / Thanks to:
María Elena Arévalo, Rodrigo Bariuso, David Beltrán,
Dj Joy (Cuba), Antoni Parera y Dolores Quiroga

Con la colaboración de / With the collaboration of:
Magnan Metz Gallery, Galería Senda, Galería Habana