

glenda león

obra / work

selección / selection

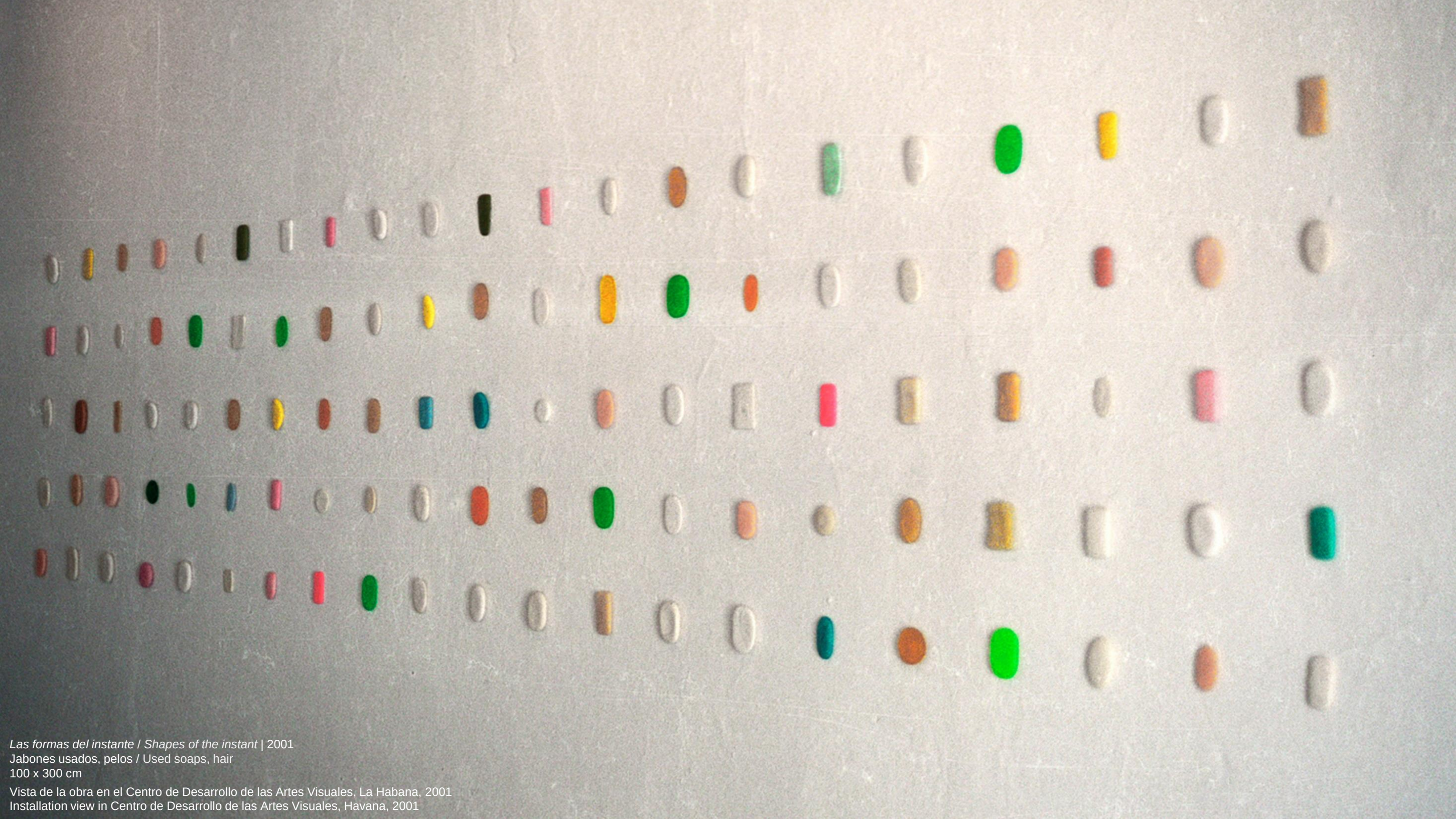
LAS FORMAS DEL INSTANTE SHAPES OF THE INSTANT

Jabones nuevos fueron intercambiados por jabones usados. Sobre ellos se realizaron dibujos con pelos de la propia artista.

Las formas del instante es un llamado de atención a valorar aquellos momentos más fugaces o detalles más efímeros de nuestra existencia. En la obra, el tiempo y el cuerpo son los escultores que transforman tanto los jabones como el pelo dejado en ellos. Los jabones usados y los cabellos, convertidos en objetos de contemplación, son una provocación a la vez que invitación a encontrar esa belleza otra que yace en lo descartado y que también es una parte importante del transcurrir del ser humano.

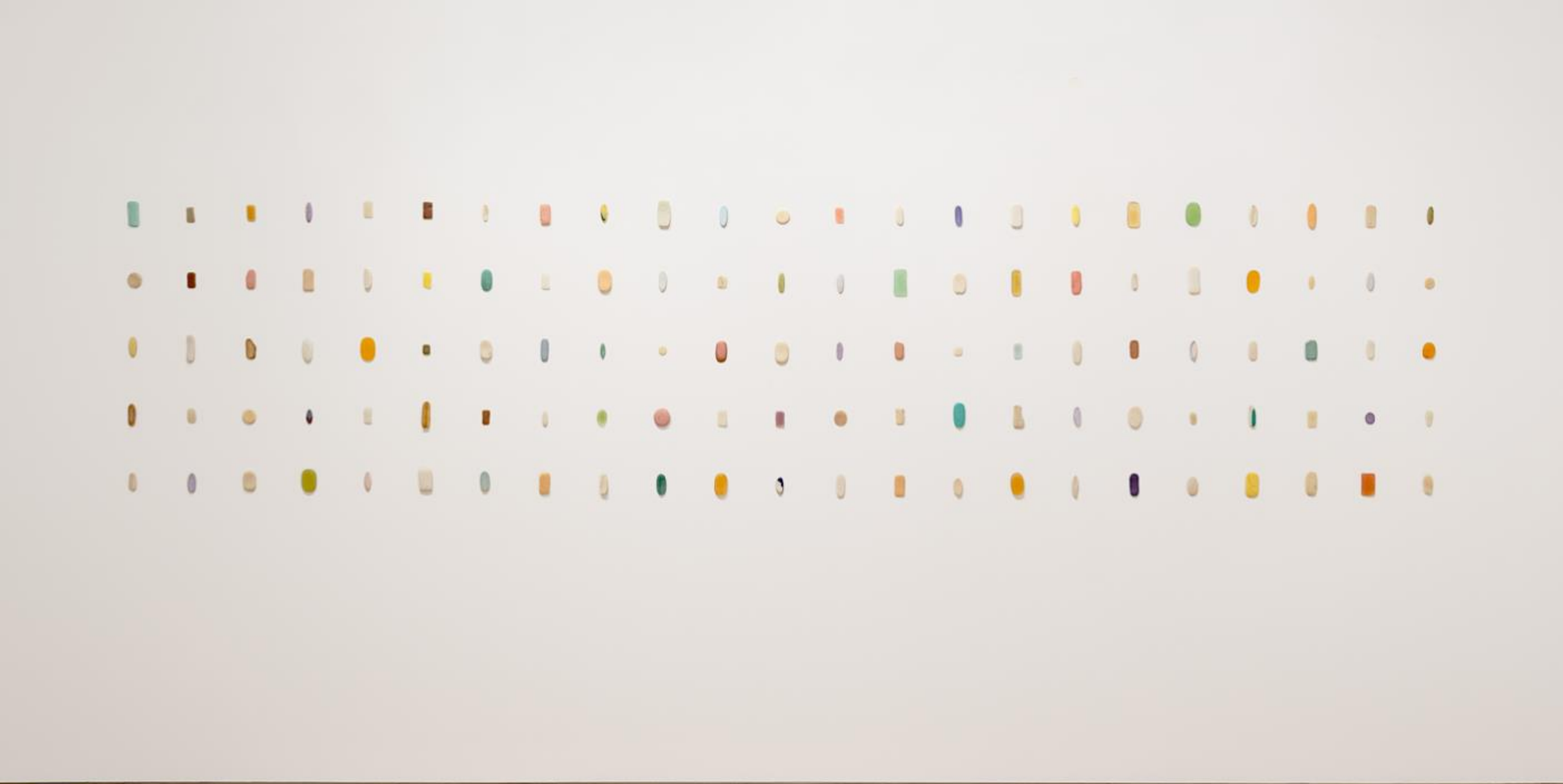
New soaps were exchanged for used soaps. On their surfaces drawings were made with the artist's hair.

Shapes of the Instant is a call to value those brief moments and ephemeral details of our existence. In the work, time and human body are sculptors that transform both, the soaps and the hair left in them. The used soaps and hair, turned into objects of contemplation, are a provocation and an invitation to discover the beauty that lies in the discarded, which is also an important part of the human being experience.

Las formas del instante / Shapes of the instant | 2001
Jabones usados, pelos / Used soaps, hair
100 x 300 cm

Vista de la obra en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana, 2001
Installation view in Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, Havana, 2001

Las formas del instante / Shapes of the instant | 2001
Jabones usados, pelos / Used soaps, hair
100 x 300 cm

Vista de la obra en Bienvenu Steinberg & Partner, New York, 2022
Installation view in Bienvenu Steinberg & Partner, New York, 2022

Las formas del instante [detalle] / Shapes of the instant [detail]
Vista de la obra en Bienvenu Steinberg & Partner, New York, 2022
Installation view in Bienvenu Steinberg & Partner, New York, 2022

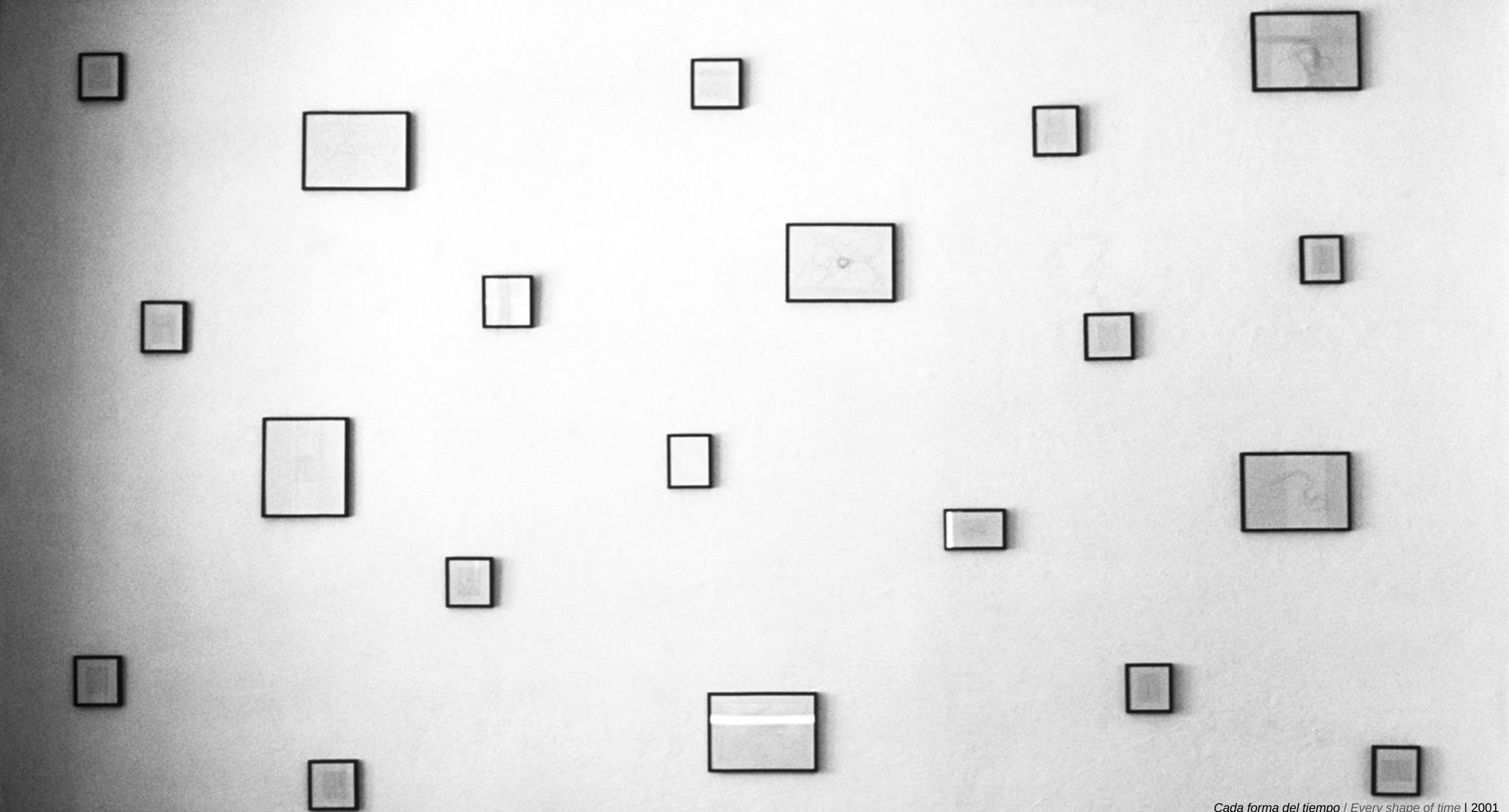
CADA FORMA DEL TIEMPO (SERIE)
EVERY SHAPE OF TIME (SERIES)

El uso del cabello en las obras de Glenda León es, de alguna manera, un ejercicio o gesto de libertad, pureza y verdad. Generalmente, la sociedad elude su presencia y ha creado tantos prejuicios en torno a algo que es tan esencialmente humano... El cabello puede ser admirado (especialmente en las mujeres) y rechazado, una vez que está fuera del cuerpo humano.

En *Cada Forma del Tiempo*, el cabello se muestra como lo encontramos, por ejemplo, en el piso de la casa, en la bañera o en los jabones ... congelando esas formas peculiares y efímeras en el tiempo.

The use of hair on Glenda Leon's works is, in some way, an exercise or gesture of freedom, purity and truth. In general, society eludes its presence and has created so much prejudice around something so essentially human... Hair can be admired (especially in women) as well as rejected, once is out of the human body.

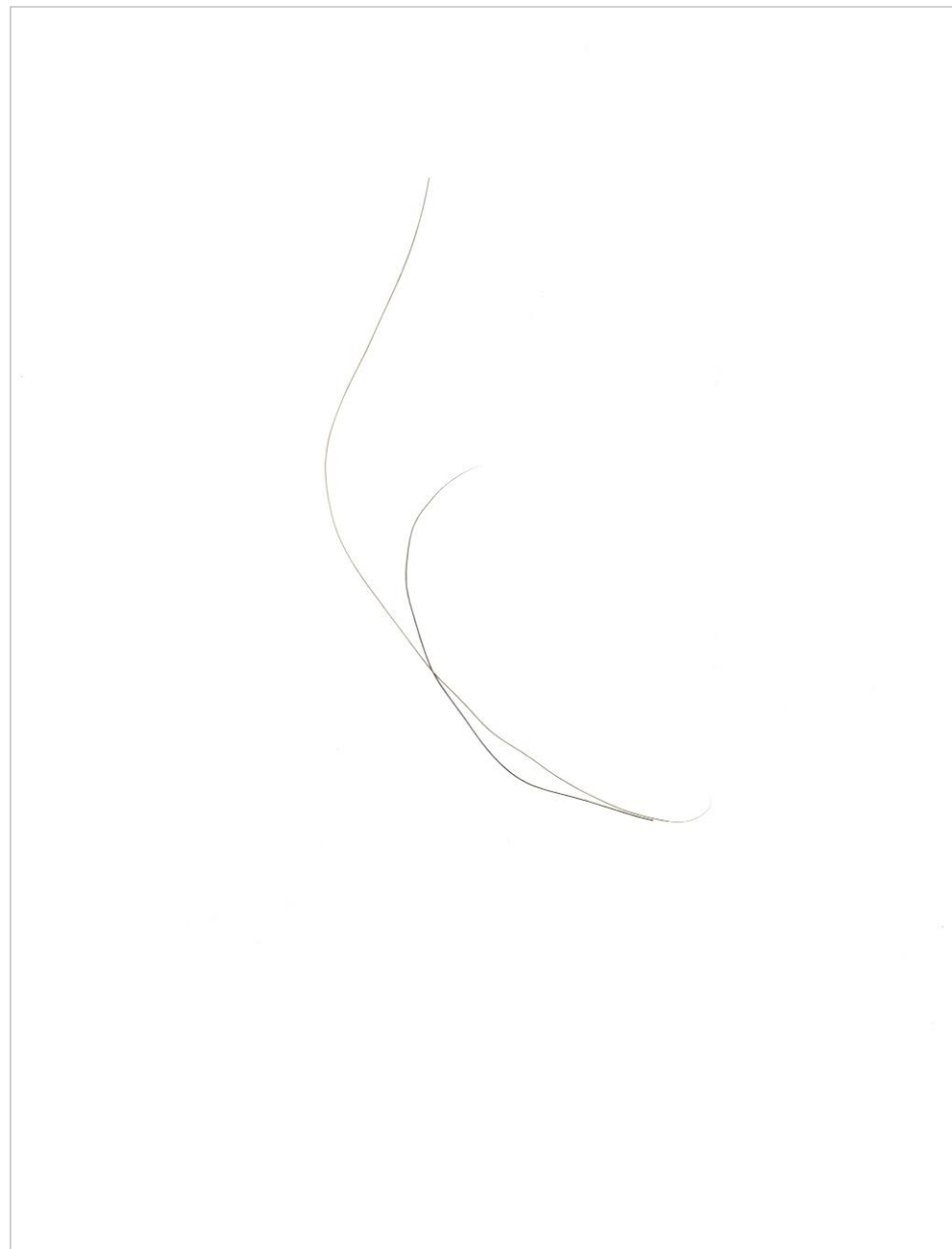
In *Every Shape of Time* the hair is presented as we find it, for example, on the floor of the house, the bathtub or in soaps... freezing those peculiar and ephemeral forms in time.

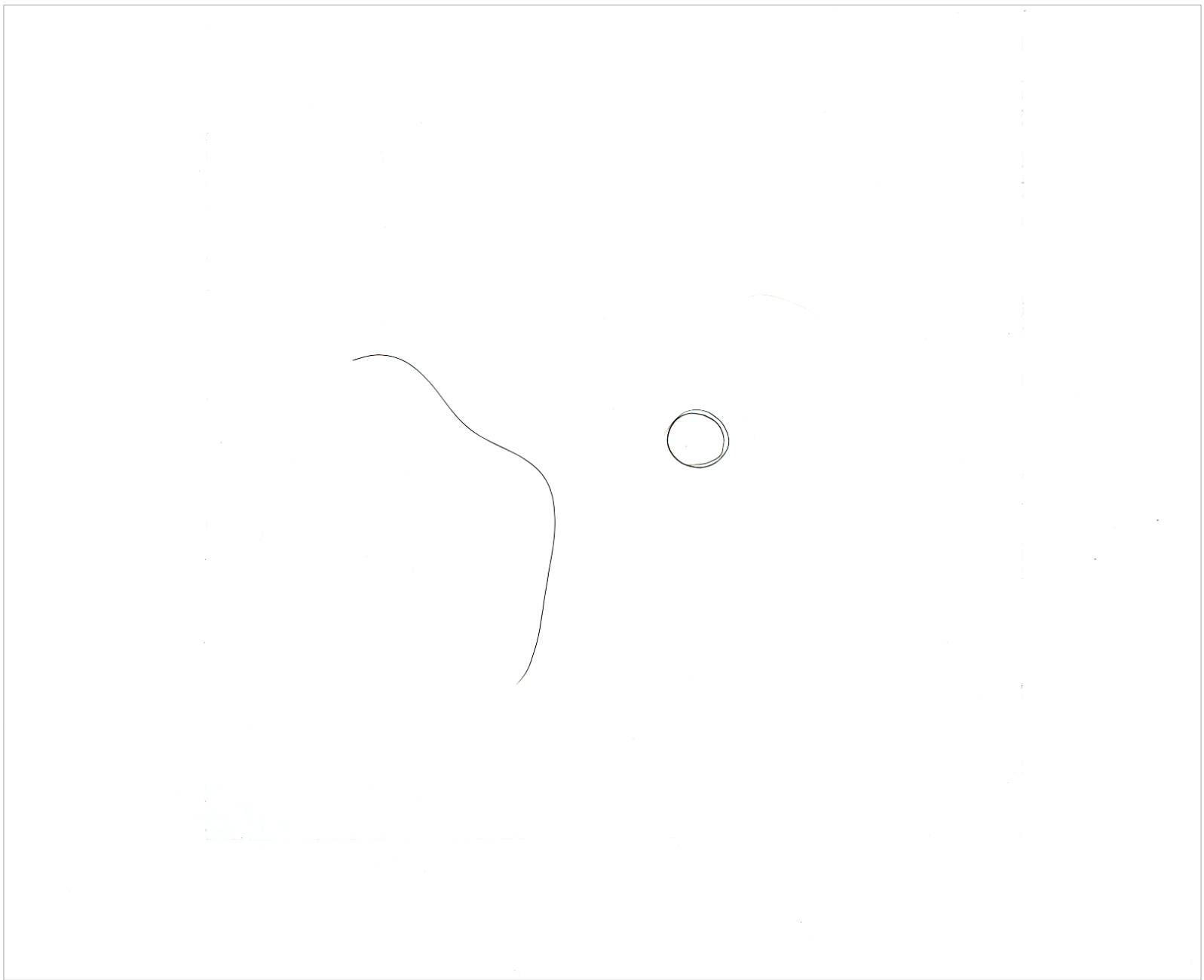
Cada forma del tiempo / Every shape of time | 2001
Instalación con la serie homónima de dibujos / Installation with drawing series
Vista de la instalación en la galería 23 y 12, La Habana, 2001 / Installation view in "23 y 12" gallery, Havana, 2001

Cada Forma del Tiempo (n.1) / Every shape of time (n.1) | 2000-2001
Pelo, cinta adhesivo sobre papel
Hair, adhesive tape on paper
12 x 15 cm

Cada Forma del Tiempo (n.5) / Every shape of time (n.5) | 2000-2001
Pelo, cinta adhesivo sobre papel
Hair, adhesive tape on paper
12 x 15 cm

Cada Forma del Tiempo (n.6) / Every shape of time (n.6) | 2000-2001
Pelo, cinta adhesivo sobre papel
Hair, adhesive tape on paper
20 x 21 cm

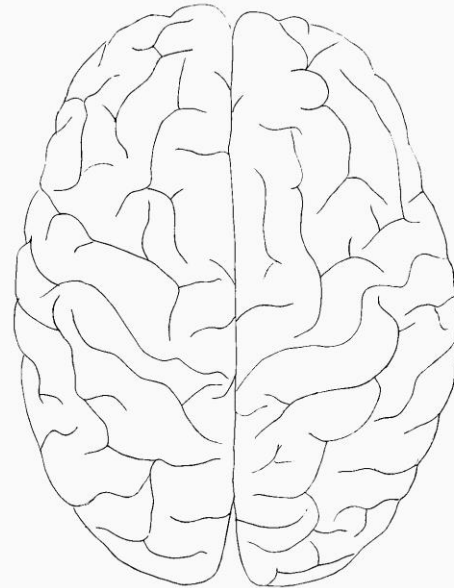
TODO ESTÁ EN TU CABEZA (SERIE)
WASTED TIME (SERIES)

Estos dibujos tienen su origen en uno de los primeros trabajos de la artista, la serie de dibujos con cabello *Cada forma del tiempo* (2000).

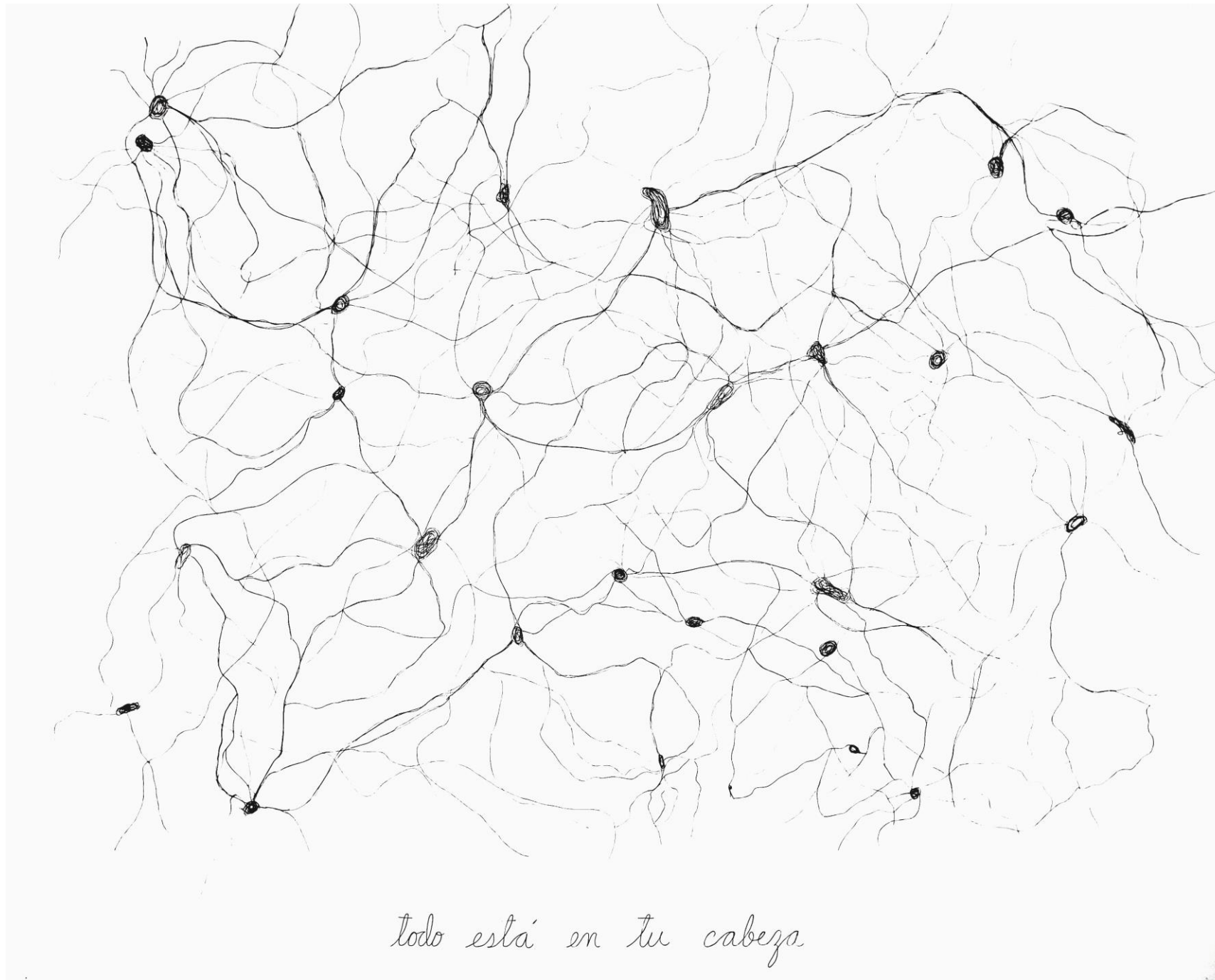
En contraste con esta serie anterior, donde solo el cabello se presentaba como tal, con sus formas naturales; en estas obras más recientes, el cabello se ve obligado a seguir formas procedentes de la naturaleza, la escritura o como extensión de un objeto, por ejemplo una pluma, suponiendo una especie de transmutación entre la artista y un pájaro.

These drawings have their origin in one of the artist's first works, the series of drawings with hair *Every Shape of Time* (2000).

In contrast to this previous series, where only hair was presented as such, with its natural forms; in these more recent works the hair is forced to follow forms coming from nature (rivers of the world, the sea or a hurricane), writing, or as an extension of a feather, for example, assuming a sort of transmutation between the artist and a bird.

todo está en tu cabeza

Todo está en tu cabeza (Neuronas) / It's all in your head (Neurons) | 2019
Pelo y tinta sobre papel Arches Satinado 300 g / Hair and ink on Arches Satin paper 300 g
74 x 91 cm

Autorretrato con Pájaro

Todo está en tu cabeza (Autorretrato con pájaro) / It's All in your Head (Selfportrait with bird) | 2020
Pelo y pluma sobre papel Canson 370 g / Hair and feather on Canson paper 370 g
46 x 33 cm

CADA FLOR ES UNA FORMA DEL TIEMPO [SERIE]
EVERY FLOWER IS A SHAPE OF TIME [SERIES]

Cada Flor es una Forma del Tiempo refleja una de las preocupaciones de la artista: la intersección entre lo eterno y lo efímero. La pieza que transcurre y se transforma en el tiempo presenta estos dos elementos para suscitar reflexiones. El elemento artificial es símbolo de lo que el hombre construye, y que perdura más allá de su propia vida. El ver una flor destacar con el tiempo entre las otras, y solo cuando las otras empiecen a marchitarse, puede producir una reflexión sobre lo efímero de la existencia, y provocar tal vez una reevaluación de cada instante en ella.

Every Flower is a Shape of Time reflects one of the artist's concerns: the intersection between the eternal and the ephemeral. The piece that passes and transforms in time presents these two elements to arouse reflections. The artificial element is a symbol of what man builds, and which lasts beyond his own life. Seeing a flower stand out over time among the others, and only when the others begin to wither, can produce a reflection on the ephemerality of existence, and perhaps provoke a reevaluation of every moment in life.

Cada flor es una forma del tiempo / Every flower is a shape of time | 2000
600 flores naturales y una artificial sembradas en la arena / 600 flowers and one artificial planted on sand
40 x 700 x 50 cm
Guardalavaca, Holguín, 2000

Cada flor es una forma del tiempo (serie I, n.1) / Every flower is a shape of time (series I, n.1) | 2003
Fotografía de intervención (600 flores naturales y una artificial sembradas en la arena): Impresión Lambda
Photograph of intervention (600 flowers and one artificial planted on sand): Lambda print
80 x 120 cm

OBJETOS MÁGICOS ENCONTRADOS
MAGICAL FOUND OBJECTS

El título de la serie juega con la idea del objeto encontrado duchampiano, a la vez que trata de subvertir las nociones de autoridad y anonimato del artista, para darle de cierta manera el poder al que use ese objeto y no al objeto mismo. Detrás de la historia que acompaña al objeto está el amor, como el gran secreto de cada cosa. Se exhibe a la usanza de los museos clásicos, con una historia de su aparición o uso.

The series title plays with the idea of the Dadaist *object trouvé*, while trying to subvert the artist's notions of authority and anonymity, in order to give, in a certain way, the power to whom uses the object and not to the object itself. Behind the story that accompanies the object it is love, as the great secret of everything. It is exhibited in the style of classical museums, with a history of its appearance or use.

OBJETO MÁGICO ENCONTRADO N.1
MAGICAL FOUND OBJECT N.1

De todos los objetos encontrados este es el más codiciado pues requiere de una acción menor: solo es necesario observar. Quienes lo han usado, declaran haber experimentado un cambio radical en la visión de la propia vida y del mundo en general. Todo, absolutamente todo, lo han podido ver a través de la belleza de una flor. Produce, por tanto, una enorme e infinita felicidad.

Of all objects found, this is one of the most desired as it requires a minor action: it is only necessary to observe. Those who have used it, declare to have experienced a radical change in the vision of their own lives and of the world in general. Everything, absolutely everything can be seen through the beauty of a flower. The object produces therefore complete happiness.

Objeto mágico encontrado n.1 / Magical found object n.1 | 2003
Espejuelos, flores secas / Glasses, dried flowers
5 x 14 x 15 cm

OBJETO MÁGICO ENCONTRADO N.2
MAGICAL FOUND OBJECT N.2

En relación a estos objetos solo se ha podido comprobar que no pueden utilizarse para pintar –en la acepción tradicional del término– pues las academias de arte han coincidido en considerarlas herramientas técnicamente inútiles. Sin embargo, otras fuentes aseguran que una vez fueron eficaces contra el odio y otros sentimientos negativos del hombre.

The only official information that exists on this objects is that they are absolutely useless for painting –at least in the accepted traditional meaning of this term– as art academies have yet to recognize them as valid artistic instruments. However, other sources assure that they were once very effective against negative human feelings such as hate.

Objeto mágico encontrado n.2 (serie II) / Magical found object n.2 (series II) | 2003
Brocha para pintar, flores secas / Paint brush, dried flowers
20 x 10 x 2 cm

OBJETO MÁGICO ENCONTRADO N.3
MAGICAL FOUND OBJECT N.3

Artefacto construido en 1930 por una persona desconocida. Se dice que, mediante una especial colaboración del escritor, podía convertir las letras en pétalos, las palabras en flores y las líneas en jardines.

Artifact built in 1930 by an unknown person. It is said that in special collaboration with the writer, it could turn letters into petals, words into flowers and text lines into gardens.

OBJETO MÁGICO ENCONTRADO N.4
MAGICAL FOUND OBJECT N.4

La aparición de este documento ha resultado ser un hallazgo de gran envergadura, pues evidencia el funcionamiento real de la máquina previamente encontrada. Según especialistas se trata de una carta de amor (única en la historia de la humanidad), y tan solo dos personas en el mundo están capacitadas para descifrarla.

The appearance of this document has become a very important discovery as it validates the working ability of the Magical Found Object n.3. According to the specialists, the object in question is a love letter (unique in its nature) and to their knowledge, only two people in the world are able to decode it.

OBJETO MÁGICO ENCONTRADO N.5
MAGICAL FOUND OBJECT N.5

El último de esta serie de objetos y el único sin historia escrita, pues no tiene explicación con palabras sino con sonido. Como en el resto, las flores son símbolo de belleza, de felicidad, pero el elemento de sonido añade cierto misterio, ese típico de las cosas no dichas. Es como una metáfora de la música floreciendo en nuestras almas. También el ser un piano roto, como abandonado y en ruinas, es una referencia a que incluso en los momentos más desalentadores podemos encontrar alguna señal de esperanza.

The last of this series of objects and the only one without written history, because it has no explanation with words but with sound. As in the rest, the flowers are a symbol of beauty, happiness, but the element of sound adds a certain mystery, that typical of unsaid things. It is like a metaphor of music flourishing in our souls. Being a broken piano, as if abandoned and in ruins, is also a reference to the fact that even in the most discouraging moments we can find some signs of hope.

INSTRUMENTOS VISUALES VISUAL INSTRUMENTS

La lluvia, el sol, un mapa estelar, las fases de la luna, representados con distintos elementos de instrumentos musicales (cuerdas de guitarras, violín o clavicémbalo, clavijas y tambores). Obras sonoras, activadas por el espectador o por un músico, y cuya acción deviene simbólica: estaremos escuchando y tocando la lluvia, las estrellas, la noche, el día. Una metáfora del escuchar la naturaleza que tanto urge por estos tiempos.

Esta noción de la verdadera escucha subyace en gran parte del trabajo de la artista y en este tipo de obras se expresa a través de la relación entre forma, sonido e interactividad. En *Escuchando el Silencio* (2012), la primera de este grupo, la artista nos invita a vaciarnos de pensamiento y de ego, dejar atrás nuestro ruido interior (deseos, preocupaciones, miedos, frustraciones) para acercarnos y comprender al otro, al mundo y, en última instancia, a nosotros mismos.

Algunas de estas piezas fueron interpretadas por el destacado músico y compositor español Juanjo Guillem en un concierto único el 11 de diciembre de 2020 en el Estudio Glenda León en Madrid.

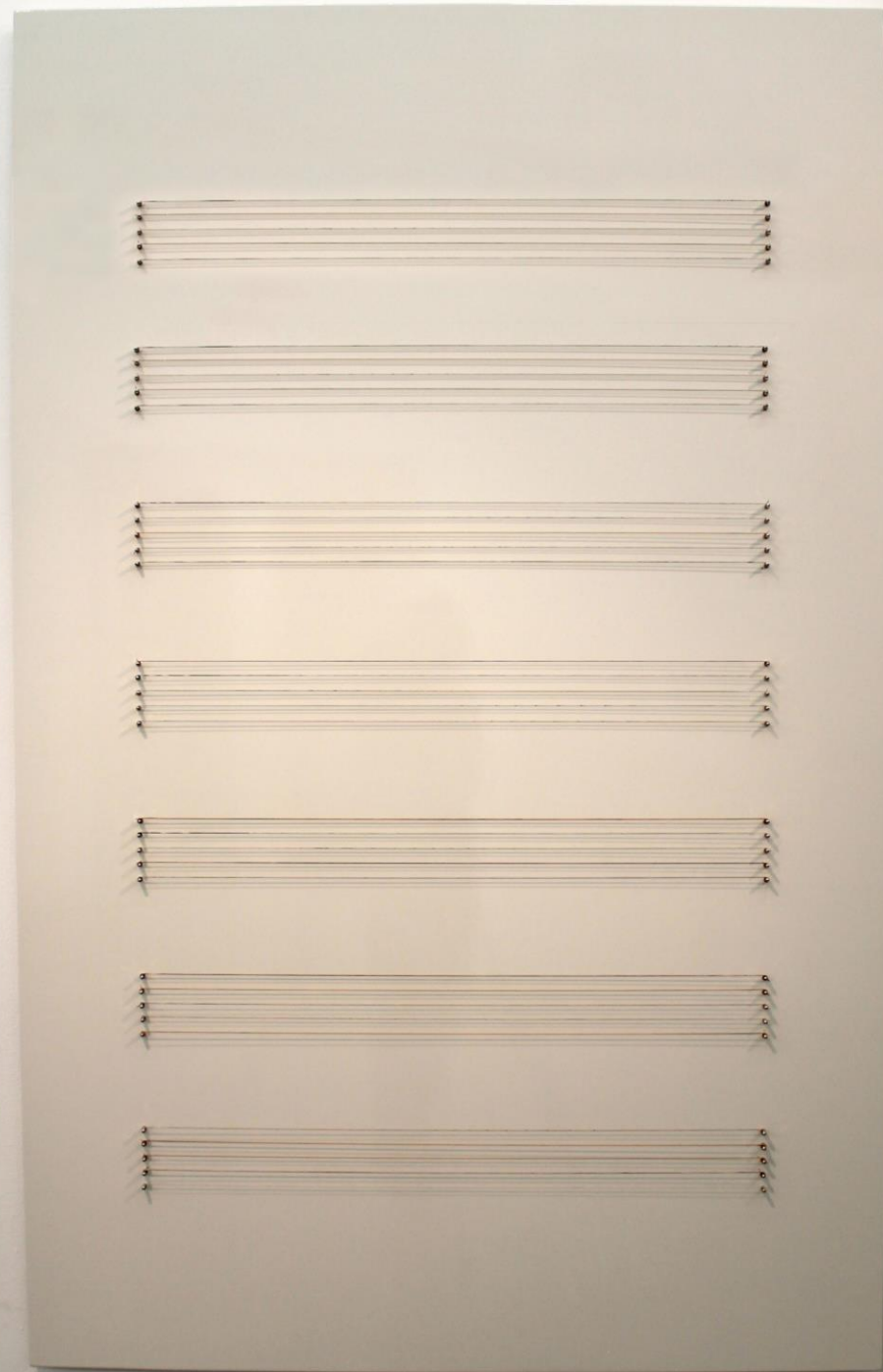
The rain, the sun, a star map, the moon phases, represented with components of musical instruments (guitar, violin or harpsichord strings, tuning pegs and drums). Sound works activated by the spectator or by a musician, whose action becomes symbolic: we will be listening or touching/playing the rain, the stars, the night, the day. A metaphor of listening to nature that is so urgent in these times.

This notion of true listening underlies in much of the artist's body of work and it is expressed in this kind of pieces through the relationship between form, sound and interactivity. In *Listening to Silence* (2012), the first of this group, the artist invites us to empty ourselves of thought and ego, leave behind our inner noise (desires, preoccupations, fears, frustrations), as a deeper way to approach and understand the other, the world and ultimately ourselves.

Some of these works were played by the renown Spanish musician and composer Juanjo Guillem in a unique concert on December 11th, 2020 at Estudio Glenda León in Madrid.

Concierto con los instrumentos visuales / Concert with the visual instruments:

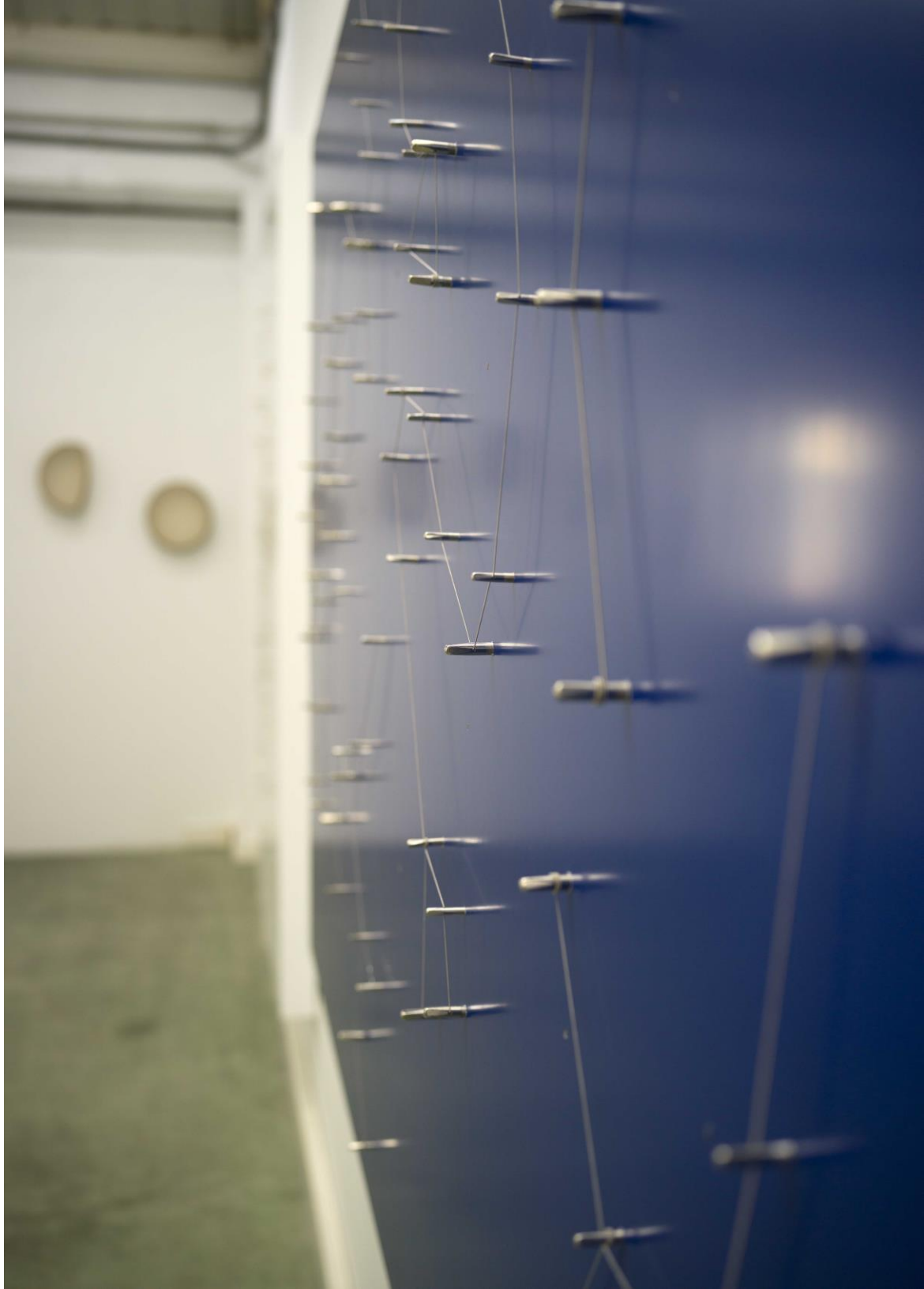
* vimeo.com/492125665

Escuchando el silencio / Listening to silence | 2012
Cuerdas de guitarras españolas usadas, clavijas, madera, pintura / Spanish guitar strings, tuning pegs, wood, paint
200 x 110 x 3 cm

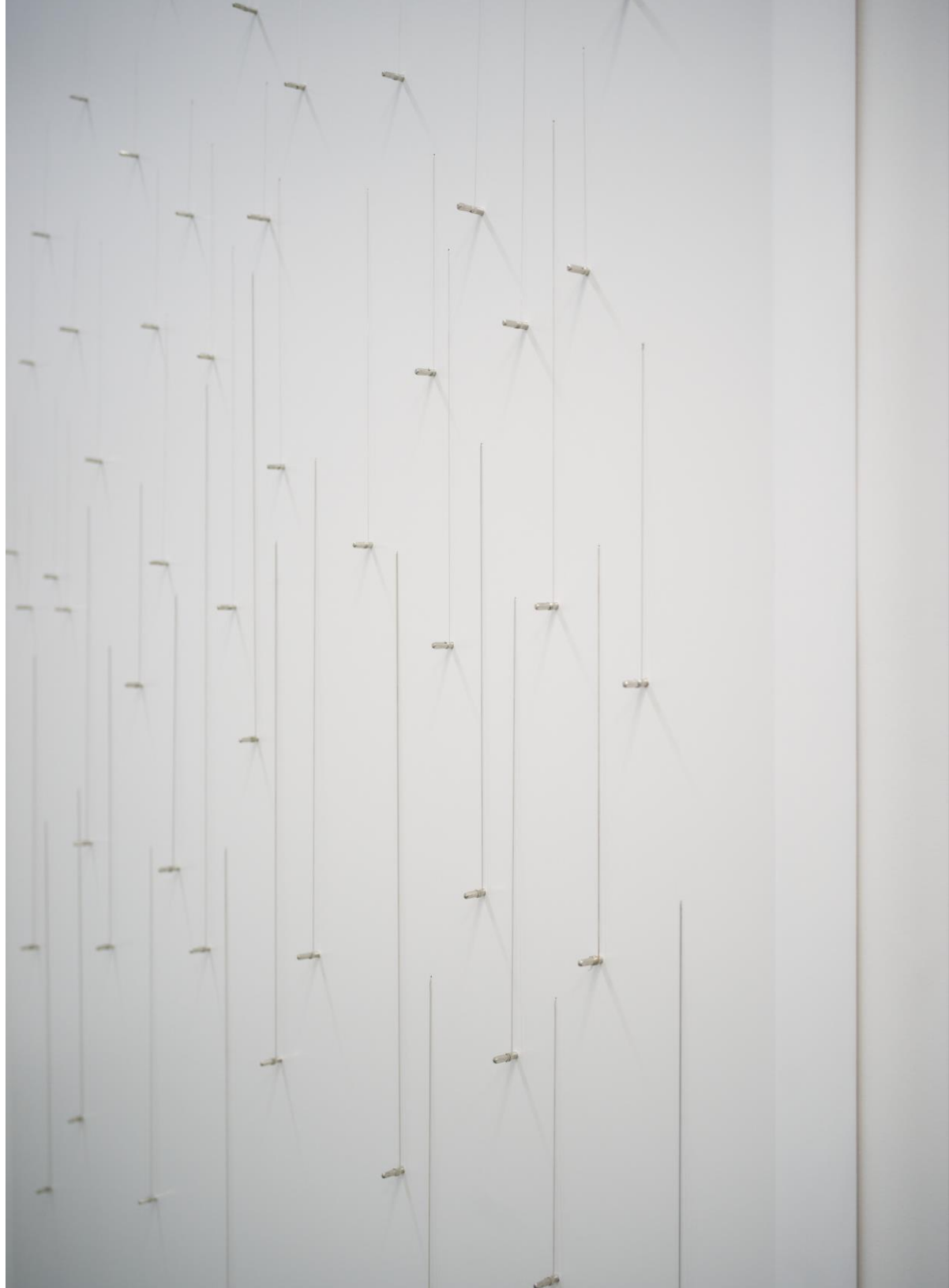
Escuchando las Estrellas III / Listening to the Stars III | 2020
Cuerdas de guitarra, clavijas, abalón, acrílico, madera
Guitar strings, tuning pegs, abalon, acrylic, wood
125 x 200 x 9 cm

Escuchando las Estrellas III [detalle] / Listening to the Stars III [detail]

Escuchando la Lluvia III / Listening to the Rain III | 2020
Cuerdas de violín, cuerdas de guitarra, clavijas, acrílico, madera
Violin strings, guitar strings, tuning pegs, acrylic, wood
200 x 125 x 9 cm

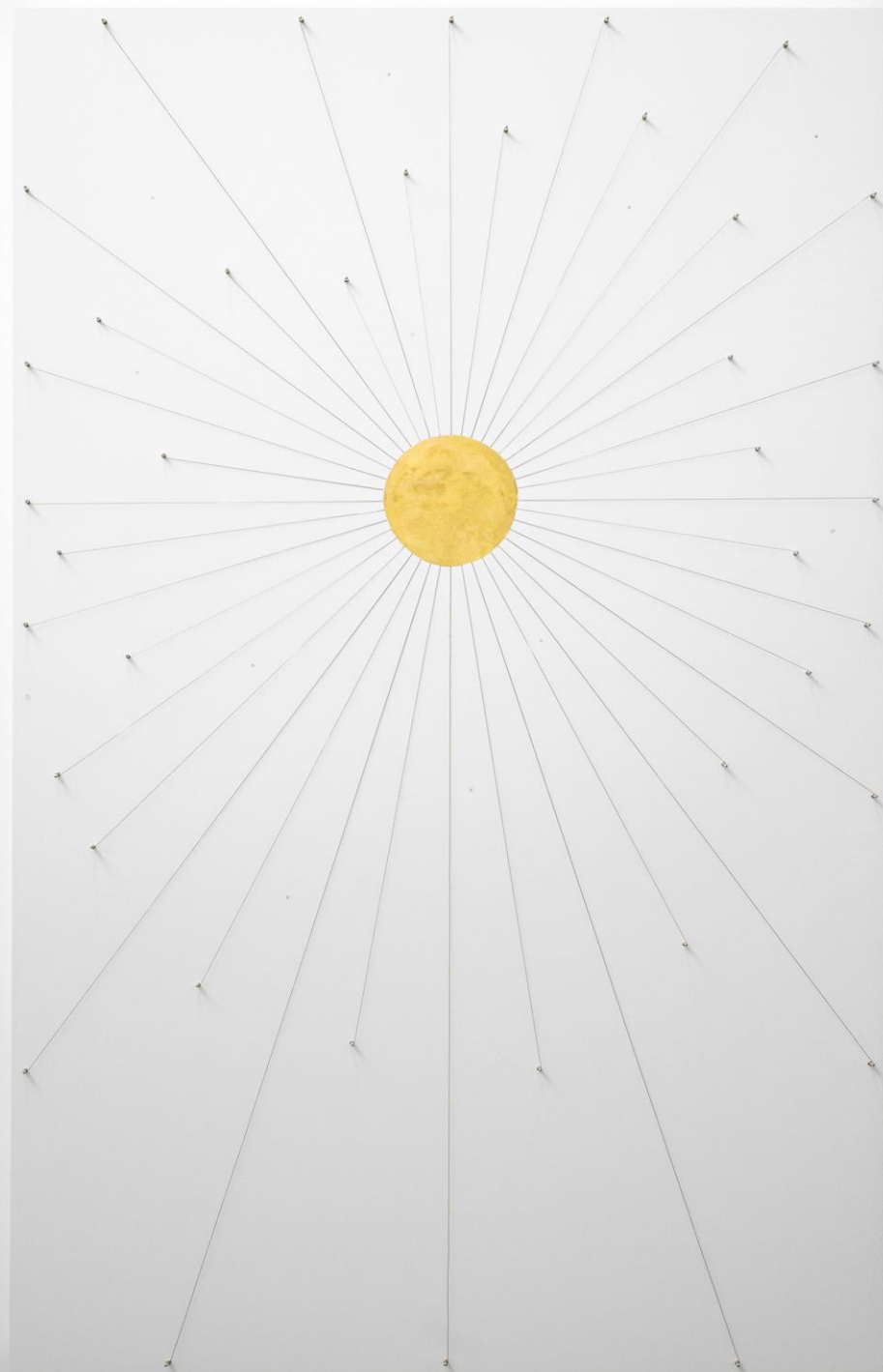

Escuchando la Lluvia III [detalle] / Listening to the Rain III [detail]

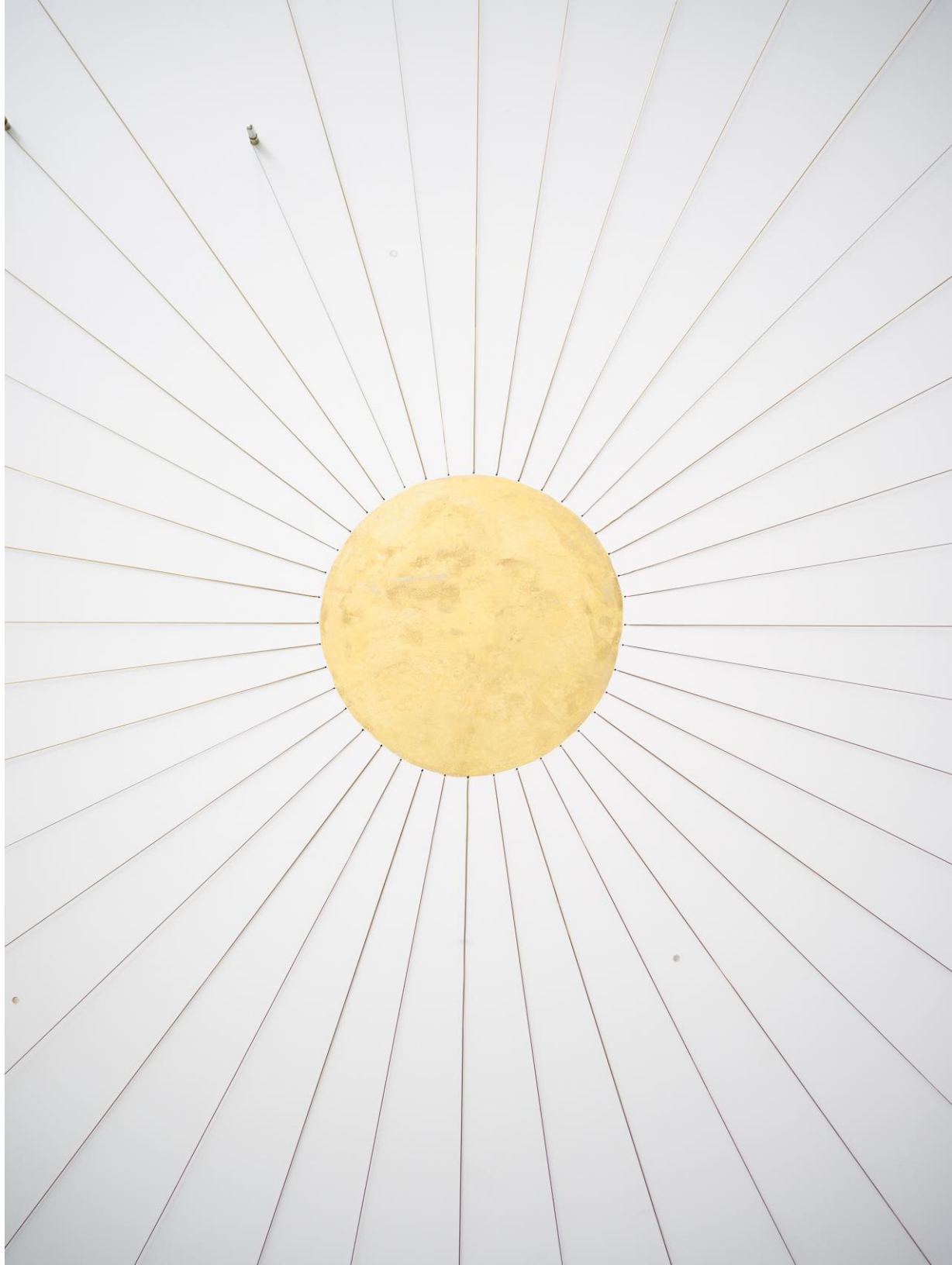

Escuchando la Lluvia (Aichi) / Listening to the Rain (Aichi) | 2020-2022
Cuerdas de piano, clavijas / Piano strings, tuning pegs
230 x 350 x 300 cm

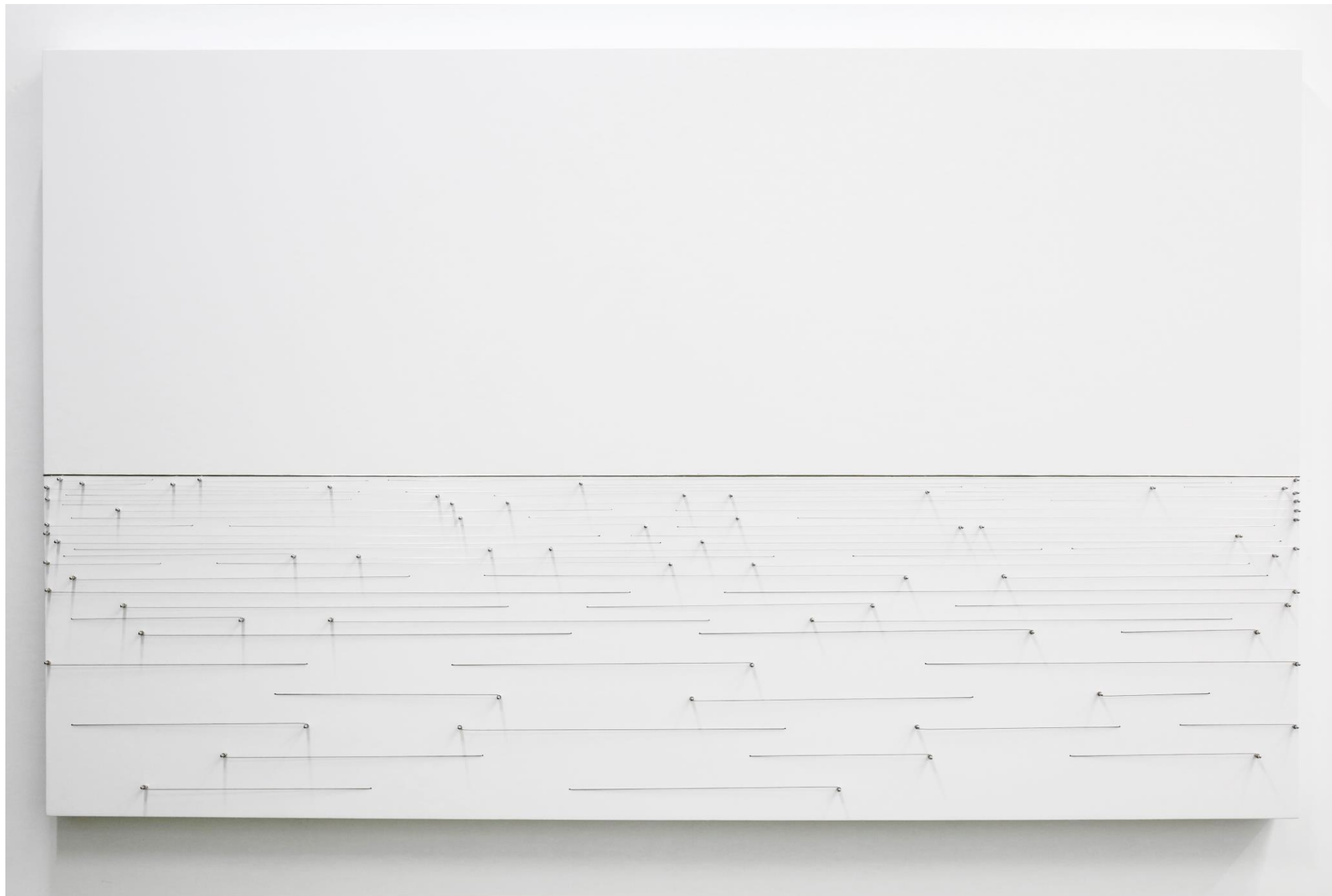
Vistas de la obra en la Trienal de Aichi 2022, antigua Fábrica de Pipas de Cerámica, Tokoname, Japón
Installation views in Aichi Triennale 2022, Former Earthenware Pipe Factory, Tokoname, Japan

Escuchando la Luz / Listening to the Light | 2020
Cuerdas de clavicémbalo, clavijas, oro, acrílico, madera, nácar
Harpsichord strings, tuning pegs, gold, acrylic, wood, nacre
200 x 125 x 9 cm

Escuchando la Luz [detalle] / Listening to the Light [detail]

Escuchando el Mar / Listening to the Sea | 2020-2021
Cuerdas de violín, cuerdas de guitarra, clavijas, acrílico, madera
Violin strings, guitar strings, tuning pegs, acrylic, wood
200 x 125 x 9 cm

Escuchando el Mar [detalle] / Listening to the Sea [detail]

Escuchando la Luna [detalle] / Listening to the Moon [detail]

AÑORANZA LONGING

Una mariposa insertada en la pared.

Hay una añoranza ignorada por un estado de libertad, por una sensación de pertenencia al mundo. El arte a veces puede reflejar este estado de ansiedad por mucho tiempo escondido. Es una metáfora de la falta de libertad, de la incapacidad de moverse que, aunque tiene su origen en una experiencia personal de la artista, puede referirse a cualquier circunstancia similar aún cuando sus causas puedan ser diferentes.

A butterfly inserted into the wall.

There is an ignored longing for a state of freedom, for a feeling of belonging to the world. Sometimes art can be a remark of this state; of this intrinsic power hidden for so long. It is a metaphor of the lack of freedom, of the inability to move which, although it has its origin in a personal experience of the artist, can refer to any similar circumstance even when its causes may be different.

Añoranza / Longing | 2004

Mariposa insertada en la pared / Butterfly inserted on the wall

Dimensiones variables / Variable dimensions

HÁBITAT

HABITAT

Hábitat refleja algunas de las preocupaciones principales de la artista: la confluencia entre lo natural y lo artificial, el intersticio entre lo efímero y lo trascendente, la microexistencia del ser y la magnificiencia de la Tierra.

Un mundo natural es representado en un ambiente tan familiar como nuestra habitación, pero es un mundo ficticio. ¿Cuán real es el mundo en que vivimos: ese que más cerca tenemos y adonde regresamos cada noche?

Habitat resumes some of the artist concerns: the confluence between the natural and artificial, the interstice between the ephemeral and transcendent, the microexistence of human being and the magnificence of Earth.

A natural world is represented in a familiar environment as our room, but it is a fictional world. How real is the world we live in: that one which is so close to us and to which we return every night?

Hábitat / Habitat | 2004

Cama, hierba artificial, sábana impresa, fundas de almohada impresa, papel de pared / Bed, artificial lawn, printed sheet, printed pillow cases, wallpaper
300 x 243 x 243 cm

Vista de la obra en Mattress Factory, Pittsburgh, 2004 Installation view at the Mattress Factory, Pittsburgh, 2004

ESPEJISMOS [SERIE]
MIRAGES [SERIES]

Un momento mágico donde la realidad razonada y la realidad irracional se intersectan y convergen en imágenes o formas completamente verosímiles y familiares.

En su serie *Espejismos* Glenda León explora su interés en los fractales matemáticos. Los fractales son objetos en los que los mismos patrones ocurren una y otra vez a diferentes escalas y tamaños. En los fractales matemáticos, cada patrón se compone de copias más pequeñas de sí mismo, y esas copias más pequeñas de copias más pequeñas infinitamente. De esta forma, en estas obras la artista alude, desde una coincidencia inventada, a la interrelación de los elementos del mundo a nuestro alrededor, así como al poder intrínseco del ser humano de crear su propia realidad... de transformar el mundo.

A magical moment where reasoned and unreasoned reality intersect each other and converge into completely plausible and recognizable images or forms.

In her series *Mirages* Glenda León explores her interest in mathematical fractals. Fractals are objects in which the same patterns occur again and again in different scales and sizes. In mathematical fractals, each pattern is made up of smaller copies of itself, and those smaller copies are made up of smaller copies infinitely. By this sort, in these pieces the artist refers, by means of an invented coincidence, the interrelation between the elements of the world around us, as well as the intrinsic power of human beings to create their own reality... to transform the world.

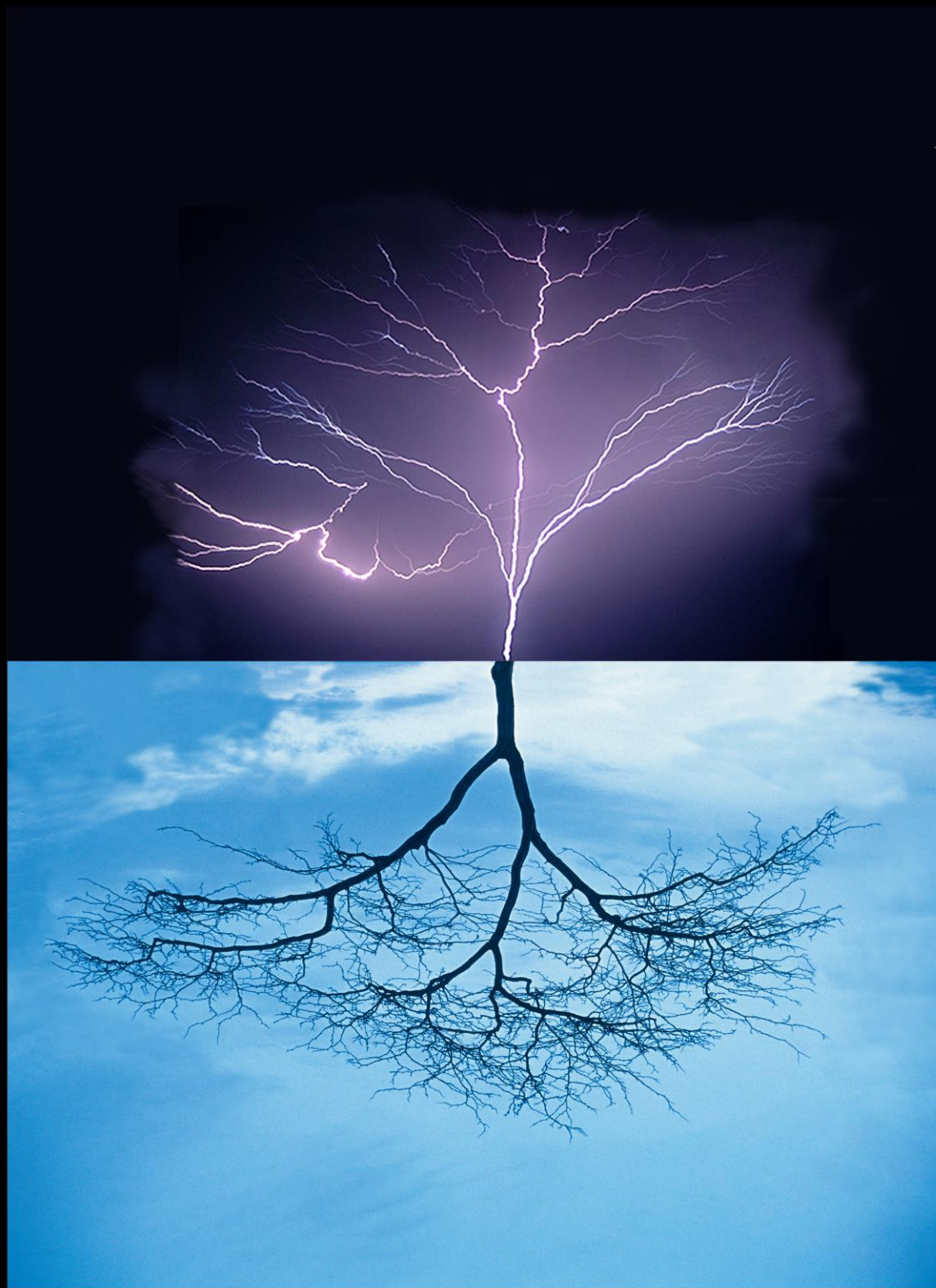
Espejismos: El rayo y el glaciar / Mirages: The lightning and the glacier | 2010
Caja de luz, impresión lambda sobre duratrans / Light box, lambda print on duratrans
28 x 22 x 4 cm

Espejismos: Alce iluminado / Mirages: Enlighted elk | 2010
Caja de luz, impresión lambda sobre duratrans / Light box, lambda print on duratrans
19 cm D x 4 cm

Espejismos: Cristal roto | Mirages: Broken glass | 2010
Caja de luz, impresión lambda sobre duratrans / Light box, lambda print on duratrans
28 x 26 x 4 cm

Espejismos: El nacimiento de un árbol / Mirages: The birth of a tree | 2010
Caja de luz, impresión lambda sobre duratrans / Light box, lambda print on duratrans
38 x 30 x 4 cm

Espejismos: Historia oculta de las aceras rotas / Mirages: Hidden story of the broken sidewalks | 2010
Caja de luz, impresión lambda sobre duratrans / Light box, lambda print on duratrans
28 x 20 x 4 cm

Espejismos: Historia Oculta del Espejo Roto (2019)
rama de árbol, espejo roto / branch of a tree, broken mirror

Espejismos: Historia Oculta del Espejo Roto / Mirages: Hidden Story of the Broken Mirror | 2019
Rama de árbol, espejo roto / Branch of a tree, broken mirror
250 x 125 x 20 cm
Vista de la obra en el MEIAC, Badajoz, 2020 / Installation view in MEIAC, Badajoz, 2020

Espejismos: Historia Oculta del Espejo Roto [detalle] / Mirages: Hidden Story of the Broken Mirror [detail]
Vista de la obra en el MEIAC, Badajoz, 2020 / Installation view in MEIAC, Badajoz, 2020

ESTRELLAS MASTICADAS [SERIE]
CHEWED STARS [SERIES]

Chicles en las aceras han sido unidos manualmente con un lápiz sobre una fotografía formando constelaciones.

El cosmos es uno de los espacios recurrentes dentro del trabajo de la artista. Asimismo, en el año 2003 comenzó a utilizar el chicle como material para hacer dibujos. En *Estrellas Masticadas* confluyen estos dos elementos, el cosmos, sublime, y el chicle masticado, pisado, descartado. La transformación de los desechos en algo sublime, permite a la creadora hacer notar lo cerca que estamos del Universo y es, a su vez, una interpretación visual de la frase “vive como si el cielo estuviese en la tierra”.

Por otra parte, el chicle masticado transporta el ADN de quien fuera su dueño. Así, en estas constelaciones, se unen de manera muy sutil, las personas que arrojaron su chicle. Una manera más de acercarnos, de recordarnos que todos estamos relacionados, de una u otra forma.

Chewing gums on the sidewalks have been joint manually by drawing directly on the photograph to make them look like constellations.

Cosmos is a recurring space in the artist's work. Also in 2003 she began to use chewing gum as a material to make drawings. In *Chewed Stars* these two elements converge: cosmos (the sublime) and chewed gum (the discarded). Behind this fusion there is an intention to show our connection with Universe and the possibility to transform waste into something extraordinary. It could be also like a visual interpretation of the sentence: live as if Heaven is on Earth.

On the other hand, chewed gum also transports its owner's DNA. Therefore, in these new constellations, all these people are being united in a subtle way, making us closer, and making us to remember that we are all related somehow.

Estrellas Masticadas (La Habana, n.2) / Chewed Stars (Havana, n.2) | 2015-2022
Grafito e impresión de tinta ecológica UVI sobre papel Fabriano Artístico 300g / Graphite and UVI ecological inkjet on Fabriano Artístico paper 300g
56 x 76,5 cm

CIELO SKY

Esta obra es una especie de fresco invertido o anti fresco, pues se basa en la destrucción de pintura más que en la creación de ella. Es una recreación de una pared de La Habana con similar color y cuyas áreas descascaradas la artista percibió como nubes. Así como en un trabajo anterior, en el que de un piano roto brotaban flores, en esta obra allí en donde muchos solo pueden ver destrucción emergen nubes. Se trata de la capacidad de imaginar, y de ver siempre algo positivo en cualquier situación por muy difícil que sea.

En la versión que se exhibió en el MEIAC, la pieza adquirió una connotación especial por la antigua función del edificio. Los 18 metros de paredes usadas para la intervención, constituían los muros de las celdas de una cárcel tipo panóptica que durante el franquismo albergó a cientos de presos políticos. Así, las paredes, manchadas intencionalmente con grasa y otras sustancias aparentan el desgaste típico de la pared de una cárcel y las nubes simbolizan la libertad añorada por las víctimas injustamente encarceladas. El propio proceso de lograr el acabado de la obra resulta trabajoso, tal y como es a veces el camino para obtener la libertad.

This work is a kind of inverted fresco or anti-fresco, as it is based on the destruction rather than on the creation of painting. It recreates a wall in Havana with similar color and whose peeling areas the artist perceived as clouds. Just as in a previous work, in which flowers bloomed from a broken piano, in this work clouds emerge where many can only see destruction. It is about the ability to imagine, and always see something positive in any situation no matter how difficult it may be.

In the version shown in MEIAC the piece acquired a special connotation due to the old function of the building. The 18 meter-long walls used for the intervention, were the same walls of a panoptic prison cells that housed hundreds of political prisoners during Franco regime. Thus, the walls, intentionally stained with grease and other substances, look like the typical of jail and the clouds symbolize the freedom longed for by the victims unjustly imprisoned. The very process of making the work is laborious, as is the way to obtain freedom sometimes.

Cielo / Sky | 2009-2020

Pared pintada de azul, descascarada, grasa / Wall blue-painted and peeled off, grease
300 x 1800 cm

Vista de la obra en la exposición personal de Glenda León "Música de las Formas", MEIAC, Badajoz, 2020
Installation view in Glenda León's "Música de las Formas" solo exhibition, MEIAC, Badajoz, 2020

ENTRE EL AIRE Y LOS SUEÑOS [SERIE]
BETWEEN AIR AND DREAMS [SERIES]

Los paisajes simples, como las nubes, son susceptibles de contemplarse y también de meditar-se.

Inspirada por una obra de Gastón Bachelard (*El Aire y los Sueños*), esta pieza eterniza, desde una coincidencia inventada, ese momento mágico en que las realidades se trastocan y convergen, por solo unos segundos, en imágenes completamente verosímiles y familiares.

Simple landscapes, such as clouds, are susceptible of being contemplated and also meditated.

Inspired by a Gaston Bachelard's book (*L'Air et les Songes*), this work makes eternal, by means of an invented coincidence, that magical moment when different realities converge into completely plausible and recognizable images.

Entre el aire y los sueños (El cielo del mundo) / Between air and dreams (The sky of the world) | 2003
Impresión Lambda / Lambda print
68 x 120 cm

CUERPOS CELESTES [SERIE]
CELESTIAL BODIES [SERIES]

El polvo de alas de mariposas es presionado sobre papel fotográfico, terciopelo o lienzo negro para crear formas casi idénticas a las del Cosmos. En algunas ocasiones también es insertado un fragmento de ala y pegado a modo de collage.

En estas obras, Glenda León nos presenta su visión de la vida como un camino de crecimiento espiritual y del papel que el arte puede tener en este proceso.

Así, la mariposa se convierte en un símbolo de empoderamiento de aquello que mal llamamos ‘débil’ pero que simplemente es ‘frágil’; una fragilidad incrementada –en este caso–, por el impacto negativo de la explotación de los recursos naturales. Quizás no se valora en toda su magnitud la importancia de la existencia de las mariposas en elementos vitales como la polinización de las flores, la alimentación de aves y mamíferos insectívoros, siendo así una importante referencia para los estudiosos de la salud de los ecosistemas.

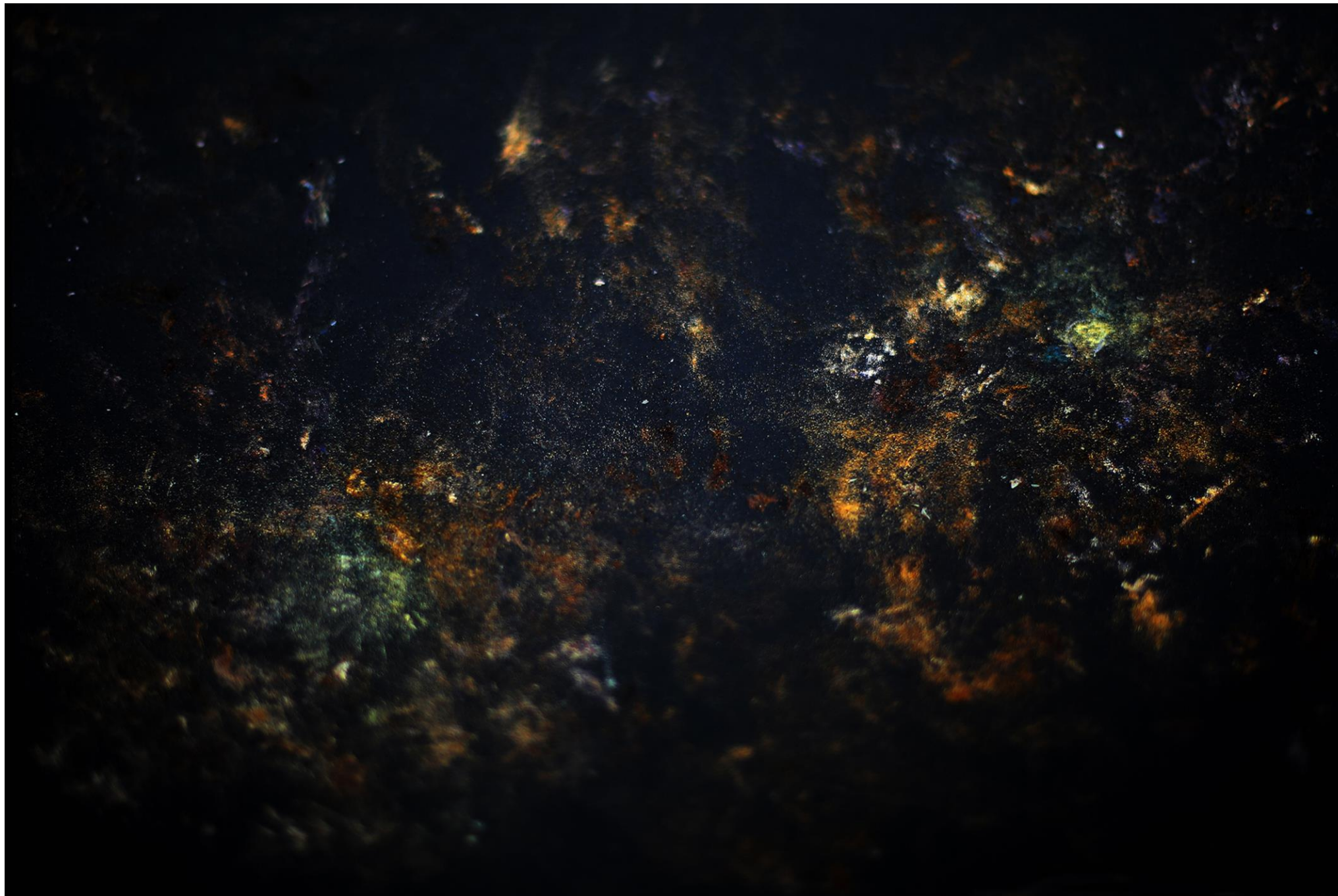
Cuerpos Celestes viene entonces a constatar esa premisa de Kybalion: “como es arriba es abajo”, lo micro contiene lo macro, noción relacionada con la teoría de los fractales y los estudios previos de Benoit Mandelbrot. Las alas de una mariposa pueden convertirse en un espacio donde evocar una visión holística y biocéntrica del Universo: todos los seres fuimos concebidos por la misma energía con que fue creado el Cosmos.

Dust from butterfly wings is pressed on black photographic paper, velvet or canvas to create almost identical shapes to those of the Cosmos. Sometimes a fragment of a wing is inserted and glued to the paper as a collage.

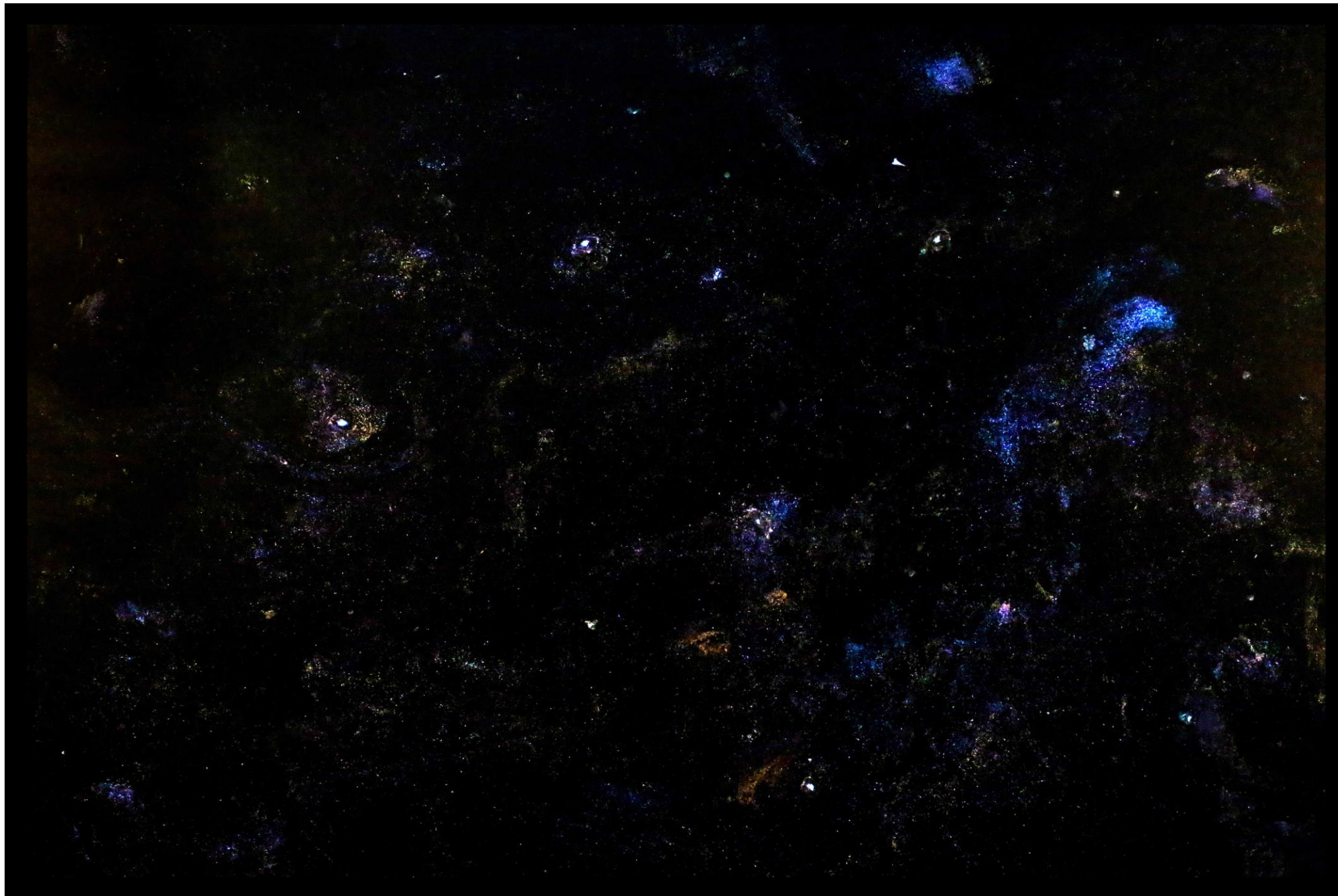
In these works Glenda León presents her vision of life as a path of spiritual growth and the role that art may have in this process.

Thus, the butterfly is a symbol of the empowerment of what we wrongly call ‘weak’ but is simply fragile; an increased fragility –in this case–, due to the negative impact of the exploitation of natural resources. Perhaps, the importance of the butterfly is not valued in all its magnitude as they play a crucial role in the pollination of flowers, in the nourishment for birds and insectivorous mammals and therefore they are an important benchmark for ecosystem health scholars.

Celestial Bodies confirms a premise from the Kybalion: "as it is above it is below", the micro contains the macro, which is something closely related to the theory of Fractals and the previous studies by Benoit Mandelbrot. The wings of a butterfly can become a space to evoke a holistic and biocentric vision of the Universe: all beings were conceived by the same energy that the Cosmos was created.

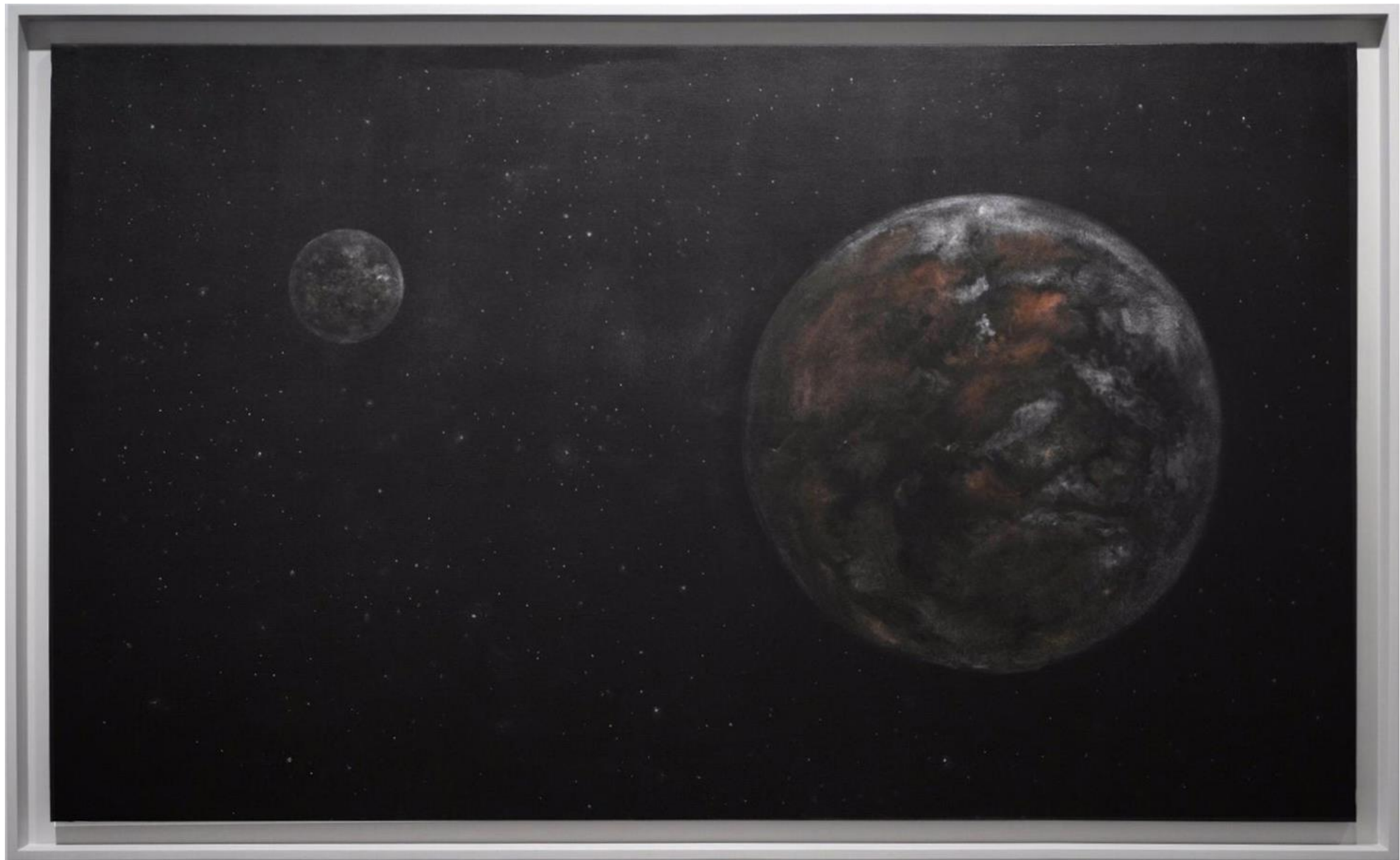
Cuerpos celestes (serie I, n.1) / Celestial bodies (series I, n.1) | 2016-2018
Fotografía de dibujo (Polvo de alas de mariposa sobre papel fotográfico) / Photograph of (Dust of butterfly wings on photographic paper)
Impresión Lambda sobre papel / Lambda print on paper: 76 x 117 cm
Caja de luz, impresión de tinta sobre tela, aluminio / Lightbox, inkjet on fabric, aluminium: 116 x 160 x 10 cm

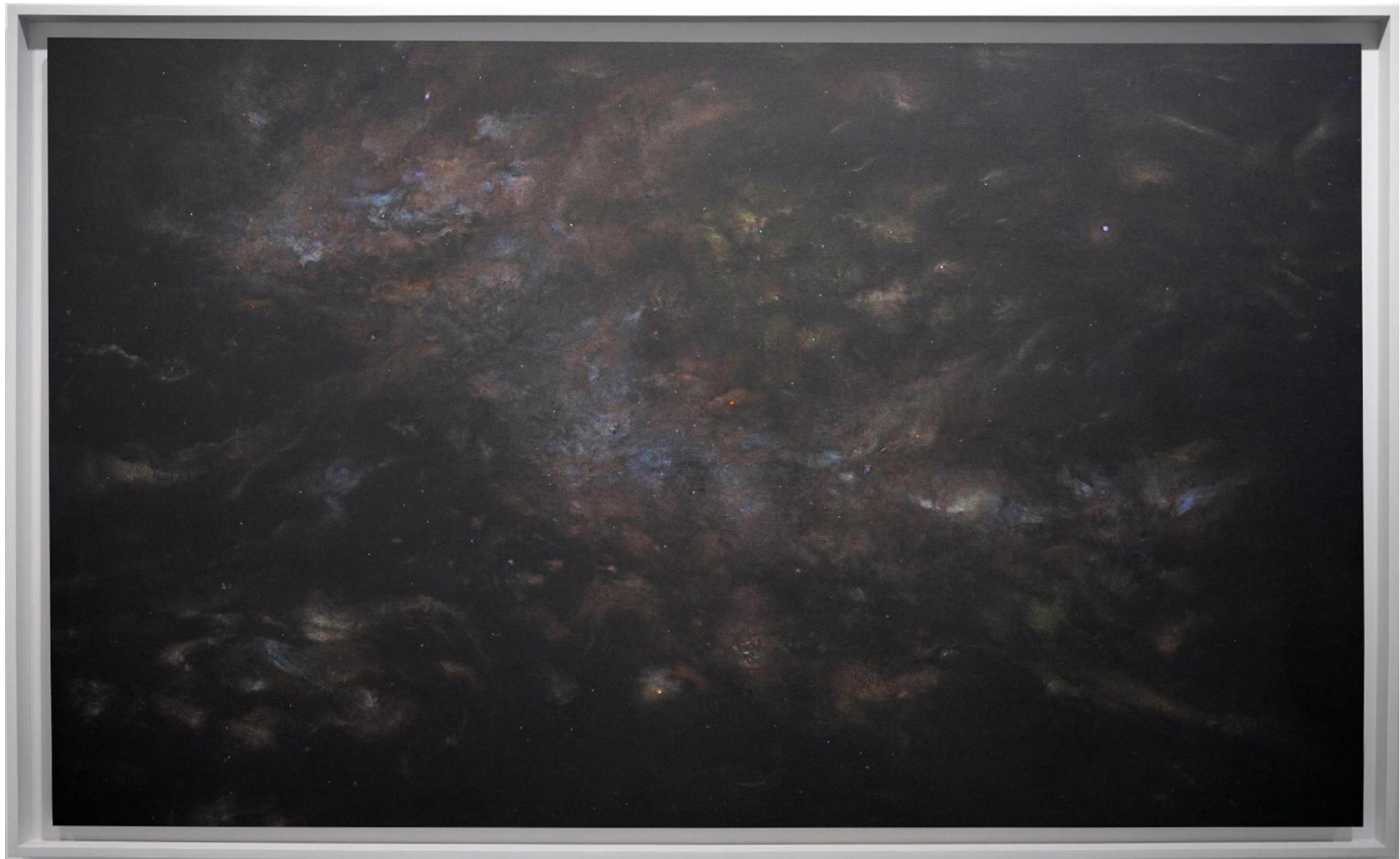
Cuerpos celestes (serie I, n.6) / Celestial bodies (series I, n.6) | 2016-2018
Fotografía de dibujo (Polvo de alas de mariposa sobre papel fotográfico) / Photograph of (Dust of butterfly wings on photographic paper)
Impresión Lambda sobre papel / Lambda print on paper: 76 x 117 cm
Caja de luz, impresión de tinta sobre tela, aluminio / Lightbox, inkjet on fabric, aluminium: 116 x 160 x 10 cm

Cuerpos celestes: Eclipse / Celestial bodies: Eclipse | 2016-2019
Polvo de alas de mariposa y acrílico sobre terciopelo / Dust of butterfly wings and acrylic on velvet
32,5 x 44 cm

Cuerpos celestes: Melancolía II / Celestial bodies: Melancholia II | 2016-2019
Polvo de alas de mariposa y acrílico sobre lienzo / Dust of butterfly wings and acrylic on canvas
150 x 250 cm

Cuerpos celestes: Galaxia azul / Celestial bodies: Blue galaxy | 2016-2019
Polvo de alas de mariposa, fragmentos de alas de mariposa y acrílico sobre lienzo / Dust of butterfly wings, fragments of butterfly wings and acrylic on canvas
150 x 250 cm

FORMAS DE SALVAR EL MUNDO
WAYS TO SAVE THE WORLD

Formas de salvar el mundo propone algunos caminos alternativos para lograr la transformación espiritual; abre las puertas a otros modos de ver y pensar el mundo y nuestro lugar en él. Por una parte, la serie sugiere una perspectiva diferente sobre las sustancias psicoactivas, aquella respaldada por numerosos estudios científicos y que apunta a sus cualidades beneficiosas: la experimentación de sentimientos místicos o la curación de determinadas dolencias traumáticas y psicológicas. Por otra, invita a derribar las fronteras (físicas, geográficas, culturales, sociales, mentales, psicológicas), como condición primaria para llegar al autoconocimiento primero, y al (re)conocimiento y aceptación de los demás luego, y lograr una coexistencia armoniosa con la Naturaleza.

Ways to Save the World proposes some alternative paths to achieve spiritual transformation; it opens the doors to other ways of seeing and thinking the world and our place in it. On the one hand, the series suggests a different perspective on psychoactive substances, one supported by numerous scientific studies and pointing to their beneficial qualities: experiencing mystical feelings or healing certain traumatic and psychological ailments. On the other hand, it invites the breaking down of borders (physical, geographical, cultural, social, mental, psychological), as a primary condition to reach self-knowledge first, and recognition and acceptance of others later, and to achieve a harmonious coexistence with Nature.

Formas de salvar al mundo II (N.1: Rocear con Psilocibina el mundo entero una vez por semana durante 30 años)
Ways to save the world II (N.1: To spread Psilocibine over the whole world once a week during 30 years)
2015
Acuarela y tinta sobre cartulina / Watercolor and ink on paper
50 x 70 cm

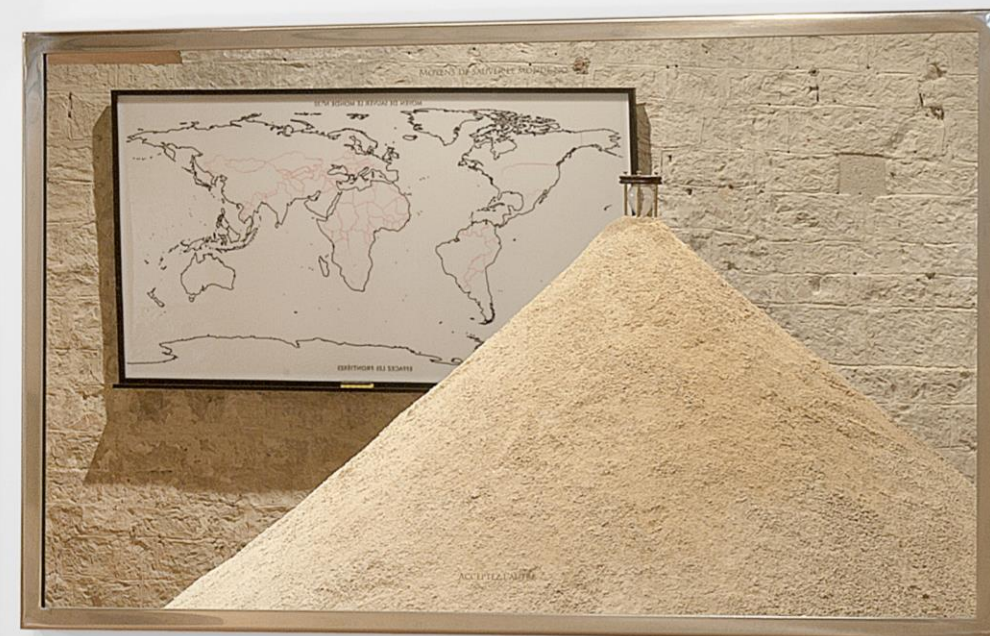

Formas de salvar al mundo II (N.4: Rocear con Ayahuasca una vez cada 3 años el mundo entero durante 20 años)
Ways to save the world II (N.4: To spread Ayahuasca once every 3 years over the whole world during 20 years)
2015
Acuarela y tinta sobre cartulina / Watercolor and ink on paper
50 x 70 cm

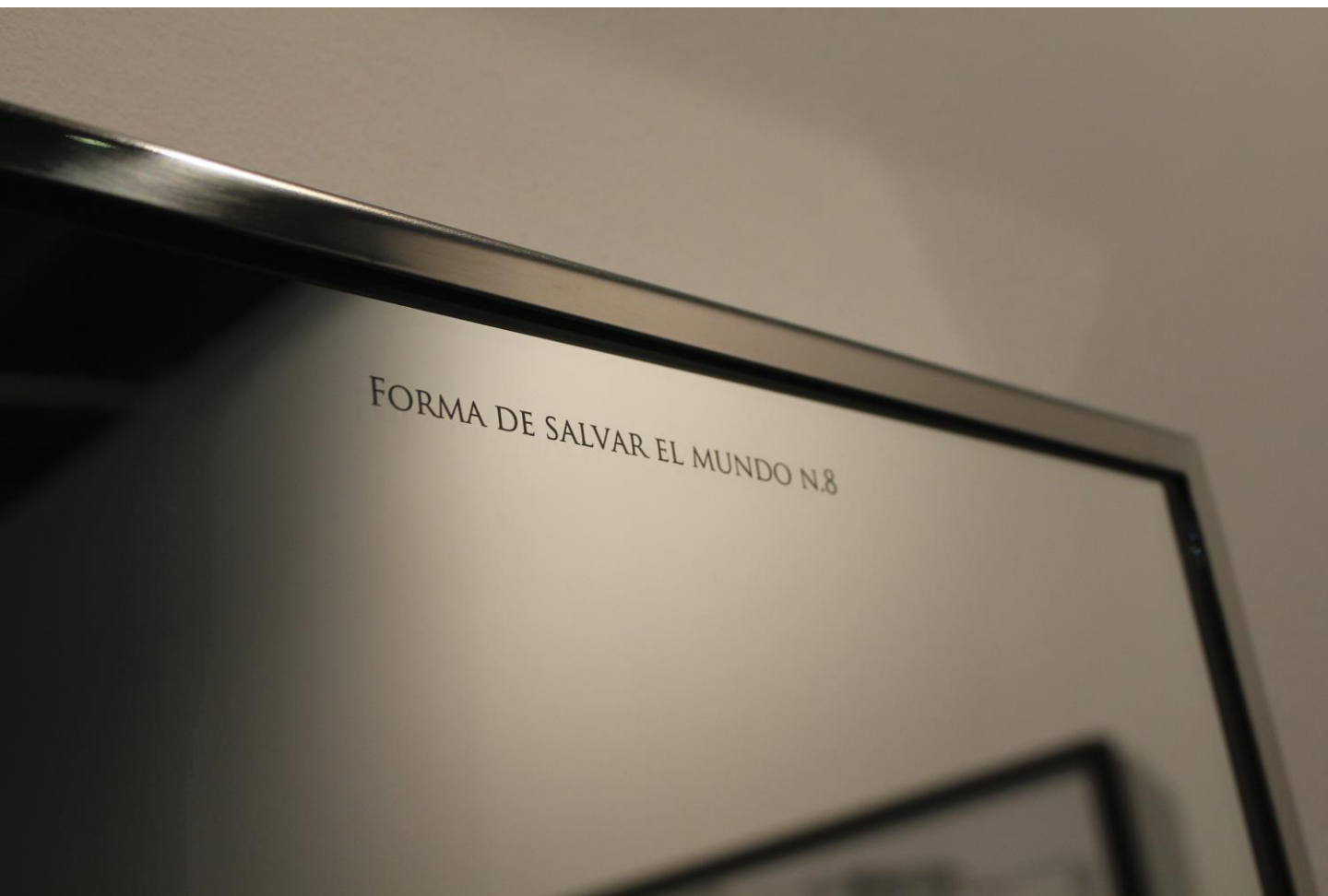

FORMAS DE SALVAR EL MUNDO II
N.5: ROCEAR CON LSD UNA VEZ AL AÑO EL MUNDO ENTERO DURANTE 10 AÑOS

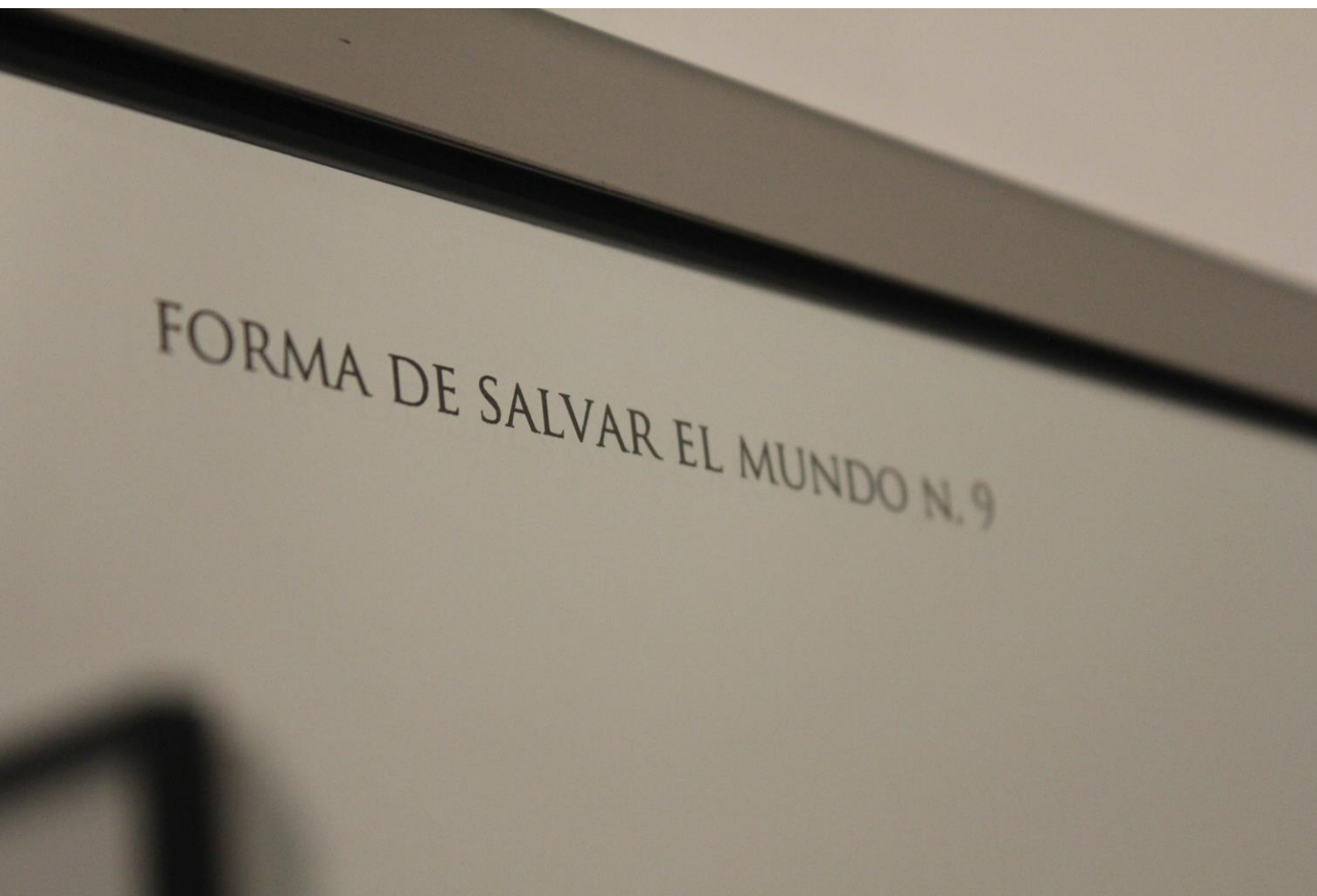
Formas de salvar al mundo II (N.5: Rocear con LSD una vez al año el mundo entero durante 10 años)
Ways to save the world II (N.5: To spread LSD once a year over the whole world during 10 years)
2015
Acuarela y tinta sobre cartulina / Watercolor and ink on paper
50 x 70 cm

Formas de salvar el mundo n.8 y n.9 / Ways to save the world n.8 and n.9
 Vista de las obras en Château des Adhémar, Montélimar, Montelimar, 2013
 View of the works in Château des Adhémar, Montélimar, 2013

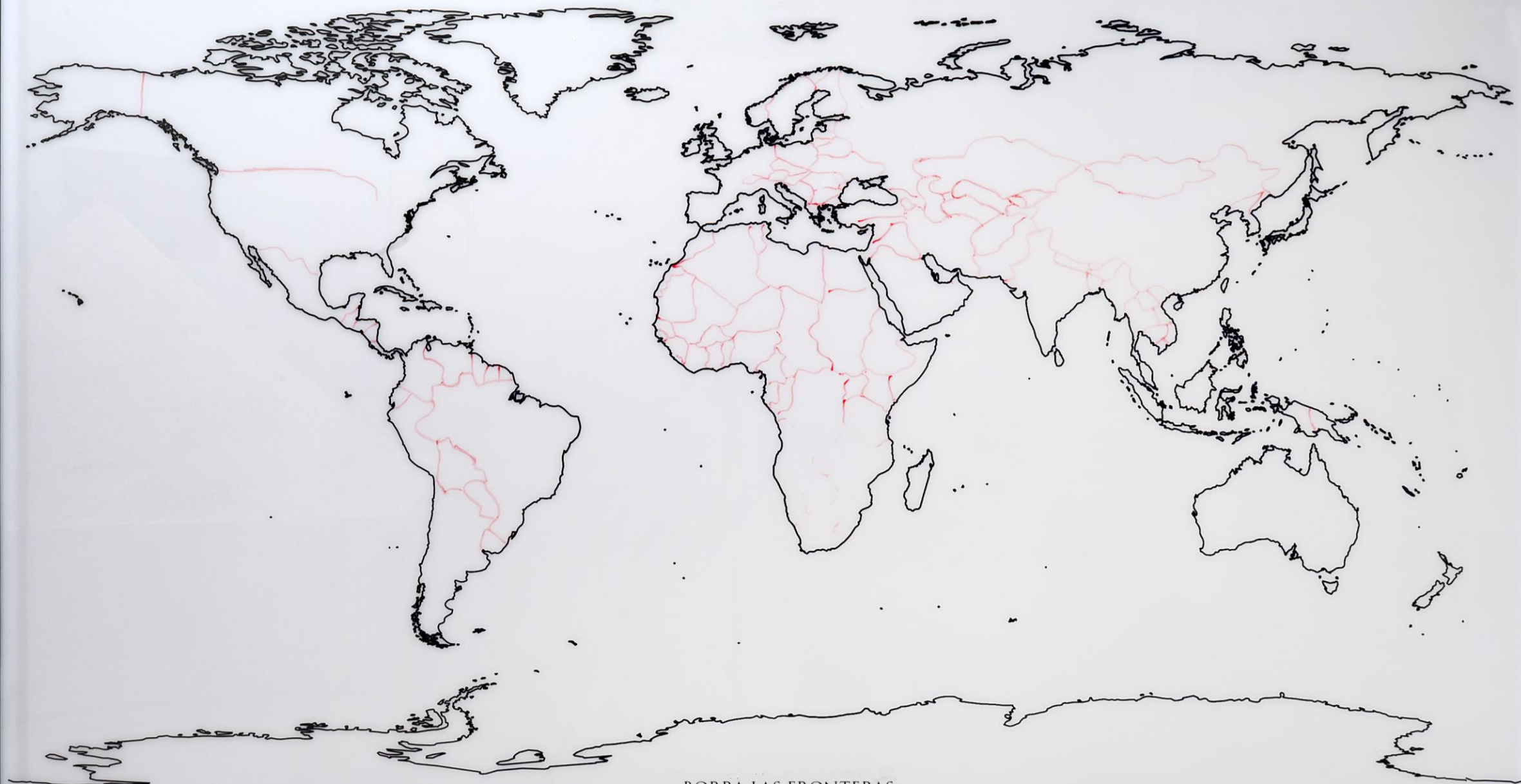

Forma de salvar el mundo n.8: Acéptate [detalles] / Way to save the world n.8: Accept yourself [details] | 2013
Espejo grabado con láser, acero inoxidable / Mirror engraved with laser, stainless steel
50 x 40 cm

Forma de salvar el mundo n.9: Acepta al otro [detalles] / Way to save the world n.9: Accept the other [details] | 2013
Espejo grabado con láser, acero inoxidable / Mirror engraved with laser, stainless steel
50 x 80 cm

FORMA DE SALVAR EL MUNDO N.10

BORRA LAS FRONTERAS

Forma de salvar el mundo n. 10: Borra las fronteras / Way to save the world n.10: Erase the borders | 2013

Metacrílato grabado, marco de madera, borrador / Engraved plexiglass, wooden frame, eraser

110 x 190 cm

Una pizarra de metacrílato grabada con el mapa del mundo, donde las fronteras políticas han sido dibujadas a mano y el público es invitado a borrarlas..

A plexiglass board is engraved with the world map in which the political borders have been hand drawn to be erased by the viewer.

Forma de salvar al mundo n.10: Borra las fronteras) [detalles] / Way to save the world n.10: Erase the borders) [details]

CIELO PROHIBIDO [SERIE]
FORBIDDEN SKY [SERIES]

Las estructuras moleculares de drogas prohibidas convertidas en una suerte de mapa estelar.

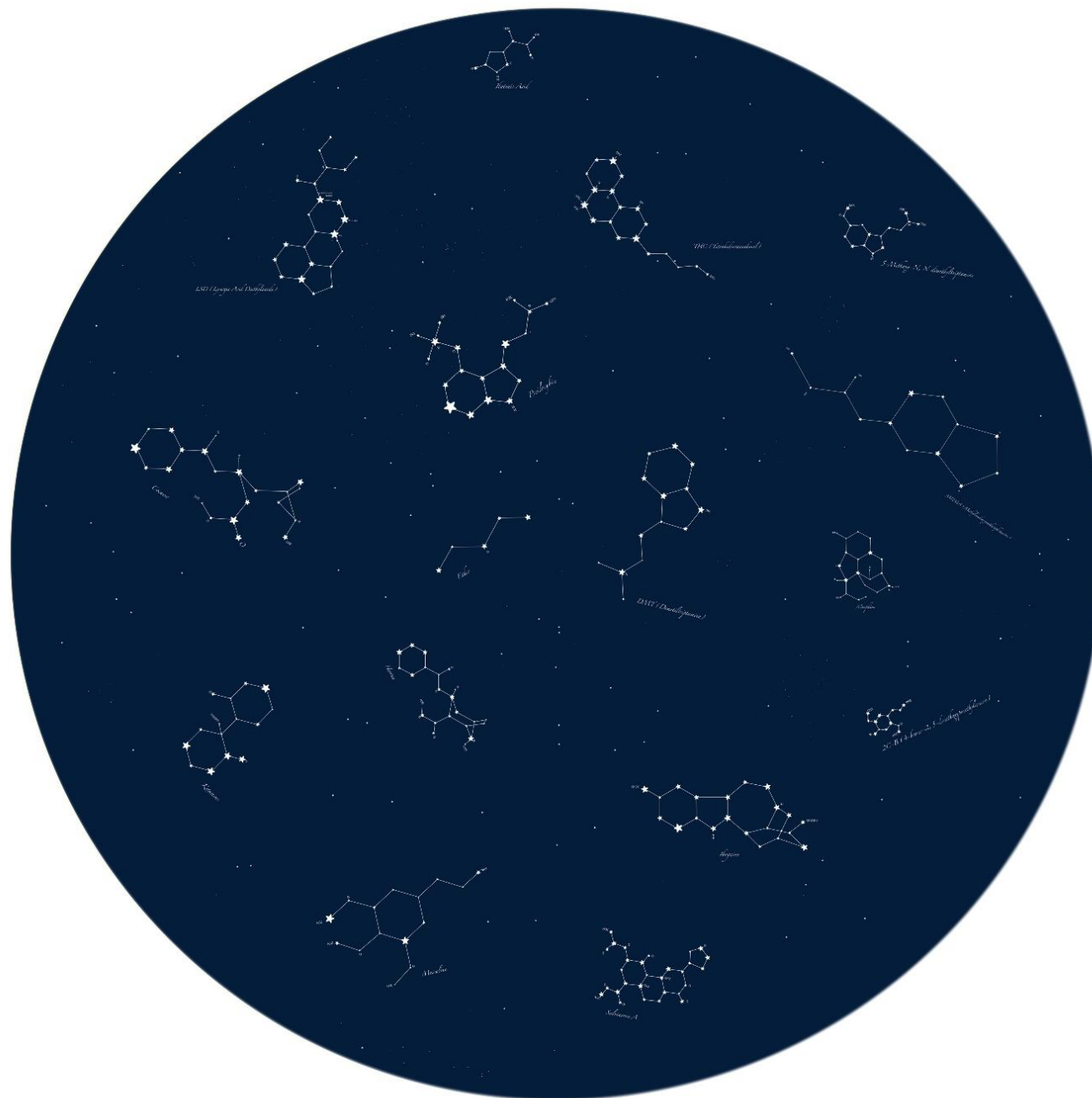
La referencia a las drogas en el trabajo de Glenda León es un recurso para cuestionar simbólicamente ciertos órdenes establecidos en la sociedad y que resultan contradictorios e hipócritas. Mientras que más de dos millones de personas mueren anualmente debido al abuso de una droga legalizada como el alcohol, otras drogas que no ocasionan deceso alguno permanecen ilegales. Quizás porque mientras el alcohol adormece, algunas de esas sustancias prohibidas despiertan... y conviene mantener a las masas adormecidas y apenas conscientes para que trabajen, pero no para que piensen.

En *Cielo Prohibido* la artista cuestiona además la calificación como drogas de sustancias naturales cuyo consumo medido puede aportar verdaderos alumbramientos a la conciencia humana. Asimismo, ha querido ser neutral y ha incluido en esta suerte de mapa estelar aquellas sustancias que considera no aportan nada positivo al ser humano, pero que son drogas y permanecen prohibidas.

The molecular structures of forbidden drugs turned into a stellar map.

The reference to drugs in Glenda León's work is a resource to symbolically question certain established orders in society which are contradictory and hypocritical. While more than two million people die annually from the abuse of a legalized drug such as alcohol, other drugs that do not cause death remain illegal. Perhaps because while alcohol lulls, some of those prohibited substances wake up... so it is more convenient to keep the masses sleepy and barely conscious so that they work, but not so that they think.

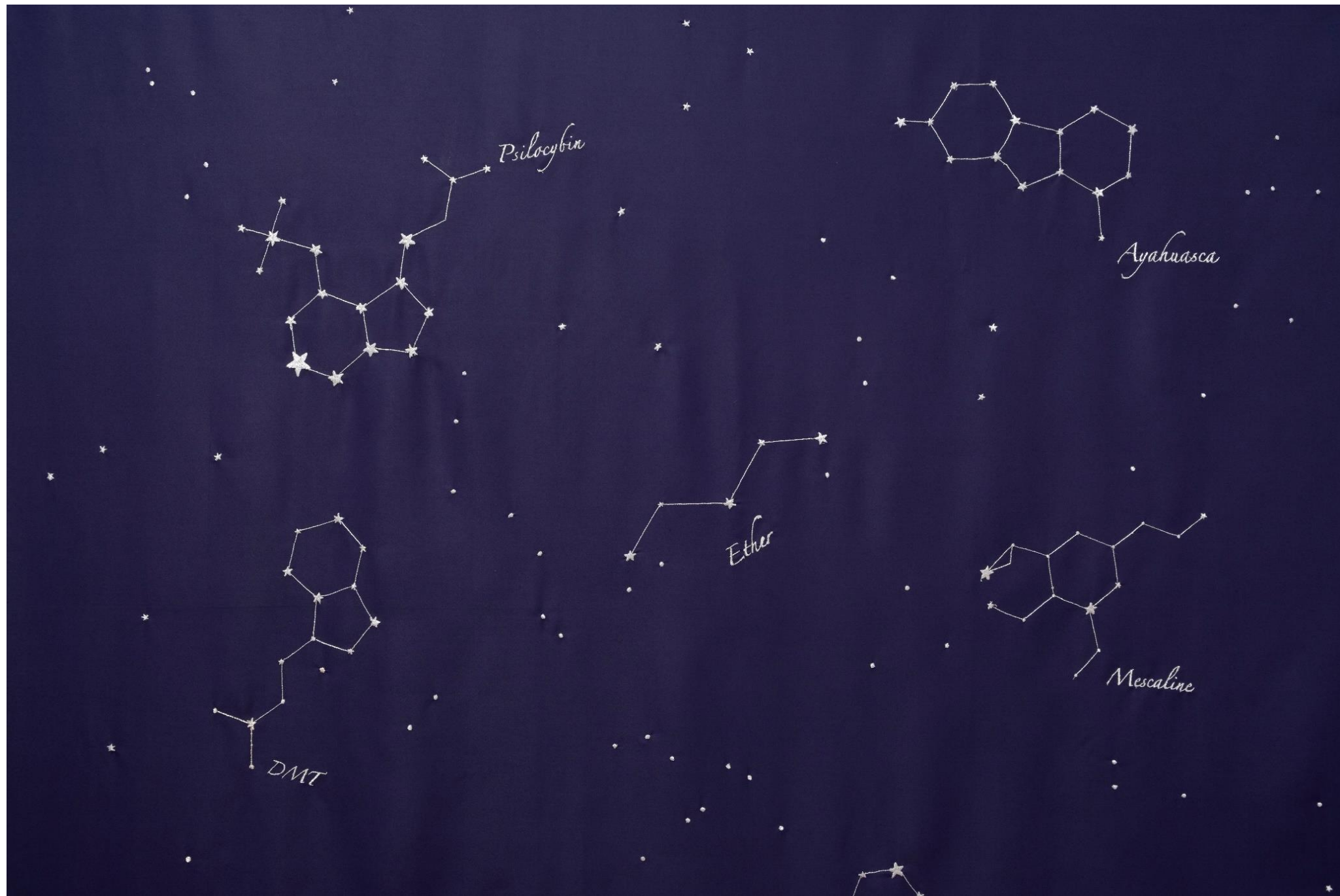
In *Forbidden Sky*, the artist also questions the classification as drugs of natural substances whose measured consumption can bring true births to the human conscience. Likewise, she has wanted to be neutral and has included in this sort of star map those substances which she considers do not contribute anything positive to human beings, but which are drugs and remain prohibited.

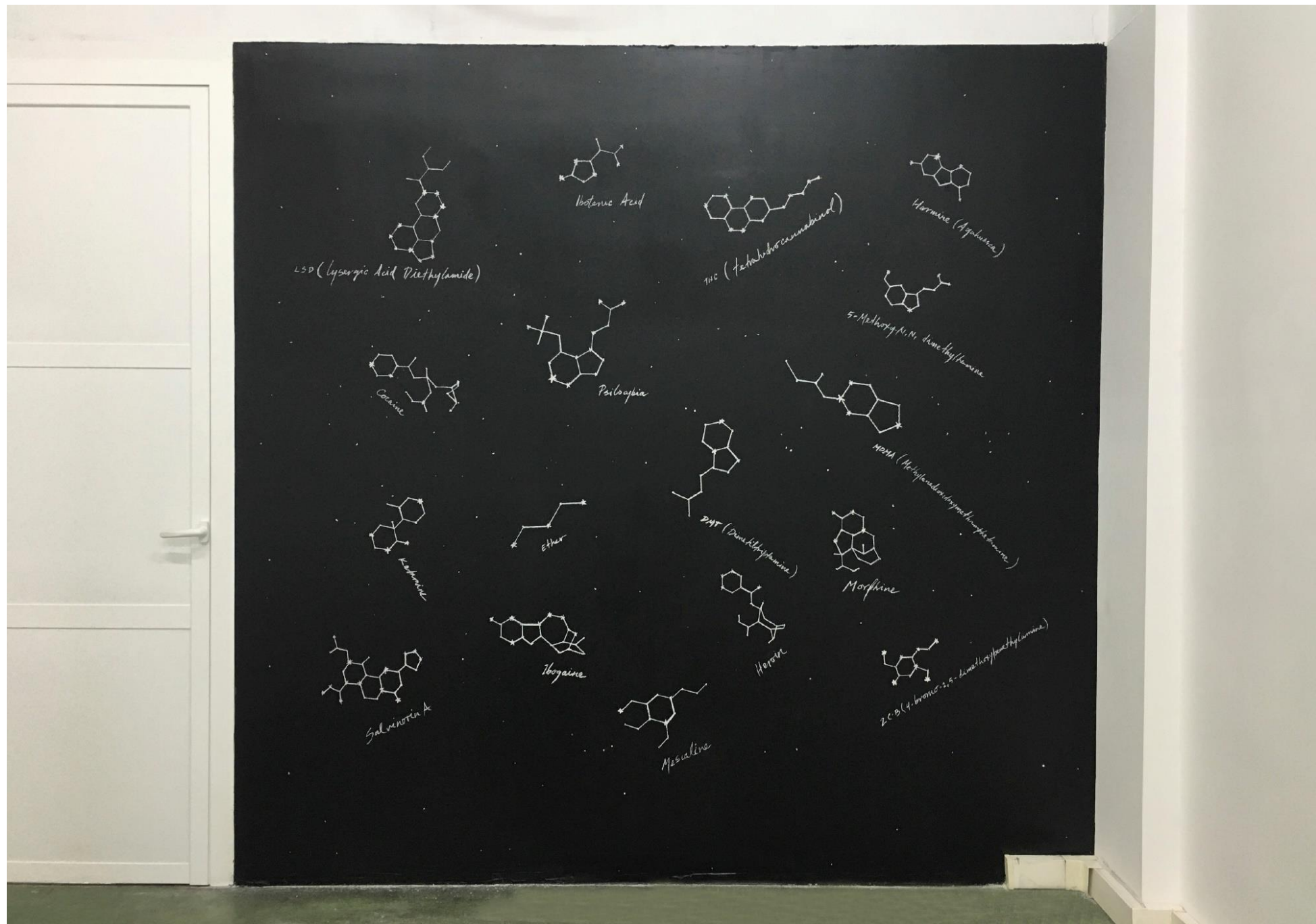
Cielo Prohibido / Forbidden Sky | 2012
Impresión Lambda / Lambda print
80 cm D

Cielo Prohibido (Blanco Ecuador) / Forbidden Sky (White Ecuador) | 2012-2022
Hilo blanco sobre cashmere azul índigo / White thread on indigo blue cashmere
140 x 200 cm

Cielo Prohibido (Blanco Ecuador) [detalle] / Forbidden Sky (White Ecuador) [detail]

Dibujo Iluminado: Cielo Prohibido / Illuminated Drawing: Forbidden Sky | 2021

Glenda León & David Beltrán

Acrílico sobre pared / Acrylic on Wall

230 x 230 cm

Vista de la obra en Estudio Glenda León, Madrid, 2021 / Installation view in Estudio Glenda León, Madrid, 2021

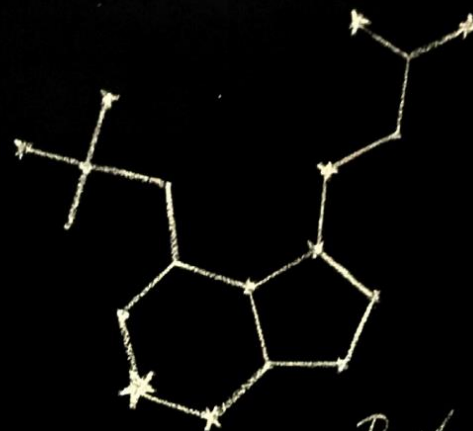
LSD (Lysergic Acid Diethylamide)

Ibuprofen

Cocaine

Psilocybin

TIEMPO DE LAS AMÉRICAS TIME OF THE AMERICAS

Un reloj de arena contiene dos tierras, una del lado del norte del canal, y otra del lado sur del canal, donadas por el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales de Panamá y que datan de 20 millones de años aproximadamente. Estas tierras no se mezclan por lo que el reloj se presenta acostado.

Alude, entre otras cosas, a la cura de la brecha del canal de Panamá, que los indios americanos pretenden llevar a cabo a través de sus rituales; a la separación forzada de territorios basada en poderes económicos y no en la naturaleza. Hacer visible esta separación insinuando a su vez una posible unión de territorios, no simplemente a través de la anulación del canal, sino de un modo metafórico, del mismo modo que también pudiera significar una inversión de los polos, donde el sur adquiriera mayor poder que el norte. O donde ambos estén al menos a un mismo nivel.

An hourglass contains two soils, one from the north side of the canal, and another one from the south side of it, from about 20 millions years ago that were donated by the Smithsonian's Tropical Research Institute, Panama. These soils do not mix because the clock is lying down.

It alludes among other things to the healing of the breach of the Panama Canal, which the Native Americans intend to carry out through their rituals; and to the forced separation of territories based on economic powers and not on nature. It makes this separation visible by insinuating a possible territory union, not simply through the cancellation of the Canal, but in a metaphorical way, just as it could also mean a pole inversion, where the South acquires greater power than the North. Or where both are at least at the same level.

Tiempo de las Américas / Time of the Americas | 2017
Reloj de arena, tierra del lado sur del Canal de Panamá, tierra del lado norte del Canal de Panamá
Hourglass, soil from the southern side of the Panama Canal, soil from the northern side of the Panama Canal
10 x 23 x 10 cm

PROLONGACIÓN DEL DESEO EXTENSION OF DESIRE

Una realidad cubana expandida en el tiempo prolongada ella misma: la cola... un síntoma de la Cuba Revolucionaria.

El Arte de la Espera, libro de Rafael Rojas, escritor cubano residente en México, ha sido una de las fuentes de inspiración de esta obra. La cola en sí es una prolongación de los deseos de quien la hace de adquirir lo que se vende, o de cumplir el objetivo por el que se espera, lo cual también se traduce en llegar a las primeras posiciones. Así mientras dura la espera, el “esperador” o “colero” debe continuamente proyectar en su mente lo deseado para seguir esperando, o bien olvidarse de ello, pues de otra manera sería muy fácil perder la paciencia.

Esta fotografía es una manipulación de aproximadamente 100 fotografías que fueron tomadas a la popular cola de Coppelia –para helado- en un día entre las 10 am y las 10 pm. Como en otras ocasiones la artista emplea las facilidades que ofrece la tecnología digital, aunque en este caso solo las utiliza para muy sutilmente alterar o intervenir lo “real”. Es como añadir un pequeño toque de magia a la realidad, en donde convergen todos esos momentos suscitando una visión insólita.

A Cuban reality expanded in time itself prolonged: the line... a symptom of Revolutionary Cuba.

El Arte de la Espera [The Art of Waiting], a book by Rafael Rojas, a Cuban writer living in Mexico, has been one of the sources of inspiration for this work. The line itself is an extension of the wishes of the person who waits to acquire what is being sold, or to fulfill some objective, which also translates into reaching the top positions. Thus, while the wait lasts, the "waiter" or "colero" must continually project in his mind what he wishes to continue waiting, or to forget about it, because otherwise it would be very easy to lose patience.

This photograph is a manipulation of approximately 100 photographs that were taken at Coppelia's popular line -for ice cream- on a day between 10 am and 10 pm. As on other occasions, the artist uses the facilities offered by digital technology, although in this case she only uses them to very subtly alter or intervene what is “real”. It is like adding a little touch of magic to reality, where all those moments provoking an unusual vision converge.

Prolongación del deseo / Extension of desire | 2001-2010
Impresión Lambda / Lambda print
6 x 325 cm

SUEÑO DE VERANO (EL HORIZONTE ES UNA ILUSIÓN)
SUMMER DREAM (HORIZON IS AN ILLUSION)

En los pisos de los dos lados opuestos más estrechos de una piscina se ha ubicado una ampliación fotográfica de los mapas de las costas de Miami y de La Habana respectivamente.

La idea para esta obra surgió de *Mapa n. 3 (Boda entre Miami y La Habana)*, un collage de George Brecht.

Más allá de ser una obra política, esta intervención pretende ser un acercamiento más humano y lúdico al tema de las relaciones que Estados Unidos y Cuba, y más específicamente las ciudades Miami y La Habana, han sostenido a lo largo de más de un siglo y medio.

El hacer coincidir el mar con una piscina, cambia totalmente la proyección y percepción de los bañistas. Nadar abandona su significado habitual (entretenimiento o deporte), para pasar a ser un acto de reencuentro, de rompimiento de invisibles y forzadas barreras. Después de todo: el Horizonte es una Ilusión.

El gesto de sentarse a tomar algo también adquiere un nuevo significado, pues significa estar sobre determinada calle, esquina o lugar de una u otra ciudad.

A photographic enlargement of the maps of the Miami and Havana coasts has been placed on opposite sides of a pool.

The idea for this work arose from George's Brecht's *Chart N.3 (Wedding of Miami and Havana)* collage.

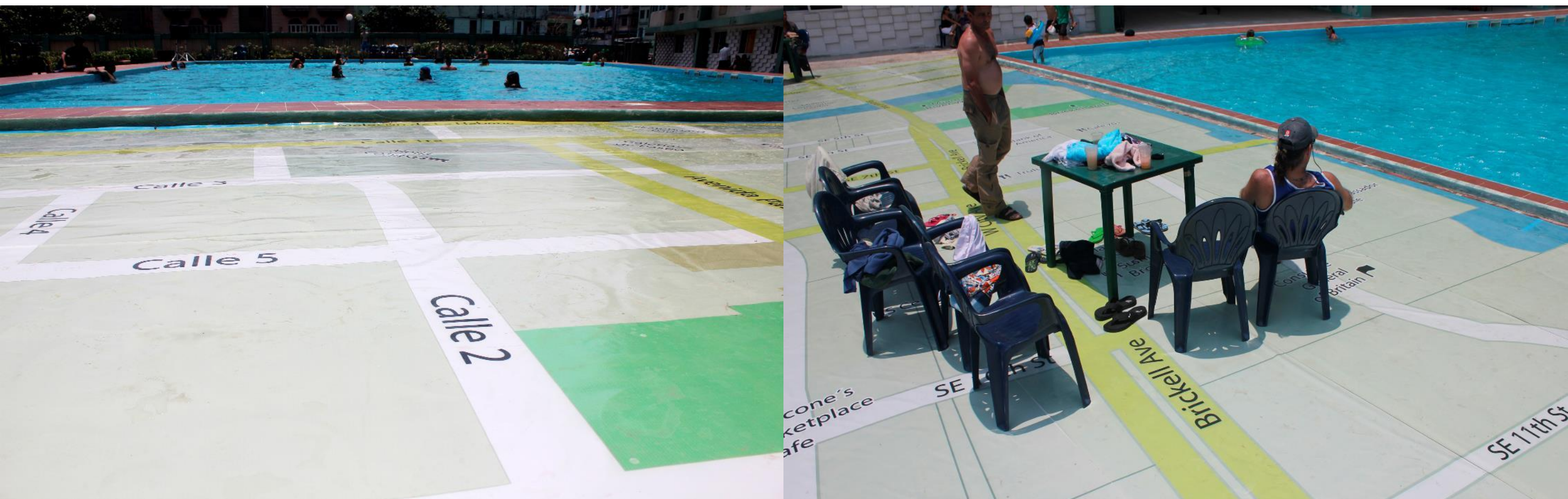
Beyond being a political work, this intervention hopes to be a more human and playful approach to the relationships that USA and Cuba, and specifically Miami and Havana, have sustained for more than a century and a half.

By making a correspondence between the sea and a pool, we completely change the projection and the perception of the swimmers. Swimming abandons then its common meaning (entertainment, sport) to become an act of re-encounter, of breaking invisible and forced barriers. After all: Horizon is an Illusion.

Through the maps, the simple act of sitting and having a drink acquires a new meaning, as if one were sitting on a street corner in one city or the other.

Sueño de verano (el horizonte es una ilusión) / Summer dream (Horizon is an illusion) | 2002-2012
Intervención pública: Mapas ampliados de La Habana y Miami en impresión digital, sillas, mesas, bebidas, DJ, música
Public intervention: Digital prints of enlarged maps of Havana and Miami, chairs, tables, drinks, DJ, music
Edificio FOCSA, 11na Bienal de La Habana / FOCSA building, 11th Havana Biennial | 2012

Sueño de verano (el horizonte es una ilusión) [detalles] / Summer dream (Horizon is an illusion) [details]

CAMPO DE JUEGO [SERIE]

GAME FIELD [SERIES]

En la serie *Campo de Juego* la yuxtaposición de elementos como la cama y el campo de juego de distintos deportes, suscita diversas interpretaciones. Por un lado, se refiere a aquellos que no descansan pues el irse a la cama con determinada persona, forma parte de su estrategia de “triumfo” en la vida. Por otra, alude a esas parejas que, en lugar de constituirse en un equipo, compiten o pelean, a tal punto, que se ven como enemigos. Pudiera ser también representación de los juegos amorosos, o incluso de la política en la que se mantienen relaciones muy cercanas entre contrincantes. En fin, estas obras simbolizan esas estrategias que se establecen en las relaciones sociales y que se basan en la hipocresía y el cinismo.

In the *Game Field* series the juxtaposition of a bed and the game field of different sports, elicits multiple interpretations. On the one hand, it refers to those who do not rest because the act of going to bed with certain people, is part of their "triumph" strategy in life. On the other, it alludes to couples that compete or fight instead of forming a team, to such an extent that they can see themselves as enemies. It could also be a comment on love games, or even politics in which very close relationships are maintained between opponents. In short, these works symbolize those strategies established in social relationships and based on hypocrisy and cynicism.

Campo de juego (serie I, n.1) / Game Field (series I, n.1) | 2015

Pintura sobre colchón / Paint on mattress

140 x 190 x 20 cm

Vista de la obra en Villa Manuela, La Habana, 2015

Installation view in Villa Manuela, Havana, 2015

ESTADOS TRANSITIVOS: MUNDO POLÍTICO [SERIE]
TRANSITIVE STATES: POLITICAL WORLD IV [SERIES]

Con el tejido proveniente de 180 banderas de distintos países del mundo se ha conformado un hilo único con el que, a su vez, se han realizado una bandera y una cuerda dispuesta a modo de barrera de museo.

Por una parte simboliza la bandera de un mundo futuro (cuando se destruyan las naciones o se unifiquen todas y la paz mundial sea el estado que impere en la Tierra).

Por otra, la barrera representa lo que las banderas defienden. La construcción de la identidad, del sentimiento de patriotismo ha servido para defender a toda costa los territorios. Esta pieza intenta hacer revisar estos límites levantados por el poder político y sus motivos de existencia.

A unique thread has been made with the fabric from 180 flags of different countries of the world. In turn, a flag and a rope arranged as a museum barrier have been formed with this thread.

On the one hand the flag of a future world is symbolized (when nations are destroyed or all are unified and world peace is the state that reigns on Earth).

On the other, the barrier is what the flags defend. The construction of identity, of a patriotic feeling, has served to defend the territories at all costs. This piece tries to review these limits raised by political power and the reasons for their existence.

* Videodocumentación del proceso de fabricación / Video documentation of the manufacturing process:
<https://www.youtube.com/watch?v=dmUWcUJhG4E>

Estados transitivos: Mundo político II / Transitive states: Political world II | 2016-2018
Tela hecha a partir del reciclaje de 180 banderas de distintos países, madera: 100 x 150 cm
Tableta y video documentación del proceso: 5:40 min
Fabric made out of 180 recycled flags from different countries: 100 x 150 cm
Tablet and video documentation of the process: 5:40 min

Estados Transitivos: Mundo Político IV / Transitive States: Political World IV | 2016-2020
Barrera de museo: Cuerda hecha con hilo proveniente de 180 banderas de distintos países del mundo y soportes de metal
Museum barrier: Rope made with thread from 180 flags of different countries of the world and metal
100 x 150 cm

Vista de la obra en el MEIAC, Badajoz, 2020 / Installation view in MEIAC, Badajoz, 2020

EL LIBRO DE LA FE THE BOOK OF FAITH

Libro hecho a partir de las hojas de El Noble Corán, La Santa Biblia, El Anguttara Nikaya, El Chumash y El Baghavad-Gita.

Los libros representativos de las 5 religiones más seguidas en el mundo, son unificados en un único libro. Un gesto que disuelve las palabras para recordar de esta forma la esencia a la que todos pertenecemos, y de las que se derivaron nuestras creencias... una referencia a la ceguera espiritual de la humanidad que con sus manipulaciones ha propiciado las malas interpretaciones y las divisiones que durante siglos ha sufrido el mundo.

El poder divino es el mismo en todo el universo. Los nombres y las formas de seguirlos es lo que crea las diferencias.

Book made out of the pages of The Noble Coran, The Holy Bible, The Anguttara Nikaya, The Chumash y The Baghavad-Gita.

The representative books of the 5 most followed religions in the world are combined in a unique book. A gesture that vanishes the words to evoke that essence from which all our beliefs were born... a reference to the spiritual blindness of humankind that has settled misinterpretations and misunderstandings during centuries around the world.

Divine power is the same for all universe. The names and the way of following them is what creates the differences.

El Libro de la Fe / The Book of Faith | 2015

Caja con libro manufacturado y videodocumentación el proceso de manufactura del libro: 28 x 39 x 5 cm

Box with manufactured book and videodocumentation of the manufacturing process of the book: 28 x 39 x 5 cm

Libro: 26 x 18 x 4 cm. Video: 3'23. Sonido. Color / Book: 26 x 18 x 4 cm. Video: 3'23. Sound. Color

EL LIBRO DE LA FE THE BOOK OF FAITH

Libro manufacturado con las hojas de El Noble Corán, La Santa Biblia, El Anguttara Nikaya, El Chumash y El Baghavad-Gita.

Los libros representativos de las 5 religiones más seguidas en el mundo, son unificados en un único libro. Un gesto que disuelve las palabras para recordar de esta forma la esencia a la que todos pertenecemos, y de las que se derivaron nuestras creencias... una referencia a la ceguera espiritual de la humanidad que con sus manipulaciones ha propiciado las malas interpretaciones y las divisiones que durante siglos ha sufrido el mundo.

El poder divino es el mismo en todo el universo. Los nombres y las formas de seguirlos es lo que crea las diferencias.

Book manufactured with the pages of The Noble Coran, The Holy Bible, The Anguttara Nikaya, The Chumash y The Baghavad-Gita.

The representative books of the 5 most followed religions in the world are combined in a unique book. A gesture that vanishes the words to evoke that essence from which all our beliefs were born... a reference to the spiritual blindness of humankind that has settled misinterpretations and misunderstandings during centuries around the world.

Divine power is the same for all universe. The names and the way of following them is what creates the differences.

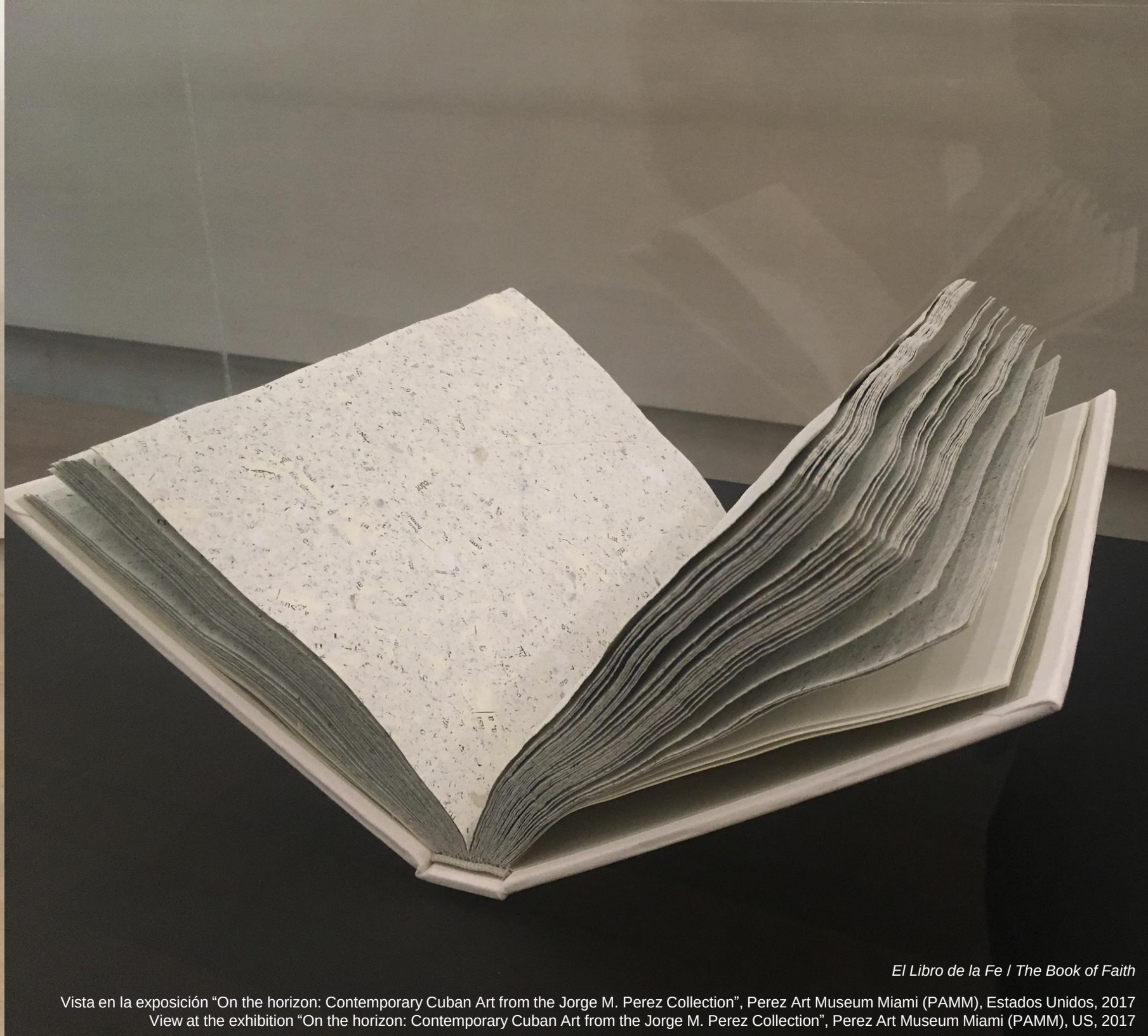
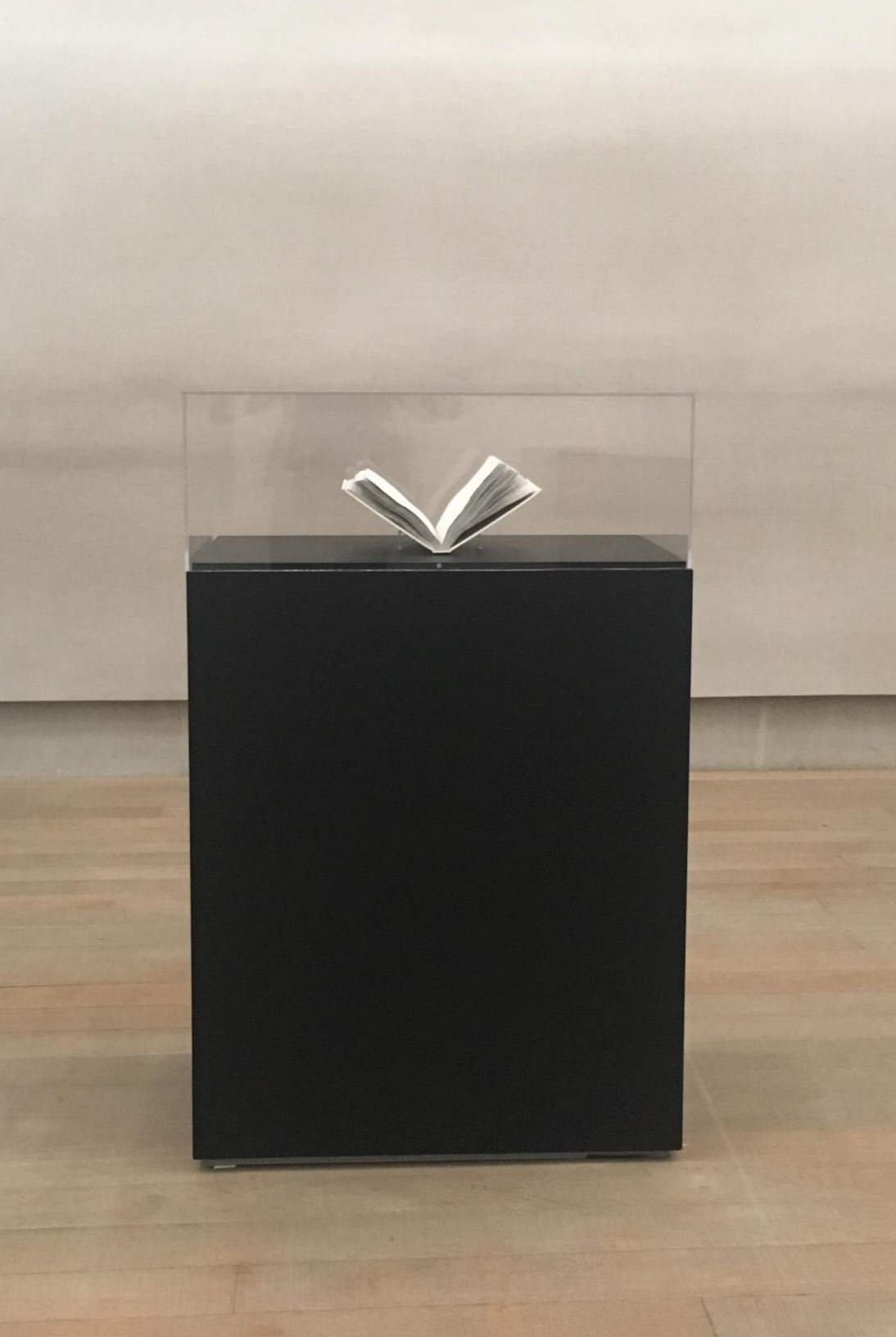
que

lo

Dic

Krs

A

El Libro de la Fe / The Book of Faith

Vista en la exposición "On the horizon: Contemporary Cuban Art from the Jorge M. Perez Collection", Perez Art Museum Miami (PAMM), Estados Unidos, 2017
View at the exhibition "On the horizon: Contemporary Cuban Art from the Jorge M. Perez Collection", Perez Art Museum Miami (PAMM), US, 2017

MUNDO INTERPRETADO INTERPRETED WORLD

Mundo interpretado (2007-2011) es una instalación sonora donde se escuchan 5 cajas de música cuyas notas están dadas por el nombre en Braille de los 5 dioses de las religiones más seguidas en el mundo.

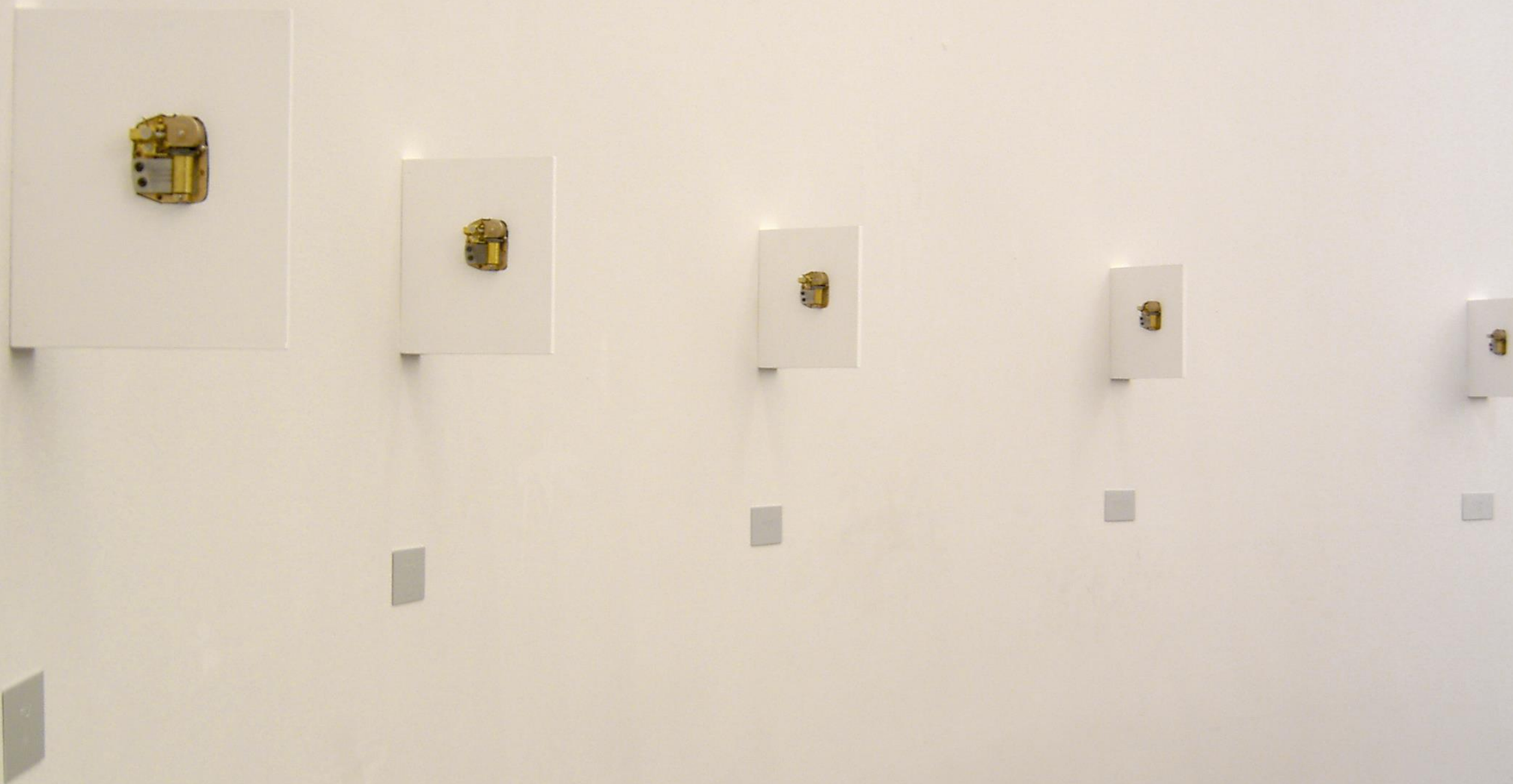
Transformar los nombres de dioses en sonido es un gesto que disuelve las palabras para retornar a esa esencia a la que todos pertenecemos, y de la que se derivaron todas las creencias... una referencia a la ceguera espiritual de la humanidad que ha propiciado las malas interpretaciones que durante los siglos ha sufrido el mundo... Es un canto al espíritu, a la forma irracional de conocer el mundo.

El poder divino es el mismo en todo el universo. Los nombres y la forma de seguirlos es lo que crea las diferencias.

Interpreted world (2007-2011) is a sound installation consisting in 5 music boxes which notes are following the name of the gods of the 5 most followed religions in the world translated into Braille.

To transform the name of gods into sound is a gesture that vanishes the words to propitiate a returning to that essence from which all our beliefs were born... a reference to the spiritual blindness of humankind that has settled misinterpretations and misunderstandings during centuries around the world... It's a chant to the spirit, to the irrational way to know the world.

Divine power is the same for all universe. The names and the way of following them is what creates the differences.

Mundo interpretado / Interpreted world | 2007

Cajas de música, motor, sistema de cuerda / Music boxes, engine, tether system

Los nombres de dioses de las 5 religiones más seguidas del mundo fueron traducidos al sistema Braille. Luego cada nombre se inscribió en el cilindro de una caja de música.

The name of gods of the 5 most followed religions in the world were translated into Braille system. Each of these names was inscribed on the cylinder of a music box.

Dimensiones variables / Variable dimensions

Mundo interpretado III / Interpreted world III | 2009

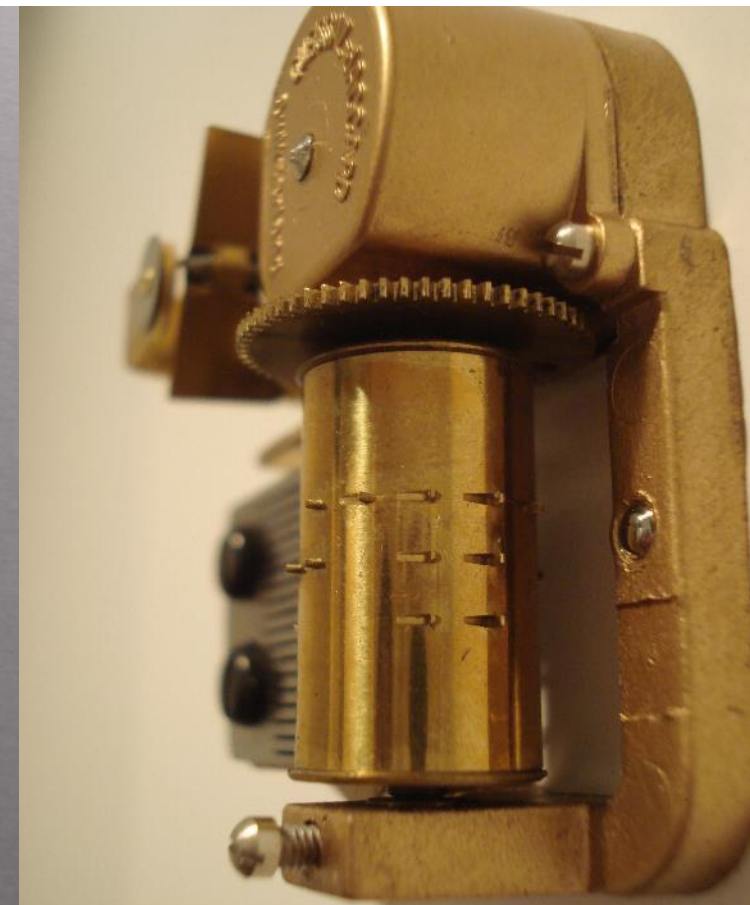
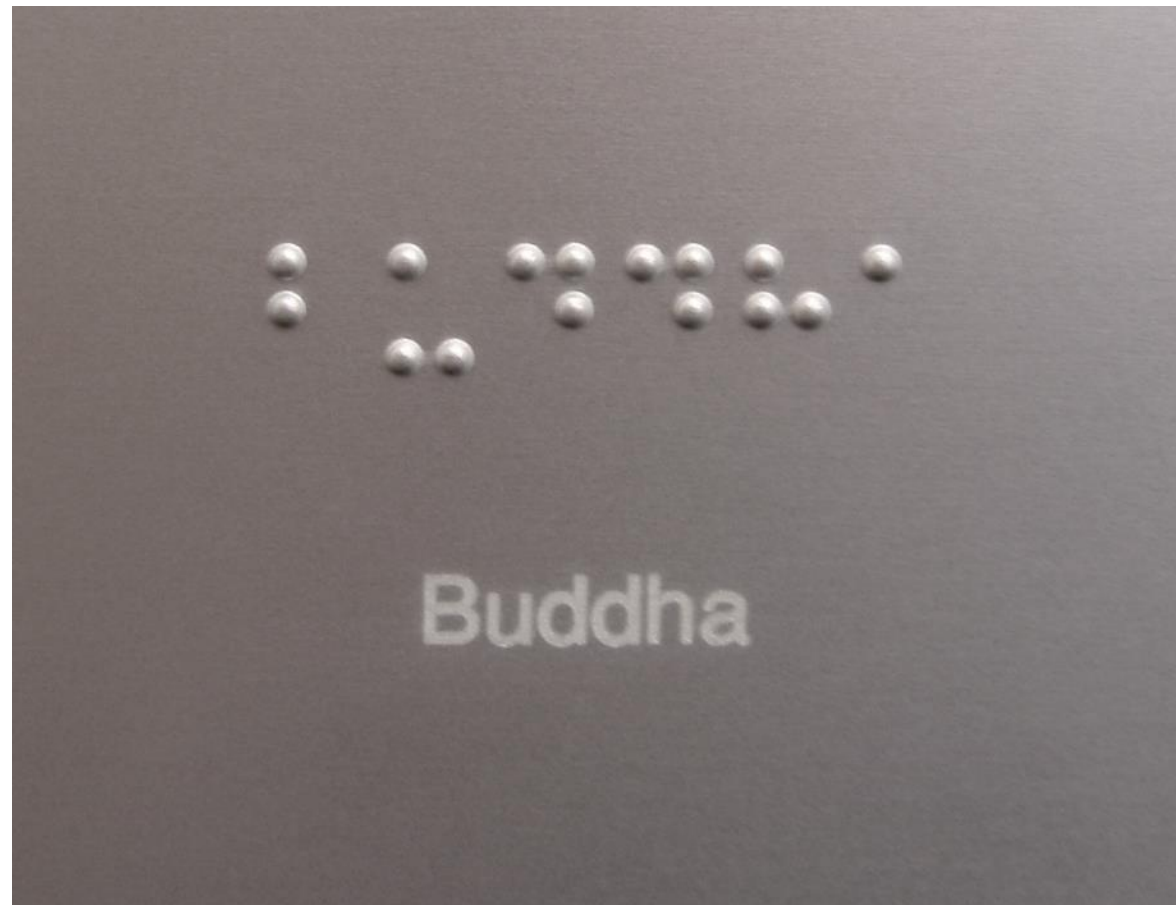
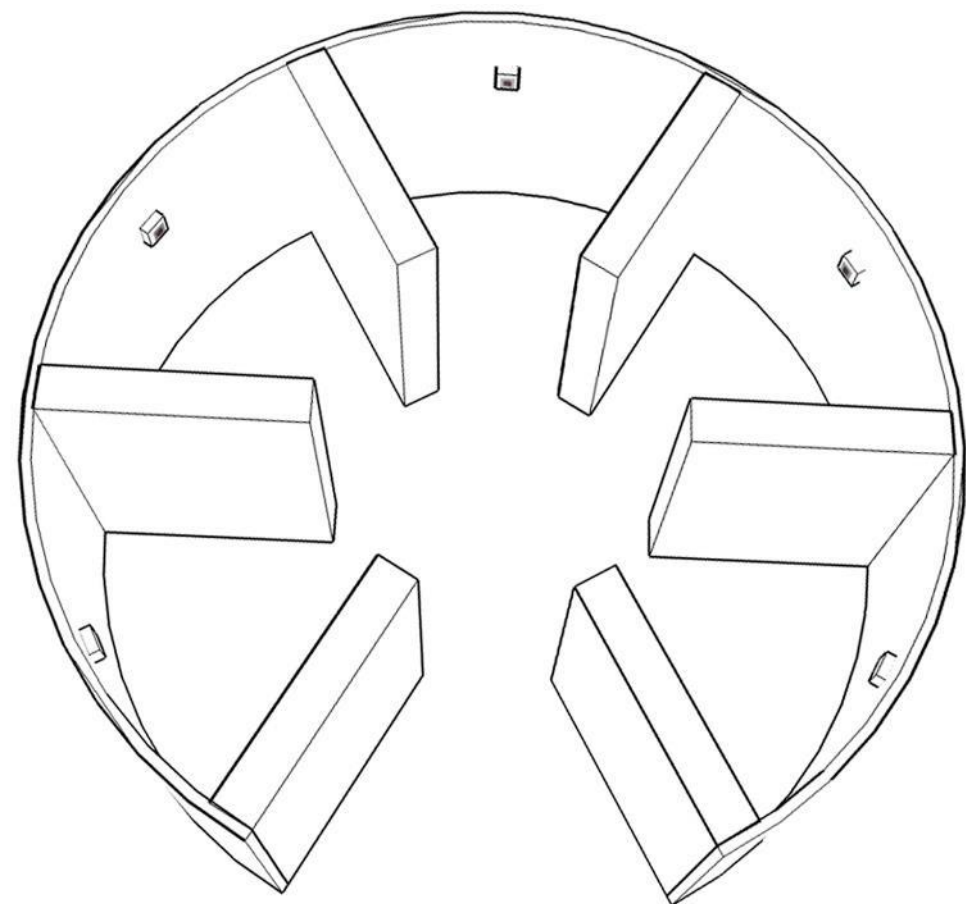
Cajas de música, motor, madera, placas metálicas / Music boxes, engine, metallic plaques

Los nombres de los dioses de las 5 religiones más seguidas del mundo traducidos al Braille e inscritos en el cilindro de una caja de música, sonando al mismo tiempo en diferentes tonos.

The name of gods of the 5 most followed religions in the world translated into Braille system and inscribed on the cylinder of a music box, playing at the same time in different tones.

Vista de la obra en La Cabaña, 10ma Bienal de La Habana, 2009

Installation view in La Cabaña, 10th Havana Biennial, 2009

Mundo interpretado III [Vista aérea y detalles] / Interpreted world III [aerial view and details]

MÚSICA DE LAS ESFERAS MUSIC OF THE SPHERES

Un pentagrama circular y vacío se ha superpuesto a una imagen del sistema solar. Ahí donde había un planeta se asignó una nota. De la partitura resultante se construyó una caja de música.

La teoría de la Armonía de las Esferas tiene su origen en Pitágoras, quien aseguraba que el Cosmos estaba matemáticamente ordenado, y el movimiento de los cuerpos celestes, así como la distancia entre ellos, se regía por proporciones musicales. Los sonidos resultantes eran incapturables para el oído humano en estado ordinario. Así mismo, la armonía del cuerpo y la del cosmos “eran” parte de un todo interrelacionado. Muchos textos religiosos coinciden en que el sonido existió primero que todo, antes que la luz y la materia. Por eso en esta pieza el uso del sonido es como una manera de regresar a esa esencia descartada de nosotros mismos, de nuestro ser más profundo que está unido al universo. ¿Y no sería el Silencio algo incluso anterior al Sonido? Es en el intersticio entre ambos que reside el sentido de la obra.

An empty round pentagram has been superimposed to a solar system image. Wherever there was a planet a note was assigned. We listen to nine notes coming from nine planets played by a music box.

The theory of the Harmony of the Spheres has its origins in Pythagoras, who was certain that the cosmos was mathematically organized and that the movements of the celestial bodies, as well as the distance between them, were ruled by musical proportions. The resultant sounds were inaudible to the human ear under ordinary circumstances. The body's harmony and the harmony of the cosmos “were” part of an intermingled Whole. Many religious texts agree that sound existed before anything else in the world, before light and matter. That's why this piece is silent as a way of returning to that discarded essence of us all, our most profound being that is linked to the Universe. And shouldn't Silence exist even before Sound? The sense of the work lies in the interstice between them.

* Videodocumentación / Video documentation:
https://www.youtube.com/watch?v=_Py7z5KdzlA

Música de las esferas / Music of the spheres | 2013

Caja de luz, caja de música, esfera de cristal / Light box, music box, glass sphere

La imagen del sistema solar sirvió como partitura para construir una caja de música, convirtiendo los planetas en notas musicales

An image of the solar system has been used as a musical score for building a music box, turning planets into musical notes

Dimensiones variables / Variable dimensions

Museo Archeologico Nazionale di Venezia, Pabellón Cubano, 55ta Bienal de Venecia, 2013

Museo Archeologico Nazionale di Venezia, Cuban Pavilion, 55th Venice Biennial, 2013

https://www.youtube.com/watch?v=_Py7z5KdzlA

CADA SONIDO ES UNA FORMA DEL TIEMPO [SERIE]
EVERY SOUND IS A SHAPE OF TIME [SERIES]

La idea de esta serie de partituras visuales surgió durante el confinamiento, cuando la artista no podía ir a su estudio y las únicas hojas que había en su casa tenían ya impresos los pentagramas. Aunque el acto de escuchar la naturaleza ha sido una constante en su trabajo, este tema adquirió una nueva dimensión durante esos meses en que la civilización parecía haberse detenido y la naturaleza reclamaba su territorio.

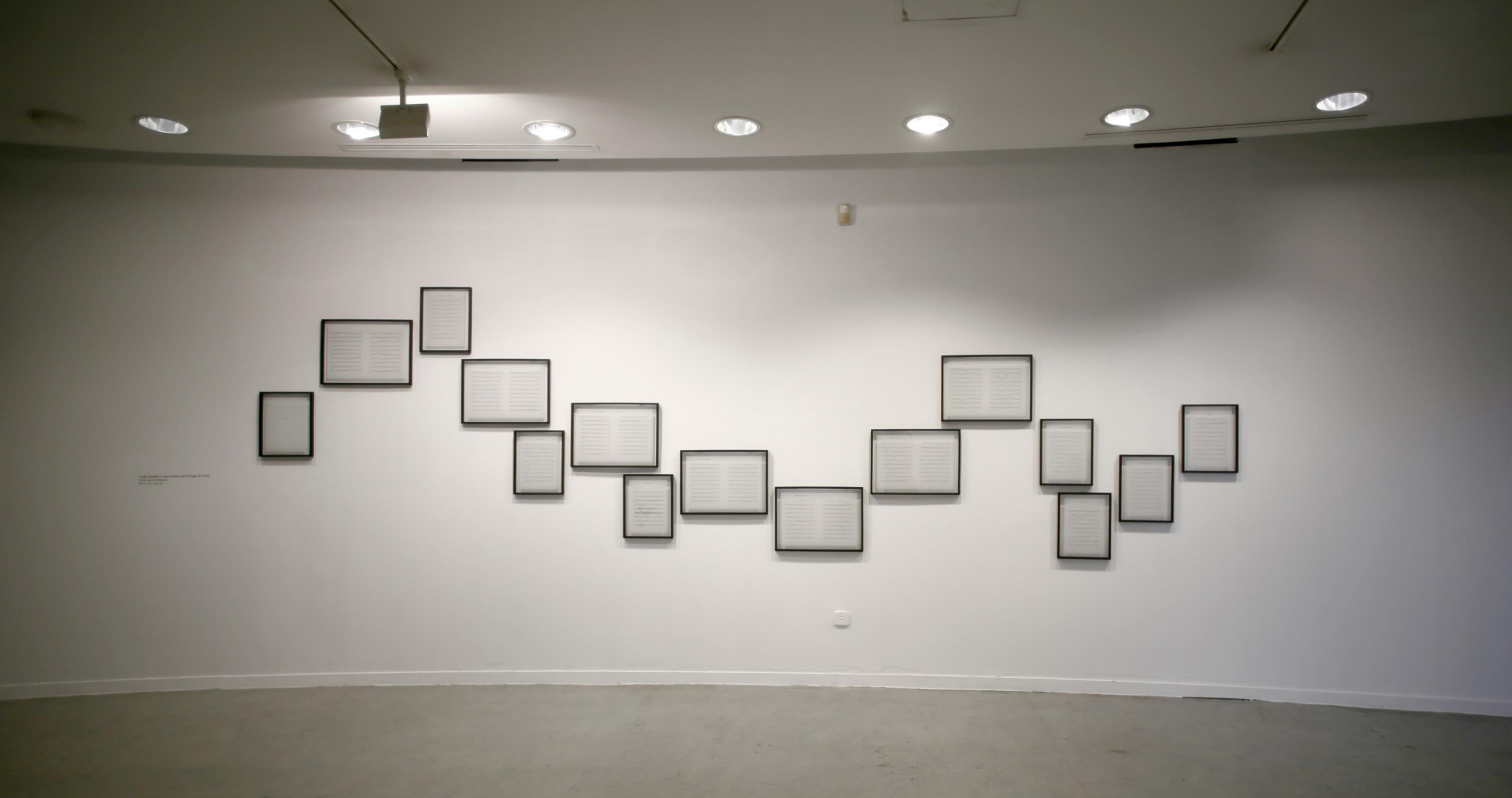
Esta serie habla de esa compasión necesaria, de esa escucha indispensable a la hora de actuar para cambiar el rumbo por el que la humanidad parece encauzarse sin remedio. Están en parte inspiradas en el artículo de Benoît Mandelbrot “¿Cuánto mide la costa de Gran Bretaña?” uno de los primeros acercamientos del autor a su creación más conocida: los fractales. Son también un guión potencial para un futuro concierto, semejante al interpretado por el pianista cubano Aldo López Gavilán durante la 12ma Bienal de La Habana en base a una serie anterior de partituras visuales. Son ensayos sonoros que proponen una nueva forma de escuchar la Naturaleza, de escucharnos a nosotros mismos, al Universo. Como el compositor Hugo von Dalberg una vez dijera: "todos los seres son tonos de la sinfonía universal". La similitud que guardan estas líneas entre sí invitan a reflexionar sobre la existencia de una misma energía que las ha creado, solo que manifestada en diferentes estados de la materia.

Aunque nuestras referencias más usuales con respecto a la interrelación entre arte y sonido son John Cage y Fluxus, fue en 1910 cuando comenzó esta conexión, con la vanguardia rusa, también en diálogo directo con la ciencia. El resultado de estos experimentos fue llamado Música Visual o Sonido Gráfico.

The idea for this this visual scores series arose during lockdown in Madrid. At that time, the artist couldn't go to her studio and the only sheets of paper at her home were already printed with staves. Although the act of listening to nature has been constantly present in the creator's work, this theme acquired a new dimension through those months when civilization seemed to have stopped and nature appeared to claim its rightful territory again.

The series reflects on that necessary compassion, that indispensable listening in order to change the course along which humankind seems to be hopelessly heading for. The works are in part inspired in Benoît Mandelbrot's article “How Long Is the Coast of Britain?”, which was one of his first approaches to his most known creation: fractals. They are also a potential script for a future concert, similar to that one performed during the 12th Havana Biennial by Cuban pianist Aldo López Gavilán, based on a previous series. They are like sonic essays proposing a new way to listen to Nature, to ourselves, to the Universe. As composer Hugo von Dalberg once said, “all beings are tones of the universal symphony”. The similarity between these lines invites us to think on the existence of a unique energy creating them, only manifested in different states of matter.

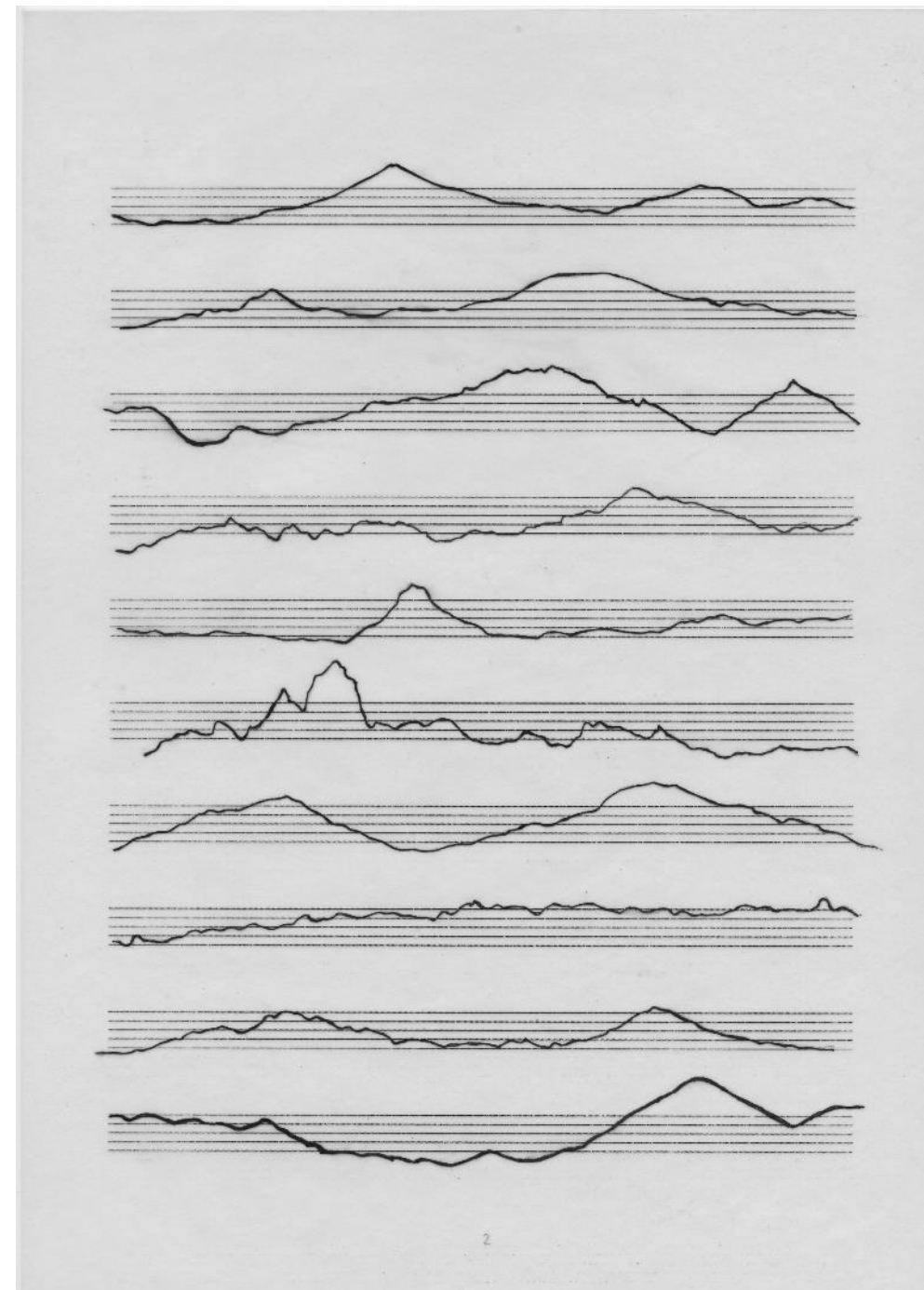
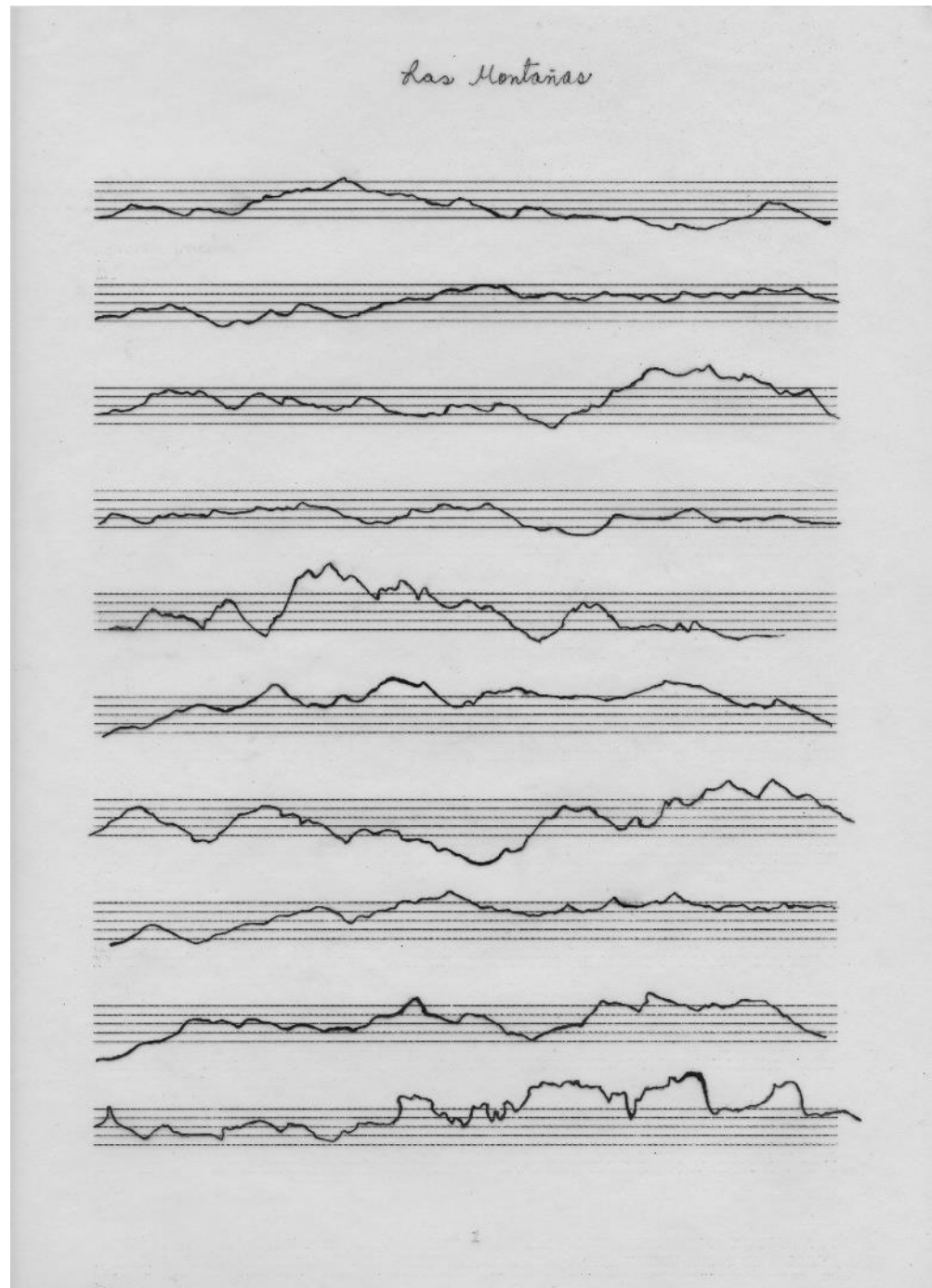
Although our most familiar references regarding interrelation between art and sound are John Cage and Fluxus, it was in 1910 when this intersection started, with the Russian avant-garde which was also in close dialogue with science. The result of these experiments was called Visual Music or Graphic Sound.

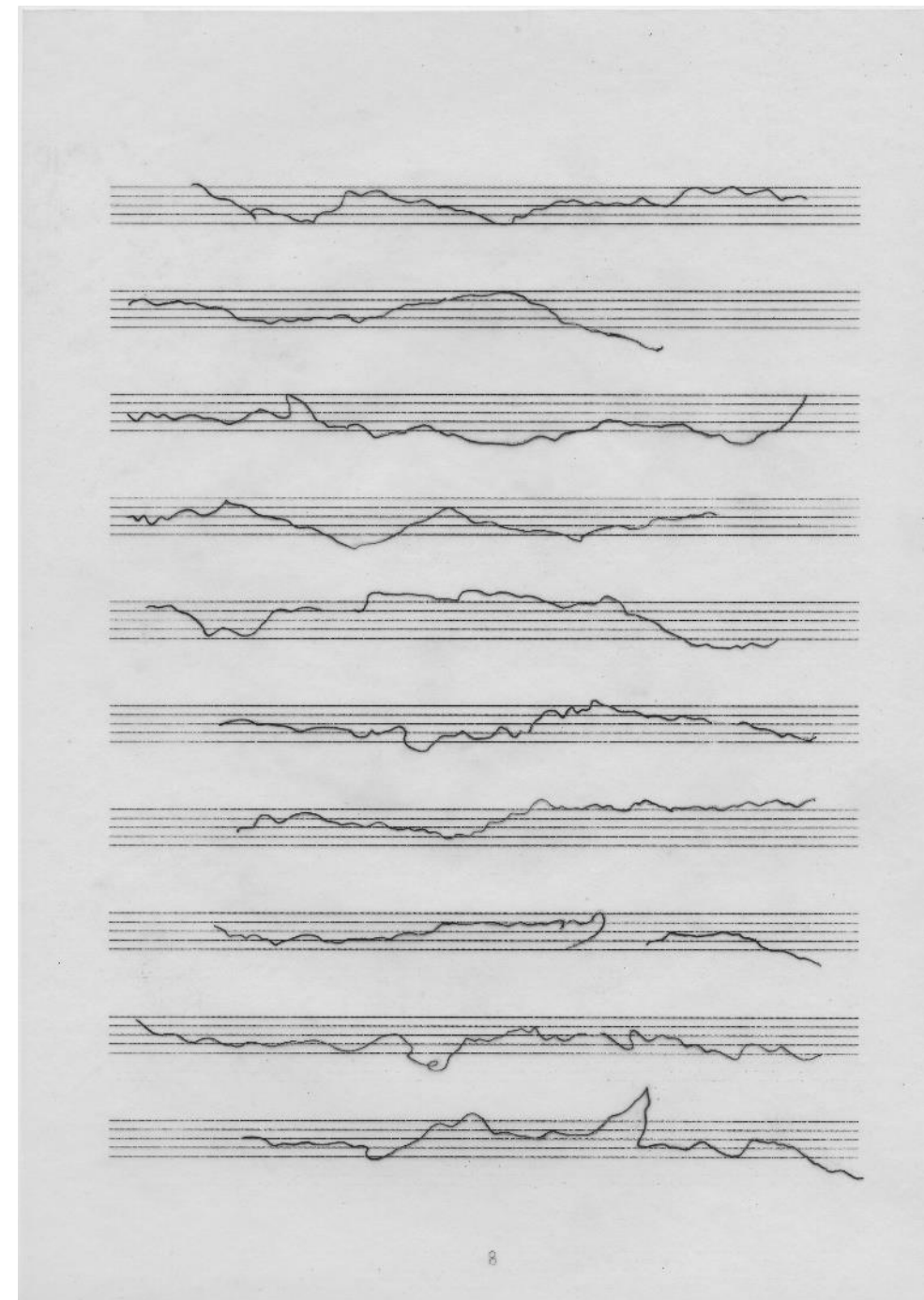
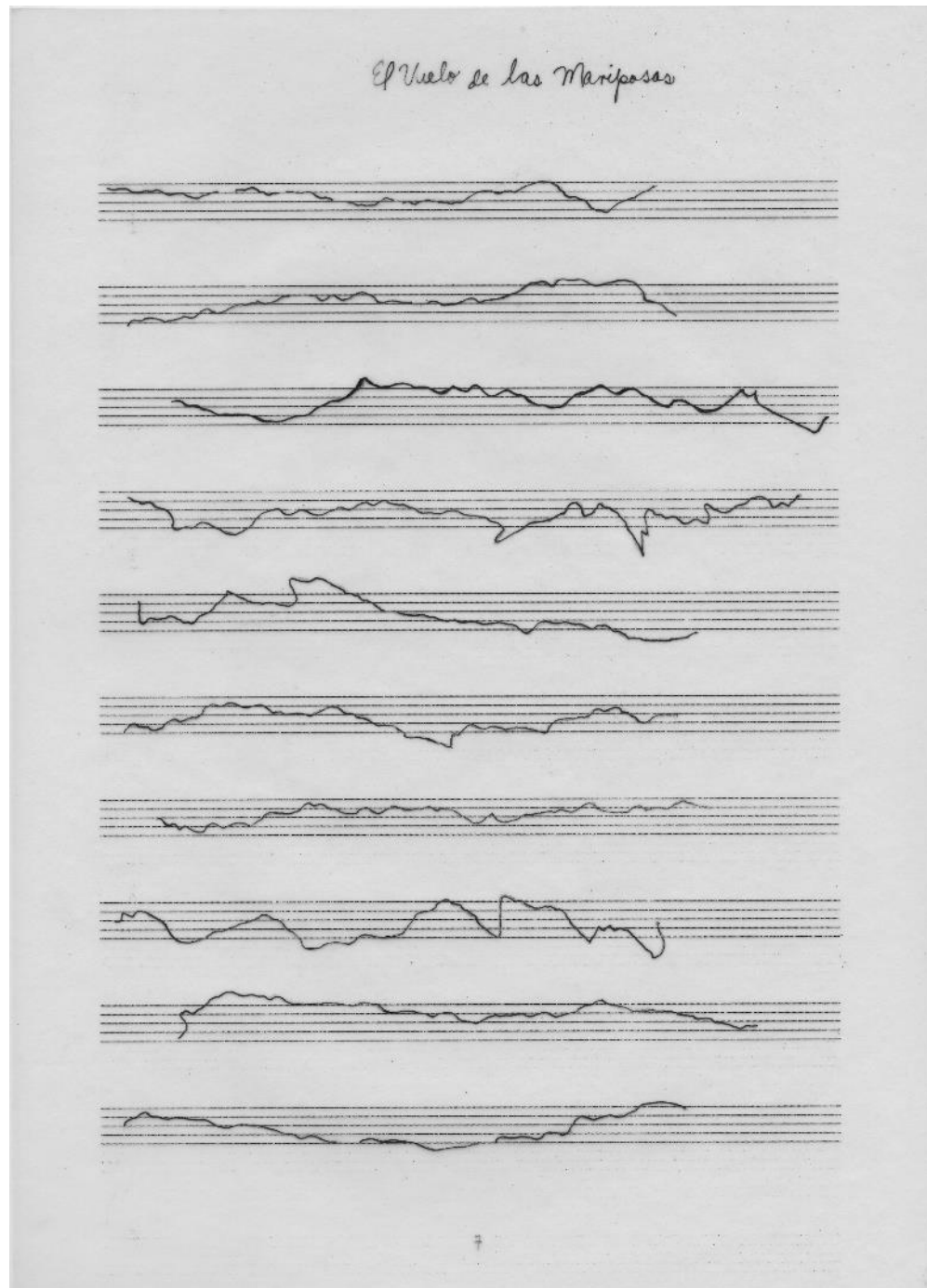
Cada Sonido es una Forma del Tiempo II [serie] / Every Sound is a Shape of Time II [series]
Vista de la serie en la exposición personal de Glenda León "Música de las Formas", MEIAC, Badajoz, 2020
View in Glenda León's "Música de las Formas" solo exhibition, MEIAC, Badajoz, 2020

Cada Sonido es una Forma del Tiempo II [serie] / Every Sound is a Shape of Time II [series]
Vista de la serie en la exposición personal de Glenda León "Música de las Formas", MEIAC, Badajoz, 2020
View in Glenda León's "Música de las Formas" solo exhibition, MEIAC, Badajoz, 2020

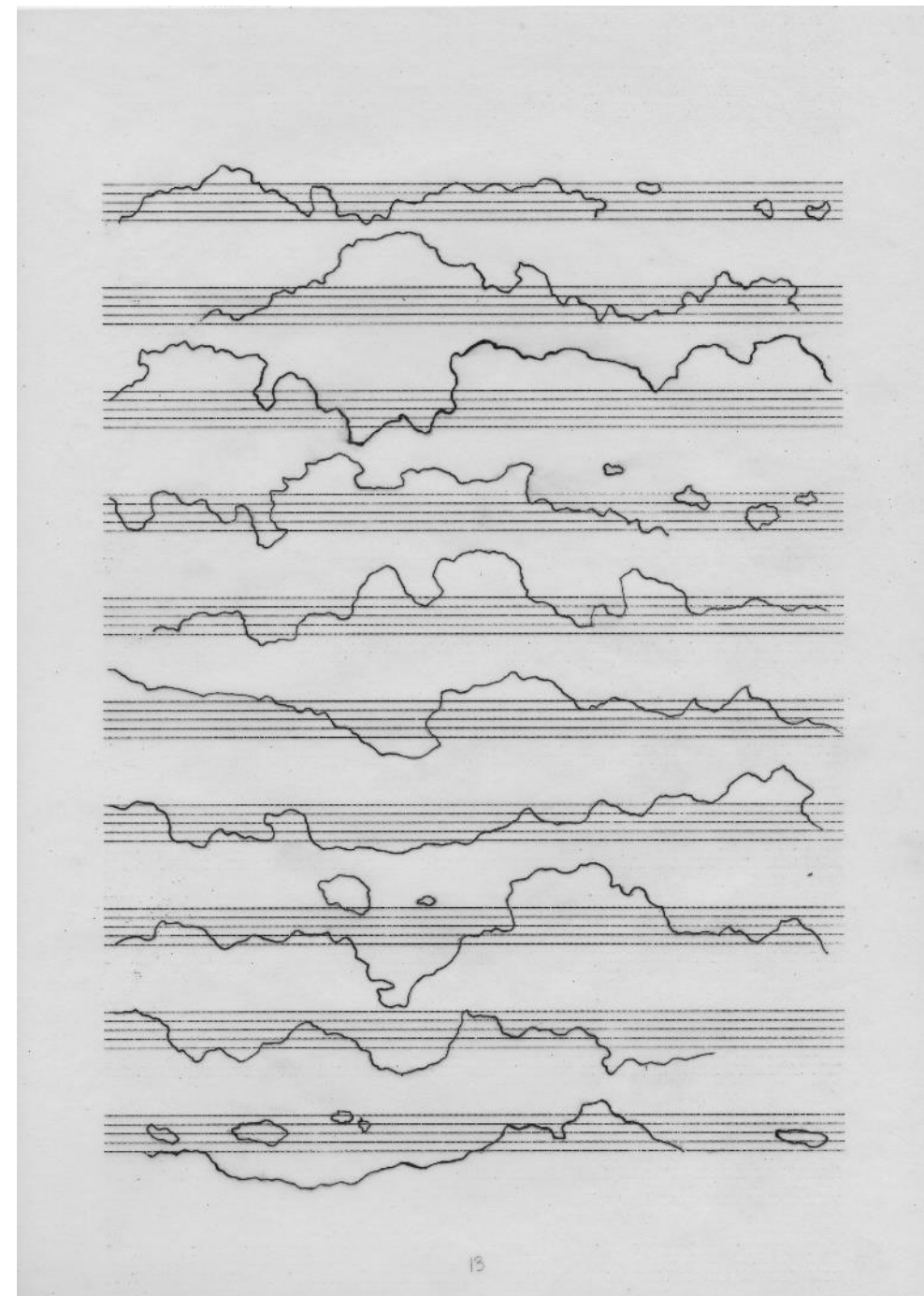
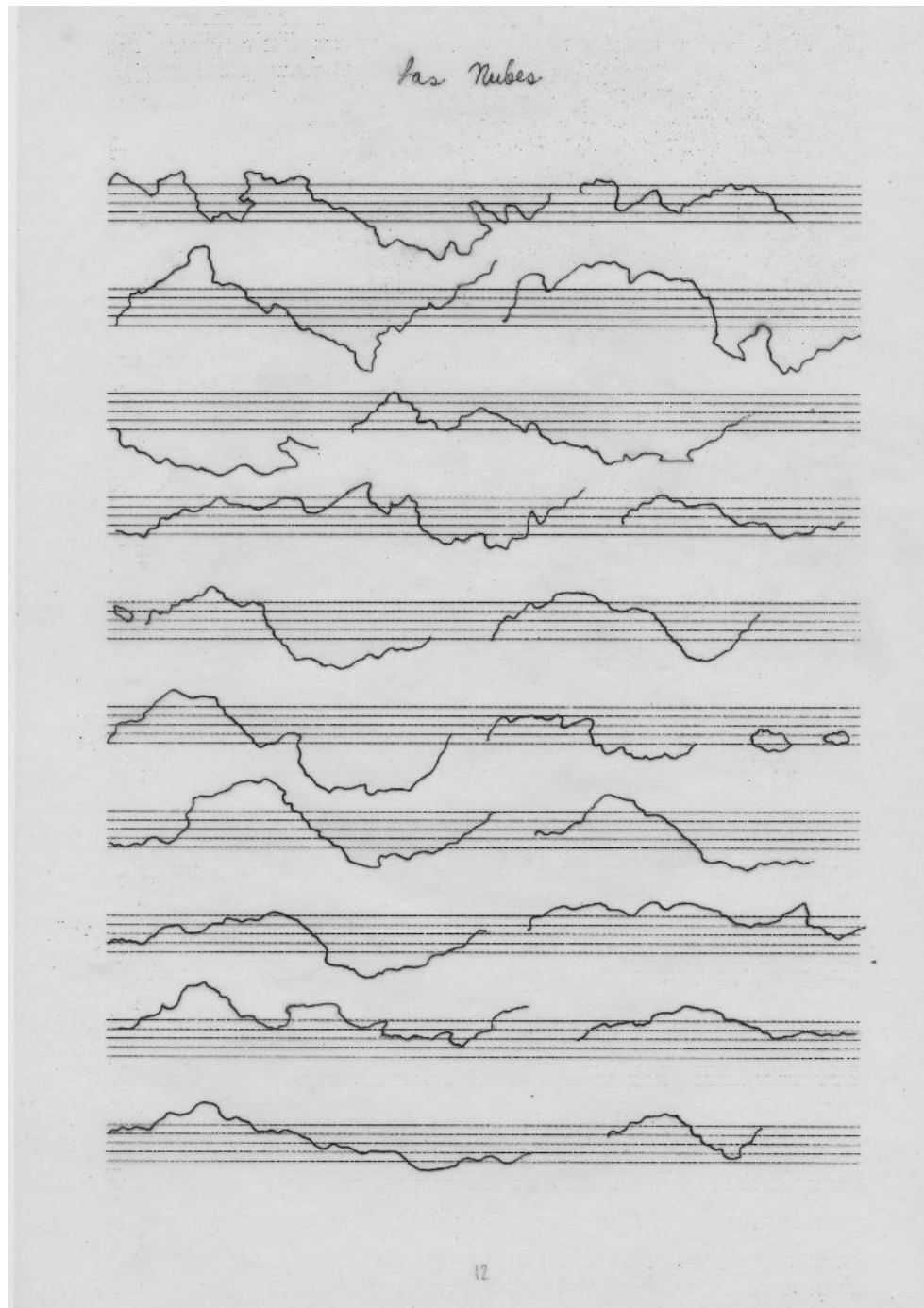
Escucha

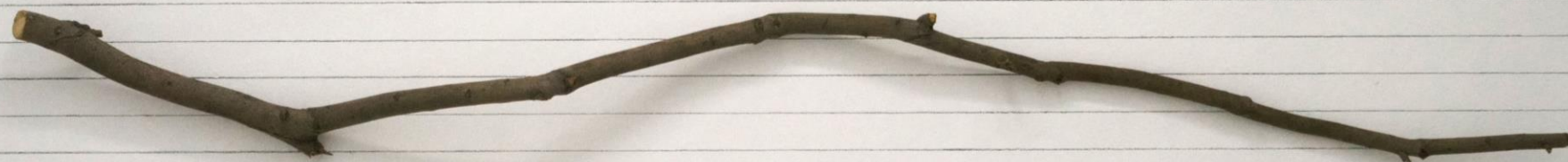
Cada Sonido es una Forma del Tiempo II: Las Montañas / Every Sound is a Shape of Time II: The Mountains | 2020
Tinta sobre papel / Ink on paper
29,7 x 21 cm each

Cada Sonido es una Forma del Tiempo II: El Vuelo de las Mariposas / Every Sound is a Shape of Time II: The Flight of the Butterflies | 2020
 Tinta sobre papel / Ink on paper
 29,7 x 21 cm each

Cada Sonido es una Forma del Tiempo II: Las Nubes / Every Sound is a Shape of Time II: The Clouds | 2020
Tinta sobre papel / Ink on paper
29,7 x 21 cm each

Escucha los árboles

Escucha los árboles [detalle] / Listen to the trees [detail]

MURMULLOS DE LA TIERRA [SERIE]
MURMURS OF EARTH [SERIES]

Las naves espaciales Voyager de la NASA, lanzadas en 1977 y diseñadas para viajar fuera de nuestro sistema solar, llevaban dos fonógrafos conocidos como los Discos de Oro de las Voyager, que contienen sonidos e imágenes de la Tierra, destinados a hacer contacto con cualquier vida extraterrestre inteligente que pueda encontrarlos. A partir de la representación gráfica de algunos de estos sonidos, que viajan por el espacio hasta el día de hoy en espera de que alguien los descifre, Glenda León creó dibujos en forma de montañas que el artista y ceramista Nakada Naoto convirtió en arte cerámico tridimensional.

Aunque los discos han sido enviados al espacio, somos nosotros los que debemos escuchar urgentemente al planeta. Parecemos completamente ignorantes de lo que la Tierra necesita para estar saludable. Para sanar nuestro planeta, primero debemos escucharlo. En cierto modo, este es un intento de traer esos sonidos de regreso a la Tierra al recrearlos en el elemento que compone la tierra misma: la arcilla.

NASA's Voyager spacecrafts, launched in 1977 and designed to travel outside our solar system, carried two phonographs, the Voyager Golden Records, containing sounds and images from planet Earth, intended for making contact with any intelligent extraterrestrial life that might happen to find them. From the graphic representation of some of these sounds, which travel through space to this day awaiting decipherment by someone, Glenda León created mountain-like drawings that artist and ceramicist Nakada Naoto turned into three-dimensional ceramic art.

Although the records have been sent into space, it is us who must urgently listen to the planet. We seem completely ignorant of what Earth needs to be healthy. To heal our planet, we must first listen to it. In a way, this is an attempt to bring those sounds back home to Earth by recreating them in the element that compounds earth itself: clay.

Murmillos de la Tierra [serie] / Murmurs of Earth [series] | 2022

Vista de la serie en la Trienal de Aichi 2022, antigua Fábrica de Pipas de Cerámica, Tokoname, Japón
View of the series in Aichi Triennale 2022, Former Earthenware Pipe Factory, Tokoname, Japan

Kiss #2

Wind #1

Horse #1

Murmillos de la Tierra (Beso) / Murmurs of Earth (Kiss) | 2022 | Arcilla vidriada / Glazed clay | 8 x 37 x 18 cm
Murmillos de la Tierra (Viento) / Murmurs of Earth (Wind) | 2022 | Arcilla vidriada / Glazed clay | 13,5 x 50 x 17 cm
Murmillos de la Tierra (Caballo) / Murmurs of Earth (Horse) | 2022 | Arcilla vidriada / Glazed clay | 7 x 35 x 17 cm

MÚSICA CONCRETA

CONCRETE MUSIC

La serie de obras *Música Concreta* entronca con esa línea de la obra de Glenda León que asume la manipulación de elementos sonoros –tales como las teclas del piano- a partir de su visualidad. Así estas nuevas esculturas, aunque silenciosas, mantienen cierta vibración sonora en la mente del espectador producto de su memoria cultural (de tanto escuchar pianos sonando, hay algo que se activa en su mente y en su cuerpo al ver el instrumento, aún sin ser tocado). Hay cierta dosis de sinestesia.

Por otra parte, el título es un juego con el género musical del mismo nombre y la tendencia artística de pintura abstracta conocida como *arte concreto*. Esto último se enfatiza con la forma de cubo en que se han dispuesto las teclas del piano, configurando además una suerte de caja de música.

Concrete Music series of works is connected to that line of the artist's work that assumes manipulation of sound elements –such as piano keys- from their visuality. Thus, these new sculptures, although silent, maintain a certain sound vibration in the mind of spectators due to their cultural memory (from so much listening to pianos sounding, there is something that it is activated in their mind and in their body when seeing an instrument, even if it is not being played). There is a certain dose of synesthesia.

The title is a game that sets a relationship between the musical genre of the same name and the abstract painting trend known as *concrete art*. The latter is emphasized with the cube shape in which the piano keys have been arranged building a sort of music box.

Música Concreta / Concrete Music | 2015
Piano, madera / Piano, wood
98 x 146 x 170 cm

Vista de la instalación en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales (CDAV), XII Bienal de La Habana, 2015
Installation view at Center for the Development of the Visual Arts (CDAV), XII Havana Biennial, 2015

METAMORFOSIS [SERIE]
METAMORPHOSIS [SERIES]

La serie *Metamorfosis* modifica elementos sonoros –tales como las tapas del piano o las arpas- a partir de su visualidad. Así estas nuevas esculturas, aunque silenciosas, mantienen cierta vibración sonora en la mente del espectador producto de su memoria cultural (de tanto escuchar pianos sonando, hay algo que se activa en su mente y en su cuerpo al ver el instrumento, aún sin ser tocado). Hay cierta dosis de sinestesia... la intención es ver el sonido y escuchar la imagen. Por otra parte, el título y la forma de mariposa conseguida, constituyen una alusión a la transformación que ha sufrido un objeto sonoro que ahora deviene en un objeto visual, en una escultura.

Metamorphosis series modifies sound elements –such as the grand piano covers or the harps- from their visuality. Thus, these new sculptures, although silent, maintain a certain sound vibration in the mind of spectators due to their cultural memory (from so much listening to pianos sounding, there is something that it is activated in their mind and in their body when seeing an instrument, even if it is not being played). There is a certain dose of synesthesia... The intention is to see the sound and to hear the image. The title and the butterfly shape obtained constitute an allusion to the transformation of a sound object into a visual object, a sculpture.

Metamorfosis (serie I, n.1) / Metamorphosis (series I, n.1) | 2016

Madera, metal / Wood, metal

Dos arpas ensambladas por una de sus partes / Two harps assembled together by one of its parts

50 x 67 x 80 cm

Metamorfosis (serie II, n.1) / Metamorphosis (series II, n.1) | 2018
Madera, metal / Wood, metal
Dos tapas de piano ensambladas que forman una mariposa
Two grand piano covers assembled together shaping a butterfly
120 x 180 x 180 cm

Vista de la obra en la exposición personal de Glenda León "Música de las Formas", MEIAC, Badajoz, 2020
Installation view in Glenda León's "Música de las Formas" solo exhibition, MEIAC, Badajoz, 2020

ASCENSIÓN SILENCIOSA
SILENT RISE

Al silencio interior, aunque parezca a veces imposible, es al que siempre podremos regresar. Llegar a él implica, la mayoría de las veces, un proceso arduo; pero es solo desde este silencio interior que podemos verdaderamente escuchar al otro, escuchar la naturaleza. Estamos acostumbrados ya de tal forma al ruido que pensamos es inherente a nosotros. Y, ¿cuántas cosas no se inventa el ser humano con tal de no escuchar? La televisión, el deporte, el consumo, cualquier cosa para ocupar un vacío insaciable. Posiblemente proporcional al silencio, al espacio que él ocupa en nosotros, está el nivel espiritual que vayamos alcanzando durante la vida, un viaje del interior, por el silencio: Una ascensión silenciosa.

Inner silence, that sometimes seems impossible, is the one to which we can always return. To reach it, implies an arduous process most of the time; but it is only from this inner silence that we can truly listen to the other, listen to Nature, and even becoming Nature itself. We are used to noise in such a degree, that we think is inherent to us. And, how many things the human being has invented for not to listen? Television, sports, consumption, anything to occupy an insatiable vacuum. Possibly proportional to the space that silence occupies in us, is the spiritual level we reach during life, a journey from the interior, through silence: A silent rise.

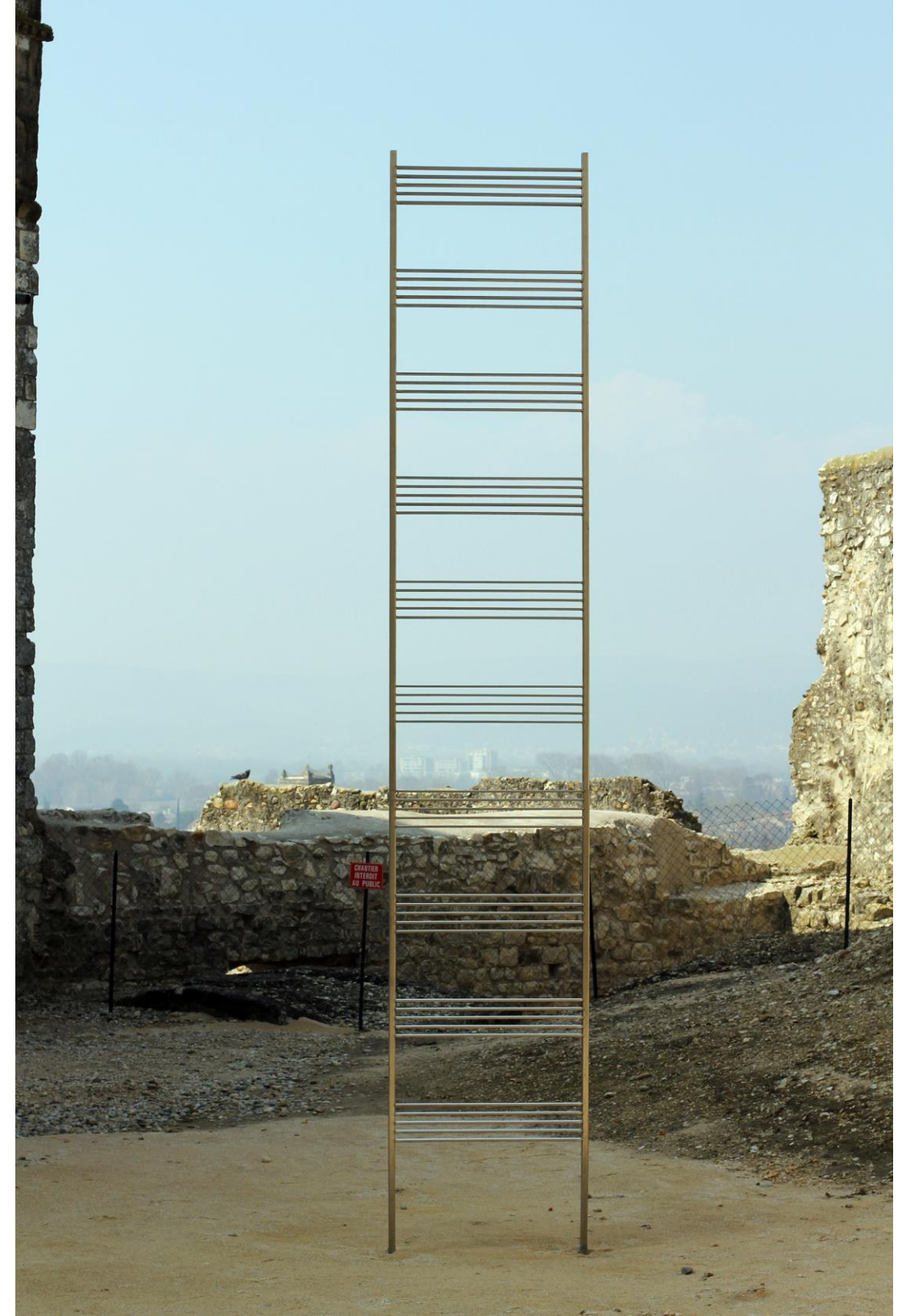
ASCENSIÓN SILENCIOSA SILENT RISE

Al silencio interior, aunque parezca a veces imposible, es al que siempre podremos regresar. Llegar a él implica, la mayoría de las veces, un proceso arduo; pero es solo desde este silencio interior que podemos verdaderamente escuchar al otro, escuchar la naturaleza. Estamos acostumbrados ya de tal forma al ruido que pensamos es inherente a nosotros. Y, ¿cuántas cosas no se inventa el ser humano con tal de no escuchar? La televisión, el deporte, el consumo, cualquier cosa para ocupar un vacío insaciable. Posiblemente proporcional al silencio, al espacio que él ocupa en nosotros, está el nivel espiritual que vayamos alcanzando durante la vida, un viaje del interior, por el silencio: Una ascensión silenciosa.

Inner silence, that sometimes seems impossible, is the one to which we can always return. To reach it, implies an arduous process most of the time; but it is only from this inner silence that we can truly listen to the other, listen to Nature, and even becoming Nature itself. We are used to noise in such a degree, that we think is inherent to us. And, how many things the human being has invented for not to listen? Television, sports, consumption, anything to occupy an insatiable vacuum. Possibly proportional to the space that silence occupies in us, is the spiritual level we reach during life, a journey from the interior, through silence: A silent rise.

Ascensión silenciosa / Silent rise | 2013
Acero inoxidable / Stainless steel
600 x 90 x 6 cm

Vista de la obra en Château des Adhémar, Montélimar, Montélimar, 2013
Installation view in Château des Adhémar, Montélimar, 2013

TIEMPO PERDIDO WASTED TIME

Una representación, casi un monumento irónico, de todos esos momentos que hemos desperdiciado, tanto a nivel personal como nacional, en hacer cosas sin amor.

Es todo el tiempo que podríamos haber pasado construyendo, creando algo, en lugar de simplemente transmitir malos sentimientos hacia los demás. Hay muchas interpretaciones posibles, pero Michael Ende condensó esta idea en su increíble historia de *Momo*:

La gente nunca parecía darse cuenta de que, al ahorrar tiempo, estaban perdiendo algo más. Nadie quería admitir que su vida se volvía cada vez más pobre, más monótona y más fría. Los que lo sentían con más claridad eran los niños, pues para ellos nadie tenía tiempo. Pero el tiempo es vida, y la vida reside en el corazón. Y cuanto más tiempo ahorra la gente, menos tenía.

A representation, almost an ironic monument, to remind all those moments we have spent, at a personal level, as well as in a national level, in doing things without love.

Its all the time we could have spent in building, creating something, instead of just spreading a bad feeling to others. There are a lot of possible interpretations, but Michael Ende resumed this idea in his incredible *Momo* story:

People never seemed to notice that, by saving time, they were losing something else. No one cared to admit that life was becoming ever poorer, bleaker and more monotonous. The ones who felt this most keenly were the children, because no one had time for them anymore. But time is life itself, and life resides in the human heart. And the more people saved, the less they had.

Tiempo perdido II / Wasted time II | 2013
Arena, reloj de arena / Sand, hourglass
170 cm h x 400 cm D

Vista de la obra en la exposición "As if Sand were Stone", Art Gallery of Ontario, Canadá, 2017
Installation view at the exhibition "As if Sand were Stone", Art Gallery of Ontario, Canada, 2017

Tiempo perdido II / Wasted time II | 2013
Arena, reloj de arena / Sand, hourglass
175 cm h x 450 cm D

Vista de la obra en la exposición internacional de la Bienal de Dakar DAK'ART 2018, Ancien Palais de Justice, Dakar, Senegal, 2018
Installation view in the international exhibition of the Dakar Biennale DAK'ART 2018, Ancien Palais de Justice, Dakar, Senegal, 2018

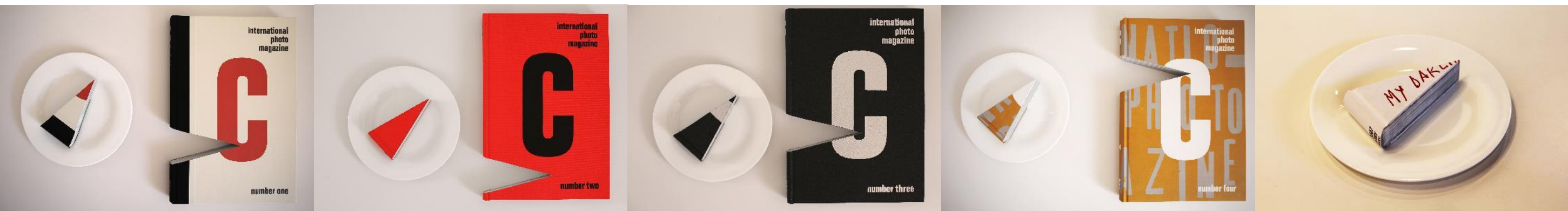
LECTURA FRAGMENTADA FRAGMENTED READING

Se trata de una intervención realizada a los ejemplares de la primera serie de *C International Photo Magazine*, revista de fotografía editada por Ivorypress entre 2005 y 2010. La artista transforma esta publicación sacando de cada volumen una sección triangular cortada a modo de pastel y servida en un plato.

Evoca la pasión y el apetito por los libros: cómo a través del acto de leer se atesora aquello con lo que podemos sentirnos identificados: un fragmento, una idea, un concepto, incluso una palabra... igualmente como alimento al espíritu.

It is an intervention made to the exemplars of the first series of *C International Photo Magazine* edited by Ivorypress between 2005 and 2010. The artist transforms these publications by cutting off a part of each exemplar similar to a piece of cake to be served in a plate.

The series refers the artist's passion and appetite for books and how the act of reading implies to treasure a fragment, an idea, a concept, or even a word which we can be identified with... as well as a feed for the spirit.

Lectura fragmentada / Fragmented reading | 2013
 Libro de artista múltiple / Multiple artist book
 Libros (ejemplares de *C International Photo Magazine*), platos
 Books (exemplar of *C International Photo Magazine*), plates

Lectura fragmentada (n.2) / Fragmented reading (n.2) | 2013
Libro / Book: 34 x 23 x 3 cm
Plato con porción de libro / Plate with piece of book: 3,5 cm x 19 cm D

ESCRITURA SAGRADA SACRED SCRIPTURE

Escritura sagrada alude a la devoción y los actos de fe, al aprovechar la similitud formal que existe entre la disposición de las teclas en una máquina de escribir y el espacio escalonado donde el creyente deposita sus anhelos al ofrecer una vela. Las únicas letras aún visibles remiten el mantra hindú OM, que significa la unión del cuerpo, la mente y el alma, y se dice que es el primer sonido del que derivan todos los demás... un indicativo de que tal vez no sean indispensables las escrituras sagradas para entrar en sintonía con lo divino.

Forma parte de una serie de máquinas de escribir intervenidas (comenzada en 2003), que reivindica a la escritura como gesto creativo, al tiempo que asume la multiplicidad de discursos, de estilos, de personalidades.

Sacred Scripture refers to devotion and acts of faith by taking advantage of the formal similarity between the keys layout on a typewriter and the stepped space where the believer places desires by offering a candle. The title alludes to coexistence of different religions in Faith and in the spiritual level, as well as to the collective gesture generated by individual actions. The only visible letters refer to the Hindu mantra OM, which symbolizes union between body, mind and soul, and it is said to be the first sound which all the others derive from... a possible indication of the dispensability of sacred scriptures to get in touch with the divine.

It is part of an intervened typewriters series (initiated in 2003) that vindicates writing as a creative gesture, while assuming the multiplicity of discourses, styles, and personalities.

Escritura sagrada / Sacred scripture | 2018
Máquina de escribir, velas / Typewriter, candles
28,5 x 40 x 33 cm

NOLI ME TANGERE (O LA ESCRITURA IMPOSIBLE)
NOLI ME TANGERE (OR THE IMPOSSIBLE WRITING)

Noli me tangere (o la escritura imposible) se apropia en su título del significado de la frase en latín que Jesús le dijera a María Magdalena en el momento de la ascensión, y que se convirtió en uno de los motivos más recurrentes de la pintura religiosa del siglo XVI y XVII. Esta pieza alude a la fragilidad de los elementos añadidos, fundamentalmente aquellos que, pecando de excesivos, se agregan al cuerpo con fines estéticos. Remite a esa combinación tan usual de la secretaria con sus uñas y la máquina, la contradicción entre la belleza postiza de las manos y la posibilidad de la escritura. Las uñas amarillas contrastando con el negro viejo del hierro de una máquina de escribir, ponen de manifiesto la tensión, el sufrimiento y el sacrificio que implican tanto el acto mismo de la escritura como el de seguir cánones estéticos.

Noli me tangere (or the impossible writing) appropriates in its title of the meaning of the Latin phrase told by Jesus to Mary Magdalene at the time of the ascension, one of the most recurrent scenes of the religious painting of the XVI and XVII centuries. The work alludes to the fragility of those elements, sometimes excessive, which are added to the body with esthetic purposes. It also refers to the usual combination of the secretary (and her nails) and the machine, the contradiction between the artificial beauty of the hands and the possibility of writing. The yellow nails contrasted with the old black iron of the typewriter, reveals the tension, suffering and sacrifice implied by both: the act of writing and that of following aesthetic canons.

Noli me tangere (o la escritura imposible) / Noli me tangere (or the impossible writing) | 2018
Máquina de escribir, uñas postizas / Typewriter, fake nails | 26 x 40 x 33 cm

DISCURSO INCENDIARIO INCENDIARY DISCOURSE

En *Discurso incendiario* el empleo de los fósforos se convierte en una alusión directa a los discursos provocadores, ardientes, a las palabras incendiarias que generan una reacción incontrolable, propias de un reportaje o de la poesía romántica.

In *Incendiary discourse* the use of matches becomes a direct allusion to provocative, fervent discourses, to incendiary words that generate an uncontrollable reaction, typical of a reportage or romantic poetry.

Discurso incendiario / Incendiary discourse | 2018
Máquina de escribir, fósforos, papel de lijar / Typewriter, matchsticks, sandpaper
15 x 32 x 34 cm

EL ESCRITOR INSACIABLE THE INSATIABLE WRITER

En *El escritor insaciable* las piezas de dentadura humana establecen una analogía entre el acto de hablar, masticar, consumir y el de escribir. Al no existir algo que engullir, o al imaginarnos solo una hoja en blanco como posible alimento, la escritura se convierte entonces en devoradora de vacíos, de hojas en blanco. Esta especie de boca abierta alude a un acto insaciable de tomar y no de dar, algo que ya no es creación, sino obsesión o esquizofrenia.

In *The insatiable writer* the pieces of human teeth establish an analogy between the act of speaking, chewing, consuming and writing. In the absence of something to swallow, or imagining only a blank sheet as possible food, writing becomes then a devourer of voids, blank sheets. This kind of open mouth refers to an insatiable act of taking and not giving, that is no longer creation, but obsession or schizophrenia.

El escritor insaciable / The insatiable writer | 2018
Máquina de escribir, dientes postizos / Typewriter, fake teeth
14,5 x 29,5 x 28,5 cm

EL VUELO DE LAS PALABRAS THE FLIGHT OF THE WORDS

El Vuelo de las Palabras hace referencia al impacto que la literatura puede ejercer en el lector: elevar su pensamiento y espíritu, hacer volar su imaginación, acariciar su intelecto.

The Flight of the Words refers to the impact of the written thought in the reader: raising his mind and spirit, making his imagination to fly, caressing his intellect.

El Vuelo de las Palabras / The Flight of Words | 2019-2020
Máquina de escribir, plumas, hoja de papel / Typewriter, feathers, hoja de papel
14,5 x 30,5 x 38 cm

HIERBA MALA (12 PULGADAS)
WILD GRASS (12 INCHES)

Hierba mala (12 pulgadas) se inserta dentro de una serie de trabajos de la artista donde se trata de medir y controlar elementos del paisaje. En este caso la hierba, originalmente salvaje, se poda siguiendo la forma y las líneas de una regla.

Con el término de “hierba mala”, a la artista le interesa referirse a todo aquello que descartamos por convenciones sociales, por acuerdos a veces insospechados, por opiniones, por rumores, por falsas noticias, pero que si miramos o analizamos sin asunciones previas tal vez consideraríamos. Refleja el intento absurdo de controlar lo que es incontrolable: la creatividad, la rebeldía, la libertad intrínseca de cada ser humano.

También ironiza acerca del control sobre la naturaleza que muchas veces el ser humano realiza con la castración de animales o con el corte “estético” de las copas de los árboles.

Wild Grass (12 inches) is part of a series of works by the artist where she tries to measure and control elements of the landscape. In this case, the grass, originally wild, is pruned following the shape and lines of a ruler.

With the term “wild grass” (bad grass), the artist is interested in referring to everything that we discard due to social conventions, sometimes unsuspected agreements, opinions, rumours, false news, but if we look at or analyze without prior assumptions we would consider. It reflects the absurd attempt to control what is uncontrollable: creativity, rebellion, the intrinsic freedom of every human being.

She also ironizes about the control over nature that human beings often carry out with castration of animals or with the "aesthetic" cutting of the treetops.

Hierba mala (12 pulgadas) / Wild grass (12 inches) | 2018-2019
Instalación in situ en el jardín de Galería Habana, Cuba / Site specific installation in the garden of Galería Habana, Cuba
Hierba salvaje, pintura acrílica / Wild grass, acrylic painting
58 x 860 x 10 cm

JARDÍN EMOCIONAL
EMOTIONAL GARDEN

Hierba artificial cortada siguiendo la forma de un electrocardiograma.

Basándose en la similitud formal del contorno de un campo de hierba y el de un electrocardiograma, *Jardín Emocional* establece una analogía entre el corazón humano y el corazón de la Tierra. Continúa así el interés de la artista, presente en piezas anteriores, de comprender la Tierra como un ente vivo, que como nosotros está siempre latiendo (las resonancias de Schumann). De esta forma la creadora potencia la empatía del ser humano con la Naturaleza, entendiéndose a sí mismo como parte de un todo interconectado.

Artificial grass cut following the shapes of an electrocardiogram.

Based on the formal similarity of the outline of a grass field and that of an electrocardiogram, *Emotional Garden* establishes an analogy between the human heart and the heart of the Earth. Thus the artist continues exploring her interest, present in previous works, to understand Earth as a living entity, which, like us, is always beating (Schumann's resonances). This way the creator intends to enhance empathy of the human being with Nature, understanding himself as part of an interconnected whole.

Jardín Emocional / Emotional Garden | 2011-2021
Hierba artificial que reproduce un electrocardiograma / Artificial grass resembling an electrocardiogram
Vista de la obra en el MARCO de Vigo, 2021 / Installation view in MARCO de Vigo, 2021

Jardín Emocional / Emotional Garden | 2011-2021
Hierba artificial que reproduce un electrocardiograma / Artificial grass resembling an electrocardiogram
Vista de la obra en el MARCO de Vigo, 2021 / Installation view in MARCO de Vigo, 2021

MECÁNICA NATURAL

NATURAL MECHANICS

Tomando el árbol como símbolo de la vida, se muestra el cierre de un ciclo, al ofrecerse dos aristas de la misma relación.

De un lado habla del abuso de la tala de árboles y, en general, de la explotación insensible e inconsciente del hombre a la Naturaleza, debido a una creciente desconexión que prioriza la producción masiva de mercancías: Lo material que sacrifica lo natural.

De otra parte, se representa la escena de respuesta de la propia Naturaleza, donde se manifiesta con su fuerza superior a la del hombre, ese mismo que tala los árboles y entra en un círculo consumista desmedido a modo de hipnosis.

Mecánica Natural discursa sobre el desgarramiento y destrucción que como una plaga se está produciendo en gran parte del mundo, y no solo por diferentes entes de poder sino también a nivel individual. Nos recuerda que aunque somos pequeños con respecto a la inmensidad de la Naturaleza, la fuerza colectiva generada por las pequeñas acciones individuales puede llegar a destruir nuestro propio hábitat.

Taking the tree as symbol of life, the closure of a cycle is shown by offering two edges of the same relationship.

On the one hand, it reflects on the abuse of felling trees and, in general, of man's insensitive and unconscious exploitation of Nature, due to a growing disconnection that prioritizes the mass production of goods: The material that sacrifices the natural.

On the other hand, the response scene of Nature itself is also represented, manifested in a strength largely superior to that of the man who cuts down the trees and is in hypnotic an excessive consumer circle.

Natural Mechanics talks about the tearing and destruction that is spreading like a plague in much of the world, and not only by different entities of power but also at an individual level. It reminds us that although we are small compared to the immensity of Nature, the collective force generated by small individual actions can destroy our own habitat.

Mecánica Natural / Natural Mechanics | 2019

Instalación in-situ / Site-specific installation

Árboles secos, carro, carros en miniatura, mariposa / Dead trees, car, toy-sized cars, butterfly

Vista de la obra en la Nave Línea y 18, XIII Bienal de La Habana, 2019 / Installation view in La Nave Línea y 18, XIII Havana Biennial, 2019

Glenda León (La Habana, 1976) vive y trabaja en La Habana y Madrid. Su obra se expande del dibujo al video arte, e incluye la instalación, el objeto, el sonido, la fotografía y el performance. Es Licenciada en Historia del Arte, Universidad de La Habana (1999) y Máster en Nuevos Medios, Kunstschule für Medien, Colonia (2007). Fue reconocida con el Premio Bienal Pilar Juncosa y Sotheby's de Creación Artística (2021); el Premio DKV (2020); el Pollock-Krasner Foundation Grant (2020, 2005) y el Premio LARA (2017). Ha sido invitada a la la Trienal de Aichi (2022), la 15 Bienal de Cuenca (2021), la Trienal de la Imagen de Guangzhou (2021), la Bienal de Escultura de Changwon (2020), la Bienal de Dakar DAK'ART (2018), la Bienal SITE Santa Fe (2014), la 55a Bienal de Venecia (2013) y en varias ocasiones a la Bienal de La Habana (2019, 2015, 2009, 2003),

Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en espacios como la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (GNAM), Roma (2022); Tampa Museum of Art, Tampa (2022); USF Contemporary Art Museum, Tampa (2020); The Museum of Modern Art (MoMA), New York (2019), Bronx Museum of the Arts, New York (2017); Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), Barcelona (2015); Museo di arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (MART), Rovereto (2014); Musée des Beaux-Arts du Montréal (MBAM), Montréal (2010) y el Brooklyn Museum, New York (2007).

Asimismo, ha expuesto individualmente en el Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Pontevedra (2021); Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), Badajoz (2020-2021); Metropolitan Museum Manila (2018); Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), Gran Canaria (2016); Matadero Madrid (2015); Château des Adhémar, Montélimar (2013); Le Plateau Espace Expérimental, París (2007) y Centro de Desarrollo de las Artes Visuales (CDAV), La Habana (2001).

Su obra pertenece a importantes colecciones públicas del mundo que incluyen el Centre Georges Pompidou, París; Perez Art Museum Miami (PAMM), Miami; Art Gallery of Ontario (AGO), Toronto The Hammer Museum, Los Angeles; y el Museum of Fine Arts, Houston; y ha sido reseñada en publicaciones como Bomb Magazine, Art in America, Artforum, Flash Art, Art Nexus y Artcubano.

Glenda León ha escrito además numerosos ensayos sobre arte como el libro La Condición Performática (Pinos Nuevos, La Habana, 2000), traducido al francés por Éditions Nota Bene, Montréal (2010).

Glenda León (Havana, 1976) is a visual artist living and working in Havana and Madrid. Her work expands from drawing to video art, installation, object, sound, photography and performance. She received a BA in Art History from the University of Havana (1999) and a MFA from Academy of New Media Art, Cologne (2007). She was awarded with the Pilar Juncosa and Sotheby's Biennial Prize (2021), DKV Prize (2020), Pollock-Krasner Foundation Grant (2020, 2005) and the LARA Prize (2017). She has been invited to the Aichi Triennale (2022), the 15 Cuenca Biennial (2021), Guangzhou Image Triennial (2021), Changwon Sculpture Biennale (2020), Dakar Biennale DAK'ART (2018), SITE Santa Fe Biennial (2014), 55th Venice Biennial (2013) and on several occasions to the Havana Biennial (2019, 2015, 2009, 2003).

She has been featured in several group exhibitions in venues such as the Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (GNAM), Roma (2022); Tampa Museum of Art, Tampa (2022); USF Contemporary Art Museum, Tampa (2020); The Museum of Modern Art (MoMA), New York (2019), Bronx Museum of the Arts, New York (2017); Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), Barcelona (2015); Museo di arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (MART), Rovereto (2014); Musée des Beaux-Arts du Montréal (MBAM), Montréal (2010) y el Brooklyn Museum, New York (2007).

She has presented solo exhibitions at the Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Pontevedra (2021); Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), Badajoz (2020-2021); Metropolitan Museum Manila (2018); Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), Gran Canaria (2016); Matadero Madrid (2015); Château des Adhémar, Montélimar (2013); Le Plateau Espace Expérimental, Paris (2007) and Centro de Desarrollo de las Artes Visuales (CDAV), Havana (2001).

Her work can be found in public collections worldwide including Centre George Pompidou, Paris; Perez Art Museum Miami (PAMM), Miami; Art Gallery of Ontario (AGO), Toronto; The Hammer Museum, Los Angeles and The Museum of Fine Arts, Houston; and has been reviewed in magazines, catalogues and newspapers such as Bomb Magazine, Art in America, Artforum, Flash Art, Art Nexus and Artcubano.

Glenda León has written also several essays on art, such as the book La Condición Performática (Pinos Nuevos, Havana, 2000), translated into French by Éditions Nota Bene, Montréal (2010).

Estudio Glenda León

28, 308B, entre 23 y 25
Vedado, Plaza de la Revolución
La Habana 10400, Cuba

Calle Tomás Bretón 50-52
Piso 4, Nave 5
Madrid 28045, España

estudioglendaleon@gmail.com

www.glenda-leon.com

IG: @glendaleon.estudio

FB: @estudioglendaleon