

CON FUENTES CIAS

II muestra
internacional
de arte
contemporáneo
realizado
por mujeres

M
P AC
-> Plataforma de Mujeres
en el Arte Contemporáneo

IAA
CC
PABLO
SERRANO
Instituto Aragonés
de Arte y Cultura
Contemporáneas

MAB
Cultura en Igualdad
Mujeres en Museos
Archivos y Bibliotecas

 GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE IGUALDAD

Pacto de Estado
contra la violencia de género

 GOBIERNO
DE ARAGON

CON FLUEN CIAS

II muestra
internacional
de arte
contemporáneo
realizado
por mujeres

8 septiembre — 17 octubre 2021
IAACC Pablo Serrano

Juana Francés

Julia Puyo

Louise Bourgeois

Mari Ito

Aurèlia Muñoz

Ana Daganzo

Linda Lindeberg

Atsuko Tanaka

Charo Costa

Lidia Benavides

Natalia Escudero

Grete Stern

II Muestra Internacional de Arte Contemporáneo realizado por mujeres

CONFLUENCIAS. II MUESTRA INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO REALIZADO POR MUJERES

IAACC PABLO SERRANO

8 de septiembre – 17 de octubre de 2021

II Muestra Internacional de Arte Contemporáneo realizado por mujeres

Consejero de Educación, Cultura y Deporte

Felipe Faci Lázaro

Director General de Cultura

Víctor Lucea Ayala

Jefa del Servicio de Archivos, Museos y Bibliotecas

Laura Asín Martínez

Directora honorífica del IAACC Pablo Serrano

Susana Spadoni Márquez

Director del IAACC Pablo Serrano

Julio Ramón Sanz

EXPOSICIÓN

II Muestra Internacional de Arte Contemporáneo realizado por mujeres

Producción

Gobierno de Aragón

Organización y coordinación

Plataforma de Mujeres en el Arte Contemporáneo (PMAC)

IAACC Pablo Serrano

Comisaria

Alejandra Rodríguez Cunchillos

Artistas

Juana Francés, Julia Puyo, Louise Bourgeois, Mari Ito,

Aurèlia Muñoz, Linda Lindeberg, Ana Daganzo,

Atsuko Tanaka, Charo Costa, Lidia Benavides,

Natalia Escudero y Grete Stern.

Diseño gráfico y expositivo

Susana Blasco

Producción gráfica

Fotjomard

Montaje

Queroche

CATÁLOGO

II Muestra Internacional de Arte Contemporáneo realizado por mujeres

Edición

Gobierno de Aragón

Coordinación

IAACC Pablo Serrano

Fotografías

De las obras del IAACC Pablo Serrano, José Garrido y

Ricardo S. Guillea

Del resto de obras, sus autoras

Textos

Alejandra Rodríguez Cunchillos

Diseño y maquetación

Susana Blasco

Impresión

San Francisco Artes Gráficas

II Muestra Internacional de Arte Contemporáneo realizado por mujeres

ISBN 978-84-8380-442-1

D.L. Z 1297-2021

II Muestra Internacional de Arte Contemporáneo realizado por mujeres

© de la edición, Gobierno de Aragón

© de los textos, Alejandra Rodríguez Cunchillos

© de las fotografías de las obras, las autoras, José Garrido y

Ricardo S. Guillea

© Louise Bourgeois, Lidia Benavides, VEGAP, Zaragoza, 2021.

Textos

11

obras

25

biografias

50

La **II Muestra Internacional de Arte Contemporáneo realizado por Mujeres**, se configura desde la plataforma independiente sin ánimo de lucro denominada **Plataforma de Mujeres en el Arte Contemporáneo** (a partir de ahora, PMAC), con la finalidad de promover espacios de pensamiento crítico, experimentación y creación alterna que contribuyan a la transformación de nuestra realidad cotidiana. Pretende ser un referente transversal y plural en donde las diferentes perspectivas artísticas y culturales puedan entrar en diálogo y servir como herramienta para revisar y visibilizar la presencia de las mujeres y otros colectivos subrepresentados en el arte contemporáneo.

Durante el 2020 tuvo lugar ya la *I Muestra*, una experiencia artístico-cultural piloto desarrollada en las ciudades de Zaragoza y Teruel, con una programación que incluía un ciclo de cine, talleres, mesas de debate y exposiciones artísticas, destacando la colectiva que tuvo lugar en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza. La acogida del proyecto fue muy positiva y con aforo máximo de público en todas las actividades que pudieron llevarse a cabo (la situación de pandemia obligó a dejar en suspenso algunos de los eventos programados). Este hecho es el origen de la presentación de este nuevo proyecto artístico, la **II Muestra**, que incluye la exposición **Confluencias** en el IAACC Pablo Serrano entre el 8 de septiembre y el 17 de octubre de 2021, junto a otras exhibiciones y actividades que se llevarán a cabo en las tres provincias que conforman la comunidad autónoma aragonesa, tanto en el ámbito rural como en el urbano, y cuya programación plantea los objetivos que la plataforma PMAC incluye en su ideario:

1. Incluir y desarrollar los criterios de igualdad y diversidad de género (no binario) en la cultura y el arte, tanto en el ámbito público como en el privado.
2. Generar redes de trabajo colaborativo con instituciones, asociaciones o colectivos sociales para dar mayor visibilidad a las acciones artísticas y culturales que tengan lugar en el ámbito autonómico.
3. Llevar a cabo una revisión crítica de la presencia y el papel de las mujeres en el arte contemporáneo, tanto en espacios sociales como en académicos y “de creación artística”.
4. Fomentar la visibilidad del trabajo que las mujeres y otros colectivos subrepresentados llevan a cabo en el ámbito del Arte Contemporáneo.

Equipo PMAC

The ***II Muestra Internacional de Arte Contemporáneo realizado por Mujeres*** (II International Contemporary Art made by Women Exhibition) was created by the independent non-profit platform ***Plataforma de Mujeres en el Arte Contemporáneo*** (Women in Contemporary Art Platform, from this point on referred as PMAC), with the purpose of promoting spaces for critical thinking, experimentation and alternative creation that will contribute to the transformation of our everyday lives. The exhibition is intended to become a transversal and plural model where different artistic and cultural perspectives can interact with each other and exchange ideas. It can also work as a tool to raise awareness on the presence of women and other underrepresented groups within contemporary art.

The *I Muestra*, which took place in 2020, was an artistic cultural experience developed in the cities of Zaragoza and Teruel. Its programme consisted of a film festival, workshops, roundtables, and art exhibits, including the collective exhibition that took place at the IAACC Pablo Serrano of Zaragoza. The project was received positively by the public, with all available activities being fully booked (the situation of the current pandemic forced to temporarily cancel some of the programmed events). These circumstances were the basis of the proposal for this new artistic project, the ***II Muestra***, which includes the Confluencias exhibition at the IAACC Pablo Serrano from September 8th to October 17th 2021, among other exhibits and activities that will be held in the three provinces that form the Autonomous Community of Aragon, including both rural and urban areas. The programme lays out the objectives that the PMAC platform includes in its principles:

1. To include and develop equality and diversity of gender (non-binary) criteria in culture and art within both the public and private sector.
2. To generate networks of collaborative working between institutions, associations, or social collectives in order to provide more exposure to the artistic and cultural efforts happening in the autonomous community.
3. To conduct a critical review of the presence and the role of women in contemporary art within social, academic spaces and of “artistic creation”.
4. To heighten the visibility of the work that women and other underrepresented groups are creating within the sphere of contemporary art.

PMAC Team

*Ahora soy un lago. Una mujer se inclina sobre mí,
buscando en mi extensión su verdadero ser.*
Sylvia Plath

La poetisa Sylvia Plath (Boston, 1932 – Londres, 1963) escribió *Cruzando el océano* (publicado en 1971), obra que nos adentra en un viaje por las profundidades –entendiéndose en su más amplia acepción–. Asimismo, el extracto escogido supone una oportunidad para asomarse, reconocerse y empoderarse, propósito de la *II Muestra Internacional de Arte Contemporáneo realizado por Mujeres* de PMAC, a través de las distintas corrientes que se unen para formar un cauce común, *Confluencias*.

La Historia del Arte está siendo sometida en los últimos tiempos a un proceso de reflexión y revisión, sobre los distintos agentes que han operado en su conformación. Es por ello, por lo que esta exposición nace con el fin de destacar a algunas de las figuras femeninas más representativas e influyentes del arte contemporáneo, pero también a aquellas que lo están construyendo en nuestra actualidad. *Confluencias* o encuentros intergeneracionales e interculturales que traspasan las fronteras y los límites establecidos.

Partiendo de esta base, resulta fundamental mencionar a la coleccionista Pilar Loreto Citoler Carrilla (Zaragoza, 1937), quien desde los años setenta se comprometió con el arte contemporáneo reuniendo uno de los conjuntos más relevantes y del que podemos disfrutar en esta muestra con seis piezas de autoras de reconocimiento internacional.¹

La primera pieza que encontramos, corresponde a un fotomontaje realizado por la alemana Grete Stern (Elberfeld, 1904 – Buenos Aires, 1999) titulado *Sueño n.º 31 de 1950*. La obra fue producida para la serie *Sueños* y publicada entre 1948 y 1951 en la revista argentina *Idilio*. Sin embargo, la obra que aquí encontramos cuenta con ciertos cambios respecto a la primera versión: la presencia del rostro de su hija Silvia Coppola es mayor. Grete Stern luchó junto a Silvia por los derechos de las mujeres y, es por ello, por lo que esta pieza puede interpretarse como una declaración de intenciones, una apuesta por un mundo en el que las mujeres deben ‘pintar’ más. Bajo esta premisa, presentamos una nómina de mujeres artistas que dialogan a través de manifestaciones artísticas de diferente índole.

Iniciamos el recorrido con la artista Juana Francés (Alicante, 1923- Madrid, 1990) y el origen de la vida, la abiogénesis; ese momento en el que las condiciones hidrotermales de los profundos fondos marinos propiciaron un entorno adecuado para la generación de compuestos orgánicos. *Fondos submarinos* de 1985 forma parte de una serie que supuso el comienzo de una nueva etapa para la artista, en la que se sumergió en la abstracción, la armonía de colores y el equilibrio a través de un viaje al fondo del mar, al origen. A modo de metáfora, la muestra se inicia con esta pieza con el fin de suponer un nuevo momento, un cambio en la manera de entender la Historia del Arte, y hacerlo, igualmente desde el punto de vista femenino como generador de vida. Asimismo, la presencia de la artista en la exposición es de vital importancia para reivindicar el papel que Juana Francés tuvo dentro de uno de los colectivos de mayor importancia de la vanguardia española de postguerra, *El Paso* (1957), como fundadora del mismo. Sin embargo, la obra que aquí encontramos pretende mostrar otra faceta de la artista, alejada de esa pintura matérica y gestual que enseguida nos viene a la mente al pensar en este grupo. Esta pintura fue legada por la autora a la Fundación Pablo Serrano y de ahí pasó a formar parte de los bienes del Gobierno de Aragón. Así pues, tras sumergirnos en la belleza de los azules, un sentimiento de nostalgia nos sobrecoge, el mundo está cambiando debido

a la acción humana, pero ¿somos conscientes de nuestra implicación? La obra de la artista Julia Puyo (Zaragoza, 1988) nos plantea un pensamiento muy común en la sociedad “La culpa siempre es de los demás”. Esta popular frase resume a la perfección nuestra tendencia a eludir responsabilidades. Cualquier excusa es buena para evitar asumir errores e iterar comportamientos para hacer las cosas de otra manera. Extrañada a nuestra sociedad tecnológica actual, hiperconectada, hiperalgorítmica, la autora reformula esta tendencia bajo la premisa “*La culpa siempre es de los algoritmos*”. Sin embargo, los sesgos algorítmicos, los sesgos en los resultados obtenidos por las inteligencias artificiales, no los generan los algoritmos en sí mismos: los induce nuestro propio comportamiento. Porque los sistemas informáticos reflejan los valores y los comportamientos de los humanos que están implicados en la codificación y recolección de los datos que se han usado para entrenar los algoritmos. La obra materializa la frase, el concepto, sobre una tela que se ha tejido utilizando un telar derivado del telar mecánico Jacquard, cuya invención en 1801 fue precursora de la computación. Como apunta la autora y secundamos, no se trata de modificar los algoritmos, sino de transformar los modelos que nutren a los algoritmos; nuestro propio comportamiento, nuestra sociedad. Un pensamiento que se mantendrá latente a lo largo de todo el transcurso.

Las obras que prosiguen nos revelan la grandiosidad de la naturaleza, *The Song of the Blacks and the Blues* de 1996 de Louise Bourgeois (París, 1911 – Nueva York, 2010) es ejemplo de ello. Con el tiempo surgieron organismos unicelulares que darían paso a otros multicelulares. De esta manera, comienza un canto a la vida, donde aparecen varias figuras que han sido interpretadas como conchas marinas, larvas de insectos o falos. La propia autora expresó: “mi trabajo es sugerente; no es explícito. Las cosas explícitas no son interesantes”.² En este caso, nos tomaremos esta licencia de ambigüedad que la propia artista propone, para interpretar la obra e hilar este discurso con la evolución de la vida. Asimismo, dado que la autora franco-norteamericana es bien conocida por sus esculturas de gran tamaño, esta obra nos permite ahondar en otro de los medios que trabajó, el grabado. Esta técnica le permitió volcar sus preocupaciones a una escala más íntima. Los dos grupos de figuras plasmados en esta litografía/xilografía parecen interactuar, de la misma manera que lo hacen los de la pieza *Origen del deseo-Canción amarilla* de la artista japonesa Mari Ito (Tokio, 1980). Sin embargo, en esta última apreciamos unas transformaciones biológicas en los seres representados en cuanto a forma, funciones y modo de vida que anuncian un nuevo nivel de evolución. De todos modos, si algo resulta reseñable, es el interés que ambas muestran en poner de relieve las emociones que inundan su existencia en cada una de sus obras, la ambivalencia y sus mundos oníricos. La paleta de Mari Ito ofrece unos colores tierra, que contrastan con los tonos del medio acuático de Louise Bourgeois (que, a su vez, hacen referencia a las banderas de su doble ciudadanía), acentuando así una nueva fase. Por otro lado, la artista nipona conecta con el trabajo de Bourgeois a través de la técnica, ya que en la obra de la franco-estadounidense pueden observarse unas marcas del grabado xilográfico, que simularían el agua y que recuerdan a las artes tradicionales japonesas.³

La relación con el País del Sol naciente, está también presente en la escultura de Aurèlia Muñoz (Barcelona, 1926 – 2011) en *Algas y conchas* de 1985. La artista catalana dedicó su carrera a investigar diferentes técnicas y materiales artesanales, que supo reinterpretar desde una mirada contemporánea. Es el caso del papel japonés *washi* también usado por Mari Ito para la preparación del soporte. A partir de este material Aurèlia Muñoz trató de unir lo orgánico y lo natural, una constante en toda su trayectoria. La obra que aquí se presenta encaja con la línea evolutiva del discurso, dado que nos lleva directamente al mar y nos permite reconocer formas más próximas a nuestro periodo geológico. Asimismo, la caja de metacrilato permite no solo proteger la pieza, sino también ese bien tan preciado como son los ecosistemas.

Igualmente, la obra de esta autora conecta con la instalación fotográfica de la artista Ana Daganzo (Madrid, 1992), dado que ambas proponen un tránsito por diferentes estratos del medio. En el caso de la artista madrileña, *Cuatro estratos y una vía* consigue captar la presencia de éste a través de la cianotipia, técnica de impresión fotográfica que necesita de la propia naturaleza para su ejecución. Un paseo que co-

mienza con el color azul (el agua), para pasar después al cielo con las diferentes partículas transportadas por el viento, las ‘ramas’ de las copas de los árboles situadas a más altura y finalmente retornan a la ‘tierra’, el suelo. Asimismo, este entorno da lugar a los primeros *Trazos* de la vida de las diferentes especies y entre ellas la humana. Unos ‘trazos’ que simulan el baile de la vida generado por una vía existente.

No cabe duda de que, la propuesta de Ana Daganzo da paso a la pintura *Blue dancers* de Linda Lindeberg (1915 – Nueva York, 1973) de 1966, la cual continúa los ‘trazos’ anunciados por la madrileña, aunque en este caso definiendo la especie que se ha impuesto frente a otras. Linda Lindeberg formó parte del movimiento de vanguardia New York Abstract Expressionists, surgido en la década de los cuarenta que, entre otras cosas, se caracterizó por una expresión libre y subjetiva y un uso de paletas cromáticas reducidas, como es el caso de la obra expuesta. Debemos tener en cuenta que, en estos momentos, la sociedad estaba experimentando grandes cambios y, por ende, el mundo del arte; entre otros, el cambio de liderazgo artístico de la capital francesa a Nueva York. Aunque estos nuevos avances trajeron consigo toda una serie de ventajas, igualmente, acarrearón numerosos inconvenientes. El mal uso de la ciencia y de la tecnología, podía suponer el fin de nuestro planeta tal y como lo conocemos. Asunto que pone de manifiesto la obra *Peinture* de Atsuko Tanaka (Osaka, 1932 – Nara, 2005) de 1960. Esta pintura, es el resultado de las performances (*Electric Dress*) llevadas a cabo por la artista en relación a esta misma idea y las tremendas consecuencias que estas innovaciones habían ocasionado. Debemos de tener en cuenta que, como japonesa había experimentado el trauma de los bombardeos atómicos de la II Guerra Mundial y que el fantasma de la energía nuclear, todavía continuaba acechando (recordemos que por estas fechas nos encontrábamos en pleno contexto de Guerra Fría). Esta pieza pone de relieve cómo una pequeña chispa puede acabar con todo, con la vida. En estas performances aparecía ataviada con numerosas bombillas de color, simulando un kimono, fusionando así la tecnología de última generación con la tradición nipona. Posteriormente, esta experiencia era expandida a la superficie plana, como la pintura que se puede ver en esta exposición. Presentando una obra alejada de los sentimientos y del humanismo, como esa nueva sociedad post nuclear. No obstante, su técnica sigue siendo disciplinada, elegante y minuciosa como ese arte japonés tradicional. Atsuko Tanaka, fue una de las máximas representantes del colectivo Gutai (1955), tuvo la capacidad de ahondar en nuevas disciplinas artísticas, así como de aunar pasado, presente y futuro en su trabajo, pues no cabe duda de que es una autora que sigue siendo hoy una referencia fundamental.

La artista Charo Costa (Zaragoza, 1964) establece un diálogo con la nipona a través del círculo, forma geométrica constante de todo el argumento expositivo, y un símbolo básico y primigenio que comparten todas las culturas. En este caso, asociado al ciclo de la vida. Así pues, la pieza *Connections* trata de conectar a esa sociedad anunciada por Tanaka nuevamente con el medio. Para ello, se sumerge en la naturaleza de su entorno plasmando las luces y colores alejados de los ambientes urbanos, desde donde crea. Bajo la naturaleza como guía y la ausencia del ser humano, la artista afirma buscar un pacto con el origen, con la belleza, a través de vínculos preexistentes que construyen nuevos imaginarios. Charo Costa hace uso de los acrílicos, para no perder la línea trazada con la japonesa a través del material, no obstante, arraiga la pieza al entorno natural a través del soporte (la madera) o usando sus propios dedos para pintar desvinculándose así de la herramienta. De esta manera, pretende un retorno, una reflexión en la que todo conviva de una manera más sostenible.

Continuando con esta forma geométrica como protagonista, llegamos a la videoinstalación de Lidia Benavides (Madrid, 1971) *Xbl-3/RGB* de 2004. La pieza nos transporta a los tres sustratos fundamentales de la vida: la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera, un viaje a la vida en su estado más puro. La autora nos presenta tres canales de vídeo en los que mediante tres escenarios: los talleres de cristal de Murano en Venecia, los icebergs de Islandia y la Isla de Vieques en Puerto Rico consigue captar la materialización de la luz a través de la fotografía y el vídeo. Estos tres contextos definen a su vez el título de la obra, dado que hace referencia a la composición del color en términos de la intensidad de los colores primarios de la

luz. El ojo humano percibe los fotones, que se manifiestan de diferentes formas y en este caso, la artista propone la esfera. Así pues, la forma circular está presente en su obra, por un lado, a través de los destellos perceptibles y por otro mediante los fardos de plástico que aparecen en las escenas. Estos empacados vienen a representar la luz blanca, ya que ésta contiene todo el color, cuando éstos se fusionan, es decir, un interior compuesto por diversas imágenes, materiales. Esta idea enlaza con la instalación *Tiempo* de Natalia Escudero (Zaragoza, 1991) donde la artista ha desembalado la obra y nos muestra su interior; de objetos de uso cotidiano, que en realidad son materias primas, el origen de todo, agua, tierra y el medio donde se produce. La artista zaragozana nos invita a introducirnos en este círculo, en este ciclo en el que nos hallamos inmersos para hacernos conscientes de varias cuestiones a través de los objetos, como ha señalado la autora muchas veces sepultados por la banalidad que su familiaridad les atribuye. Asimismo, en esta obra la luz juega un papel fundamental, ya que nos permite visualizar las formas que devienen de estos platos de cerámica, las vibraciones lumínicas posibilitan observar la fragmentación y descomposición de estos objetos legados a un ámbito doméstico, y atisbar la belleza de lo simple, la tierra, el polvo. La continuidad en nuestro planeta, depende de nuestro respeto a ese ‘círculo o esfera’ entendido éste en su aspecto simbólico. El espacio donde se ubica esta instalación o los objetos utilizados, nos obligan a girar en torno a esta reflexión, es necesario replantearse el mundo en el que vivimos y cómo queremos continuar en él. El *Tiempo* y el uso que hagamos de él será determinante.

Para finalizar, enlazamos de nuevo con el fotomontaje de la alemana Grete Stern y, es que podríamos decir que, la ausencia de color en esta pieza frente al abanico cromático aquí presentado, pone de manifiesto que las mujeres han ‘pintando’ más de lo que nos han contado y su impronta debe tenerse en cuenta. Por otro lado, a su vez, el título de la obra *Sueño*, sugiere ese deseo de hacerlo en igualdad y en todos los ámbitos. Así pues, la pieza podría ser entendida como una metáfora de ese ‘viaje’ al pasado, presente y futuro. *La culpa NO es siempre de los algoritmos*, la Historia del Arte debe revisarse y las confluencias son la vía.

Comisaria de la exposición
Alejandra Rodríguez Cunchillos

*Now I am a lake. A woman bends over me,
searching my reaches for what she really is.*
Sylvia Plath

The poetess Sylvia Plath (Boston, 1932 – London, 1963) wrote *Crossing the Water* (published 1971), a work that takes us on a journey through the depths – in the broadest meaning of the word. Furthermore, this chosen extract presents an opportunity for the reader to look within, to recognise and to empower oneself, one of the purposes of the II International Contemporary Art Made by Women Exhibition organised by PMAC, through the different currents that come together to become one, *Confluencias* (Convergences).

Art History is currently undergoing a process of reflection and reviewing on the different agents that have operated within it. Therefore, this exhibition was conceived with the purpose of highlighting some of the most representative and influential female figures of contemporary art, as well as those who are building it today. *Confluencias* or intergenerational and intercultural meetings that overcome barriers and set limits.

Starting from this point, it is fundamental to mention the collector Pilar Loreto Cítoles Carilla (Zaragoza, 1937), who since the seventies has committed herself to contemporary art, compiling one of the most relevant art collections, which can be enjoyed in this exhibit of six works of art by internationally renowned female authors.¹

The first piece is a photomontage made by the German author Grete Stern (Elberfeld, 1904 – Buenos Aires, 1999), titled *Sueño* nº 31 from 1950. The piece was created for a series called Sueños and was published between 1948 and 1951 in the Argentinian magazine *Idilio*. However, the work we see here has gone through certain changes in relation to the first version: the presence of her daughter’s Silvia Coppola face is greater. Grete Stern fought together with Silvia for women’s rights, highlighting the importance of why this work can be interpreted as a statement of intent, standing up for a world in which women take up a larger part of the picture. Under this premise, we present a list of female artists that converse through different art forms.

We begin our journey with artist Juana Francés (Alicante, 1923 – Madrid, 1990) and the origin of life, the abiogenesis, the moment when the hydrothermal conditions of the deep sea floor provided the right conditions for the creation of organic compounds. *Fondos submarinos* from 1985 belongs to a series that signifies the beginning of a new phase for the artist, where she immersed herself in abstraction, the harmony of colours and the balance through a trip to the depths of the sea, to our origin. As a metaphor, the exhibition starts with this piece with the purpose of signifying a new moment, a change in the way we understand Art History from the female point of view as a creator of life. Likewise, the presence of the artist in the exhibition is crucial to reclaim the role Juana Francés had in one of the most important avant-garde collections in post-war Spain, El Paso (1957), as its founder. However, the piece portrayed here intends to show a different side of the artist, far from the expressive and energetic paintings that come to mind when we think of this group. This work was left to the Pablo Serrano Foundation by the author and from there it became property of the Government of Aragon. Therefore, having submerged ourselves within the beauty of the shades of blue, a feeling of nostalgia fills us - the world is changing due to human action, but are we aware of our own involvement?

¹ Louise Bourgeois, Aurèlia Muñoz, Linda Lindeberg, Atsuko Tanaka, Lidia Benavides y Grete Stern. Todas ellas pertenecen a la colección Circa xx, reunida por la coleccionista Pilar Loreto Cítoles Carilla entre los años 1970 y 2014, año en el que pasó a formar parte del IAACC Pablo Serrano de Zaragoza.

² National Museum of Womens in the Arts <https://nmwa.org/>

³ Nos referimos a la xilografía japonesa, *mokuhanga* y a los efectos y características formales que se atribuyen a ésta, como puede ser el rastro de la textura de la madera producido por el *baren* (herramienta de mano que se utiliza para imprimir) o la aplicación de pigmentos naturales y entintados planos.

The works of artist Julia Puyo (Zaragoza, 1988) invites us to contemplate a common thought in society, “It is always somebody else’s fault.” This popular phrase perfectly sums up our tendency to evade responsibilities. Any excuse will do to avoid admitting to our mistakes. If we extrapolate this idea to our present technological society that is hyperconnected, hyper-algorithmic, the author reformulates this tendency under the premise “it is always the algorithm’s fault”. However, algorithms’ bias, the bias that appears in the results of artificial intelligence, are not generated by the algorithms: they are induced by our own behaviour. Computerised systems reflect the values and behaviours of the humans that are involved in the coding and the collection of data that have been used to create algorithms. The piece materialises the phrase, the concept, over a cloth or rug that has been weaved using a loom created from a mechanical loom Jacquard, whose invention in 1801 was a precedent of computing. As the author, who we support, says it is not about modifying the algorithms but about transforming the models that are creating them: our own behaviour, our society. A concept that will be present throughout time.

The following works reveal to us the magnificence of nature, *The Song of the Blacks and the Blues* (1996) from Louise Bourgeois (Paris, 1911 – New York, 2010) is an example. With time, single-cell organisms appeared and led to other multicellular organisms. Like this, a hymn for life starts, where we find a number of forms that have been interpreted as seashells, insect larvae or phalluses. The author herself expressed: “my work is suggestive; not explicit. Explicit things are not interesting”.² In this case, we will take the ambiguity the author offers and take the liberty to interpret the piece and string together our discourse based on the evolution of life. Additionally, since the Franco-American author is well known for her large-sized sculptures, this piece allows us to touch upon another medium she used, engraving. This technique allowed her to express her worries on a more intimate level. Both groups of captured forms in this lithography/xylography seem to be interacting, just as the ones in the piece *Origen del deseo-Canción amarilla* from Japanese artist Mari Ito (Tokyo, 1980). Nonetheless, in this last work we can appreciate some biological transformation in the represented beings, referring to form, function, and way of living that announce a new level of evolution. In any case, we must say that both authors’ interest in emphasising the emotions that flood their existence, the ambiguity, and their oneiric worlds in every one of their works is quite remarkable. Mari Ito’s palette offers earthy colours, contrasting with those of the aquatic environment of Louise Bourgeois (which at the same time allude to the flags of her double nationality), emphasise a new stage. By comparison, the Japanese artist connects with the work of Bourgeois through the technique used, since xylographic marks left in the work of Bourgeois can be observed, simulating water and remind us of the traditional Japanese arts.³

The link to the Land of the Rising Sun is also present in Aurèlia Muñoz’s (Barcelona, 1926 – 2011) sculpture *Algas y conchas* from 1985. The Catalan artist devoted her career to investigating different artisanal techniques and materials, which she reinterpreted from a contemporary point of view. This is true for the Japanese paper or *washi* that is also used by Mari Ito for the preparation of the bracket. Aurèlia Muñoz used this material to merge the organic and natural elements, a constant throughout her career. The piece presented here fits with the evolutionary line of the discourse, since it takes us straight to the sea and allows us to recognise forms closer to our geological period. Likewise, the methacrylate box allows not only the protection of the piece, but also our precious ecosystems.

Likewise, the work of this author connects with artist Ana Daganzo’s (Madrid, 1992) photo installation since both make a transition to different stratum of the environment. In the case of Daganzo, *Cuatro estratos y una vía* is able to capture its presence through cyanotype, a photo printing technique that needs elements of nature for its realisation. A path that starts with the colour blue (water) continues into the sky with different particles carried by the wind, the *branches* from the treetops located higher and finally returns to the *soil*, the ground. Additionally, this setting leads to the first *Trazos (Strokes)* of the life of different species, amongst which we find humans. Strokes that emulate the dance of life generated by an existing route.

There is no doubt that Ana Daganzo’s proposal gives way to the 1966 painting *Blue dancers* by Linda Lindeberg (United States, 1915 - New York, 1973), which continues the *Strokes* announced by the Madrid-born artist, although she defines the species that has imposed itself over others. Linda Lindeberg belonged to the avant-garde movement New York Abstract Expressionists that appeared in the 1940’s and was characterised by, among other things, free and subjective expressivity and the use of a reduced chromatic palette, as we can see in the exhibited piece. We should have in mind that, at this moment in time, society was going through great changes and so was the world of art; one of these changes being the change in artistic leadership from the French capital to New York. Although this progress brought about certain advantages, numerous inconveniences were also faced. The incorrect use of science and technology could result in the end of our planet as we know it. A matter that brings this to light is the piece *Peinture* (1960) by Atsuko Tanaka (Osaka, 1932 – Nara, 2005). This painting is the result of the Electric Dress performances carried out by the artist with the same idea and the huge consequences these innovations had caused. We should consider that, as a Japanese person, the artist had experienced the trauma of the atomic bombings in World War II and that the presence of the ghost of nuclear energy was still present (during this time we were in the middle of the Cold War). This piece highlights how the smallest of sparks can end all life. In these performances the artist was dressed in many different coloured light bulbs, imitating a kimono, fusing together the latest technology with Japanese tradition. Later, this experience was transferred to a flat surface, like the painting we find in this exhibition. It is a piece that moves away from emotions and humanism, as does the post nuclear society. However, her technique is still disciplined, elegant and meticulous as is traditional Japanese art. Atsuko Tanaka was one of the most representative members of the Gutai collective (1955). She was able to explore new art disciplines in depth, as well as bring together the past, present and future in her works and undoubtedly is still a fundamental artistic figure.

The artist Charo Costa (Zaragoza, 1964) establishes a dialogue with Tanaka through the circle, geometric form present throughout the theme of the exhibition, and a basic and primitive symbol that all cultures share. In this case, it is associated with the cycle of life. Therefore, the piece *Connections* wants to connect that society Tanaka had envisioned with the environment again. For this purpose, she submerges herself in nature, capturing the lights and colours that cannot be found in urban environments, from where she creates. With nature as her guide and the absence of mankind, the artist declares to make a pact with our origins, with beauty, through pre-existing links that make new stereotypes. Charo Costa uses acrylics in order not to lose the link created through materials with the Japanese artist; nevertheless, she settles the piece in a natural environment using wood or her own fingers to paint, putting tools aside. In this way, she wants things to go back, for us to reflect so everything can live together in a more sustainable way.

Continuing with this geometrical form as the protagonist, we arrive at Lidia Benavides’s (Madrid, 1971) video installation *Xbl-3/RGB* (2004). The piece takes us to the fundamental substrate of life: the atmosphere, the hydrosphere, the lithosphere, a trip to life in its purest form. The author presents us three video channels in which through three scenarios: the Murano glass workshops in Venice, the icebergs in Iceland and the Isla de Vieques in Puerto Rico, and she is able to capture the embodiment of light through photography and video. These three contexts also define the title of the piece, since it refers to the composition of colour in terms of the intensity of the primary colours of light. The human eye perceives photons that are revealed in different ways, in this case the artist chooses the sphere. Therefore, the circular form is present in her work, on the one hand, through the perceptible sparkling and, on the other hand, through the bundles of plastic shown in the scenes. These bundles represent white light, since it holds all colour, when they fuse, that is, an interior made of various images, materials. This idea is linked to the installation *Tiempo* by Natalia Escudero (Zaragoza, 1991), where the artist has unpacked the work and shows us what is inside: everyday objects, that are in fact raw materials, the origin of everything, water, soil and the means with which we produce. Escudero invites us to dive into this circle, in this cycle we are in to make

us aware of different issues through the objects, as the author points, often buried in the triviality that their familiarity confers. Likewise, in this piece light plays a fundamental role, since it allows us to see the forms the ceramic plates create, light vibrations allow the observation of fragmentation and breakdown of this domestic objects and see the beauty of simple things like soil and dust. The continuation in our planet depends on our respect to this *circle* or *sphere* understood in a symbolic way. The space where this installation and used objects forces us to think over this idea, it is necessary to rethink about the world we live in and how we want to continue in it. The *Time* and the use we make of it will be determining.

Finally, we go back to the photomontage by German artist Grete Stern and we could say the absence of colour in this piece compared to the chromatic variety presented here, brings to light how women have been a bigger part of the picture than what we have been told and their mark has to be kept in mind. Besides, at the same time the title of the piece *Sueño* suggests a will of being treated as equals and in all fields. Therefore, the piece can be interpreted as a metaphor of that journey to the past, present and future. *It is Not always the algorithms' fault*, Art History must reinvent itself and the *convergences* that are happening are the way.

Exhibition Curator
Alejandra Rodríguez Cunchillos

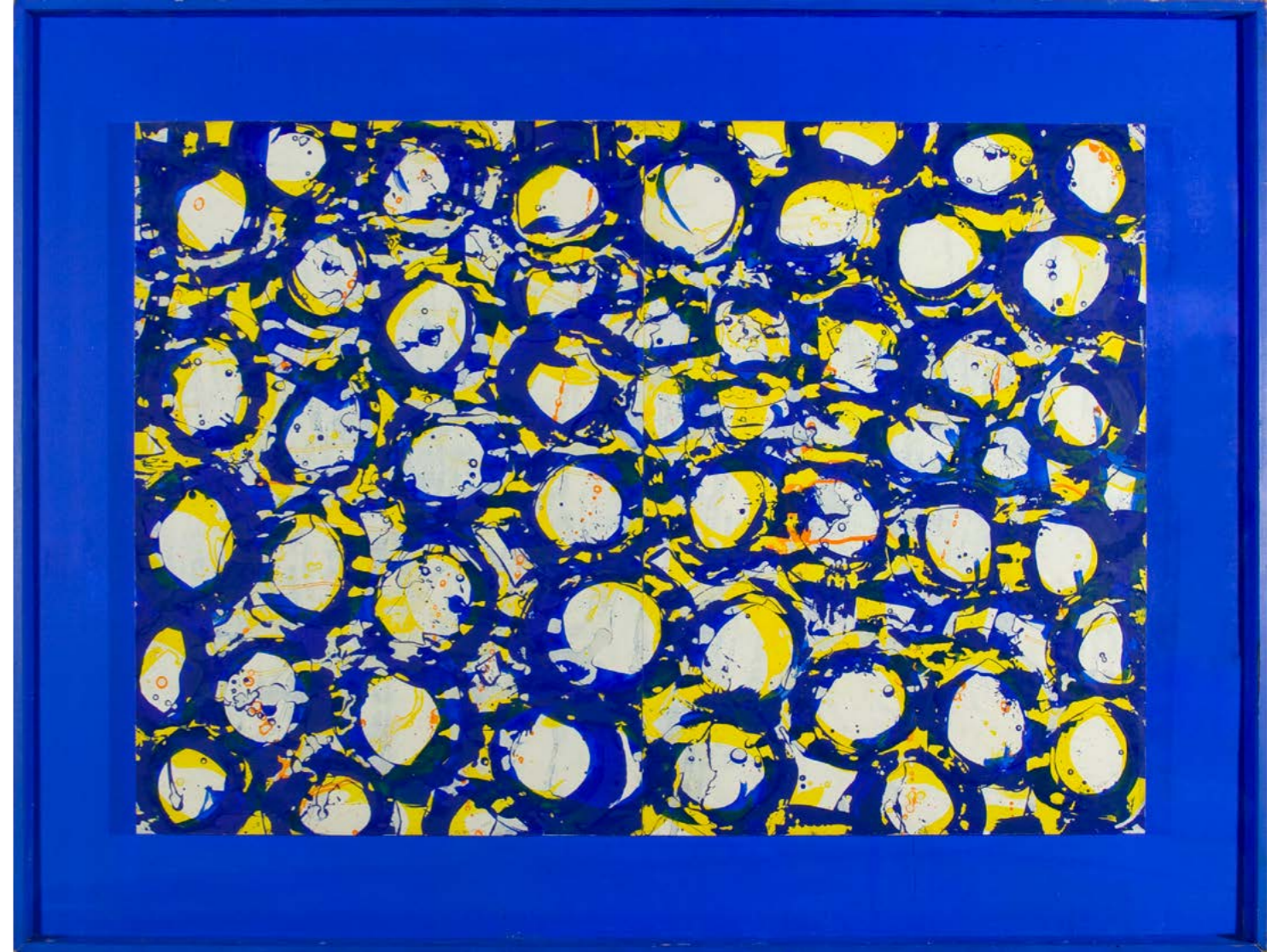
¹ Louise Bourgeois, Aurèlia Muñoz, Linda Lindeberg, Atsuko Tanaka, Lidia Benavides and Grete Stern. All of them are part of the collection Circa xx, put together by the collector Pilar Loreto Citoler Carilla between 1970 and 2014, when it became part of the IAACC Pablo Serrano de Zaragoza.

² National Museum of Womens in the Arts <https://nmwa.org/>

³ Here we are referring to Japanese xylography *mokuhanga*, and the effects and formal characteristics that are attributed to this technique, as the trace of the texture of the wood left by the baren – hand tool used to stamp- or the application of natural pigments and flat inking.

obras

Serie Fondos submarinos
1985
Gouache sobre papel adherido a tabla
134 x 178 cm

La culpa siempre es de los algoritmos

2021

Algodón, lana virgen, yute y silicona

160 x 120 cm

Fotografía del proceso de creación de la obra

Louise Bourgeois

The Song of the Blacks and the Blues

1996

Litografía, xilografía y gouache

54,7 x 241 cm

Origen del deseo - Canción amarilla
2021
Panel de madera, papel japonés oguniwashi,
cola nikawa, sumi, pigmentos y plantas teñidas
97 x 260 cm

Algas y conchas

1985

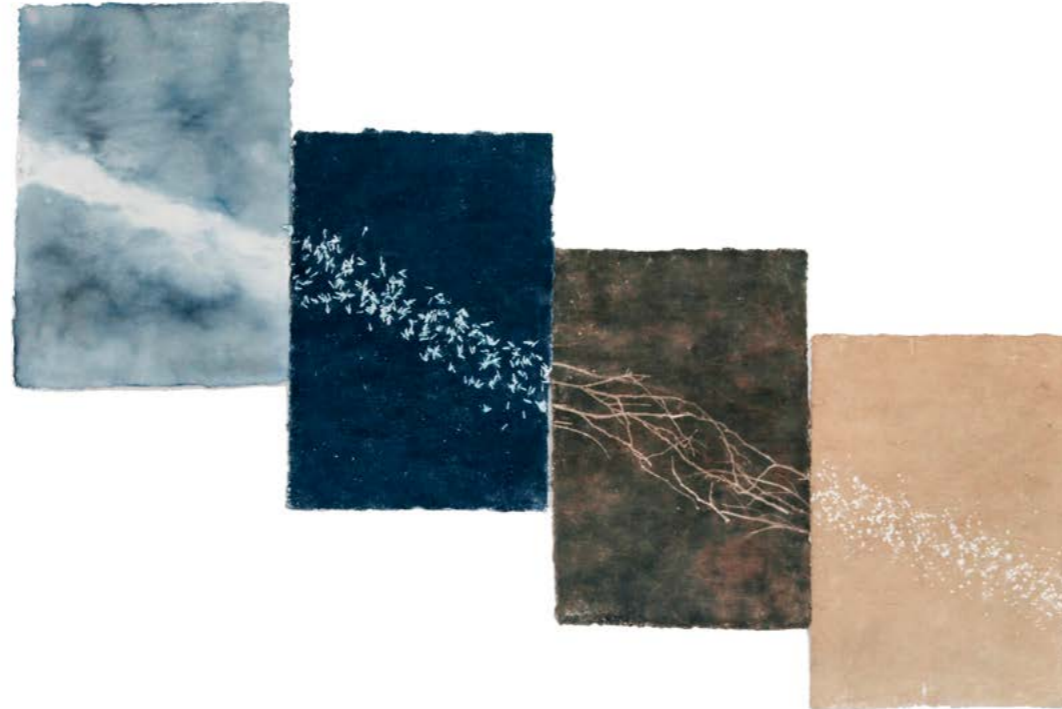
Papel, pigmentos, conchas y caja de metacrilato

29,5 x 36,7 cm

Trazos
Díptico
2021

Cianotipia sobre papel chifón, 100% pulpa de algodón reciclado hecho a mano (India), 120 gr
50 x 65 cm c/u

Cuatro estratos y una vía
Políptico
2021

Cianotipia sobre papel Velin Johannot Arches,
75% algodón, 25% esparto, 240 gr
132 x 75 cm

Blue dancers
1966
Ceras sobre papel
45,2 x 59,4 cm

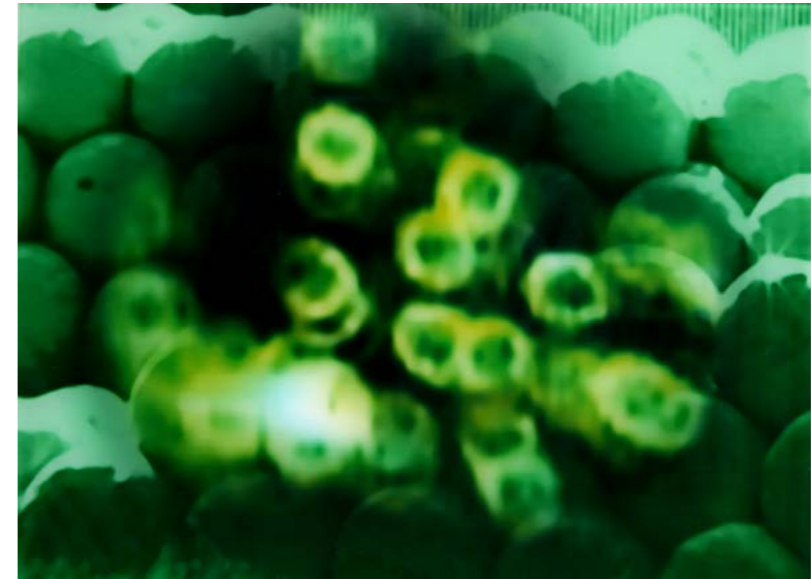
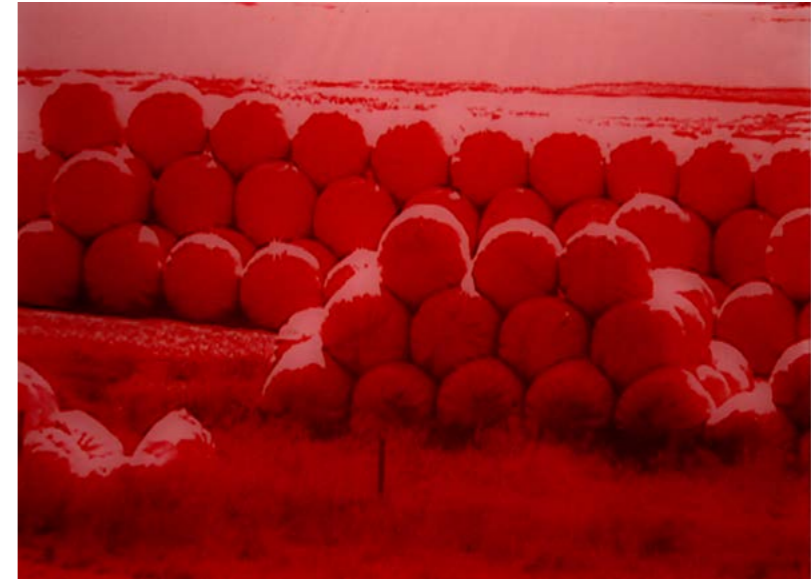

Peinture
1960
Óleo sobre lienzo
143 x 109,5 cm

Connections
2021
Acrílico sobre tabla
110 x 100 cm

Xbl-3/RGB
2004
Videoinstalación de tres canales de vídeo
4 minutos de duración
Tres fotografías
siliconadas sobre metacrilato
30 x 40 cm c/u

Tiempo

2021

Gres blanco, plásticos y torno
3 metros de diámetro
Detalle de la instalación

Sueño nº 31
Fotomontaje, 1950
Copia de 1996
Gelatina de plata sobre papel
28,5 x 18 cm

Juana Francés
(Alicante, 1927 – Madrid, 1990)

Se inició en la música y tiempo después se reorientaría hacia la pintura. Cursó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y posteriormente el gobierno francés le concedió una beca para ir a París, donde se adentró en el arte de vanguardia internacional. Fue una de las fundadoras del grupo El Paso (1957). Representó a España en la Bienal de Venecia y su obra ha sido expuesta en los museos más importantes de América y Europa.

She began in music and later she would redirect herself towards painting. She studied at the San Fernando School of Fine Arts in Madrid. Later on French Government granted her a scholarship to go to Paris, where she entered the international avant-garde art. She was one of the founders of the El Paso group (1957). She represented Spain at the Venice Biennale and her works have been exhibited in the most important museums in America and Europe.

Julia Puyo
(Zaragoza, 1988)

Artista multimedia y manager de proyectos digitales, residente en Barcelona. Su obra individual ha sido expuesta en espacios tanto públicos como privados en España y Francia principalmente, y las obras colectivas en las que ha participado se han expuesto en festivales de arte interactivo en Holanda, Escocia, República Checa, Brasil o Japón. Asimismo, ha obtenido numerosos galardones entre los que destacan: European Design Awards, Premio AACA, Lumen Prize o Premio Arte y Diseño Fundación CajaMurcia.

Multimedia artist and digital project manager, living in Barcelona. Her individual work has been exhibited in both public and private spaces in Spain and France mainly, and the collective works in which she has participated have been exhibited at interactive art festivals in Holland, Scotland, the Czech Republic, Brazil or Japan. Likewise, she has obtained numerous awards, among which are: European Design Awards, AACA Award, Lumen Prize or the CajaMurcia Foundation Art and Design Award.

www.juliapuyo.com

Louise Bourgeois
(París, 1911 – Nueva York, 2010)

Comenzó estudiando Matemáticas y Geometría en la Sorbona, pero más tarde se sintió atraída por el arte. Estudió en la Académie de la Grande Chaumière y en otras escuelas como la Escuela del Louvre y la École des Beaux-Arts. En 1938 se mudó a Nueva York donde continuaría su carrera artística y en 1954, se unió al American Abstract Artists Group. Impartió clases en diversos centros de arte y en 1993 representó a Estados Unidos en la Bienal de Venecia. Hoy es una de las artistas con mayor fama mundial y su obra se expone en los museos más importantes del mundo.

She began studying Mathematics and Geometry at the Sorbonne, but she was later drawn on art. She studied at the Académie de la Grande Chaumière and at other schools such as the Ecole du Louvre and the École des Beaux-Arts. In 1938 she moved to New York where she would continue her artistic career and in 1954, she joined the American Abstract Artists Group. She taught at various art centers and, she represented the United States at the Venice Biennale in 1993. Currently she is one of the world's most famous artists and her work is exhibited in the most important museums in the world.

Mari Ito
(Tokio, 1980)

Artista japonesa especialista en nihonga, residente en Barcelona. Ha participado en exposiciones y ferias de arte en España, Japón, Singapur, China, Estados Unidos, Canadá, Turquía, Suiza o Emiratos Árabes Unidos, entre otros. También ha trabajado en el diseño de varios productos para diferentes empresas como: Lilien Berg, Bershka, Moritz o Mitsukoshi. Sus obras se encuentran en espacios privados y públicos como la estación de metro Universitat de Barcelona o el Museo Lázaro Galdiano.

Japanese artist specialized in nihonga, living in Barcelona. She has participated in exhibitions and art fairs in Spain, Japan, Singapore, China, the United States, Canada, Turkey, Switzerland and the United Arab Emirates, among others. She has also worked on the design of various products for different companies such as: Lilien Berg, Bershka, Moritz or Mitsukoshi. Her works are found in private and public spaces such as the Universitat de Barcelona metro station or the Lázaro Galdiano Museum.

www.itomari.com

Aurèlia Muñoz
(Barcelona, 1926 – 2011)

Estudió en la Escuela de Artes Aplicadas y en la Escuela Massana de Barcelona. A partir de los años setenta recibió el reconocimiento de la crítica, sobre todo en el campo de las artes del tapiz, el arte textil y el papel, técnicas artesanales que investigó durante toda su carrera. Sus trabajos han sido expuestos por todo el mundo en diferentes bienales y museos, siendo una de las artistas españolas de mayor reconocimiento internacional.

She studied at the School of Applied Arts and at the Massana School in Barcelona. Since the seventies, she has received critical acclaim, especially in the field of tapestry arts, textile art and paper, craft techniques which she investigated throughout her career. Her works have been exhibited all over the world in different biennials and museums, being one of the Spanish artists with the greatest international recognition.

Ana Daganzo
(Madrid, 1992)

Graduada en Diseño en Madrid y máster en Bellas Artes en la UCA en Canterbury. Ha sido becada por la Mutua Madrileña, Injuve o FormARTE del Ministerio de Cultura. Asimismo, ha realizado residencias artísticas en SVCP (Ashford, 2017), Fundación Antonio Gala (Córdoba, 2017), Espacio Cómplice (Madrid, 2019) o París. Por otro lado, su obra ha podido verse en exposiciones en España, Inglaterra, Alemania, Francia, Colombia o Argentina.

She graduated in Design in Madrid and also obtain her master's degree in Fine Arts at the UCA in Canterbury. She has been awarded a scholarship by the Mutua Madrileña, Injuve or FormARTE from the Ministry of Culture. She has also carried out artistic residencies at SVCP (Ashford, 2017), Fundación Antonio Gala (Córdoba, 2017), Espacio Cómplice (Madrid, 2019) or Paris. Her work has been seen in exhibitions in Spain, England, Germany, France, Colombia and Argentina.

www.anadaganzo.com

Linda Lindeberg
(1915 – Nueva York, 1973)

Estudió en la Hoffman School en Nueva York y formó parte del colectivo New York Abstract Expressionists. Su obra está presente en los principales museos norteamericanos (Museum of Modern Art, Whitney Museum, Riverside Museum, Houston Art Museum o Berkeley Art Museum).

She studied at the Hoffman School in New York and was part of the New York Abstract Expressionists collective. Her work is present in the main North American museums (Museum of Modern Art, Whitney Museum, Riverside Museum, Houston Art Museum or Berkeley Art Museum).

Atsuko Tanaka
(Osaka, 1932 – Nara, 2005)

Estudió Pintura Occidental en la Facultad de Arte Municipal de Kioto y fue una de las figuras principales del colectivo Gutai entre 1955 y 1965. Su obra ha sido expuesta en numerosos espacios y eventos como la Bienal de Venecia en 1993. Hoy podemos encontrar su trabajo en los principales museos del mundo entre ellos el Centre Pompidou en París o el Museum of Modern Art en Nueva York.

She studied Western Painting at the Kyoto Municipal Art Faculty and was one of the main figures of the Gutai collective between 1955 and 1965. Her work has been exhibited in numerous spaces and events such as the Venice Biennale in 1993. Nowadays we can find her work in the leading museums in the world including the Center Pompidou in Paris and the Museum of Modern Art in New York.

Charo Costa
(Zaragoza, 1964)

De formación autodidacta, ha realizado diferentes cursos en la Fundación Fuendetodos Goya (Taller Antonio Saura), junto a Livia Scholz-Breznay en Reutlingen, Alemania, en el taller de Dibujo Contemporáneo en Mombó Gallery o con An Wei Lu Li, por The Museum of Modern Art (MoMA). Su obra ha sido expuesta en ferias y museos españoles, de Reino Unido y Alemania. Forma parte del colectivo GROU y del equipo de PMAC.

Self-taught, she has taken different courses at the Fuendetodos Goya Foundation (Antonio Saura Workshop), along with Livia Scholz Beznayen Reutlingen in Germany and at the Contemporary Drawing workshop at Mombó Gallery and with An Wei Lu li, for The Museum of Modern Art (MoMA). Her work has been exhibited in Spanish, English and German fairs and museums. She participates in the GROU collective and is part of the PMAC team.

www.charocosta-pinturas.blogspot.com

Lidia Benavides
(Madrid, 1971)

Comenzó su trayectoria artística en 1993 y desde el año 2004 expone en la feria ARCO con la Galería Pilar Serra. Ha participado en otras ferias como Estampa, Dfoto San Sebastian, Paris Photo, PhotoMiami, CIGE Pekin y Preview Berlín. Asimismo, ha sido galardonada con el IV Premio Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler, el Premio Altadis, Generación, el Premio Ciutat de Palma o el Premio Extraordinario de fotografía Fundación AENA. Sus obras se encuentran en España, Francia, Austria, Suiza, Alemania, Italia, México, Estados Unidos y Canadá.

She began his artistic career in 1993 and, since 2004, she has exhibited at the ARCO fair with the Pilar Serra Gallery. She has participated in other fairs such as Estampa, Dfoto San Sebastian, Paris Photo, PhotoMiami, CIGE Pekin and Preview Berlin. Likewise, she was awarded the IV International Pilar Citoler Prize for Contemporary Photography, the Altadis, Generation Prize, the Ciutat de Palma Prize and the AENA Foundation Extraordinary Photography Prize. Her works are found in Spain, France, Austria, Switzerland, Germany, Italy, Mexico, the USA and Canada.

www.lidiabenavides.com

Natalia Escudero
(Zaragoza, 1991)

Graduada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y en Arte en Contexto por la Kunsthochschule de Kassel, Alemania. Ha recibido apoyo de instituciones como Injuve, la Asociación Cultural Atelier Solar, la Fundación Joan Miró y Pilar Juncosa, la Fundación Joaquina Zamora, la Fundación María José Jove, la Fundación Ankaria o el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), Sotheby's, la Cdw Foundation de Kassel, Ongoing y Youkobo Art Space en Tokio. Su obra se ha expuesto en el contexto nacional e internacional.

Graduated in Fine Arts from the Complutense University of Madrid and in Art in Context from the Kunsthochschule in Kassel, Germany. She received support from institutions such as Injuve, the Atelier Solar Cultural Association, the Joan Miró and Pilar Juncosa Foundation, the Joaquina Zamora, the María José Jove Foundation, the Ankaria Foundation or the Atlantic Center of Modern Art (CAAM), Sotheby's, the Cdw Foundation of Kassel, Ongoing and Youkobo Art Space in Tokyo. Her work has been exhibited in the national and international context.

www.nataliaescuderolopez.com

Grete Stern
(Elberfeld, 1904 – Buenos Aires, 1999)

Se formó como diseñadora gráfica y fotógrafa. Acudió a la Escuela de la Bauhaus y estuvo inmersa entre las vanguardias intelectuales de Berlín y Londres. En 1935 se trasladó a Argentina, desde aquí desarrolló un papel importante en la modernización de la fotografía, muy especialmente con la técnica del fotomontaje. En 1982 recibió el Premio Konex, Diploma al Mérito como una de las cinco mejores fotógrafas de la historia en Argentina.

She trained as a graphic designer and photographer. She attended the Bauhaus School and was immersed in the intellectual avant-gardes of Berlin and London. In 1935, she moved to Argentina, since then she developed an important role in the modernization of photography, the technique of photomontage primarily. In 1982, she was given the Konex Award, Diploma of Merit as one of the 5 best photographers in history in Argentina.

COLABORA:

