

Comisario / Curator:
Kristine Guzmán

Coordinación / Coordination:
Raquel Álvarez

Fechas / Dates:
20 de febrero –
4 de septiembre de 2016

February 20 – September 4,
2016

Sala / Hall: 2

Portada / Cover: © Pamen Pereira, VEGAP, León, 2016. Foto / Photo: Pepe Caparrós

MUSAC Museo de
Arte Contemporáneo
de Castilla y León

www.musac.es
Musac. Avda. Reyes Leoneses, 24.
24003, León. T. 987 090 000

 es vida

PAMEN PEREIRA

The Zen master Tozan wrote the *Hokyo zan mai (Precious Mirror Samadhi)* in the 9th century, inciting his disciples to look within themselves, not at others, and liberate their minds from all illusory thoughts and concepts. The precious mirror reflects all those phenomena of the cosmos that appear and disappear freely; while the *samadhi*—a Sanskrit term to refer to the practice that leads to complete meditation—is the awakening of the mind towards illumination.

The work of Pamen Pereira is a continuous search towards this state of enlightenment. A regular practitioner of Zen, the years she spent in Japan and her constant travels have been essential in shaping her artistic practice. As in Japanese aesthetics, she seeks life's meaning through a poetic impulse in art where upon organizing chaos, beauty and harmony surge forth. Her works usually find beauty with nature, using it as raw material and transforming it into poetic, mysterious images. This process of transformation is like a journey into her own depths—a journey like the creative act itself where internalization, learning and exteriorization of new experiences ignite the senses.

The exhibition *The Stone Woman Gets Up to Dance* gathers several works of Pamen Pereira from the 1990s to the present, together with works of recent production. In these works, the facet of the artist-chemist is portrayed, as can be seen in her manipulation of different materials and media. Thus, earth, air, water and fire are converted into poetic objects that form a vital cycle within a space with a ritual-like atmosphere. In the same way that a scientist works with matter, an artist works with emotions. Her matter is the basic elements of life combined with imagination, putting into practice Gaston Bachelard's notion of "material imagination"; and her emotions are brought about by memory, curiosity and instinct. The union of both leads her to create works inspired by the *sturm und drang* (storm and stress) movement, where the "storm" gives emphasis to the sublime power of nature as a source of inspiration, and "stress" refers to the role of emotions or the will to express confusion present in nature.

In this way, the artist searches for unity between matter and spirit following Eastern philosophy where the contemplation of, and

THE STONE WOMAN GETS UP TO DANCE

communion with nature become predominant by means of internal adhesion or intuition, in a narration of the interior pulsations from the beating of her heart, her roots, travels, readings and passions.

From works that the surrealists define as object-poems—where the juxtaposition of elements converts the invisible into matter, weight to soar, or that which is buried to be unearthed. the artist starts her state of meditation in her *Lecho de piedra [Bed of Stone]* (2001).

Nature is the raw material and the subject of representation in many of Pereira's works, and the creative or thought process acquires prime importance. In this light, elements from the artist's studio are a testament to this process. *Gabinete de trabajo [Bureau]* (1998) is a desk which supports a landscape of mountain ranges, reminiscent of Buddhist pilgrimages where a retreat to those areas is a means of understanding one's self and our relation to the world, and are also represented in the series of "smoke paintings".

A huge installation occupies the second hall where a group of swallows carries some furniture into the air to the rhythm of the beat of *Voz primal [Primal Voice]* (2015), whose throbbing flame condenses matter and energy, like the origin of the whole universe. Pereira's cosmos ends in the altar of *Tampoco el mar duerme [Neither Does the Sea Sleep]* (2015), a storm which she tries to trap and contain, feeding from its vital energy. Protected by *La mujer de agua sigue cantando [The Water Woman Continues Singing]* (2015) as if they were two temple dragons, the works in the exhibition condense air, water and fire—the four elements of life—that together with a fifth element—*Mu* (emptiness) and the principle of *yin-yang*—, constitute a place where transformations happen and true plenitude can be reached.

Through emptiness, the heart becomes the mirror of itself of the world. And before this mirror, the wood man sings, the stone woman gets up to dance and, in the words of Dokushô Villalba, "the four elements of the phenomenal life always end up returning to its origin—the essential emptiness— like children returning to their mothers, or like the rivers returning to the ocean."

MUSAC Museo de
Arte Contemporáneo
de Castilla y León

20.02.16 - 04.09.16

SALA 2

PAMEN PEREIRA

LA MUJER DE PIEDRA
SE LEVANTA Y BAILA

THE STONE WOMAN GETS UP TO DANCE

PAMEN PEREIRA

El maestro zen Tozan escribió el *Hokyo zan mai (Samadhi del Espejo del Tesoro)* en el siglo IX, incitando a sus discípulos a verse a sí mismos, a no mirar a otros y a liberar sus mentes de todos los pensamientos y conceptos ilusorios. El espejo del tesoro refleja todos los fenómenos del cosmos que aparecen y desaparecen libremente; mientras el *samadhi* –término en sánscrito para referirse a la práctica que lleva a la meditación completa– es el despertar de la mente hacia la iluminación.

El trabajo de Pamen Pereira es una continua búsqueda de ese estado de iluminación. Practicante habitual de la filosofía zen, los años que pasó en Japón y sus constantes viajes han sido esenciales en la configuración de su práctica artística. Como sucede en la estética japonesa, ella busca el sentido de la vida a través de un impulso poético en el arte donde al organizar el caos surgen la belleza y la armonía. Sus obras generalmente encuentran la belleza a partir de la naturaleza, utilizándola como materia prima y transformándola en imágenes poéticas y misteriosas. Este proceso de transformación es como un viaje hacia las profundidades de la propia artista: un viaje como el acto creativo en sí mismo, en el que la interiorización, el aprendizaje y la exteriorización de nuevas experiencias encienden los sentidos.

La exposición *La mujer de piedra se levanta y baila*, título que proviene del *Hokyo zan mai*, reúne varios trabajos de Pamen Pereira realizados desde la década de 1990 hasta la actualidad. Es una exposición que forma una gran constelación de obras diversas que retratan la faceta alquimista de la artista, como queda de manifiesto en el uso y manipulación de diferentes materiales y medios. Así, la tierra, el aire, el agua y el fuego se convierten en objetos poéticos que forman un ciclo vital dentro de un espacio con aires rituales. Igual que un científico trabaja con la materia, un artista trabaja con las emociones. La materia de Pereira son los elementos básicos de la vida unidos a la imaginación, tomando en práctica la noción de Gaston Bachelard de la “imaginación material”; y sus emociones brotan a partir de la memoria, la curiosidad y el instinto. La unión de ambos le lleva a crear unas obras inspirados por el movimiento

sturm und drang (tormenta e ímpetu), donde la “tormenta” enfatiza el papel del poder sublime de la naturaleza como fuente de inspiración, e “ímpetu” hace hincapié en el papel de las emociones o la voluntad para expresar la confusión presente en la naturaleza.

En este sentido, la artista busca una unidad entre la materia y el espíritu siguiendo la filosofía oriental, donde la contemplación y la comunión con la naturaleza adquieren un papel predominante a través de la adhesión o intuición interior, en una narración de sus pulsaciones interiores desde el latido de su corazón, sus raíces, viajes, lecturas y pasiones.

La exposición adopta un *mise en scène* donde la penumbra hace resaltar la belleza de las obras. En la primera sala nos encontramos con obras que los surrealistas definirían como “poemas-objeto” –donde la yuxtaposición de elementos hace que lo invisible se convierta en materia, lo pesado levite o lo escondido sea desenterrado. La artista empieza su estado de meditación en su *Lecho de piedra* (2001), mientras alrededor suyo el metal levita, los huesos están desenterrados y los templos arraigados ascienden a los cielos. Los elementos se unen por encuentros imposibles en *El caballo blanco penetra la flor de la caña* (2012) donde el asta de un ciervo y una flor de palmera están ensamblados como si ese fuese su destino natural, inevitable; o las dos raíces de *El sumo sacerdote* (2010), que encuentran una unión simbólica que remite al mundo del tarot, al “camino real”—un camino simbolizado por los zapatos dorados en *Sin título* (2000).

La naturaleza es la materia prima y el tema de la representación en muchos de los trabajos de Pereira, y el proceso creativo o intelectual es tal vez más importante para ella que el objeto final. Desde ese punto de vista, los diversos elementos de su estudio sirven de testimonio de este proceso. *Gabinete de trabajo* (1998) es un escritorio sobre el que descansa el paisaje de una cordillera hecha de grasa. Estas cordilleras son una reminiscencia de las peregrinaciones budistas, en las que el retiro a este tipo de zonas se emplea como medio para comprender el propio yo y nuestra relación con el mundo; y también están representadas en la serie de “pinturas de humo”.

LA MUJER DE PIEDRA SE LEVANTA Y BAILA

Una gran instalación ocupa la segunda sala donde un grupo de golondrinas portan unos muebles al aire al ritmo del latido de *Voz primal* (2015) cuya palpitante llama condensa materia y energía como el origen de todo universo. Este latido interior es lo que le hace enfrentar y comprender el poder de la naturaleza porque igual que en la tradición de la pintura china, un artista no puede representarla sin una minuciosa observación y dominio del mundo exterior. Así, *El mundo entero es medicina* (2010) traza una relación absolutamente dependiente del todo con las partes y las partes con el todo, siguiendo esta búsqueda espiritual hasta llegar a la cima de *La Antártida vista desde el Mar de Ross* (2006) o *El curso circular de la luz* (2005), obras realizadas con humo sobre terciopelo y cuyos procesos están directamente relacionados con *Chaqueta de trabajo* (2000) y *Ecuanimidad* (2015). Como tal, estas obras están cargadas de tiempo, recuerdos o historias que adquieren vida propia y son la evidencia material de esta búsqueda que le lleva a *Erhabenen* (lo sublime) un concepto Kantiano que describe un éxtasis extremo que trasciende lo racional.

El cosmos de Pamen Pereira termina en el altar de *Tampoco el mar duerme* (2015), una tempestad que ella intenta atrapar y contener, bebiendo de su energía vital; igual que intenta condensar todo el amor en *Ramón Pereira, el sol es una estrella* (2003-04). La belleza en la imperfección de esta pieza encontrada resume la estética *wabi sabi* de la filosofía budista Mahāyāna y representa liberación y transcendencia. Protegidas por *La mujer de agua sigue cantando* (2015) como si dos dragones de templos se tratara, las obras de la exposición condensan tierra, aire, agua y fuego—los cuatro elementos de la vida—junto con un quinto elemento—el *Mu* (vacío) y al principio de alternancia *yin-yang*, constituye el lugar donde se operan las transformaciones y se alcanzan la verdadera plenitud.

Mediante este vacío, el corazón se convierte en el espejo de sí mismo y del mundo. Y frente a este espejo, el hombre de madera canta, la mujer de piedra se levanta y baila y, en palabras de Dokushō Villalba, “los cuatro elementos que conforman la vida fenomenal terminan siempre por regresar a su origen –la vacuidad esencial– como los niños retornan a su madre, o como los ríos vuelven al océano”.

ACTIVIDADES PARALELAS / RELATED ACTIVITIES

Cultivar la mente, silenciar el cuerpo.

Taller de meditación

Meditation Workshop

21-22 de mayo de 2016 / May 21-22, 2016

Sesiones: 10:00 h y 16:00 h.

Sessions: 10:00 a.m. and 4:00 p.m.

Sala 2 / Hall 2

Actividad gratuita con inscripción previa

Activity free of charge with prior registration

Diálogos desde el interior.

Una conversación entre Pamen Pereira y Dokushō Villalba

A conversation between Pamen Pereira

and Dokushō Villalba

27 de mayo de 2016, a las 20:10 h.

May 27, 2016, 8:10 p.m.

Salón de actos

Conference Hall

Entrada gratuita

Free admission