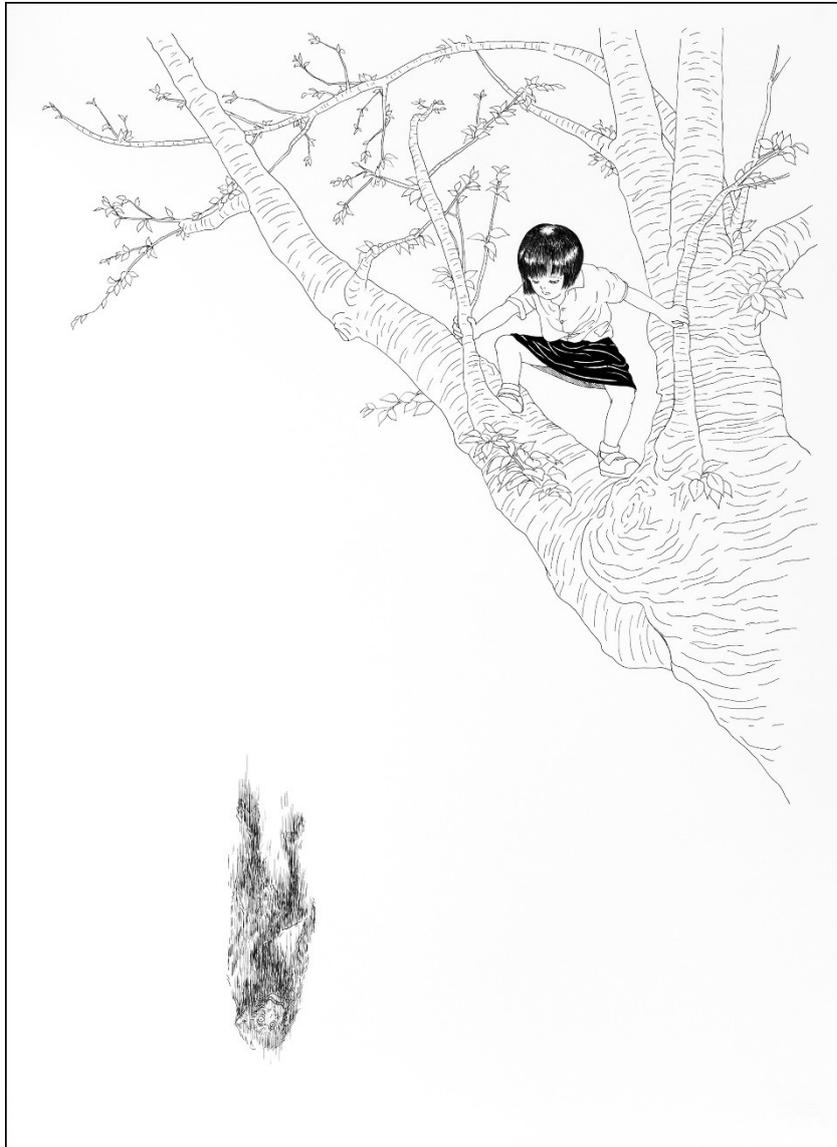

KAORU KATAYAMA

¿Por qué los monos trepan a los árboles?

13.11.21 – 01.05.22

Proyecto Vitrinas

MUSAC Museo de
Arte Contemporáneo
de Castilla y León

GUÍA DE SALA

CONTENIDOS

Ficha técnica del proyecto.....	3
Sobre la artista.....	4
Sobre la comisaria	5
Sobre la exposición.....	6
Obras en la exposición.....	9

FICHA TÉCNICA

Título: ¿Por qué los monos trepan a los árboles?

Artista: Kaoru Katayama

Comisariado: Kristine Guzmán

Fechas: 13.11.2021 – 01.05.2022

Lugar: Proyecto Vitrinas

Apertura: Sábado, 13 de noviembre, 17-21 h.

SOBRE LA ARTISTA

Kaoru Katayama

Himeji, Japón, 1966. Vive y trabaja en Madrid

Kaoru Katayama es una artista multimedia de origen japonesa afincada en España, que en la actualidad compagina su arte con su labor docente en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Salamanca. Durante más de una década Katayama ha venido explorando cuestiones relacionadas con su condición de ser extranjera y con el hecho de pertenecer a dos culturas diferentes. Así, el tema de la comunicación e incomunicación siempre ha estado en presente en sus obras. En particular, las obras audiovisuales que se caracterizan por el uso de la comunicación no verbal, donde el movimiento corporal, la música y el sonido se convierten en vehículos transmisores y herramientas de expresión. Esta particularidad se conserva como seña de identidad de sus obras. En los últimos años, ha experimentado una vuelta al dibujo, medio que ha utilizado a principios de su carrera.

Sus trabajos han sido mostrados en lugares como: 2021 El Almacén [Lanzarote, SP]; 2020 MUSAC [León, SP]; 2018 CA2M [Madrid, SP], EACC [Castellón, SP]; 2017 Cielo de Salamanca [Salamanca, SP]; 2016 Matucana 100 [Santiago de Chile, CL]; 2015 Recinto Modernista de Sant Pau La Purrísima [Barcelona, SP]; 2014 Museum Contemporary of Art Tokyo [Tokio, JP], DA2, [Salamanca, SP]; 2013 MUSAC [León, SP], Transart. [Bolzano, IT]; 2012 MACE [Eivissa, SP], 2011 MOCCA [Toronto, CA], Cobra Museum [Amsterdam, NL], XI Bienal de Cuenca [Cuenca, EC], Instituto Cervantes [Cairo, EG, Nueva Delhi, IN, Albuquerque, US.]; 2010 Centre d'Art la Panera [Lleida, ES], Oslo Film Festival. [Oslo, NO]; 2009 MNCAR, [Madrid, SP], MNBA [Buenos Aires, AR], Artspace New Zealand, [Auckland, NZ.] MEIAC [Badajóz, SP]; 2008 Northern Gallery for Contemporary Art [Sunderland, UK.]; 2007 MUSAC [León, SP], Oktogon der HfBK [Dresden, DE]; 2006 EFA Studio Center [Nueva York, US], Hara Museum of Contemporary Art [Tokyo, JP].

Fue ganadora del Premio ARCO de la Comunidad de Madrid para Jóvenes Artistas 2006. Sus obras forman parte de las colecciones del Centro de Arte Dos de Mayo CA2M (Madrid), Centre d'Art la Panera (Lleida), Fonds Régional d'Art Contemporain FRAC (Francia), Domus Artium 2002 DA2 (Salamanca) y el MUSAC (León).

SOBRE LA COMISARIA

Kristine Guzmán

Manila, Filipinas, 1974. Vive y trabaja en León

Kristine Guzmán es Coordinadora General del MUSAC desde 2003. Licenciada en Arquitectura por la Universidad de Santo Tomás de Manila con un Máster en Restauración Arquitectónica por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha trabajado en el campo de la gestión cultural desde 1999, realizando labores de coordinación, programación, comisariado y docencia. Es comisaria de exposiciones como las individuales de Pamen Pereira, hermano de vries o Enrique Marty, y varias colectivas sobre la Colección MUSAC. Dirige y comisaría también la serie editorial y expositiva AA Arte y Arquitectura del MUSAC con la que realizó las monografías sobre TYIN Tegnestue (2015), Susana Velasco (2017), Recetas Urbanas (2018) y Valcárcel Medina (2021) además del proyecto online *Ciudades pospandemia*.

¿POR QUÉ LOS MONOS TREPAN A LOS ÁRBOLES?

Desde la Antigüedad, diversos pensadores han reflexionado sobre la relación que los humanos establecen con los animales, indagando en la relación desigual que los hombres ejercían sobre otros seres. Pitágoras¹, Plutarco² u Ovidio³ predicaron sobre la compasión hacia todos los seres vivos, como quedaron patentes en sus obras escritas.

Sin embargo, es a partir de los siglos XVIII y XIX cuando numerosos autores trataron sus inquietudes filosóficas acerca de la preocupación moral por los animales. Entre ellos destaca, por una parte, Jeremy Bentham (1748-1832), quien desarrolló su teoría de utilitarismo y reivindicó la idea de igualdad moral, en la que hay que considerar por igual los intereses de todos los afectados por una acción, enfatizando la capacidad sintiente de todos los seres y abogando por la protección legal de esos intereses. Por otra, Henry Salt (1780-1827), quien publicó la primera obra íntegra sobre la defensa racional de los animales, argumentando que deben tener derechos más allá del mero bienestar y haciendo una fundamentada crítica a la matanza con fines alimenticios, lucrativos o de experimentación. Desde entonces, se iniciaron varios debates políticos, legales y éticos promovidos por humanistas, filósofos o activistas.

En 1977, John Berger escribió el ensayo *Why Look at Animals?*, parte de la antología *About Looking* (1980). Berger habla sobre la evolución de nuestra relación con los animales, desde modelos para las primeras obras de arte en la era prehistórica, deidades espirituales o entretenimiento cautivo. Y añade, que cuando el humano interceptó la mirada del animal, éste reconoció los secretos de la semejanza entre los dos. Habla así, de una mirada espiritual, una mirada que ha ido cambiando a lo largo de la historia a la par que nuestra relación con ellos.

Es esta mirada la que Kaoru Katayama recupera en la exposición *¿Por qué los monos trepan a los árboles?* Katayama no pretende predicar sobre ningún pensamiento ético o

¹ Recogido en la *Vita Pythagorae* de Porfirio.

² Plutarco, *Obras morales o de las costumbres (Moralia)*, Vol. IX “Sobre el comer carne”, s. I.

³ Ovidio, *Metamorfosis*, s. I.

moral. Lo suyo es un análisis profundo de sus propias vivencias durante su infancia, para entender el desarrollo de conceptos, que hoy en día no sería capaz de asimilar sin haber sido partícipe de esa convivencia, una infancia de relaciones sociales, con seres vivos en territorio libre, que condena hoy, la “libertad condicional” de nuestra sociedad.

Kaoru Katayama reside en España desde 1992. Consciente de su origen, un país donde las tradiciones milenarias coexisten con la más avanzada tecnología, construye un nuevo universo fruto de la hibridación entre su cultura de origen y cultura de adopción, en busca de una identidad propia y un renovado sentido de la pertenencia. Así, conjuga elementos asociados a la cultura popular y tradicional del Oriente y Occidente, y lo hace de manera natural y armónica para representar sus propias vivencias.

¿Por qué los monos trepan a los árboles? es el título de su exposición individual para el Proyecto Vitrinas del MUSAC. Partiendo del ensayo de John Berger, *Why Look at Animals?* en el que el autor explora la antigua relación interespecies, Katayama reflexiona sobre su propia relación con la naturaleza marcada por las vivencias de su infancia, en una serie de dibujos a tinta china que beben de recuerdos, historias reales, relatos ficticios o composiciones oníricas. El propio título alude a una pregunta desarrollada desde la inocencia y la curiosidad, como los dibujos en los que vemos a una niña en su visita al zoo para conocer el famoso elefante Himeko, otra observando otra observando con sorpresa a un tritón, un cuervo tendido en el suelo al lado de la escopeta de una niña, o dos adolescentes diseccionando a una rana. Todas son escenas con un componente autobiográfico, a los que pueden sentirse relacionados cualquier niño y niña con una mirada curiosa. Por otra parte, representan también deseos y sueños, como visionar a Godzilla a través de unos prismáticos, caminar como un oso panda por un bosque, trepar a la cabeza de una jirafa para recoger las estrellas traídas por un cisne, u obtener un *koinobori*—banderas tradicionales con forma de carpa dedicados a los niños—siendo una niña.

Los dibujos, con una clara referencia a la cultura nipona, dialogan con un mural en el que se ve una niña trepar a un árbol para observar a un gato, que le devuelve la mirada. En seguida nos identificamos con la niña, ágil y traviesa, pero al mismo tiempo nos recuerda la sátira observación que Natsume Soseki hace a la sociedad japonesa a principios del siglo XX a través de los ojos de un gato en su novela *Soy gato*. Así, lo que podría parecer

un simple gesto de mirar podría esconder un intento por comprender ciertos comportamientos humanos.

Con esta serie, la artista se sitúa en el momento de su vida en el que a su mirada hacia los animales le acompañaba otro significado (una mirada más salvaje llena de curiosidad y fascinación por otros seres vivos), pero que tiene un papel importante para el desarrollo de conceptos en su vida adulta—conceptos como la compasión, admiración, curiosidad, anhelos, libertad e incluso injusticia—, que sutilmente se representan. Esta mirada y convivencia supuso un descubrimiento y aprendizaje y nos recuerda, cómo afirma Berger, que en el simple acto de mirar a los animales, estamos mirándonos a nosotros mismos.

OBRAS EN LA EXPOSICIÓN

Gato. De la serie *Why Look at Animals*, 2015/2021

Mural. Tinta china sobre madera

© Kaoru Katayama

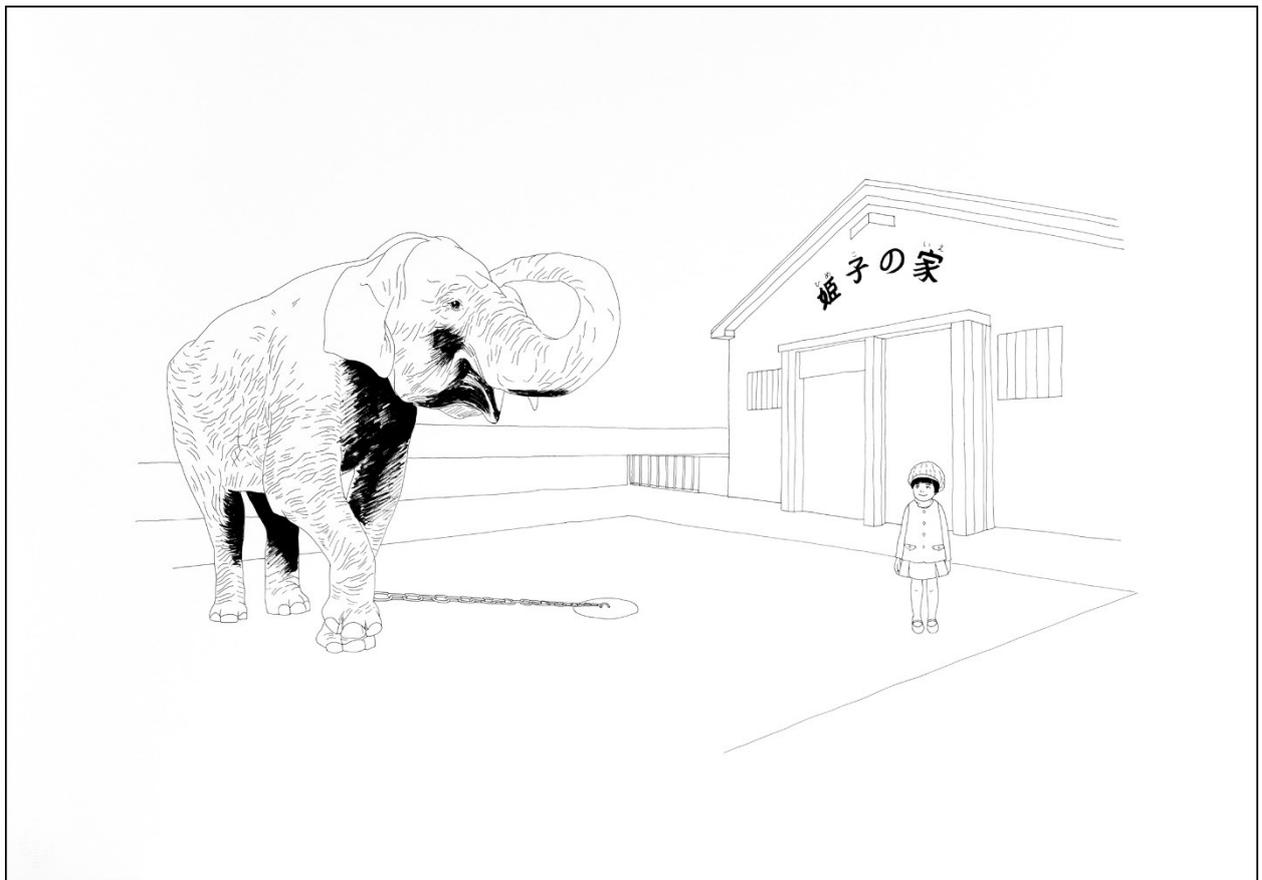

Kaoru Katayama

Godzilla. De la serie *Why Look at Animals*, 2015

Tinta china sobre papel

© Kaoru Katayama

Himeko. De la serie Why Look at Animals, 2015

Tinta china sobre papel

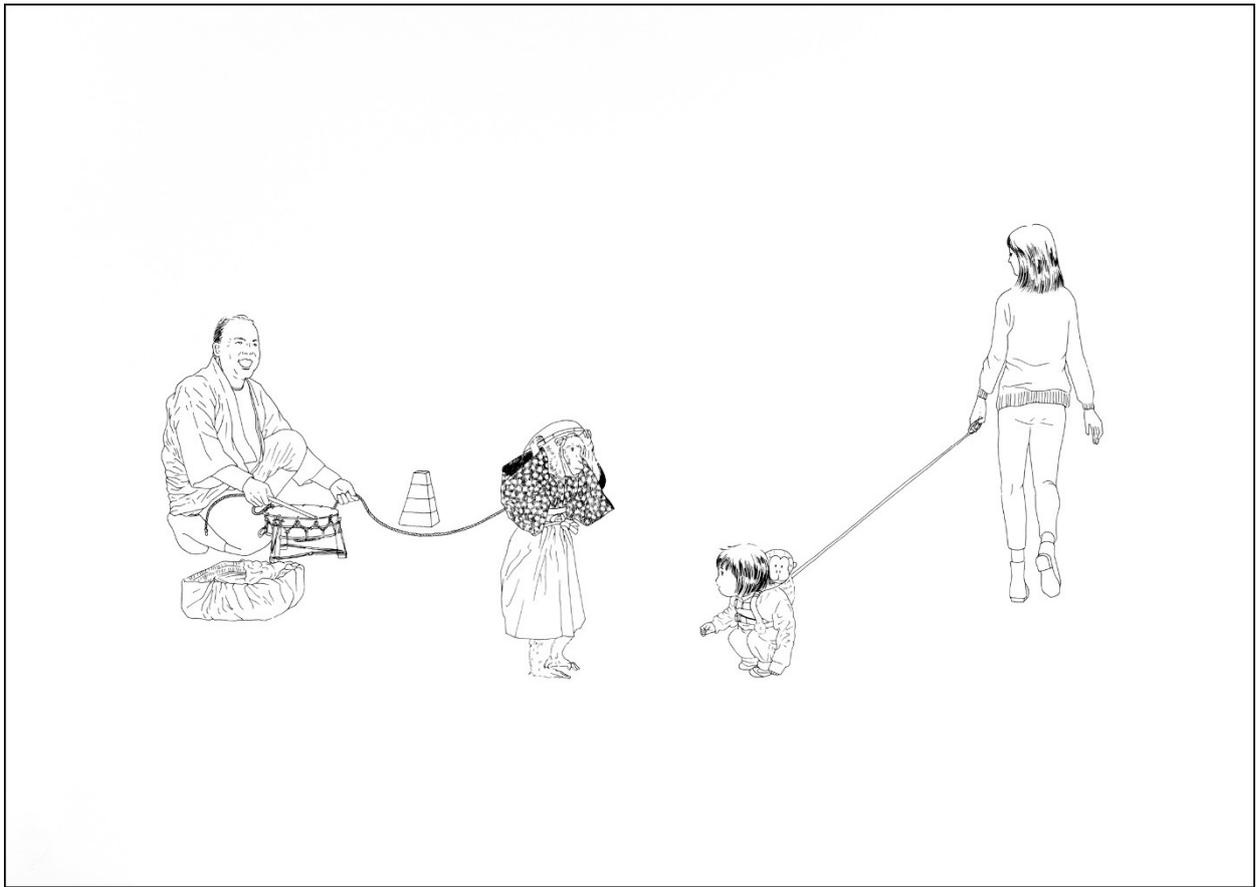
© Kaoru Katayama

Pingüinos. De la serie *Why Look at Animals*, 2015

Tinta china sobre papel

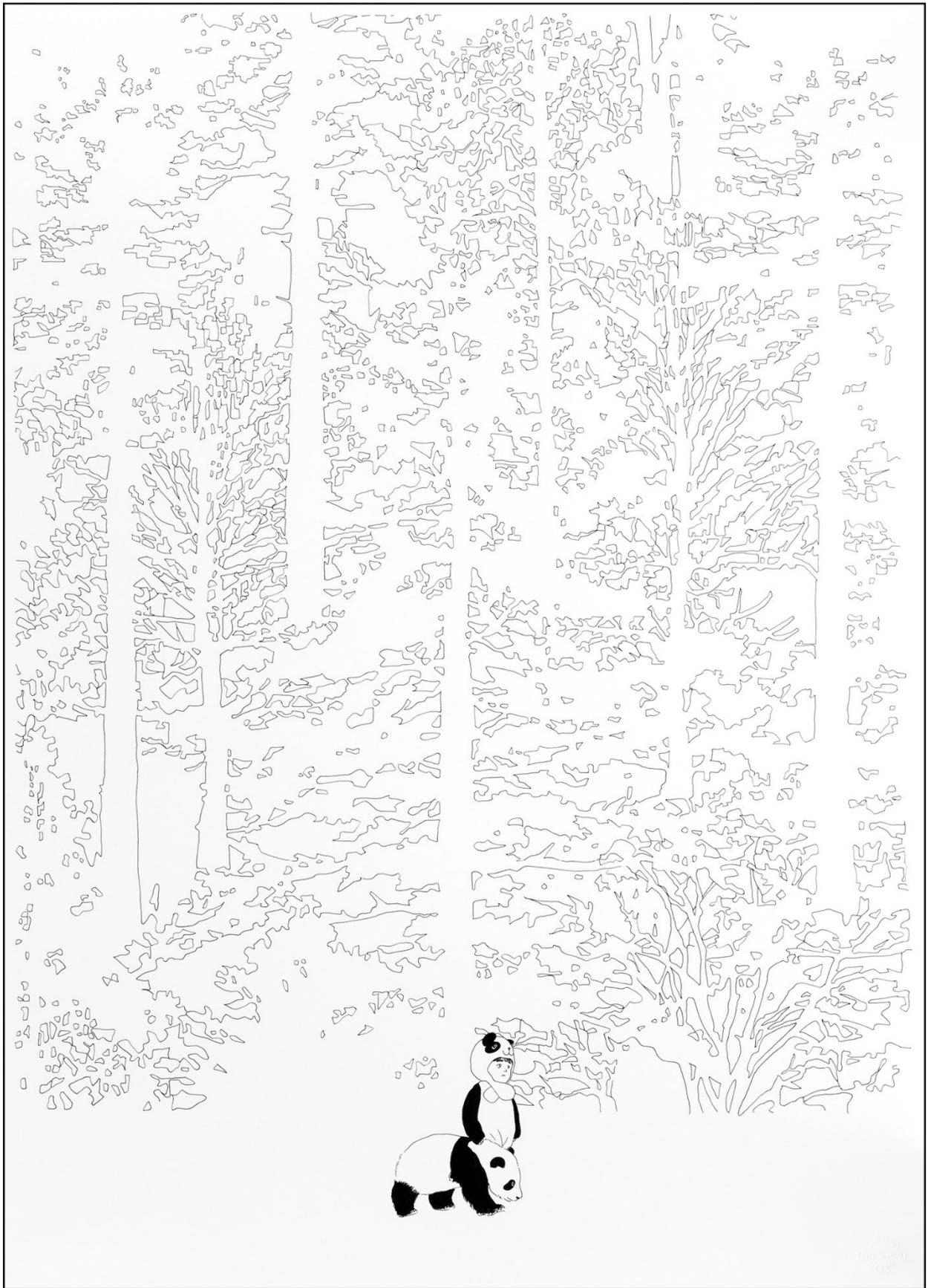
© Kaoru Katayama

Sarumawashi. De la serie *Why Look at Animals*, 2015

Tinta china sobre papel

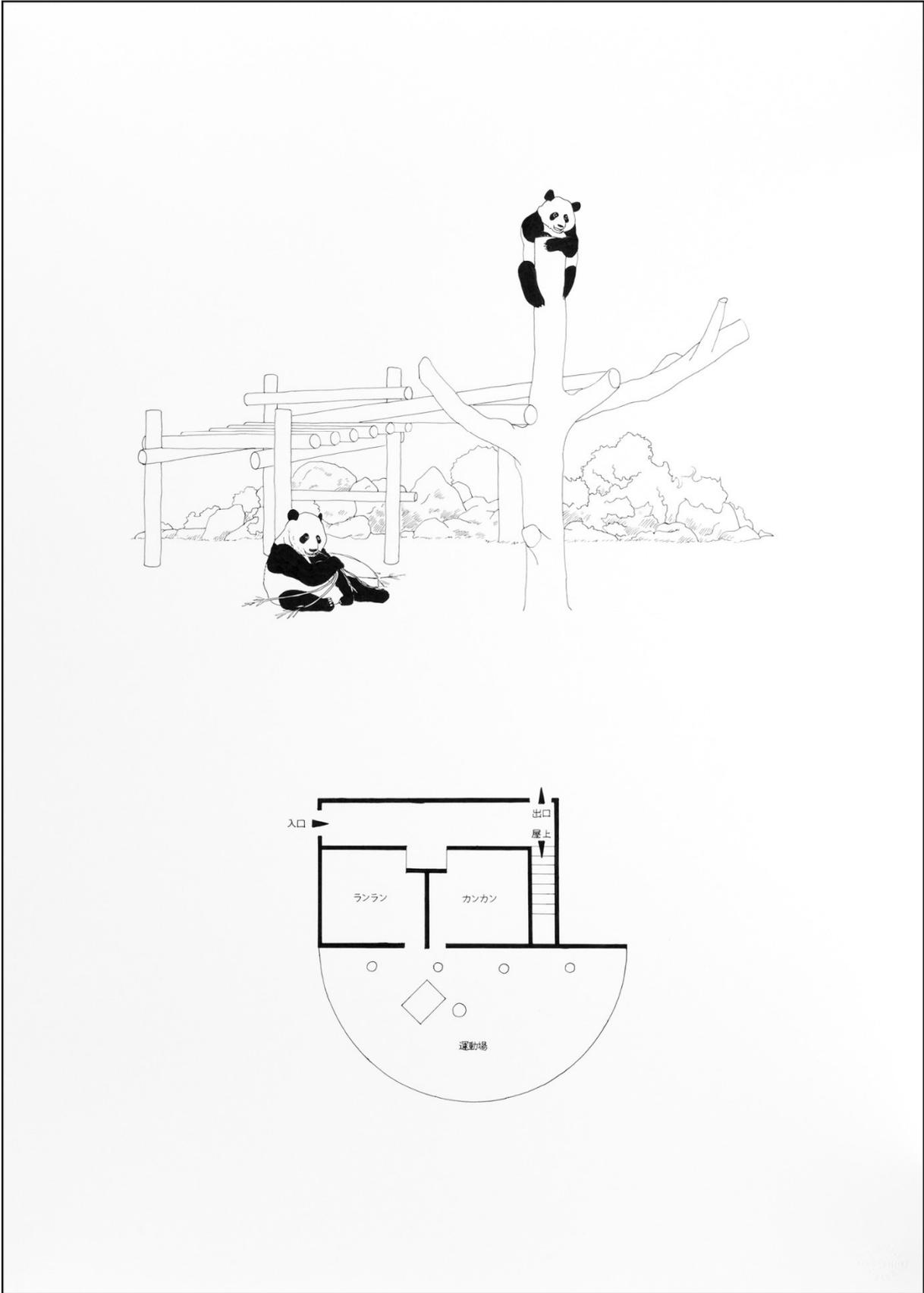
© Kaoru Katayama

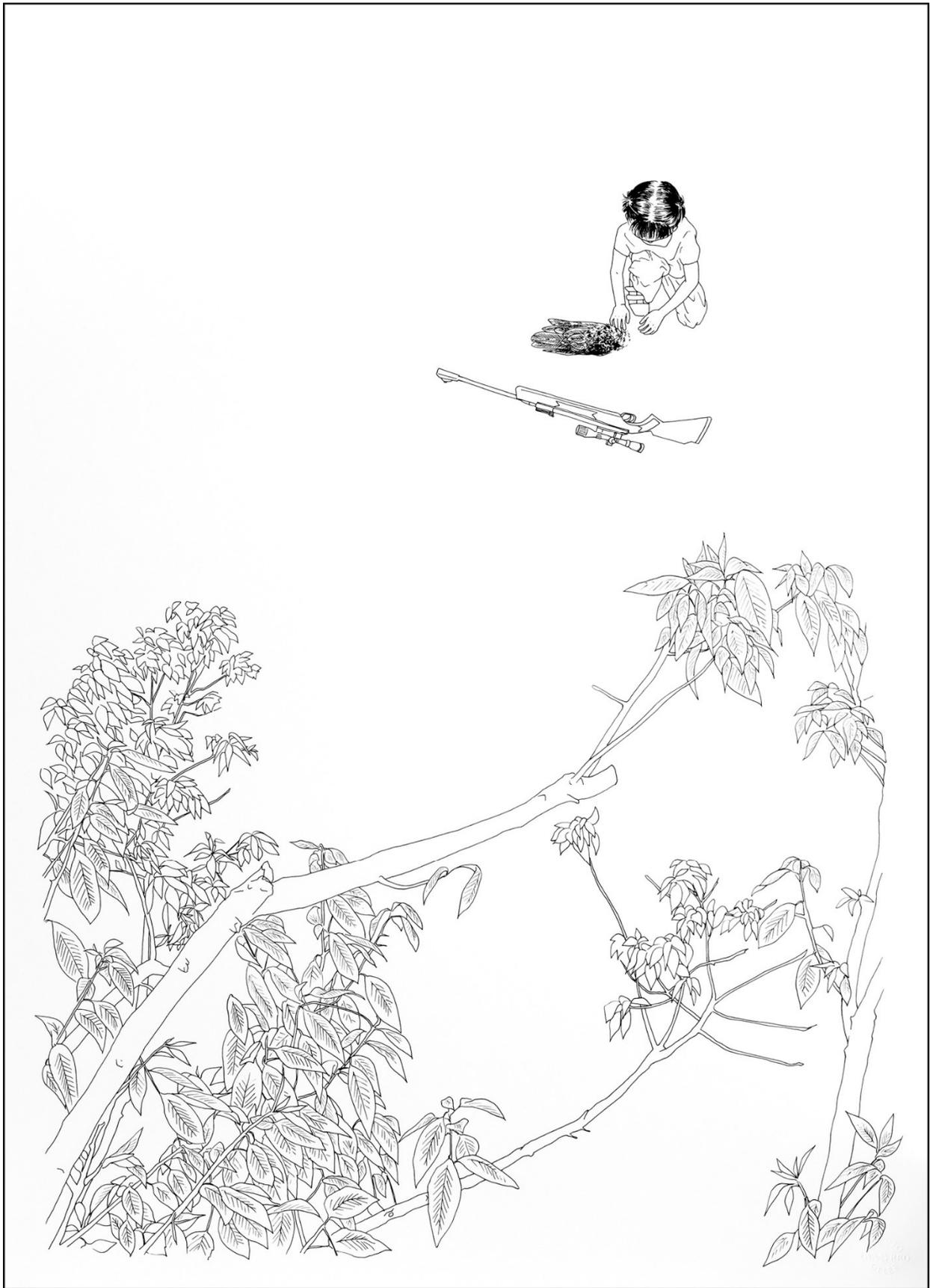
Panda. De la serie *Why Look at Animals*, 2015

Tinta china sobre papel

© Kaoru Katayama

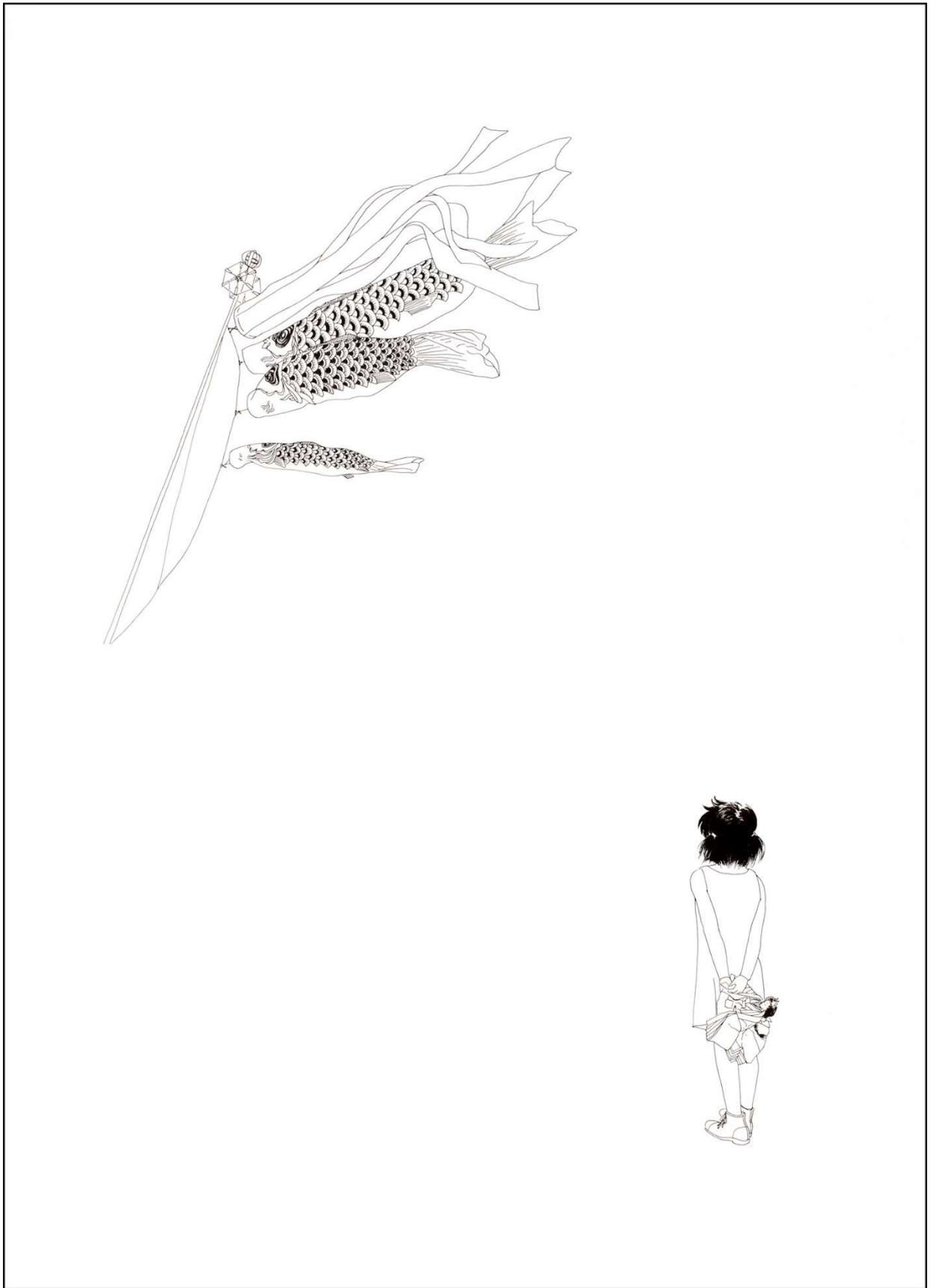
Ranran y Kankan. De la serie *Why Look at Animals*, 2015
Tinta china sobre papel
© Kaoru Katayama

Cuervo. De la serie *Why Look at Animals*, 2015

Tinta china sobre papel

© Kaoru Katayama

Koinobori. De la serie *Why Look at Animals*, 2015

Tinta china sobre papel

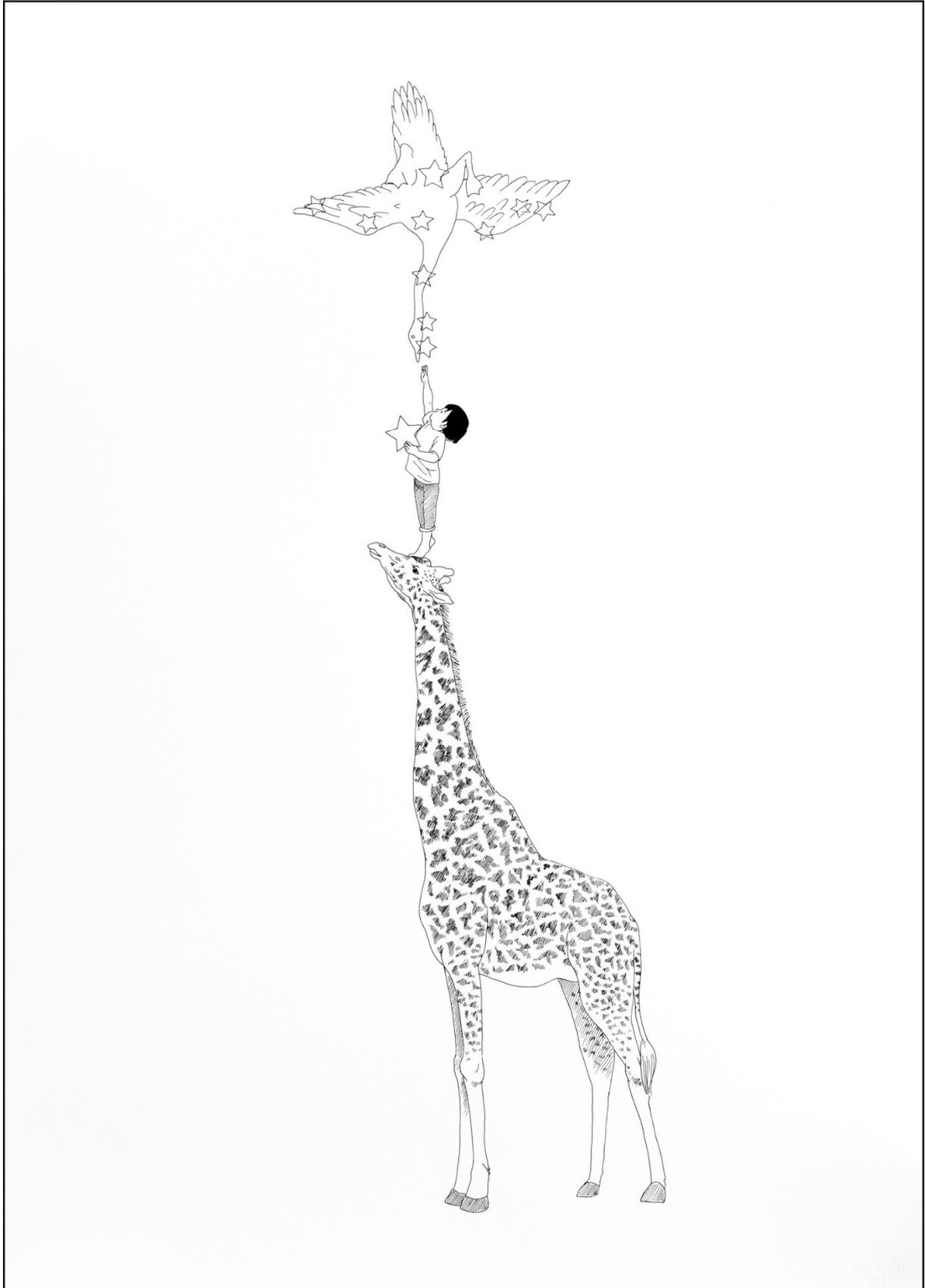
© Kaoru Katayama

Rana. De la serie *Why Look at Animals*, 2015

Tinta china sobre papel

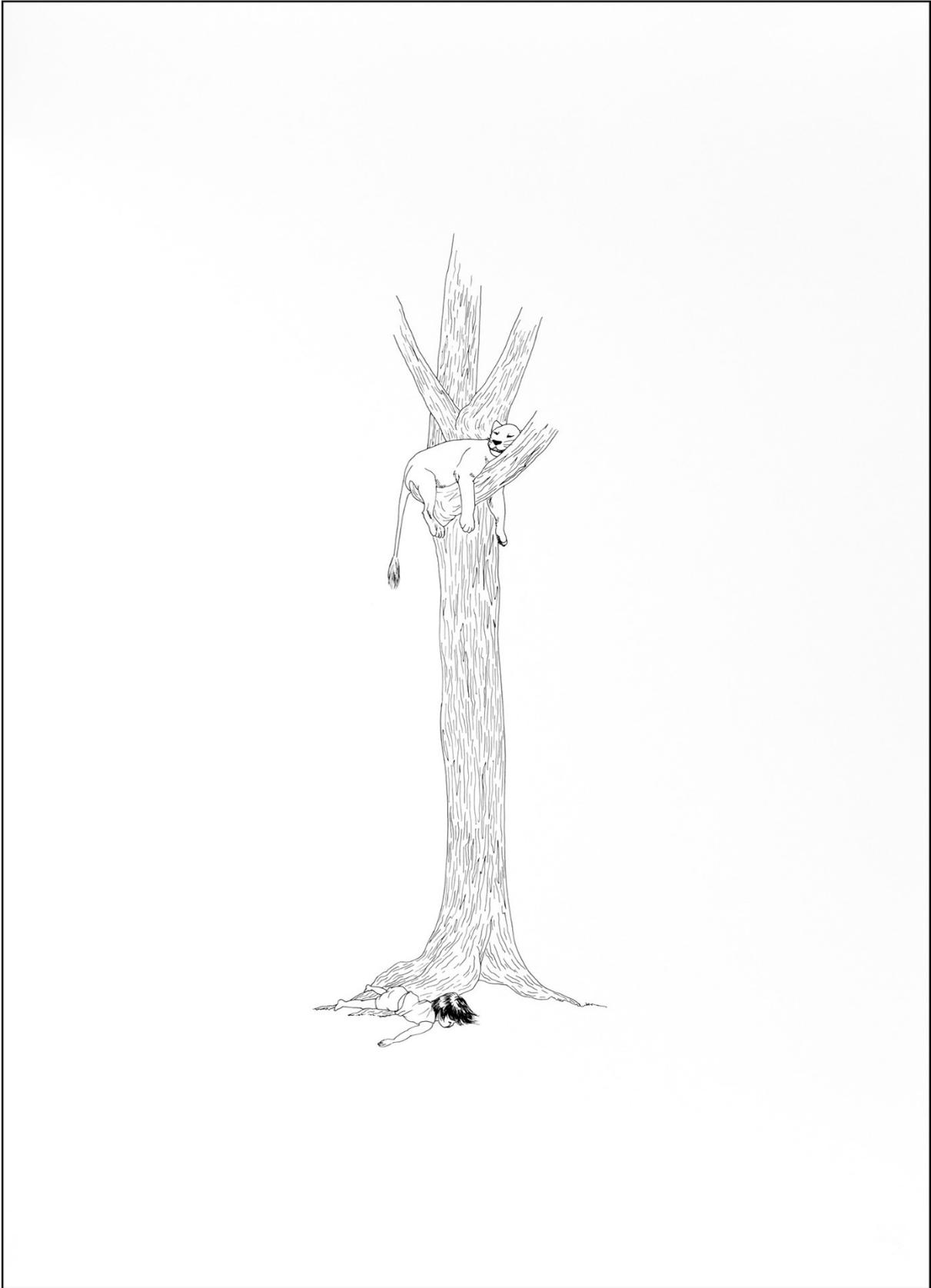
© Kaoru Katayama

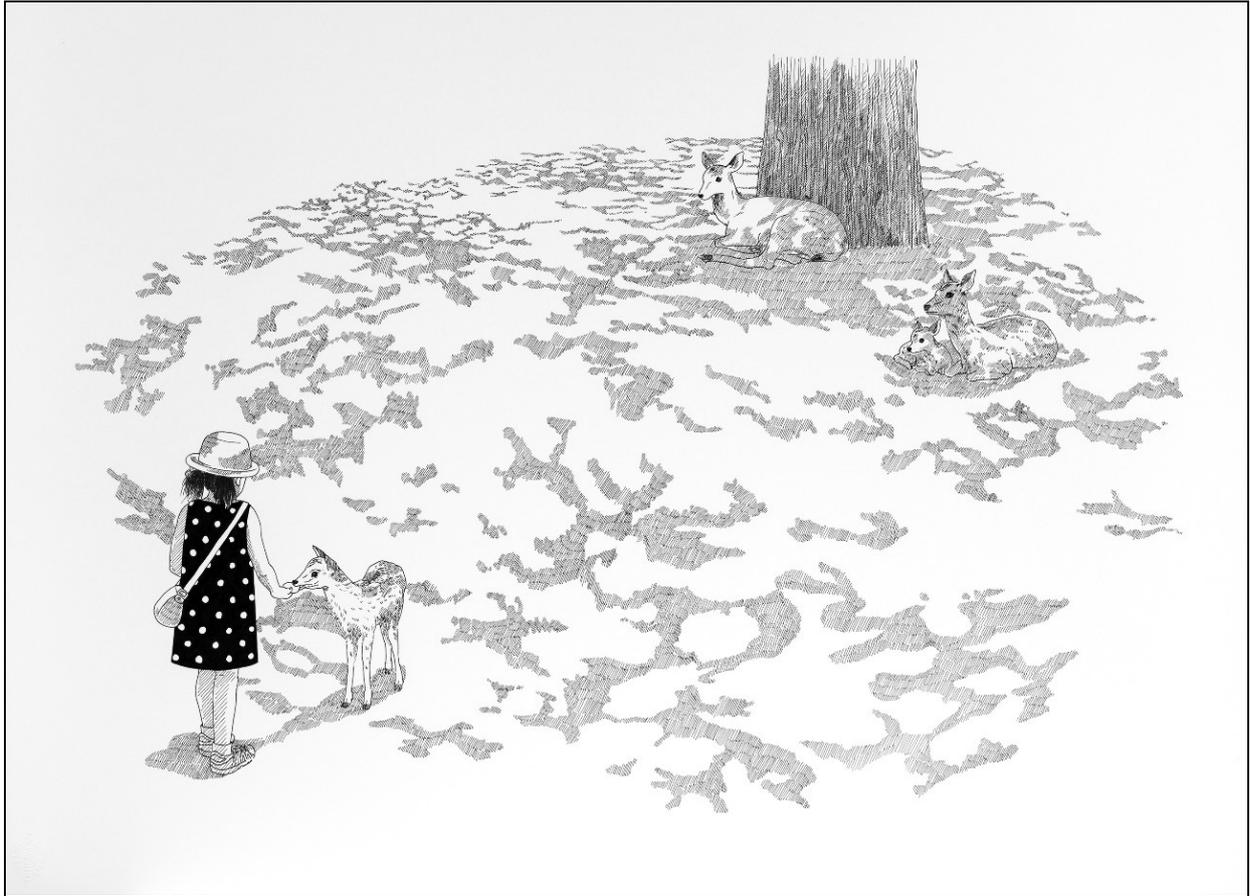
Jirafa. De la serie *Why Look at Animals*, 2015

Tinta china sobre papel

© Kaoru Katayama

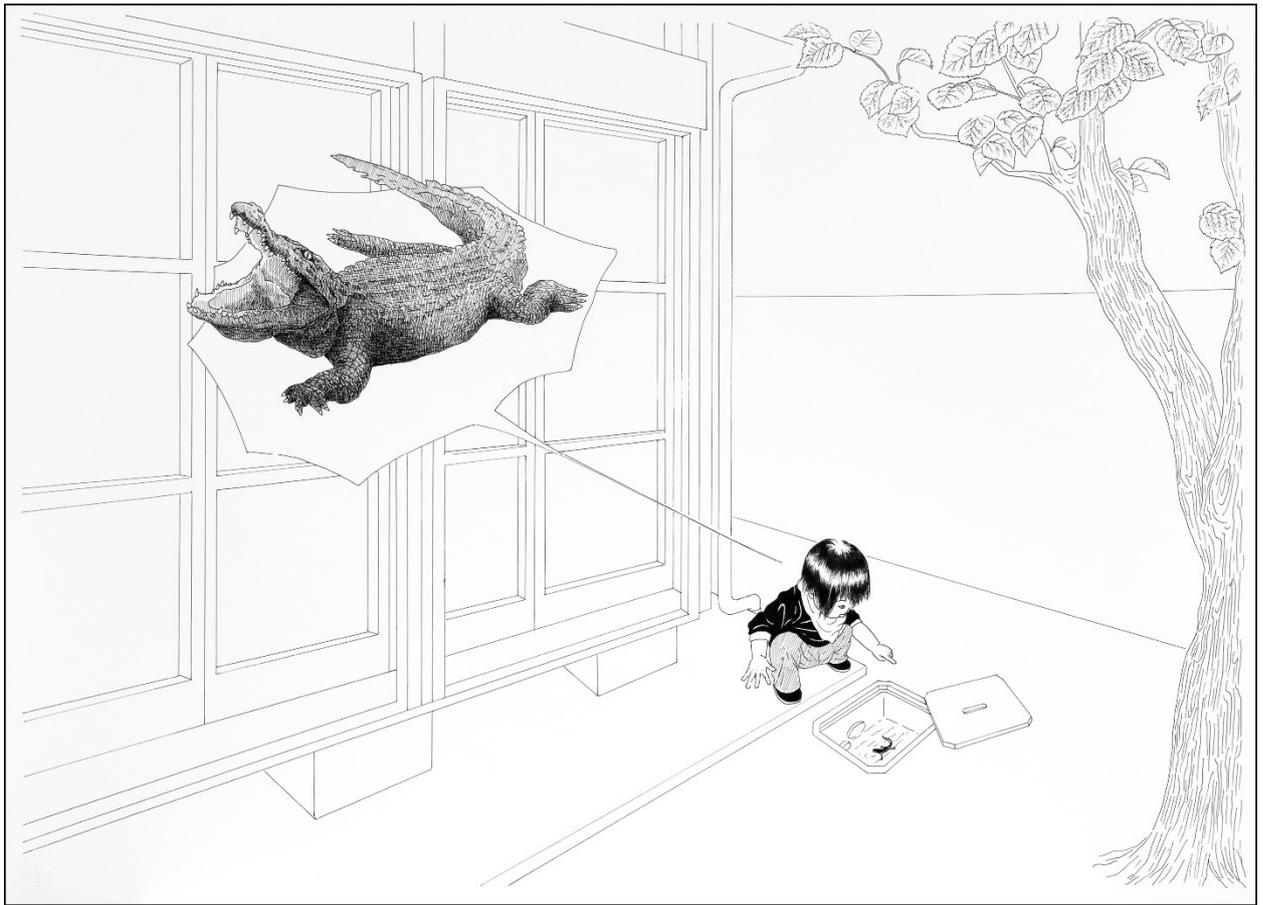
Leona. De la serie *Why Look at Animals*, 2015
Tinta china sobre papel
© Kaoru Katayama

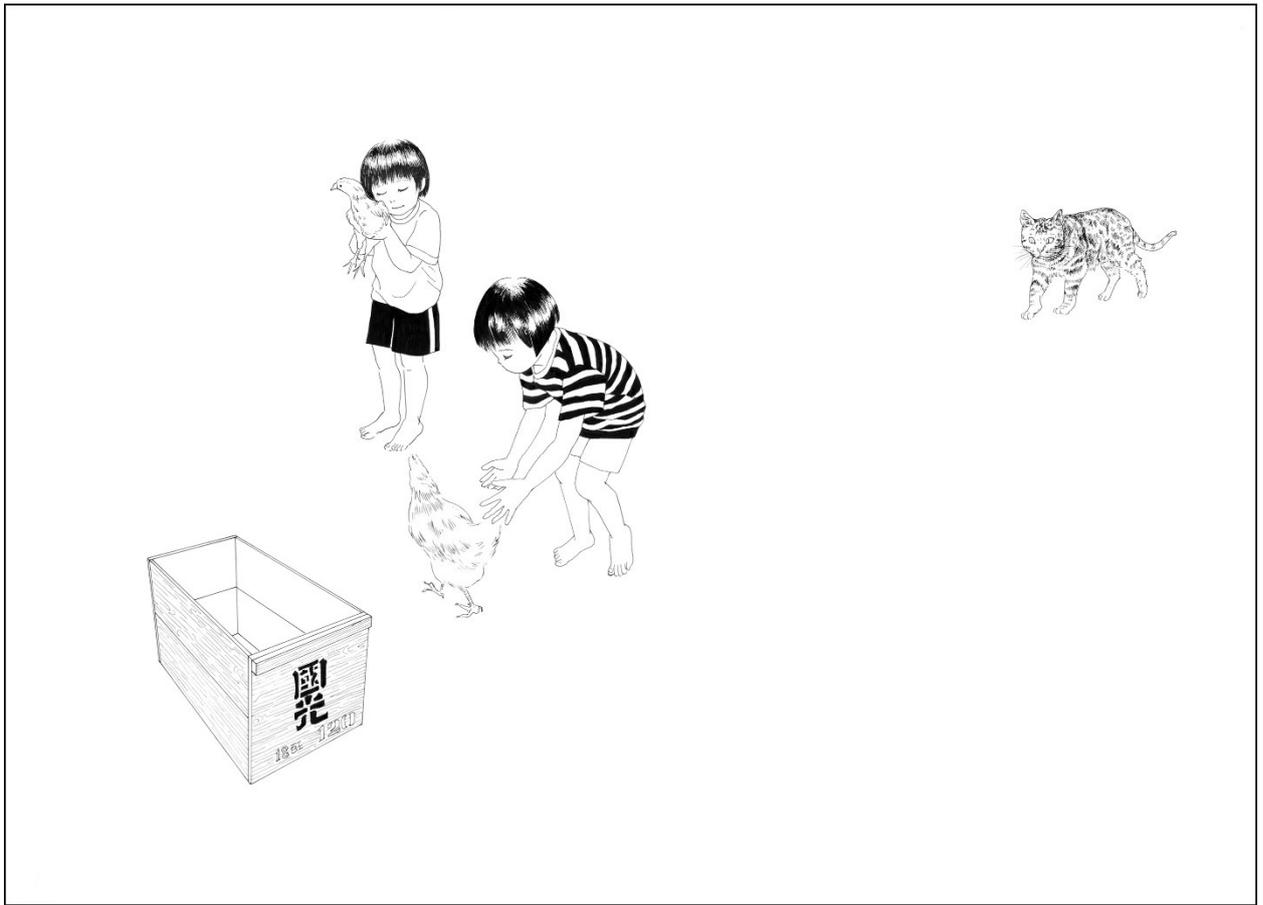
Shika. De la serie *Why Look at Animals*, 2021

Tinta china sobre papel

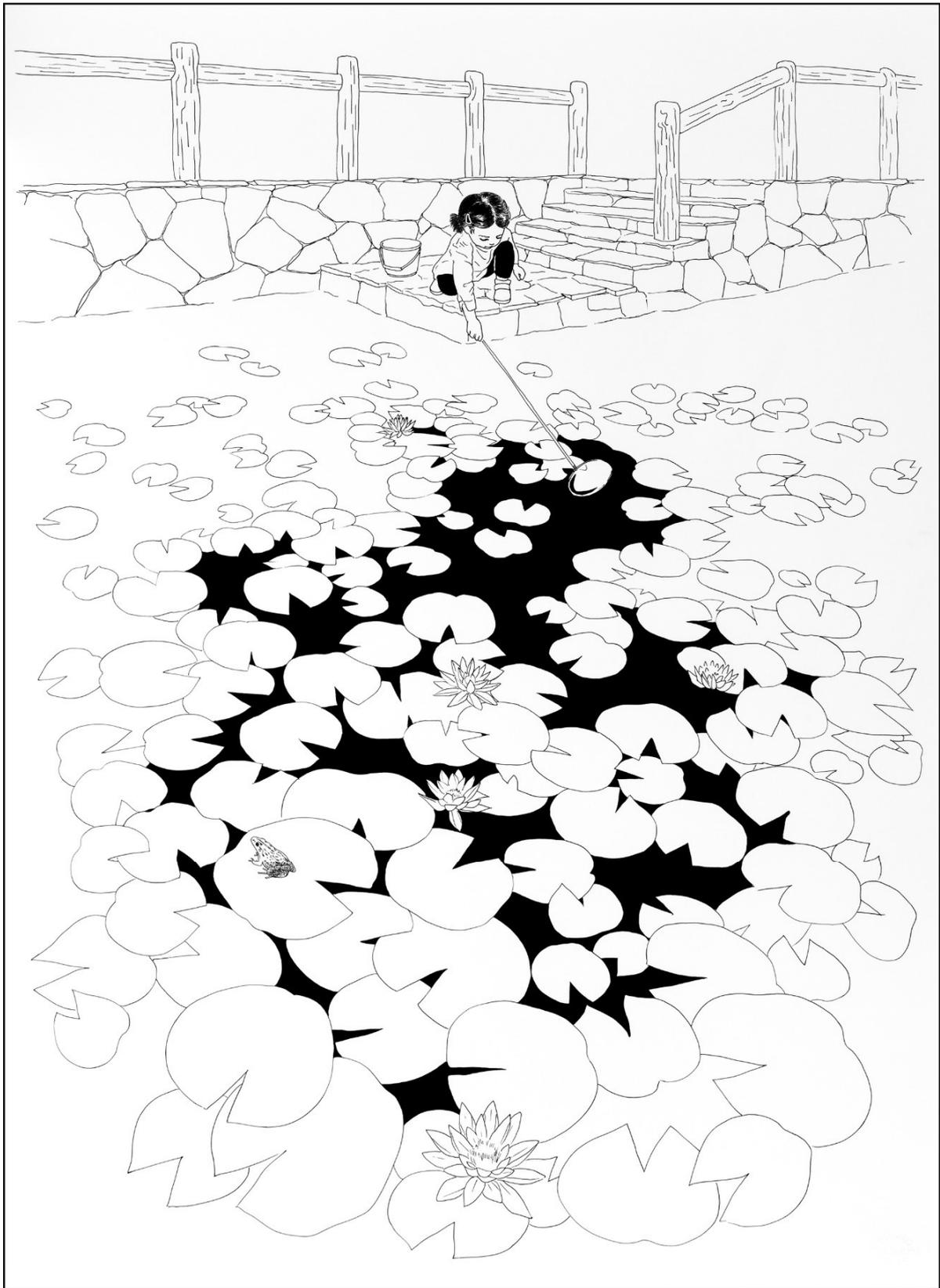
© Kaoru Katayama

Tritón. De la serie *Why Look at Animals*, 2021
Tinta china sobre papel
© Kaoru Katayama

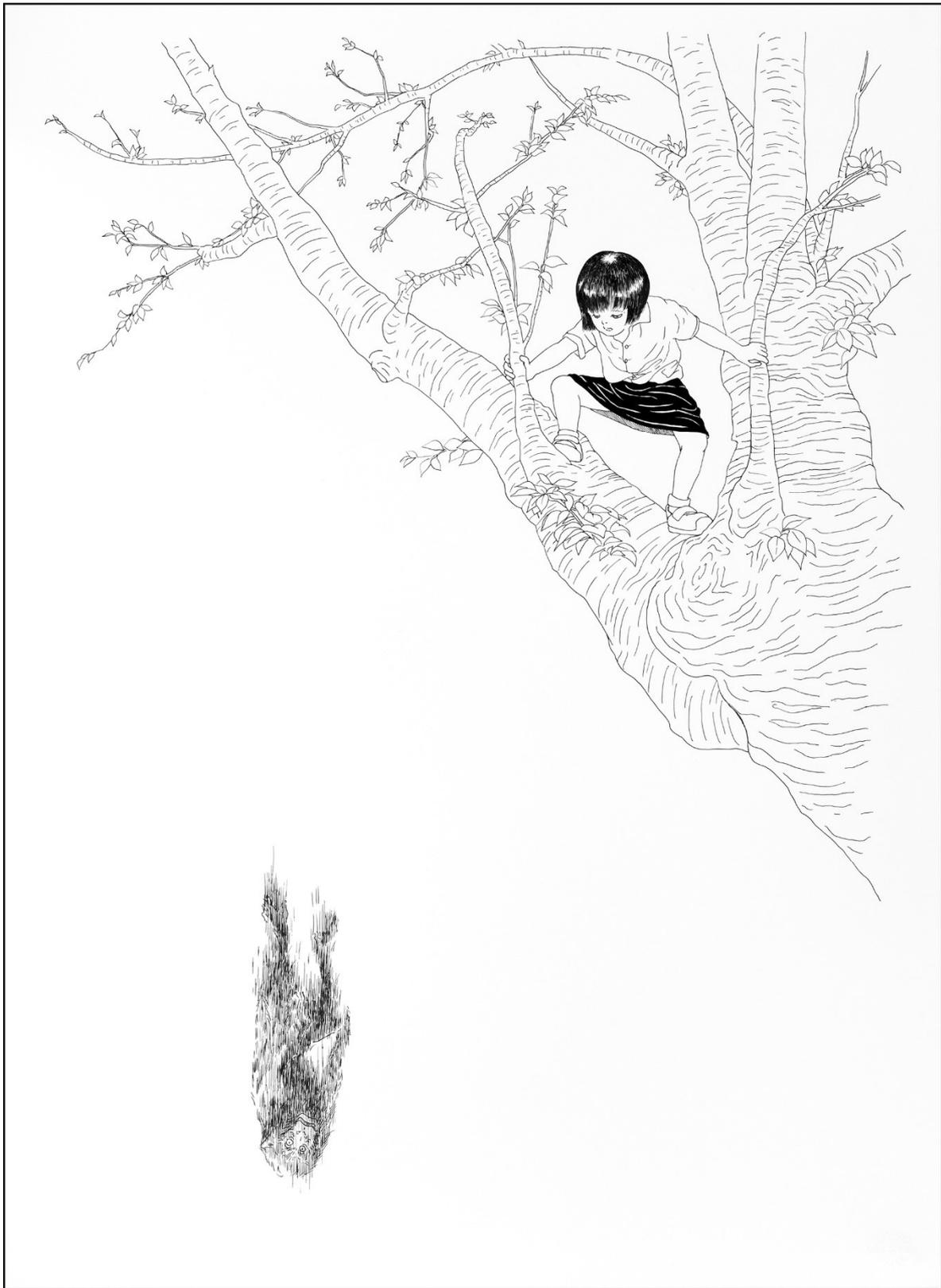
Jiro y Taro. De la serie *Why Look at Animals*, 2021
Tinta china sobre papel
© Kaoru Katayama

Renacuajos. De la serie *Why Look at Animals*, 2021

Tinta china sobre papel

© Kaoru Katayama

Hasta los monos caen de los árboles. De la serie *Why Look at Animals*, 2021

Tinta china sobre papel

© Kaoru Katayama

MUSAC Museo de
Arte Contemporáneo
de Castilla y León

