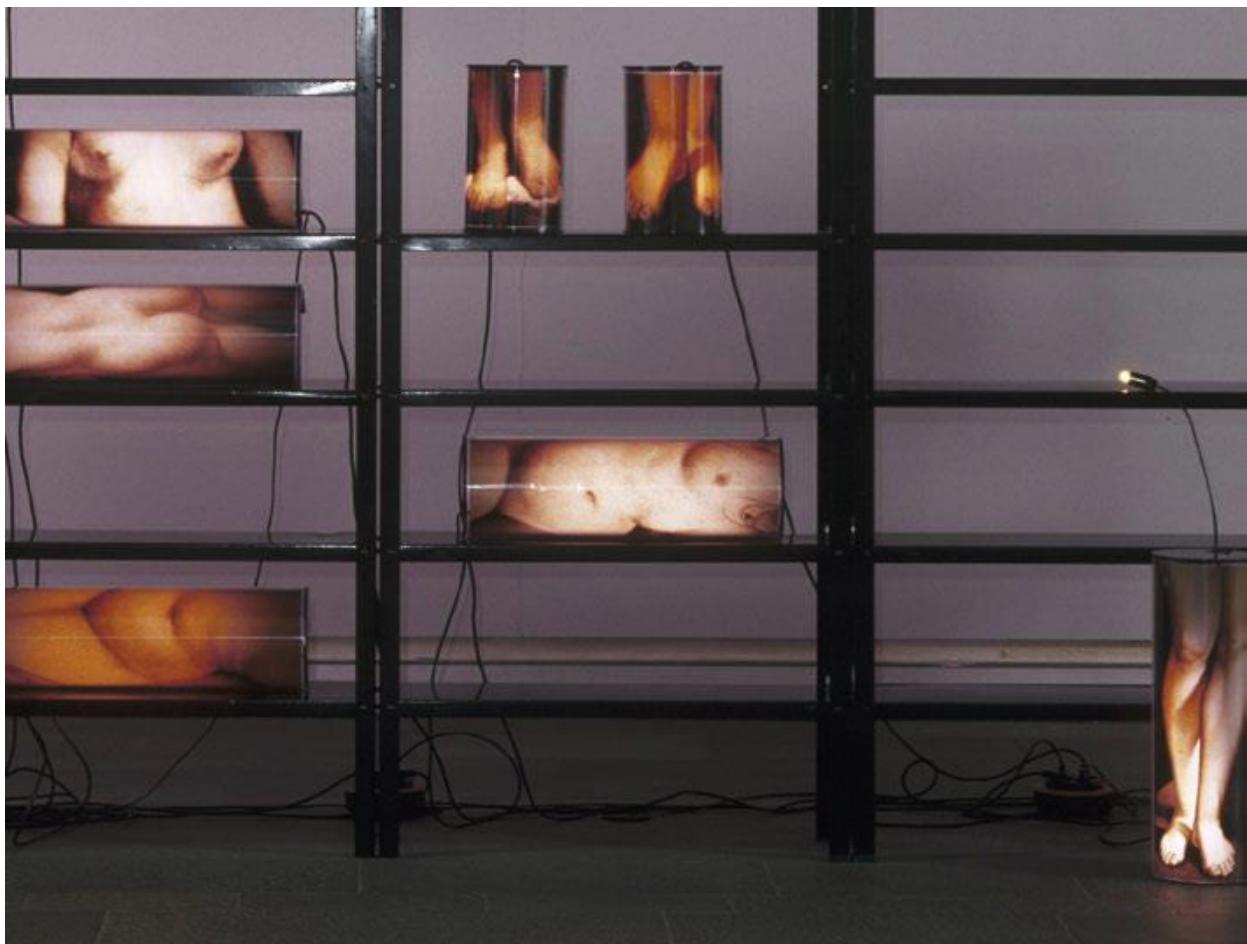

PALOMA NAVARES

El vuelo. 1978-2018

The Flight. 1978-2018

31.10.20 – 28.02.21

Sala 3

MUSAC Museo de
Arte Contemporáneo
de Castilla y León

GUÍA DE SALA
EXHIBITION GUIDE

CONTENIDOS

Contents

Ficha técnica del proyecto.....	7
Technical Info	
Actividades relacionadas.....	8
Related activities.....	9
Bio de la artista	11
Artist bio	12
Sobre la exposición	13
On the exhibition.....	16
Plano de obras comentadas.....	19
Plan of commented works	
<i>Eva de Gossaert frente a Adán y Eva de Gossaert.....</i>	20-21
<i>Gossaert's Eve facing Gossaert's Adam and Eve</i>	
<i>Implantes, elígete.....</i>	22-23
<i>Implants. Choose yourself</i>	
<i>Híbridos, artificio y seducción.....</i>	24-25
<i>Hibryds, artifice, seduction</i>	
<i>Rulos para una melena Botticelli.....</i>	26-27
<i>Rollers for a Botticelli hairstyle</i>	
<i>Luz del pasado.....</i>	28-29
<i>Light of the past</i>	
<i>Almacén de silencios.....</i>	30-31
<i>Warehouse of silences</i>	
<i>Flores a Rwanda.....</i>	32-33
<i>Flowers for Rwanda</i>	
<i>Paisaje de interior con figura.....</i>	34-35
<i>Interior landscape with figure</i>	
<i>Sombras del sueño profundo.....</i>	36-37
<i>Shadows of a deep sleep</i>	

<i>Kwaiken. Mujer del Samurái.....</i>	38-39
<i>Kwaiken. The wife of the Samurai</i>	
<i>Misuague. Canción de Geisha.....</i>	40-41
<i>Misuague. Geisha song</i>	
<i>Nushu. Misivas del tercer día.....</i>	42-43
<i>Nushu. Third day missives</i>	
<i>Cantos rodados.....</i>	44-45
<i>River stones</i>	
<i>A Begoña.....</i>	46-47
<i>To Begoña</i>	
<i>Tulipanes blancos al suicidio de Lucrecia.....</i>	48-49
<i>White tulips for Lucretia's suicide</i>	
<i>Ojos que miran el universo.....</i>	50-51
<i>Eyes that look at the universe</i>	
<i>Jardín de la melancolía. Al hombre cansado de la vida..</i>	52-53
<i>Garden of melancholy. To the man tired of life</i>	

FICHA TÉCNICA

Technical info

Título Title:

PALOMA NAVARES

El vuelo. 1978-2018

The flight. 1978-2018

Artista / Artist:

Paloma Navares

Burgos, 1947

Fechas / Dates:

31.10.20 – 28.02.21

Lugar / Venue:

Sala Hall 3

Apertura/ Opening:

Sábado, 31 de octubre, 17-21 h.

Saturday, October 31, 5-9 p.m.

Coproducido con
Co-produced by

Área de Vicealcaldía y Proyección Exterior Servicio de Cultura del ayuntamiento de Zaragoza, Sede La Lonja.
Vice Mayor Area and Foreing Projection Culture Service. Saragosse Town Hall. La Lonja venue.

RELATED ACTIVITIES

Saturday, October 31

5:00 – 9:00 p.m Door opening

Free entrance until full capacity. Please revise COVID-19 measures at museum web page.

Sunday November 15

6:00 p.m. Monographic Guided Tour

Free activity upon registration at reception desk 10 minutes before. Please revise COVID-19 measures at museum web page.

Friday December 4

7:00 p.m. Simultaneous guided tour in Spanish Sign Language (SSL)

Guided tours for persons with visual disability.

Free activity upon registration at reception desk 10 minutes before. Please revise COVID-19 measures at museum web page.

Sunday December 6

12:00 p.m. Guided Tour for Families

Aimed at children from 5 to 12 and families.

Free activity upon registration at reception desk 10 minutes before. Please revise COVID-19 measures at museum web page.

18:00 p.m. Monographic Guided Tour

Free activity upon registration at reception desk 10 minutes before. Please revise COVID-19 measures at museum web page.

Sunday, January 1 2021

6:00 p.m. Monographic Guided Tour

Free activity upon registration at reception desk 10 minutes before. Please revise COVID-19 measures at museum web page.

Sunday, February 14 2021

6:00 p.m. Monographic Guided Tour

Free activity upon registration at reception desk 10 minutes before. Please revise COVID-19 measures at museum web page.

ACTIVIDADES RELACIONADAS

Sábado 31 de octubre

17:00 – 21:00 h. Apertura de puertas

Acceso libre hasta completar aforo. Consultar aforos y medidas COVID-19 en la página web del museo.

Domingo 15 de noviembre

18:00 h. Visita guiada monográfica.

Actividad gratuita, inscripción previa 10 minutos antes en taquilla. Consultar aforos y medidas COVID-19 en la página web del museo.

Viernes 4 de diciembre

19:00 h. Visita guiada simultánea en lengua de signos española (LSE)

Recorrido a la exposición realizada en lenguaje hablado y signado simultáneamente.

Destinadas a personas con y sin discapacidad auditiva.

Actividad gratuita, inscripción previa 10 minutos antes en taquilla. Consultar aforos y medidas COVID-19 en la página web del museo.

Domingo 6 de diciembre

12:00 h. Visita guiada en familia

Visita adaptada a niños/as de 5 a 12 años y sus familias.

Actividad gratuita. Inscripción previa 10 minutos antes en taquilla. Consultar aforos y medidas COVID-19 en la página web del museo.

18:00 h. Visita guiada monográfica.

Actividad gratuita, inscripción previa 10 minutos antes en taquilla. Consultar aforos y medidas COVID-19 en la página web del museo.

Domingo 17 de enero, 2021

18:00 h. Visita guiada monográfica.

Actividad gratuita, inscripción previa 10 minutos antes en taquilla. Consultar aforos y medidas COVID-19 en la página web del museo.

Domingo 14 de febrero, 2021

18:00 h. Visita guiada monográfica.

Actividad gratuita, inscripción previa 10 minutos antes en taquilla. Consultar aforos y medidas COVID-19 en la página web del museo.

SOBRE PALOMA NAVARES

Burgos, 1947

Vive y trabaja en Madrid

Artista multidisciplinar, reconocida como una de las pioneras en la exploración de la temática de género, es creadora de un lenguaje plástico propio caracterizado por el uso de nuevas tecnologías, la utilización del espacio, la luz, el sonido y el uso de diversas técnicas. Escultura, fotografía, pintura y objetos conviven con la performance en sus instalaciones.

Desde sus inicios en 1974 hasta el momento actual ha realizado más de un centenar de exposiciones en todo el mundo, estando presente en múltiples Ferias y Bienales. Su obra se encuentra en museos, instituciones y colecciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.

Su obra indaga en temáticas sociales y profundiza en el mundo de la mujer, en sus ritos, costumbres y tradiciones. Su lenguaje plástico está construido desde la idea de hibridez y sustentado, desde sus inicios, en la práctica interdisciplinar, el ensamblaje de técnicas y soportes, y la utilización de materiales industriales.

En su obra destacan las performances realizadas entre 1977-1982, y las series: *Circuito cerrado*, *circuito infinito* (vídeo-instalaciones, 1980-1986), *Fragmentos del jardín de la memoria*, *Cuerpos de sombra y luz* (1993-1997), *Preludio Artificial*, *Milenia, belleza y seducción* (1997-1998), *Stand by. Habitaciones* (2000-2002), *Alma herida* (2003-2004), *Otros páramos* (2004-2010) y *Ojos que miran el universo* (2015).

Junto a su actividad artística desarrolla una labor de formación. De 1999 a 2002 imparte el curso *Sculpture, object, installation*, en la Salzburg International Summer Academy of Fine Arts en Salzburg, Austria. Participa en mesas redondas y conferencias sobre arte y tecnología.

Paralelamente promueve y dirige proyectos multimedia a través de talleres y ciclos de vídeo como el I Certamen Nacional de Vídeo en 1985, el I y II Festival Internacional de Vídeo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, 1984 y 1986; y el área de vídeo e instalaciones dentro del proyecto Procesos, Cultura y nuevas tecnologías en 1986, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.

ON PALOMA NAVARES

Burgos, Spain, 1947
Lives and works in Madrid

Paloma Navares is a multidisciplinary artist, acknowledged as one of the pioneers in the exploration of gender issues. She is the creator of her own plastic language, characterized by the use of new technologies, the employment of space, light, sound and the use of diverse techniques. Sculpture, photography, painting and objects all coexist with performance in her installations.

From her beginnings in 1974 until today she has held over a hundred exhibitions all over the world, and has been present at multiple fairs and biennials. Her work can be found in museums, institutions and public and private collections, both national and international.

Her work deals with social issues and delves into the world of women, their rites, customs and traditions. Her plastic language is built up from the idea of hybridity and has been backed up, right from the start, by interdisciplinary practice, the assembly of techniques and supports, and the use of industrial materials.

We could highlight in her work the performances carried out from 1977 to 1982, and the series *Closed circuit, infinite circuit* (video-installations, 1980-1986), *Fragments of the garden of memory, Bodies of shadow and light* (1993-1997), *Artificial Prelude, Millennia, beauty and seduction* (1997-1998), *Stand by. Rooms* (2000-2002), *Wounded soul* (2003-2004), *Other moors* (2004-2010) and *Eyes that look at the universe* (2015).

Together with her artistic activity, Paloma Navares is also a teacher. From 1999 to 2002 she taught the course *Sculpture, object, installation* at the Salzburg International Summer Academy of Fine Arts in Salzburg, Austria. She regularly takes part in round table discussions and gives talks on art and technology.

At the same time she promotes and directs multimedia projects through workshops and video cycles such as the 1st National Video Competition in 1985, the 1st and 2nd International Video Festivals at the Fine Arts Centre in Madrid, 1984 and 1986; and the video and installation area within the Processes, Culture and New Technologies project in 1986, at the Reina Sofía National Museum and Art Centre in Madrid.

PALOMA NAVARES

El vuelo. 1978-2018

El vuelo. 1978-2018 es una exposición retrospectiva de la artista Paloma Navares Burgos, 1947), coproducida con La Lonja de Zaragoza y acompañada de una publicación, que repasa cuatro décadas de trabajo centrado en un lenguaje plástico muy personal caracterizado por el uso de nuevas tecnologías, la utilización del espacio, la luz y la integración de diversas técnicas. A partir de una vasta selección de fotografía, vídeo, instalaciones, esculturas, objetos y collages, la exposición profundiza en la figura de la mujer en la historia y sociedad, sus ritos, costumbres y tradiciones a través de un lenguaje construido interdisciplinariamente, ensamblando técnicas y soportes, utilizando materiales industriales, y en los predomina una reflexión sobre la construcción de la imagen y su apropiacionismo, y el acercamiento al cuerpo femenino como motivo.

Bajo el título de ***El vuelo***, Navares nos invita a acompañarla en una lectura poética de la vida y la muerte, del dolor y la belleza, la libertad y la oscuridad, lo natural y lo artificial; todo un viaje en el que su obra y vida personal están igualmente presentes. En la muestra las obras se organizan alrededor de las temáticas que atraviesan toda la producción de la artista, incluyendo las dos grandes instalaciones que están en la Colección MUSAC.

La exposición de la artista da cuenta de una línea de investigación y producción muy personal que necesariamente ha de abarcar en el tiempo un largo periodo, desde inicios de la década de los años ochenta hasta la actualidad. Dada su extensión y diversidad, las obras han sido seleccionadas cuidadosamente para dejar constancia de la multiplicidad de temas, prácticas, técnicas o soportes y, también, de las conformaciones estéticas que la artista burgalesa ha ido desarrollando en el tiempo.

Paloma Navares ha producido un cuerpo de trabajo centrado, como la artista ha señalado, en "...la integración de elementos, el ensamblaje, la hibridez, la propuesta

de múltiples lecturas, la contraposición de formas y significados. Los elementos y materiales que se incorporan a las instalaciones, o a los objetos, llevan su propia información y adquieren a la vez un significado subordinado a la luz y al contexto en el que se establecen. La mayoría de esos elementos son de uso cotidiano, de elaboración industrial: estanterías, cortinas, espejos, perchas, bolsas, álbumes, cadenas, ganchos, etcétera y se adhieren al significado de la imagen, generalmente trazada sobre papel fotográfico”.

Esta descripción da a entender que Navares trabaja con los conceptos y los materiales de nuestro tiempo que incluyen, entre otros, la luz, el vídeo o la instalación y, en palabras de Rocío de la Villa, “... todas las innovaciones importantes planteadas a partir del giro en los años sesenta del arte contemporáneo: antiforma, performance, videoarte, apropiacionismo, instalación y arte contextual, feminismo...”.

Más allá de la utilización del vídeo, la instalación y los materiales industriales –en lo que es objetivamente una pionera-, dos son los grandes temas que estructuran toda su producción artística: la apropiación como técnica y el acercamiento al cuerpo como motivo. Además de ellos, otros temas están presentes en la muestra presentada en la Lonja de Zaragoza y en el MUSAC de León: la figura de la mujer, la presencia de la naturaleza y los animales, la relación dialéctica entre lo natural y lo artificial, la fragilidad y la fugacidad, las referencias a la poesía y la escritura o la función política de las imágenes percibidas a través de una mirada crítica. Por ello, son estos temas los que estructuran en general la exposición de Paloma Navares titulada *El vuelo. 1978-2018* y, en particular, las reflexiones sobre su extensa producción plasmada en fotografías, vídeo, instalaciones, esculturas, objetos y collages, entre otras técnicas que la artista muy a menudo híbrida.

La muestra supone un recorrido por toda su larga trayectoria, centrándose en obras significativas que nos aproximan al trabajo y a las investigaciones artísticas de una creadora que explora en toda su producción la dimensión humana (en sus diferentes facetas, pero sobre todo aquellas relacionadas con el cuerpo y los sentidos) y, también, la dimensión cultural (en tanto que se apropiá críticamente de las formalizaciones y los cánones históricos relacionados con el cuerpo).

La obra de Navares invita a deconstruir la proyección idealizada y el carácter fantasmático de los cuerpos, especialmente del cuerpo femenino y su representación canónica en la historia del arte. La influencia de ese canon y de esos temas ejemplarizantes han permeado en toda la cultura, bien porque han sido formalizados y repetidos por una de las prácticas de la alta cultura como es la pintura, bien porque expresan el rol social y productivo –práctico y simbólico– de lo femenino con el que se ha forjado en Occidente una concepción de la mujer, de sus valores, sus roles y su posición social siempre subalterna y al servicio del poder y la mirada patriarcales. Pero Navares no continúa, sino que impugna, estos modelos y valores presentes en la pintura tradicional. En definitiva, con toda su diversa producción, Navares nos invita a reflexionar sobre el frágil estatus del cuerpo tanto en la historia del arte como en el presente.

PALOMA NAVARES

The Flight. 1978-2018

The Flight. 1978-2018 is a retrospective exhibition by the artist Paloma Navares (Burgos, 1947), co-produced with La Lonja (Saragosse, Spain) and accompanied by a book which reviews four decades of work focused on a deeply personal plastic language, characterized by the use of new technologies, the use of space, light and the inclusion of various different techniques. Based on a vast selection of photography, video, installations, sculptures, objects and collages, the exhibition delves into the figure of women in history and society, their rites, customs and traditions, through a language built up from various different disciplines, assembling techniques and supports and using industrial materials. A reflection on the construction of the image and its appropriation, and the approach to the female body as a motif predominate.

Under the title of *The Flight*, Navares invites us to travel with her through a poetic reading of life and death, pain and beauty, freedom and darkness, the natural and the artificial; a fantastic voyage in which both her work and personal life are present. The pieces in the exhibition are organized around the themes that are evident throughout the artist's production, including the two large installations in the MUSAC Collection.

This retrospective exhibition evidences a deeply personal line of research and production, which necessarily has to cover a lengthy period of time, from the early 1980s down to the present. Given their extension and diversity, the pieces have been carefully selected to show the multiplicity of topics, practices, techniques and supports, and also the aesthetic conformations which the artist has developed over time.

Paloma Navares has produced a body of work focused, as she has pointed out, on "...the integration of elements, the assembly, hybridity, the suggestion of multiple readings, the contrast in forms and meanings. The elements and materials that form part of the installations, or the objects, hold their own information and at the same time acquire a significance subject to the light and context they are established in. Most of

these elements are used on a daily basis, industrial products: shelves, curtains, mirrors, clothes hangers, bags, albums, chains, hooks, etc... and they become part of the significance of the image, generally drawn on photographic paper”.

This description suggests that Navares works with the concepts and materials of our time, including, among others, light, video and installations, and in the words of Rocío de la Villa, “... all the major innovations approached from the turning point in the 1960s in contemporary art: antiform, performance, video art, appropriationism, installation and contextual art, feminism...”.

Beyond the use of video, installation and industrial materials – in which she is objectively a pioneer – there are two major topics that structure her entire artistic production: appropriation as a technique and approximation to the body as a motif. In addition to them, other issues are present in the exhibition featured at La Lonja in Zaragoza and MUSAC in León: the figure of women, the presence of nature and animals, the dialectical relationship between the natural and the artificial, the fragility and transience, references to poetry and writing or the political function of images perceived through a critical gaze. This is why these topics provide the general structure for the exhibition *Flight 1978-2018* by Paloma Navares, and in particular, the reflections on her extensive production consisting of photographs, video, installations, sculptures, objects and collages, among other techniques that the artist very often hybridizes.

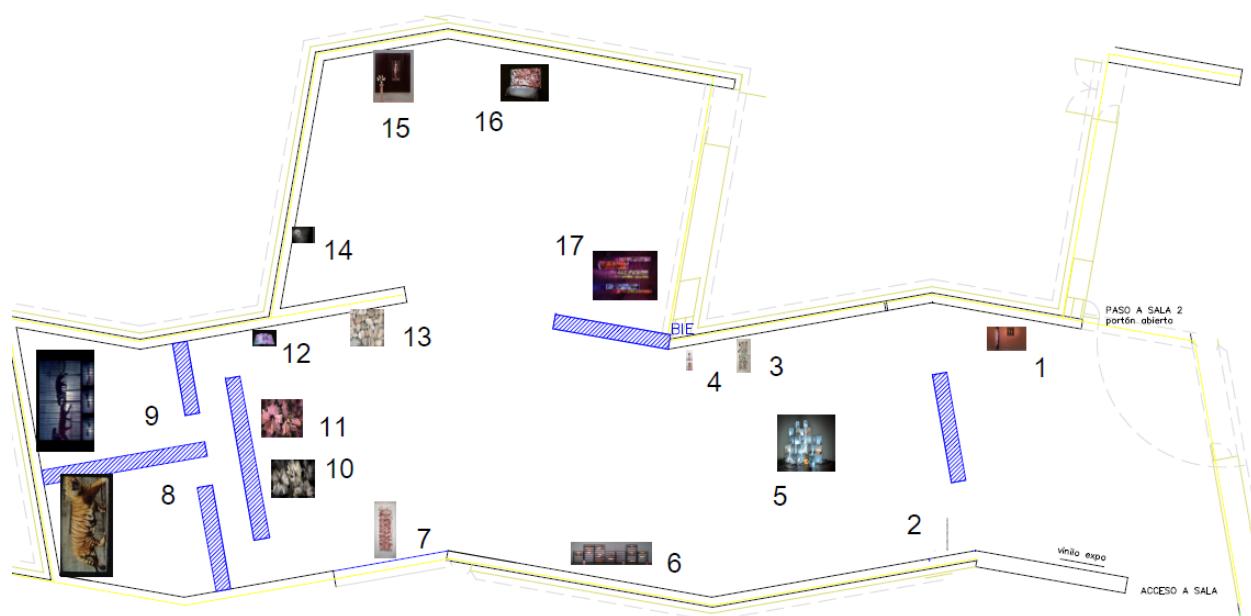
The exhibition is a journey through her lengthy career, focusing on significant pieces that bring us closer to the artistic work and research of a creator who explores the human dimension in all her production (in her different facets, above all those related to the body and the senses), and also the cultural dimension (as she critically appropriates the historical formalizations and canons related to the body).

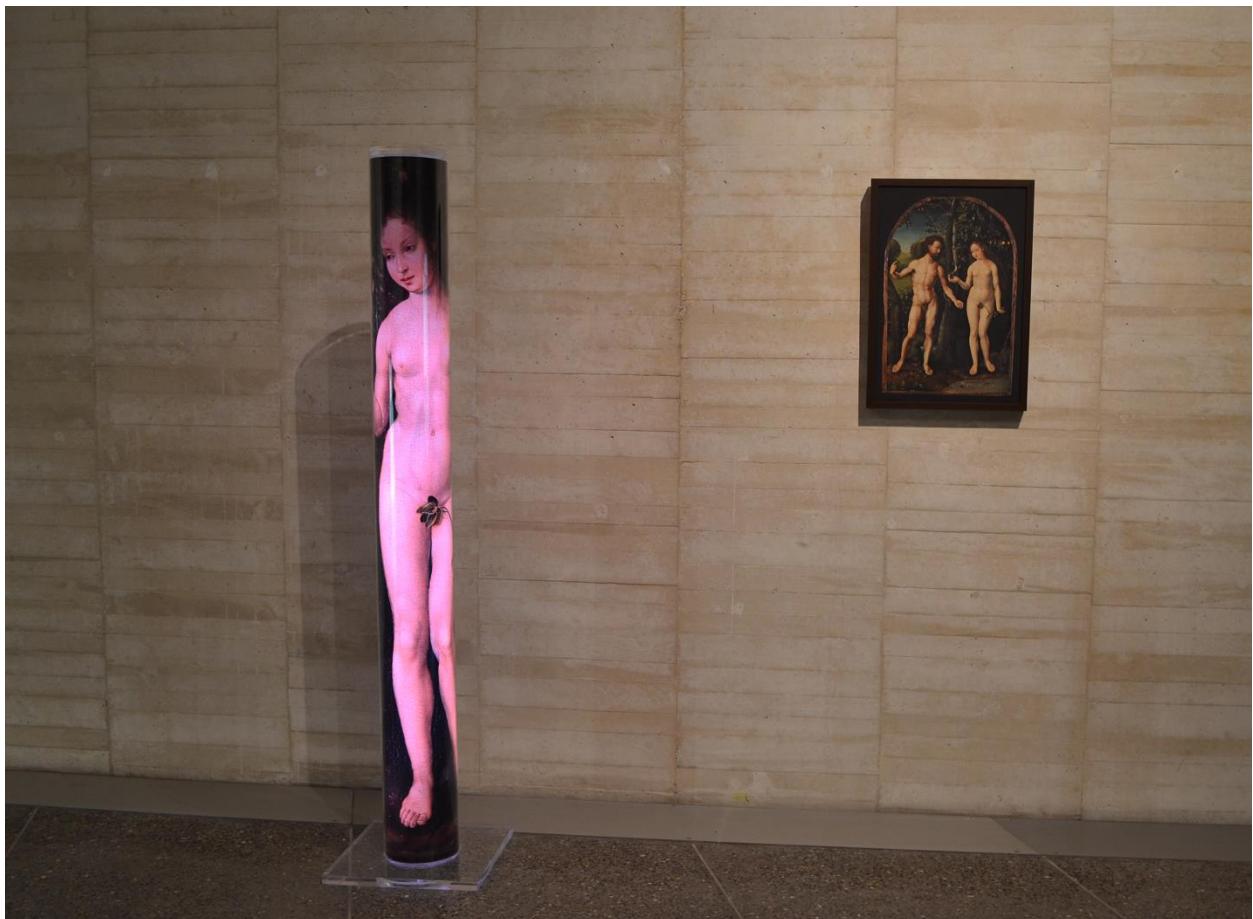
Navares' work invites us to deconstruct the idealized projection and the ghostly nature of the body, especially of the female body and its canonical representation in art history. The influence of this canon and exemplary topics have permeated culture in its entirety, either because they have been formalized and repeated by one of the practices of high culture, i.e. painting, or because they express the social and productive role – practical and symbolic – of women with which a conception of woman was forged in the West, together with her values, roles and social position, always subordinate to the service of

the patriarchal power and gaze. And yet Navares does not continue these models and values in traditional painting, but rather she refutes them. In short, with her diverse production, Navares invites us to reflect on the fragile status of the body both in art history and in the present.

PLANO DE OBRAS COMENTADAS

PLAN OF WORKS WITH ADDITIONAL INFO

***Eva de Gossaert frente a Adán y Eva de Gossaert
Gossaert's Eve facing Gossaert's Adam and Eve***

2017

Instalación. Tubo de metacrilato, fotografía y luz, y pintura enmarcada
Dimensiones de ubicación específica. 204 x 30 x 30 (tubo), 50 x 35 cm (cuadro)

Installation. Methacrylate tube, light and framed painting
Site specific dimensions. 204 x 30 x 30 (tube), 50 x 35 cm (frame)

Cortesía de la artista Courtesy of the artist

Paloma Navares recurre en esta instalación al apropiacionismo, a la recuperación de la obra de otro autor, generalmente histórico, para integrarla en su obra y generar un nuevo discurso. En este caso toma la pintura de la escuela holandesa *Adán y Eva* de Jan Gossaert, apodado Mabuse y fechada en 1507-08, perteneciente a la Colección del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Presenta la obra pictórica acompañada de un tubo de metacrilato iluminado en el que reproduce la imagen de la Eva de Gossaert a escala humana y establece un diálogo en el que fuerza a Eva a observar y reflexionar sobre su propia vivencia retratada en la pintura, al mismo tiempo que la separa del árbol prohibido y del Adán junto al que históricamente ha quedado ligada su existencia.

La artista toma como referente representativo de la mujer a Eva, primera mujer creada por Dios en las escrituras bíblicas, no para disfrutar del Edén sino para complacer y hacer compañía a Adán, tantas veces reproducida y estigmatizada como mujer pecadora, causa del desastre de la expulsión del paraíso, y única persona de la historia narrada por el Antiguo Testamento que es castigada con un doble castigo (parir con dolor y estar bajo del mandato del hombre), frente al único castigo que reciben Adán (mortalidad) y la serpiente (ser maldecida). La artista toma a Eva como ejemplo y claro referente del tratamiento de subordinación de la mujer en la historia.

In this installation, Paloma Navares resorts to appropriation, the preservation of another artist's work, generally historical, to integrate it into her own work and generate a new discourse. In this case she takes the Dutch school painting *Adam and Eve* by Jan Gossaert, also known as Mabuse, dated 1507-08, belonging to the collection of the Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid. It depicts the painting accompanied by an illuminated methacrylate tube which reproduces the life-size image of Eve by Gossaert and establishes a dialogue in which it forces Eve to observe and reflect on her own experience as portrayed in the painting, while at the same time separating her from the forbidden tree and the Adam to whom her existence has historically been linked.

The artist takes Eve as a representative reference of women, the first woman created by God in the biblical scriptures, not to enjoy Eden but to please and keep Adam company, so often reproduced and stigmatized as a sinful woman, the cause of the disaster of the expulsion from paradise. She is also the only person in history mentioned in the Old Testament who is punished with a double punishment (giving birth in pain and being under the command of man), as opposed to the single punishment that Adam receives (mortality) and the serpent (being cursed). The artist takes Eve as an example and clear reference of the subordinate treatment of women in history.

Implantes, elígete
Implants. Choose yourself

2017

Caja de luz. 160 x 30 cm

Light box. 160 x 30 cm

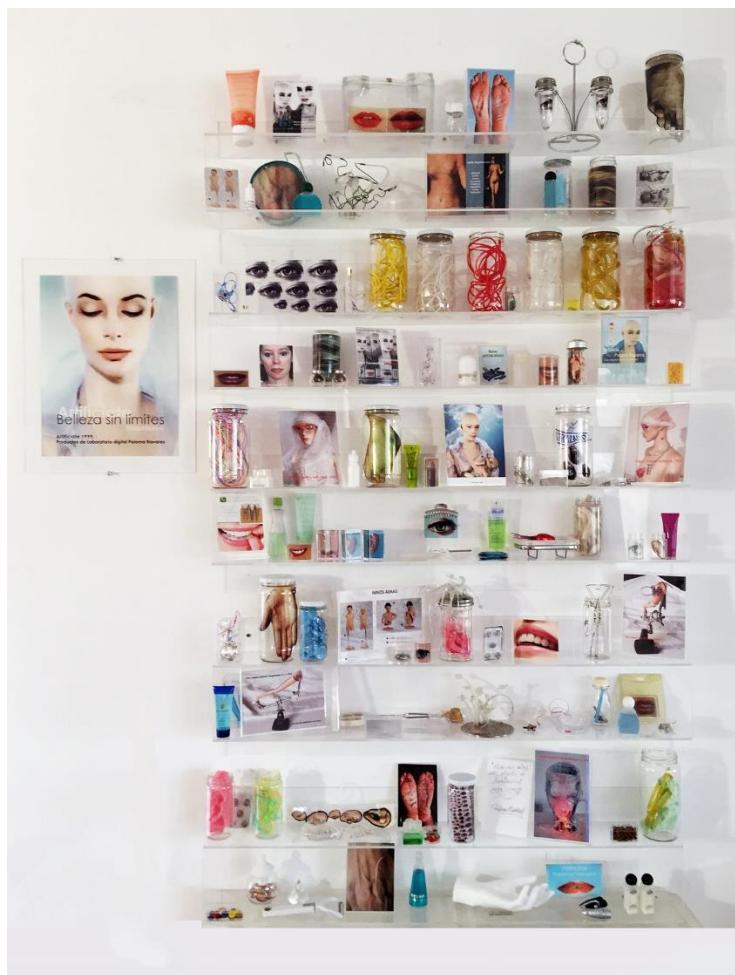
Cortesía de la artista Courtesy of the artist

*Implantes, elígete pertenece a un conjunto de obra desarrollados por la artista en la segunda mitad de los años 90 bajo el epígrafe de *Productos Navares. Garantía de seducción*, y en los que crea un catálogo de recursos (pestañas postizas o labios carnosos) que responden a los arquetipos de belleza reclamados en la sociedad contemporánea y la población masculina. Navares da forma una gama de productos, envasados al igual que los comerciales, que parecen estar a la venta, y con los que pretende hacernos reflexionar sobre el canon de belleza, la transformación a la que se le obliga a la mujer y lo que subyace tras ella. “Tu sueño, una realidad. Laboratorios Paloma Navares” es el slogan comercial con el que la artista acentúa la posibilidad de que el modelo de belleza impuesto por la sociedad puede estar al alcance de quien lo desee.*

Navares dispone una caja de luz vertical, y en ella cuatro imágenes del rostro de la maniquí retratada, como si la tira de fotos de un fotomatón se tratara. La secuencia de imágenes oscila desde un rostro sin ojos ni boca, hasta otros dotados de varios de los productos o recursos subrayados por Paloma (ojos pintados, pestañas postizas o implantes en los labios), que acaban mostrando diferentes tipos de aspecto final o acabado dependiendo del tipo de implante elegido. La artista nos devuelve así una reflexión sobre el canon de belleza como forma de sometimiento y objetualización de la mujer.

*Implants, choose yourself belongs to a group of pieces made by the artist in the second half of the 1990s under the heading of *Navares Products. Seduction Guaranteed*, in which she creates a catalogue of resources (false eyelashes and full lips) that respond to the archetypes of beauty demanded by contemporary society and the male population. Navares gives shape to a range of products, packaged just like the commercial ones, that seem to be for sale, and with which she intends to make us reflect on the canon of beauty, the transformation that women are forced to undergo and what lies behind it. “Your dream come true. Paloma Navares Laboratories” is the commercial slogan with which the artist underlines the possibility that the model of beauty imposed by society lies within the reach of anyone who wants it.*

Navares arranges a vertical light box, and in it four images of the face of the mannequin portrayed, as if it were a photo booth strip. The sequence of images ranges from a face with no eyes or mouth, to others with several of the products and resources highlighted by Paloma (painted eyes, false eyelashes and lip implants), which end up showing different types of the final appearance or finish, depending on the type of implant chosen. The artist provides us with a reflection on the canon of beauty as a form of the submission and objectification of women.

Híbridos, artificio y seducción *Hibryds, artifice, seduction*

1993-2000

Instalación fotográfica. Fotografía, vídeo, objetos y metacrilato
Dimensiones de ubicación específica. Aprox. 240 x 100 x 12 cm

Photo installation. Photograph, video, diverse objects and methacrylate
Site specific dimensions. Approx. 240 x 100 x 12 cm

Cortesía de la artista Courtesy of the artist

Entre los años 1993 y 1999 la artista realiza un conjunto de obras centradas en el concepto de belleza contemporáneo y las herramientas y recursos para alcanzar dicho objetivo. Imágenes de mujeres reales y fotografías tomadas de la publicidad y los medios de comunicación protagonizan un conjunto de obra lleno de crítica hacia la cosificación implícita.

Los híbridos, los implantes y las herramientas de maquillaje protagonizan un corpus que da continuidad a ese estudio tan personal de la imagen de la mujer en la historia, de su esclavitud estética y eterno tratamiento como objeto.

Híbridos, artificio y seducción constituye una estantería que a la vez es un catálogo de recursos al servicio de la modificación de la apariencia física. Navares nos habla en esta obra de los mensajes inoculados a la mujer por parte de la sociedad para que mantengan unos estándares de belleza, generalmente ideados por el género masculino y al servicio de sus preferencias más primarias.

From 1993 to 1999 the artist produced a series of pieces focused on the concept of contemporary beauty and the tools and resources used to achieve this goal. Images of real women and photographs taken from advertising and the media come to the forefront in a body of work full of criticism of the implicit objectification.

The hybrids, implants and make-up tools are the main characters in a corpus that gives continuity to this very personal study of the image of women in history, their aesthetic slavery and eternal treatment as objects.

Hybrids, artifice, seduction constitutes a shelf that is at the same time a catalogue of resources at the service of the modification of physical appearance. In this piece, Navares talks about the messages society instils in women so that they maintain certain standards of beauty, generally thought up by the male gender and at the service of their most primary preferences.

Rulos para una melena Botticelli
Rollers for a Botticelli hairstyle

2017

Fotografía color. 80 x 40 cm

Colour photograph. 80 x 40 cm

Cortesía de la artista Courtesy of the artist

Rulos para una melena Botticelli es una obra de creciente creación que recupera dos líneas de trabajo principales de la artista. El apropiacionismo y la referencia a obras de la historiografía del arte, en este caso la *Venus* de Botticelli (1485-86), y la crítica y reflexión sobre el concepto de belleza contemporáneo y los peajes que pagan las mujeres para alcanzar dichos ideales. La obra pertenece a un conjunto de obra desarrollados por la artista en la segunda mitad de los años 90 bajo el epígrafe de *Productos Navares. Garantía de seducción*, y en los que crea un catálogo de recursos que responden a los arquetipos de belleza reclamados.

En este caso y en lugar de reproducir el detalle de la obra original, Navares toma el rostro de la *Venus* y lo reproduce a modo de retrato, siendo ella misma la que posa emulando a la *Venus* original. Hay por lo tanto cierto carácter autorreferencial en la obra, en esta ocasión, es ella la que simboliza y representa a la mujer en general. Toma el cabello, y el modelado en bucle mediante rulos como ejemplo de la transformación que el concepto de belleza impone en el siglo XV, y que continúa hasta la actualidad. Navares muestra un doble retrato, uno superior en la que se la aprecia de espaldas y con el cabello totalmente recogido en rulos, y uno inferior con el resultado y pose de la artista como si de una *Venus* se tratara y en el que prima la ausencia de naturalidad y espontaneidad.

Rollers for a Botticelli hairstyle is a piece of increasing creation that preserves two main lines of the artist's work: appropriation and reference to pieces from the history of art, in this case Botticelli's *Venus* (1485-86), and criticism and reflection on the concept of contemporary beauty and the price paid by women to achieve such ideals. The piece belongs to a group made by the artist in the second half of the 1990s under the heading of *Navares Products. Seduction Guaranteed*, in which she creates a catalogue of resources that respond to the archetypes of beauty demanded.

In this case, instead of reproducing the detail of the original painting, Navares takes the face of *Venus* and reproduces it as a portrait; she poses herself, emulating the original *Venus*. There is therefore a certain self-referential character in the piece on this occasion, as the artist herself symbolizes and represents women in general. She takes the hair, and the curled modelling by means of rollers as an example of the transformation that the concept of beauty imposed in the fifteenth century, and that continues until today. Navares shows a double portrait; an upper one in which she is seen from the back and with her hair totally gathered up in rollers, and a lower one with the result and pose of the artist as if she were a *Venus* and in which the absence of naturalness and spontaneity prevails.

Luz del pasado
Light of the past

1994-2017

Instalación. Cibatrans, fluorescentes, envases de plástico y cables eléctricos.
Dimensiones de ubicación específica. Aprox. 240 x 32 x 32 cm

Installation. Cybatrans, fluorescent lights, plastic packaging and electrical wires. Site specific dimensions. Approx. 240 x 32 x 32 cm

Cortesía de la artista Courtesy of the artist

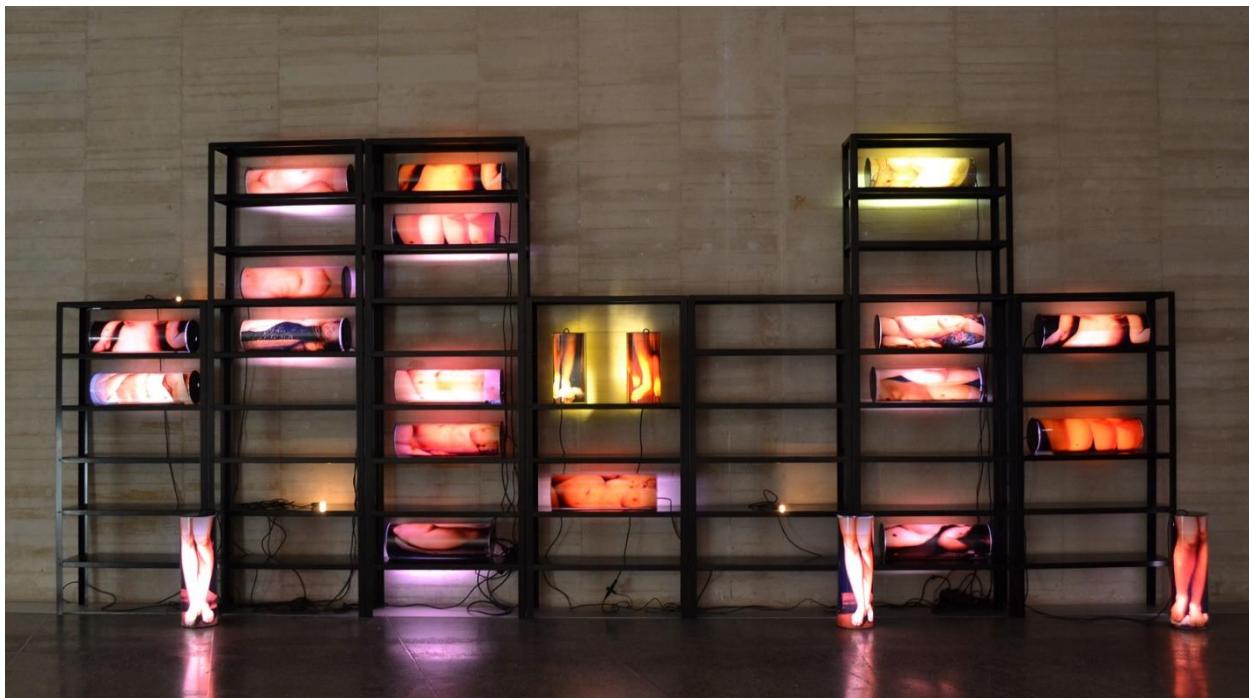
Luz del pasado es una instalación de mediados de los años 90 compuesta por un conjunto de

envases plásticos contenedores de fetos, bebés con cordón umbilical llenos de connotaciones y posibles lecturas.

La reminiscencia a los botes de los laboratorios y museos de ciencias naturales resulta inevitable. Al igual que resulta imposible no pensar en el proceso del aborto, tan cuestionado y perseguido hasta la aprobación de la ley del aborto en 1985, con devastadoras consecuencias para la mujer en años anteriores. Navares actualiza igualmente en esta instalación la iconografía de la maternidad reuniendo una colección de imágenes de niños apropiadas de representaciones de la “Virgen con el Niño” del Renacimiento —y de autores como Rafael Sanzio, Tiziano y Lucas Cranach— cuyas formas se proyectan desde el interior de varias docenas de envases de plástico translúcido. La obra propone una reflexión sobre el presente que tiene que ver con la educación envasada, la herencia, la transmisión y la transferencia cultural. Conecta asimismo con la noción de cíborg (que la artista abordará en trabajos posteriores, como “Casa cuna” o “En un jardín artificial”) y naturaleza artificial. Los niños, aislados en estos recipientes luminosos junto a la reproducción a pequeña escala de una selección de composiciones tradicionales, se independizan de sus madres, emancipando y liberando a éstas.

Light of the Past is a mid-1990s installation consisting of a set of plastic containers for foetuses, babies with umbilical cords full of connotations and possible readings.

Recalling natural science laboratory and museum jars is inevitable, just as it is impossible not to think about the process of abortion, so deeply questioned and persecuted until the approval of the abortion law in 1985, with devastating consequences for women before this. In this installation, Navares also updates the iconography of motherhood by assembling a collection of images of children appropriated from depictions of the “Virgin and Child” from the Renaissance – and from artists such as Rafael Sanzio, Titian and Lucas Cranach – whose forms are projected from the inside of several dozen translucent plastic containers. The piece proposes a reflection on the present that has a lot to do with packaged education, heritage, transmission and cultural transfer. It also connects with the notion of the cyborg (which the artist addressed in later pieces, such as “Mother and child refuge” and “In an artificial garden”) and artificial nature. The children, isolated in these luminous containers along with the small-scale reproduction of a selection of traditional compositions, become independent from their mothers, emancipating and liberating them.

Almacén de silencios
Warehouse of silences

1994-1995

Instalación. Estructura metálica, cibatrans, tubos de metacrilato, fluorescentes y luces incandescentes. 290 x 700 x 100 cm

Installation. Metal structure, cybatrans, methacrylate tubes, fluorescents and incandescent lights. 290 x 700 x 100 cm

Colección MUSAC. Depósito de la Colección de Arte Contemporáneo de la Junta de Castilla y León
MUSAC Collection. Deposit of Colección de Arte Contemporáneo of Junta de Castilla y León

Paloma Navares lleva a cabo una auténtica cartografía en su proceso de investigación sobre la imagen de la mujer en la historia. Figuras de cuerpo entero o de medio busto, cabezas, rostros, fragmentos de las extremidades superiores e inferiores, ojos, orejas no sólo proporcionan el soporte de su trabajo y son objeto de su investigación incesante, sino que constituyen el imaginario creado por la artista. Los fragmentos, las citas, los recuerdos, las descontextualizaciones o las apropiaciones hacen parte de una obra que siempre trata de romper con la narratividad lineal, generando grietas o posibilidades de nuevas narrativas.

En este caso son retazos de cuerpos de mujer apropiados de pinturas históricas los que generan una composición asimétrica en unas estanterías de almacén. Hay en estas composiciones un intento de estudio de la posibilidad de la disposición de los cuerpos, pero sobre todo un reclamo o denuncia a la cosificación sufrida por el género femenino. Sesgos de la anatomía se muestran a modo de catálogo de variedades y posibilidades de deleite estético. hasta

El título de la obra, *Almacén de silencios*, alude a las voces de las mujeres silenciadas a lo largo de la historia. Vidas y realidades que, al igual de los cuerpos mutilados en esta instalación, son obviados y acumulados en el pasado histórico, o en la estantería de un almacén como ocurre en esta instalación.

Paloma Navares brings into being an authentic cartography in her process of research on the image of women in history. Full or half-bust figures, heads, faces, fragments of the upper and lower extremities, eyes and ears not only provide the support for her work and form the subject of her incessant research, but also constitute the imaginary created by the artist. The fragments, the quotations, the memories, the decontextualizations and the appropriations are part of a work of art that always tries to break free from the linear narrative, generating cracks or possibilities of new narratives.

In this case it is pieces of women's bodies appropriated from historical paintings that generate an asymmetrical composition on some warehouse shelves. There is in this composition an attempt to study the possibility of the arrangement of the bodies, but above all a claim or complaint against the objectification suffered by the female gender. Biases of the anatomy are shown as a catalogue of varieties and possibilities of aesthetic delight.

The title of the piece, *Warehouse of silences*, refers to the voices of women who have been silenced throughout history—lives and realities that just like the mutilated bodies in this installation, are ignored and accumulated in the historical past, or on the shelves of a warehouse like in this installation.

Flores a Rwanda
Flowers for Rwanda

2006

Instalación fotográfica. Fotografías, útiles de pesca, varillas de acero y metacrilato
Dimensiones de ubicación específica. Aprox. 300 x 160 x 40 cm

Photo-installation. Photographs, fishing tools, metal rods and methacrylate
Site specific dimensions. Approx. 300 x 160 x 40 cm

Cortesía de la artista Courtesy of the artist

Flores a Rwanda rinde homenaje y trae a la memoria uno de los acontecimientos históricos más dramáticos del siglo XX: el genocidio de Rwanda, un intento de exterminio de la población Tutsi por parte del gobierno hegemónico Hutu entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994.

Durante los cien días que duraran los asesinatos se puso fin, aproximadamente, al 70 % de los tutsis, que se calcula entre quinientos mil y un millón de personas. En este periodo fueron violadas miles las mujeres y el sida fue usado como arma de guerra, y como medio de contagio a las posibles futuras madres y sus hijos, garantizando así una lenta muerte futura.

Navares elige el rojo intenso de las amapolas para simbolizar la sangre derramada —una flor símbolo de la memoria de las víctimas de la Primera Guerra Mundial, y con el tiempo, de todas las víctimas militares y de los conflictos armados civiles desde 1914— y entre las que se intercalan imágenes de niños en alusión a los que sufrieron el genocidio en este país.

Flowers for Rwanda pays tribute and brings to mind one of the most dramatic historical events of the twentieth century: the Rwandan genocide, an attempt to exterminate the Tutsi population by the hegemonic Hutu government from 7 April to 15 July 1994.

Over the hundred days of the killings, approximately 70% of the Tutsis, estimated at between five hundred thousand and one million people, were put to death. During this period, thousands of women were raped and AIDS was used as a weapon of war, and as a means of spreading infection to potential mothers-to-be and their children, thus ensuring a slow future death.

Navares chooses the intense red of poppies to symbolize the spilled blood—a flower symbolizing the memory of the victims of the First World War, and in time, of all military victims and civil armed conflicts since 1914—among which are interspersed images of children, alluding to those who suffered genocide in this country.

Paisaje de interior con figura
Interior landscape with figure

1985-1986

Vídeo instalación sonora. Vídeo color y sonido. 9'53"
 Dimensiones de ubicación específica

Sound and video installation. Colour video with sound. 9'53"
 Site specific dimensions

Cortesía de la artista Courtesy of the artist

Sombras del sueño profundo
Shadows of a deep sleep

1986

Instalación. Vídeo color y sonido (19'11") y cortinas
 Dimensiones de ubicación específica

Installation. Colour video with sound (19'11") and curtains
 Site specific dimensions

Cortesía de la artista Courtesy of the artist

Paisaje de interior con figura y *Sombras del sueño profundo* son dos instalaciones audiovisuales realizadas por la artista entre los años 1985 y 1986, periodo en que el desarrolla las obras más simbólicas de su producción artística,

Son los tigres y las panteras las que protagonizan estas instalaciones, y no la figura humana femenina como viene siendo habitual en su obra. El visitante o espectador es parte activa de estas instalaciones y se convierte, sin predecirlo, en el elemento ajeno y extraño al hábitat de los animales representados. Tigres y panteras deambulan intranquilos y vigilan su territorio tratando de poner un límite y barrera de protección ante la amenaza de sentirse observados y visitados, en este caso, por el público que visita la exposición.

La mujer, en cambio, sigue estando presente en la narrativa y simbología de esta obra. Y es que Navares muestra especial predilección por la belleza de los animales más salvajes y feroces, al igual que siente atracción por la iconografía de la mujer en la historia del arte. La artista establece una analogía entre los animales encerrados en sus proyecciones y las mujeres y Evas encerradas en sus vidas y relatos, multiplicando las posibilidades de interpretación y lectura de las obras.

Interior landscape with figure and *Shadows of a deep sleep* are two audiovisual installations made by the artist in 1985 and 1986, when she came up with the most symbolic works in her artistic production.

Tigers and panthers steal the limelight in these installations - not the female human figure, as is otherwise usual in Navares' work. Visitors or viewers are an active part of these installations and become, unexpectedly, the alien element, foreign to the habitat of the animals depicted. Tigers and panthers wander round uneasily and watch over their territory, trying to set up a limit and barrier for protection when faced with the threat of feeling observed and visited, in this case by the public that visits the exhibition.

Women, nevertheless, are still present in the narrative and symbolism of the piece. The fact is that Navares shows a special predilection for the beauty of the wildest and most ferocious animals, at the same time as an attraction for the iconography of women in the history of art. The artist establishes an analogy between the animals locked up in her projections and the women and Eves locked up in their lives and stories, multiplying the possibilities of interpretation and reading of the pieces.

10

Kwaiken. Mujer del Samurái
Kwaiken. The wife of the Samurai

2008

Fotografía color. Cibatrans y metacrilato. 240 x 150 cm

Colour photograph. Cibatrans and methacrylate. 240 x 150 cm

Cortesía de la artista Courtesy of the artist

Kwaiken. La mujer del Samurai es una fotografía de gran formato intervenida en la que la artista nos remite al contexto japonés y una de sus tradiciones en las que la mujer es sometida a dramáticas acciones que limitan su libertad hasta llegar a la muerte. En este caso Navares nos habla del bushido, un estricto código ético practicado por los samuráis y las clases nobles que se hacía extensivo a las mujeres que compartían la vida con ellos con el mismo rigor y dureza.

Kwaiken era una daga de doble filo empleada en el *Jigai*, un ritual de suicidio celebrado por la mujer del Samurai para salvaguardar su honor. Con ella se seccionaban la arteria carótida. Previamente, debía atarse los tobillos con una seda o cordón para evitar la deshonra de morir con las piernas abiertas al caer. Estos suicidios eran habitualmente causados por actos ajenos a ellas mismas, quienes se veían en la obligación de quitarse la vida por derrotas o por actos de sus maridos e hijos que trajeran deshonra a la familia.

La delicadeza de las flores retratadas nos remite a la belleza y fragilidad de la mujer. El blanco grisáceo de sus pétalos nos conduce a un simbolismo de pureza, no exento de la frialdad del relato que subyace en la obra.

Kwaiken. The wife of the Samurai is a large-format retouched photograph in which the artist refers us to the context of Japan and to one of its traditions in which women are subjected to dramatic actions that limit their freedom until death. In this case Navares talks about bushido, a strict ethical code practiced by Samurais and the noble classes, which was extended to women who shared life with them under the same conditions of rigour and harshness.

A *kwaiken* was a double-edged dagger used in *Jigai*, a suicide ritual celebrated by the Samurai's wife to safeguard her honour. It was used to sever the carotid artery. Previously, she had to tie her ankles up with a piece of silk or string to avoid the dishonour of dying with her legs open when she fell. These suicides were usually caused by acts of others; women were forced to take their own lives when their husbands or children were defeated or did something that brought dishonour onto the family.

The delicacy of the flowers portrayed reminds us of the beauty and fragility of women. The greyish-white of their petals refers us to a symbolism of purity, not exempt from the coldness of the story that underlies the piece.

Misuague. Canción de Geisha
Misuague. Geisha song

2008

Fotografía color. Cibatrans y metacrilato. 240 x 150 cm

Colour photograph. Cybatrans and methacrylate. 240 x 150 cm

Cortesía de la artista Courtesy of the artist

Misuague. Canción de Geisha es una fotografía de gran formato intervenida. A partir del retrato de un primer plano de unas flores, en estado de a punto de marchitar, a las que la artista añade grafías y figuras, Navares nos traslada al mundo japonés y realidad de la mujer Geisha.

Las Geishas, tradicionalmente vendidas en su tierna infancia a las casas de geishas, recibían el nombre de Maiko, y daban inicio a una educación de mano de las mujeres más experimentadas de las casas. Un momento clave en la vida de una Geisha era el paso de Maiko a Geisha, momento en el que su virginidad era vendida a un Danna, a quien serviría a partir de ese momento siguiendo la estricta educación recibida. Ese paso se llevaba a cabo en la ceremonia del Misuague, a la que alude la artista en el título de esta obra.

Navares traslada con sutileza y habilidad al plano fotográfico el dramatismo implícito en ese paso de Maiko a Geisha. Presenta unos primeros planos de flores exuberantes y pétalos delicados que, en un primer plano, tornan pseudo marchitas. La artista nos invita así a reflexionar sobre una realidad social y culturalmente aceptada en el contexto japonés, no exenta, sin embargo, de violencia hacia a la mujer.

Misuague. A Geisha's Song is a large-format photograph that has been retouched. From the portrait of a close-up of some flowers, almost withered, to which the artist has added graphics and figures, Navares takes us to the world of Japan and the reality of Geisha women.

Geisha women, traditionally sold in their early years to geisha houses, were called Maiko, and began their education under the most experienced women in the house. A key moment in the life of a Geisha was the passage from Maiko to Geisha, when her virginity was sold to a Danna, who she would serve from that moment on in accordance with the strict education she had received. This passage took place during the Misuague ceremony, to which the artist alludes in the title of the piece.

Navares subtly and skilfully transfers the drama implicit in the passage from Maiko to Geisha in a photograph. She depicts close-ups of exuberant flowers and delicate petals, which in the foreground, become pseudo-withered. The artist thus invites us to reflect on a reality that is socially and culturally accepted in the Japanese context, but which is not exempt from violence against women.

Nushu. Misivas del tercer día
Nushu. Third day missives

2007

Vídeo-escultura. Libro y vídeo color y sonido. 3'44"

Video-sculpture. Book and colour video with sound. 3'44"

Cortesía de la artista Courtesy of the artist

La obra de Paloma Navares presta especial atención a la mujer y a su papel en la historia y en la sociedad, siendo muchas las alusiones a los ritos, costumbres y tradiciones de culturas de todo el planeta.

En esta obra la artista nos traslada a la tradición china, donde *nü shu* (traducido literalmente como «escritura de mujeres») constituyó durante siglos un sistema de escritura silábico secreto usado entre mujeres de la región de Jiangyong en Hunan, provincia del sur de China, y creado en respuesta a la existencia *nan shu* o la "escritura de hombres", cuya lectura y acceso estaba vedado a la mujer. El *nü shu* se creó principalmente para escribir las "misivas del tercer día", libros que las madres entregaban a sus hijas al casarse, con la esperanza de que encontraran la felicidad y con mensajes que solo ellas podían conocer. Los textos, bordados sobre manteles, pañuelos, delantales, contenían los sentimientos y emociones que querían ocultar a los hombres y eran quemados junto a las mujeres en su fallecimiento.

Durante la revolución, fueron miles los manuscritos en *nü shu* destruidos, en parte debido al miedo que provocaba una lengua secreta, pero también por la misión de los Guardianes Rojos de destruir cualquier indicio de culturas antiguas. Como resultado, sobrevivieron muy pocos manuscritos, si bien en la actualidad hay líneas de investigación en curso a partir de los ejemplares que lograron sobrevivir.

Paloma Navares recupera mediante esta instalación el pasado y la tradición de estas mujeres silenciadas. Para ello dispone un libro en blanco y abierto, sobre el que se proyecta una secuencia de imágenes y grafías de inspiración oriental que evocan y traen al presente todos los relatos destruidos.

Paloma Navares' work pays special attention to women and their role in history and society, evidencing numerous allusions to the rites, customs and traditions of different cultures around the planet.

In this piece the artist takes us to Chinese tradition, where *nü shu* (literally translated as "women's writing") was for centuries a secret syllabic writing system used among women in the Jiangyong region of Hunan, a province in the south of China, and created in response to the existence of *nan shu* or "men's writing", the reading of and access to which was forbidden to women. *Nü shu* was created primarily to write "third day missives", books that mothers gave to their daughters upon marriage in the hope that they would find happiness and with messages that only they could understand. The texts, embroidered on tablecloths, handkerchiefs and aprons contained the feelings and emotions they wished to hide from men and were burned together with the women on their death.

During the revolution, thousands of *nü shu* manuscripts were destroyed, partly out of fear of a secret language, but also because of the Red Guards' mission to destroy any sign of ancient cultures. As a result, very few manuscripts survived, although there are currently lines of research underway based on the copies that managed to survive.

Paloma Navares preserves the past and tradition of these silenced women in this installation. To do so, she has a blank open book, on which a sequence of images and graphics of oriental inspiration are projected, evoking and bringing into the present all the stories destroyed.

Cantos rodados
River stones

2004

Fotografía duraclear, útiles de pesca, soportes de metacrilato, varillas de acero. 150 x 300 cm

Duraclear photograph, fishing tools, methacrylate and metal rods.
150 x 300 cm

Cortesía de la artista Courtesy of the artist

Cantos rodados es una fotografía color intervenida de la artista que representa a un conjunto de obras más amplio, entre las que se encuentra también *Els Banyets* (2004), que tienen como trasfondo el dar voz a los sentimientos más profundos de la mujer a través de escritos de autoras de la literatura, y en los la violencia de género y el maltrato a la mujer están simbólicamente presentes.

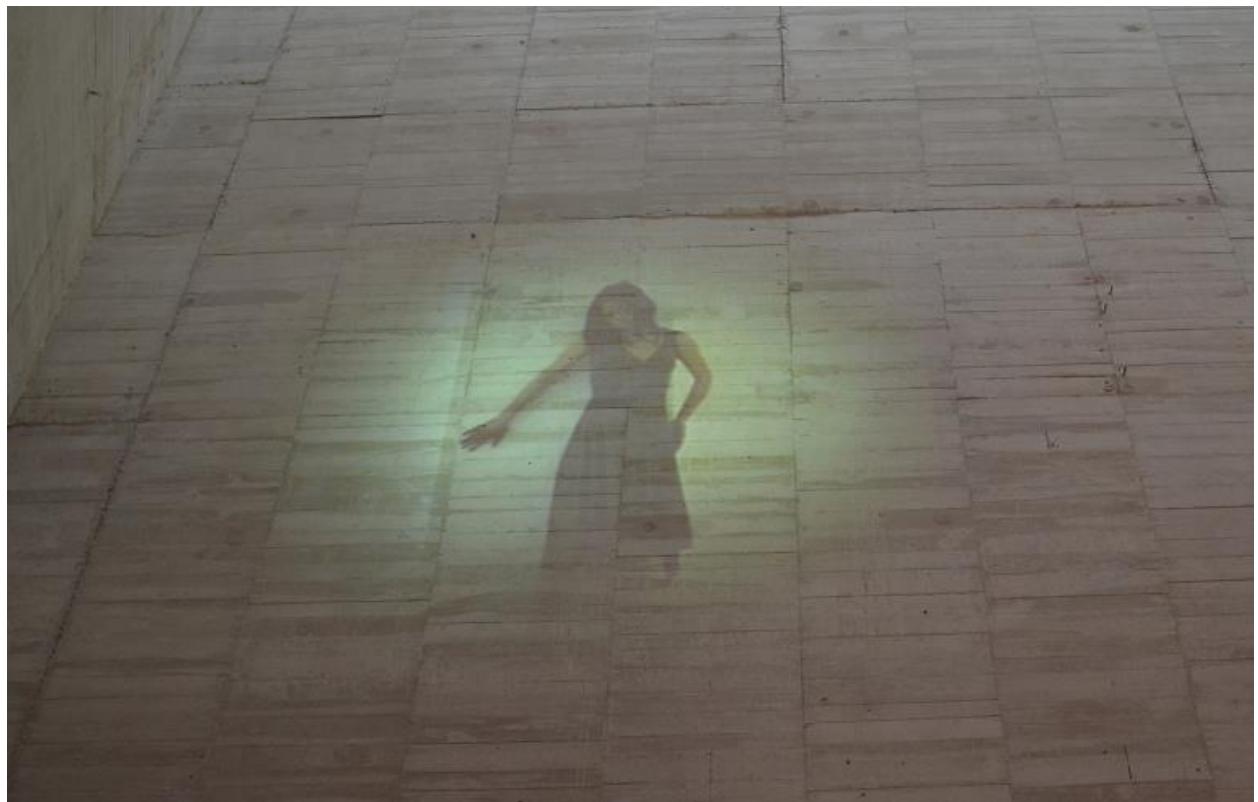
En esta fotografía reproduce un conjunto de cantos de río a los que ha dotado de escritos e inscripciones de autoras como Virginia Wolf, Anne Sexton, Alfonsina Storni, Asara Kofma o Sylvia Plath, todas ellas autoras de referencia para Navares y muy presentes en su producción artística. Estos escritos constituyen cantos y loas a vivencias existenciales de muchas mujeres, algunas anónimas y a las que la artista da voz en estas obras. Algunos de los escritos aluden al suicidio, otros a la ansiedad o a la simple existencia

El uso de la piedra, el canto rodado no es casual. Paloma elige piedras alisadas y redondeadas por el arrastre del agua en alusión a las consecuencias de la vida en la mujer, a la erosión y herida causada. Esta erosión se presenta simbólica y emocional en algunos casos, si bien en otros Navares se alude a una herida igualmente física, como es su denuncia sobre un método de condena aún practicada en muchos países: la lapidación. Una forma de castigo especialmente violento usado mayormente con las mujeres desde tiempos pretéritos y que tiene como consecuencia la dolorosa y lenta muerte. Un castigo que, además, se hace en público, con la participación de personas del contexto en el que se inscribe la condenada, y el que la vejación y la violencia más extrema está presente. Estas condenas son normalmente aplicadas en casos de adulterio.

River stones is a colour photograph the artist has worked over, showing a broader series of pieces, among which is also *Els Banyets* (2004), whose background is to give voice to the deepest feelings of women through texts by female authors in literature, and in which gender violence and the abuse of women are symbolically present.

In this photograph she reproduces a group of river songs which she has endowed with texts and inscriptions by authors such as Virginia Wolf, Anne Sexton, Alfonsina Storni, Asara Kofma and Sylvia Plath, all of them reference authors for Navares and very much present in her artistic production. These writings constitute songs and praise to the existential experiences of many women, some of them anonymous, to whom the artist gives a voice in these works. Some of the writings allude to suicide, others to anxiety and yet others to simple existence.

The use of the stone, the pebble is not accidental. Paloma chooses stones smoothed and rounded by the running water in allusion to the consequences of life for women, the erosion and injury caused. This erosion appears to be symbolic and emotional in some cases, although in others Navares alludes to an equally physical wound – her condemnation of a method of the death penalty still practiced in many countries: stoning. It is a particularly violent form of punishment mainly used for women since ancient times and which results in a slow and painful death. It is a punishment that is also carried out in public; people from the context in which the condemned woman is from take part, and humiliation and the most extreme violence are present therein. These sentences are normally applied in cases of adultery.

**A Begoña
To Begoña**

2003

Vídeo-instalación. Vídeo, color y sonido. 4'35"
Dimensiones de ubicación específica

Video-Installation. Colour video with sound. 4'35"
Site specific dimensions

Cortesía de la artista Courtesy of the artist

A Begoña es una instalación audiovisual realizada por la artista en una serie de obras desarrolladas entre los años 2000 y 2003 bajo el título *Stand by* (en suspensión), y en las que se adentra el mundo de psicoanálisis y las realidades vitales de las personas ingresadas en los psiquiátricos.

A Begoña se presenta como homenaje, como tributo a esa mujer y a otras tantas sometidas y privadas de libertad a lo largo de la historia, tachadas de locas y encerradas en centros psiquiátricos por sus maridos y familias por las más dispares razones. Históricamente estos ingresos eran llevados a cabo cuando la mujer mostraba atisbos de falta de sumisión, ponía en relieve su criterio y opinión, no podría tener descendencia o sencillamente sus maridos decidían iniciar una vida sentimental con otra persona. Invalidadas y supeditadas a las decisiones de maridos o familias, sus futuros quedaban a su disposición, y con ella a la condena de verse encerradas, medicadas, marginadas y olvidadas en centros de salud mental.

Paloma nos muestra a Begoña en una habitación neutra y blanca, vista desde lo que parece la mirilla de una puerta, una mirada externa que descubre a una mujer que recorre con su espalda las paredes de la estancia en la que habita, en un gesto de reconocer el espacio y quizás de encontrar una salida. Dispone la obra en lo alto del lucernario, incidiendo en que estas mujeres quedan aisladas en otro plano, en otra realidad paralela. Esta instalación enlaza con su obra de danza y performance desarrollada, principalmente, entre los años 1981 y 1999.

To Begoña is an audiovisual installation made by the artist in a series developed from 2000 to 2003 under the title *Stand-by*, in which the world of psychoanalysis and the vital realities of people admitted to psychiatric hospitals are explored.

To Begoña is presented as a tribute to the woman of this name and to countless others who have been subdued and deprived of freedom throughout history, branded as insane and locked up in psychiatric centres by their husbands and families for a whole range of different reasons. Historically, these admissions were carried out whenever the woman showed signs of a lack of submission, highlighted her judgment and opinion, could not have children or when their husbands simply decided to start a sentimental life with another person. Invalidated and subordinated to the decisions of husbands or families, the women's futures were left to them, and with this the sentence of being locked up, medicated, marginalized and forgotten in mental health centres.

Paloma shows us Begoña in a neutral and white room, seen through what seems to be a spyhole in the door, an external look that reveals a woman who traces the walls of the room she lives in with her back, in a gesture of recognizing the space and perhaps of finding a way out. She arranges the piece at the top of the skylight, emphasizing the fact that these women are isolated on another plane, in another parallel reality. The installation links up with her dance and performance work, carried out mainly from 1981 to 1999.

Tulipanes blancos al suicidio de Lucrecia
White tulips for Lucretia's suicide

1991

Instalación. Panel negro, fotografía de pintura antigua,
peana con florero con tulipanes, luz. 200 x 250 cm

Installation. Black panel, photograph of old painting,
base with tulips and vase, light. 200 x 250 cm

**Colección MUSAC Depósito de la Colección de Arte Contemporáneo de la Junta
de Castilla y León**
**MUSAC Collection. Deposit of Colección de Arte Contemporáneo of Junta de
Castilla y León**

Tulipanes blancos al suicidio de Lucrecia es una obra temprana de Paloma Navares, fruto del trabajo de investigación iniciado a mediados de los años 80 en relación al tratamiento de la imagen de la mujer a lo largo de la historia del arte, y gracias al cual crea un conjunto de obras muy cercanas en técnica e iconografía a la tradición clásica conocida. Invierten, sin embargo, el rol secundario de la mujer en los relatos a los que aluden, y así son las mujeres las que protagonizan las obras e instalaciones propuestas por Navares.

Esta obra toma como referencia uno de los relatos de mayor fuente de inspiración para artistas de toda época y disciplina: la violación y suicidio de Lucrecia, 510 ac, con la que la historiografía romana explicaría la caída de la monarquía e instauración de la República. Según el relato, Lucrecia, amenazada con una daga y violada por Sexto Tarquinio (hijo de Tarquinio el Soberbio, el último rey de Roma), se suicida con la misma arma para salvaguardar su honor, y es vengada posteriormente por Bruto, quien asesina a su padre Tarquinio el Soberbio, rey de Roma y consigue acabar con la monarquía romana y posibilita el nacimiento de la república. A partir de este momento Lucrecia se convierte en el símbolo de las virtudes romanas.

Navares rinde homenaje a Lucrecia apropiándose de su imagen realizada por otro artista, elige una imagen similar a un dibujo o grabado, con ausencia de color. Y coloca su retrato sobre un fondo de tabla pintado en negro, en referencia su uso en historia de la pintura, y la que tantas veces se ha servido de esta historia. El negro del fondo aporta dramatismo al conjunto, y permite que el pedestal, florero y ramo de tulipanes blancos ganen presencia y refuerzen la tridimensionalidad del conjunto. Navares elige el tulipán blanco, símbolo de la paz, la pureza y la bondad para rendir homenaje a la mujer recuperada de la historiografía y a la que da presencia en esta instalación.

White Tulips for Lucretia's Suicide is an early piece by Paloma Navares, the fruit of the research work started in the mid 1980's in relation to the treatment of the image of women throughout the history of art, thanks to which she created a series of pieces that are very close in technique and iconography to the known classic tradition. They invert, however, the secondary role of women in the stories they allude to, and so it is women who are the main figures in the pieces and installations by Navares.

This piece takes as a reference a story that is one of the greatest sources of inspiration for artists of all times and disciplines: the rape and suicide of Lucretia in 510 BC, with which Roman historiography explained the fall of the monarchy and the establishment of the Republic. According to the story, Lucretia, threatened with a dagger and raped by Sexto Tarquinius (the son of Tarquinio el Soberbio, the last King of Rome), committed suicide with the same weapon to safeguard her honour, and was later avenged by Brutus, who managed to put an end to the Roman monarchy killing the king of Rome and made the birth of the Republic possible. From this moment on Lucretia became the symbol of Roman virtues.

Navares pays tribute to Lucretia by appropriating her image made by another artist, choosing an image similar to a drawing or an engraving, with no colour. She places the portrait against a background consisting of a board painted black, in reference to the technique that has been used so often in the history of painting. The dark background brings a sense of drama to the whole, and allows the pedestal, vase and bouquet of white tulips to gain presence and reinforce the three-dimensional aspect of the whole. Navares chooses the white tulip, the symbol of peace, purity and kindness to pay tribute to the woman recovered from history and endowed with presence in this installation.

Ojos que miran el universo
Eyes that look at the universe

2015

Instalación. Vídeo color sin sonido. 4'48". Caballete, tabla, tela y maniquí. Dimensiones de ubicación específica. Aprox. 75 x 210 x 40 cm

Installation. Colour video, no sound. 4'48". Easel, wooden sampe, favric and manikin
Site specific dimensions. Approx. 75 x 210 x 40 cm

Cortesía de la artista Courtesy of the artist

Ojos que miran al universo es una instalación perteneciente a la serie “Veladas, cantos de amor y muerte” compuesta por un cuerpo yacente bajo una especie de pedestal cubierto por un manto blanco, y sobre el que se proyecta a modo de fondo un video sin sonido con motivos florales de inspiración japonesa.

Se trata de una instalación de especial simbología en la que las lecturas posibles parecen dirigirse a la propia autora. De hecho, la proyección es tomada de un cerezo japonés del jardín de la casa de la artista, y el cuerpo yacente bien podría tratarse de un intento de dar presencia a ella misma que, entre sus creaciones, yace mientras observa al universo que siempre la ha acompañado. Ese universo lleno de denuncia hacia la violencia y el silencio sufrido por la mujer a lo largo de la historia, y que ante los ojos se sigue mostrando bello e iluminado, como elemento esclarecedor de las sombras de la vida y de la historia.

Eyes that look at the universe is an installation belonging to the series “Vigils, songs of love and death”, composed of a body lying under a kind of pedestal covered in a white mantle, and on which a soundless video with floral motifs of Japanese inspiration is projected in the background.

The installation conveys a special symbolism in which the possible readings seem to be directed at the artist herself. In fact, the projection is taken from a Japanese cherry tree in the garden of the artist's house, and the recumbent body could well be an attempt to make herself present; among her own creations, she lies down while observing the universe that has always accompanied her. This universe, full of the condemnation of the violence and silence suffered by women throughout history, but which continues to be beautiful and illuminated before her eyes, is an enlightening element of the shadows of life and history.

Jardín de la melancolía. Al hombre cansado de la vida
Garden of melancholy. To the man tired of life

2004-2006

Instalación. Siete tubos de metacrilato con fotografía y luz fluorescente y archivo sonoro (59'). Dimensiones de ubicación específica

Installation. Methacrylate tubes, colour photographs, fluorescent light and sound (59'). Site specific dimensions

Cortesía de la artista Courtesy of the artist

Jardín de la melancolía es una instalación de luz y sonido formada por siete tubos fluorescentes de metacrilato de 30 centímetros de diámetro y de alturas variables, con sonido y luz fluorescente. Cada una de sus siete esculturas está decorada con flores en cuyos pétalos pueden leerse fragmentos de poemas de los y las poetas a las que van dedicadas: Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, Anne Sexton, Virginia Woolf, Cesare Pavese, Kostas Karyotakis y Paul Celan. La instalación se completa con una parte sonora y que recoge la lectura de *El hombre cansado de la vida*, un poema egipcio perteneciente a la doceava dinastía.

Rinde así homenaje y da presencia a las creaciones de estas autoras, fusionando sus aportaciones con las de ella misma. El lenguaje literario y el plástico, lejos de enfrentarse, entran en sintonía y en simbiosis en esta instalación. Navares da visibilidad a escrituras atrapadas en un sentimiento de melancolía y tristeza, a un estado de ánimo decaído que disfraza y adorna con luminosas torres de atractivas flores. Ya que las flores han sido siempre símbolos de belleza, de lo femenino y de la sensibilidad, pero también de la fugacidad de las cosas y de lo efímero de la existencia, las flores han acompañado al ser humano en los acontecimientos más señalados, ya sean de celebración de la vida o en rituales vinculados a la muerte.

Garden of Melancholy is a light and sound installation consisting of seven methacrylate fluorescent tubes, 30 centimetres in diameter and of variable heights, with sound and fluorescent light. Each one of the seven sculptures is decorated with flowers, on whose petals can be read fragments of poems by the poets to whom they are dedicated: Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, Anne Sexton, Virginia Woolf, Cesare Pavese, Kostas Karyotakis and Paul Celan. The installation is completed with a sound element that includes the reading of *The Man who was Tired of Life*, an Egyptian poem from the twelfth dynasty.

Paloma thereby pays homage and gives presence to the creations of these authors, merging their contributions with her own. The literary and plastic languages, far from confronting each other, are attuned to each other and in symbiosis in this installation. Navares endows writings trapped in a feeling of melancholy and sadness with visibility, a state of decay that disguises and adorns with luminous towers of attractive flowers. Since flowers have always been symbols of beauty, of the feminine and sensitivity, but also of the fleeting nature of things and the ephemeral nature of existence, they have accompanied human beings in the most important events, whether they are a celebration of life or rituals linked to death.

