

NOGUERASBLANCHARD

Historias de a dos
Capítulo 3: Primavera
André Romão

Comisariado por Joaquín García Martín

Barcelona
Ene 15, 2022 - Mar 18, 2022

NoguerasBlanchard presenta en su espacio de L'Hospitalet el tercer capítulo de *Historias de a dos*. Continuando el programa de comisariado experimental que hemos desarrollado a lo largo de los últimos años, esta temporada correrá a cargo de Joaquín García Martín, fundador de la desaparecida galería madrileña garcía | galería. El ciclo presenta una/otra mirada a algunos de los protagonistas de este proyecto que tuvo lugar entre los años 2012 y 2020 en la calle doctor Fourquet, y propone relaciones entre los artistas y figuras y obras literarias.

La muerte y la primavera es una novela póstuma de Mercè Rodoreda que narra el ciclo vital de su protagonista en un pueblo pequeño y cerrado. Es una sociedad rural sin relación histórica con nuestra realidad, ligada a la Naturaleza y sus ciclos y absolutamente determinada por los rituales y las tradiciones. Éstas tienen un claro carácter sacrificial y en ellas el individuo desaparece frente a las necesidades o el bienestar del común. Sus costumbres nos resultan tan crueles como el mundo natural que les rodea.

André Romão (Lisboa 1984) también ha trabajado sobre el asombro, la crueldad y la transformación en trabajos recientes. Especialmente en el ciclo de obras que gira alrededor del mito clásico de las Metamorfosis y del texto de Ovidio y que presentó en el proyecto "Fauna" en el Centro Cultura do Belém de Lisboa en 2019. En ellas el método de trabajo es el mismo que utiliza Mercè Rodoreda en su novela: la unión de elementos aparentemente dispares que nos obliga mirar el mundo desde otro lugar. En su caso, Romão se detiene con especial interés en lo táctil y lo sensorial usando lo físico como camino de introducción en los sistemas de representación.

La presente exposición es una evocación del mundo de la novela a través de las esculturas de André Romão. No pretende ser una ilustración literal del libro ni una colección de trabajos plásticos inspirados en él, sino una inmersión en el mundo que ambos comparten, en las formas que lo pueblan y en el método de trabajo común.

André Romão, *Ghost* (2020)

André Romão, *Perna (raposa)* (2021)

André Romão, *Diagrama (Cascata)* (2020)

André Romão, *Grafting (Red Wood)* (2021)

I. Creo que era sólo una cuestión de tiempo que André Romão descubriera *La muerte y la primavera*, la extraña e inacabada novela póstuma de Mercè Rodoreda. Romão siempre ha estado muy interesado por la literatura de ficción (especialmente por la más heterodoxa) y también se ha servido de ella como base o punto de partida para algunos de sus trabajos. En alguna ocasión, ha elegido el texto como forma de materialización en su obra. Pero hay sobre todo una coincidencia evidente entre el mundo y los temas que aparecen en la novela y la poética del artista portugués. Es fácil que leyéndola nos vengan a la cabeza sus obras.

Sin embargo, más allá de ese imaginario, creo que su principal punto en común sea el método de trabajo. La escritora catalana y el artista portugués comparten una estrategia creativa parecida: el ensamblaje de elementos inicialmente dispares o de origen distinto, que, al unirse, producen una subversión de la realidad para exponer otras posibilidades, multiplicando las lecturas y las interpretaciones, abriendo paso a golpe de extrañamiento a la metáfora y la paradoja.

II. *La muerte y la primavera* narra el ciclo vital de su protagonista desde la niñez hasta su muerte y más allá, pasando por el descubrimiento del amor y la sensualidad, la paternidad y el choque con la estructura social en la que vive. Se trata de un pequeño pueblo, cerrado y rural, aislado, sin relación histórica con nuestra realidad, ligado a la Naturaleza y sus ciclos y absolutamente determinada por los rituales y las tradiciones. Éstas tienen un claro carácter sacrificial y en ellas el individuo desaparece frente a las necesidades o el bienestar del común. Sus costumbres nos resultan tan crueles como el mundo natural que les rodea.

Desde el inicio del libro, con el protagonista-narrador atravesando un río casi como un pasaje a otra vida, asistimos a ese mundo desde sus ojos, sabemos lo que él sabe y lo padecemos con él. Por su parte, no hay un verdadero cuestionamiento de esas construcciones sociales al igual que no se cuestionan que los ciclos naturales son costumbres que existen para marcar y reforzar los hitos clásicos: nacimiento, fertilidad, sacrificio y muerte. Sin embargo para el protagonista y para el lector el extrañamiento es constante: mas parece una alucinación o un sueño que una realidad que tiene muy pocos asideros en la nuestra.

Mercè Rodoreda nos describe ese mundo con un vocabulario extraordinariamente sencillo, con una frase simple y limpia que suele tender a la enumeración, casi como un relato oral. A través de esta aparente naturalidad surgen imágenes visuales potentísimas, de un carácter eminentemente poético, que sorprenden al lector tanto por su belleza como por su brutalidad: las mujeres embarazadas permanecen con los ojos vendados para que, al nacer, el bebé se parezca a su padre y no a otro hombre que haya podido ver y desear; los pájaros negros anidan y ponen huevos que serán incubados por los pájaros blancos que morirán a manos de los primeros cuando los huevos se abran; cuando va a morir alguno de los habitantes del pueblo se le rellena el cuerpo de cemento para evitar que se le escape el alma y a continuación se le introduce en el tronco de un árbol para que su cuerpo se funda con lo vegetal: será una agonía muy dolorosa.

III. Romão también ha trabajado recientemente sobre el asombro, la crueldad y la transformación. Especialmente en el ciclo que gira alrededor del mito clásico de las Metamorfosis y del texto de Ovidio y que presentó en el Centro Cultura do Belém de Lisboa en 2019. En ellas el método de trabajo muy similar al que vimos en la novela de la Rodoreda: la unión de elementos dispares que nos obliga mirar el mundo desde otro lugar. En su caso, Romão se detiene con especial interés en lo táctil y lo sensorial usando lo físico como camino de introducción en los sistemas de representación.

En estos trabajos cuestiona aspectos básicos y asunciones generales pero también normas y estructuras sociales establecidas y muchas de nuestras presunciones mas arraigadas sobre temas como lo femenino y lo masculino, lo natural y lo artificial, el poder y la debilidad. Muchos rezuman violencia y erotismo. Esto es, los mismos temas sobre los que Mercè Rodoreda plantea su novela.

El resultado es por lo tanto una superposición de referencias, significantes y lecturas relacionales que Romão consigue que sean irremediamente inasibles. Nos resulta casi imposible limitar la lectura de sus obras a una sola dirección o a una realidad fija, cerrada y única. No se pueden acabar en si mismas porque son una mutación constante. Como el pueblo de *La muerte y la primavera* no podemos conocer con seguridad la bondad o la realidad o la concreción de procesos que no sabemos si son producto de una abominación o el resultado de un continuo natural o legendario.

La lectura de la novela de Mercè Rodoreda y la visión de las esculturas de André Romão son como si llegáramos al castillo del que escribía Franz Kafka si nosotros fuéramos el Agrimensor K. Relacionarnos con el mundo a través del extrañamiento.

La presente exposición es una evocación del mundo de la novela a través del trabajo de André Romão. No pretende ser una ilustración literal del libro ni una colección de esculturas inspiradas en él, sino una inmersión en el mundo que ambos comparten, en las formas que lo pueblan y en el método de trabajo común. Algunas de las piezas existían antes y otras han sido realizadas con este proyecto en mente. El hecho de no distinguir entre unas y otras aspira a poner de manifiesto esos puntos en común.

La propia escritora está presente en la exposición con la inclusión de sus dibujos y por la presencia del crisantemo, una flor vinculada a un recuerdo suyo de infancia fundacional y que, en nuestra opinión, muestra a la perfección la relación entre la biografía y la memoria del artista y el proceso creativo.

Joaquín García Martín

André Romão (1984) nace en Lisboa, ciudad en la que se forma como artista y en la que sigue trabajando y residiendo. Ha participado en residencias en Londres, Barcelona, Roma y Berlín. Expone habitualmente con la galería Vera Cortés de Lisboa y con Umberto di Marino en Nápoles. Entre otras instituciones ha mostrado su obra en Museu Coleção Berardo, Lisboa, MACRO - Museo d'Arte Contemporanea en Roma, en el CAPC de Burdeos, en la Fundación Serralves de Oporto o The Green Parrot en Barcelona. También ha participado en la Bienal de Liverpool de 2021.

Mercé Rodoreda (1908-1983) es una de las grandes escritoras en lengua catalana del siglo XX. Nace en Barcelona en un entorno familiar ligado a la Renaixença que le inculca el amor por la lengua catalana. También en su infancia tiene inicio su fascinación por las flores. Comienza su carrera literaria en los años 20 como un escape a las limitaciones de la vida de esposa y madre, aunque luego renegará de sus primeras obras. Durante la guerra se moviliza activamente a favor del bando republicano y de este momento es su primera gran novela, *Aloma* (1936). Durante los más de treinta años de exilio en Francia y Suiza escribe obras fundamentales como *La Plaza del Diamante* (1962) o *La calle de las Camelias* (1966). No volverá a vivir en España hasta 1972, cuando regresa convertida en un mito de las letras catalanas y se instala en Romanyà de la Selva y publica *Espejo roto* (1974). A lo largo de los últimos diez años de su vida trabaja en el manuscrito de *La muerte y la primavera* que dejará inacabado a su muerte en 1983.

Joaquín García Martín nace en Madrid y estudia Historia del Arte en la UCM. Ha formado parte del colectivo DOMÉSTICO del 2000 al 2008. Como gestor ha colaborado con un gran número de instituciones de arte contemporáneo tanto públicas como privadas. En 2012 funda garcía | galería que dirigirá hasta su cierre en 2020. En la actualidad lleva a cabo la serie de podcasts de entrevistas a creadores españoles actuales *Hablar normal y corriente*, para Editorial Caniche. Recientemente comisariado la exposición *Cuestión de ambiente* en CentroCentro, Madrid.

Agradecemos la colaboración de Galería Vera Cortés, Lisboa.

Todas las imágenes cortesía NoguerasBlanchard, Barcelona/Madrid
Fotografía Roberto Ruiz