

Em volta desta mesa

Ana Prata

Travesía Cuatro se complace en presentar *Em volta desta mesa*, la tercera exposición individual de Ana Prata con la galería y su primera en Ciudad de México.

En sus obras recientes, la pintora de origen brasileño Ana Prata ha explorado libremente las posibilidades formales, narrativas y técnicas en el campo de la pintura. Con ingenio y espíritu crítico, sus intensas experimentaciones en el paisaje, el retrato, la abstracción y la naturaleza muerta manifiestan su amplia imaginación y buen humor. La artista explora una variedad de tratamientos de la superficie pictórica, con franqueza y elocuencia. Es una producción guiada por las variaciones que necesariamente emanan de su método abierto.

Las referencias de Prata son siempre oblicuas y elaboradas a través de distorsiones de escala y forma, sin dejar de ser reconocibles, y su espontaneidad en el manejo de colores, formas, texturas y materiales comunica una actitud irreverente. Las referencias a un repertorio formal modernista, constructivista y naïf y a una extensa tradición pictórica, tanto brasileña como mundial, están presentes en todas partes. Pero la artista hace uso de estos repertorios históricos de formas y gestos sin ninguna reverencia ante nombres o estilos. El encuentro se produce a partir de una intensa y minuciosa observación de las geometrías de Alfredo Volpi, los paisajes geométricos de Tarsila do Amaral, los modestos objetos cotidianos de las naturalezas muertas de Giorgio Morandi y las figuraciones de la última etapa de Paul Klee. También destacan los ecos del cubismo, el arte popular y los artistas del Museu de Imagens do Inconsciente de Río de Janeiro. (Fundado en 1952 por la psiquiatra brasileña Nise da Silveira, este museo era un centro de investigación y depósito de pinturas, dibujos y esculturas de pacientes psiquiátricos).

El vocabulario pictórico de Prata está hecho con una insubordinación deliberada al virtuosismo técnico o a la jerarquía de valores de la historia del arte europeo. De hecho, está marcado por una actitud punk y transgresora que la artista relaciona con su biografía: “Tuve una banda de punk feminista cuando era adolescente. Hoy me siento muy orgullosa de ello, pero nunca me lo planteé a la hora de pintar. El punk me parece súper seductor; es algo que tiene mucha energía, [es] antisistema... Creo que mi pintura expresa una cierta urgencia”.

La importancia del acto pictórico y de la pintura entendida como objeto, caracterizada por un énfasis en la materialidad, sin dejar de lado las cuestiones tonales y cromáticas, fue una lección aprendida durante los años de formación de Prata, cuando descubrió a los pintores de la Geração 80 (Generación 80) en Brasil, como Rodrigo Andrade y Fabio Miguez. A través de estos artistas, Prata conoció a pintores de su propia generación, como Bruno Dunley, Lucas Arruda, Marina Rheingantz y Rodrigo Bivar, que tienen en común una práctica desvinculada de las codificaciones formales.

Desde 2019 Prata se ha dedicado a pintar bodegones, un género que tradicionalmente trafica con la muerte y lo efímero, pero que aquí la artista anima con movimiento y ligereza. Algunas de las obras expuestas en *Em volta desta mesa* presentan pequeños conjuntos de objetos, generalmente flores, frutas y jarrones, procedentes del ámbito doméstico o de la naturaleza. Capaces de evocar recuerdos individuales y colectivos, estos objetos se abordan con intimidad, como si poseyeran cierta interioridad: son precarios, frágiles e inestables, casi cuerpos que se revelan en el lienzo. En algunos cuadros, los objetos son contenedores de otros objetos, como las canastas llenas de botellas y jarras, mientras que en otros, los cuadros pueden servir de fondo para otros cuadros.

TRAVESÍA CUATRO CDMX
22.09.2022-26.11.2022

Esta serie de obras presenta intensos contrastes logrados a través de la experimentación, por ejemplo, diferentes tratamientos pictóricos de las superficies, elementos de escala absurda, colores vibrantes y diversidad de texturas. Todo ello confluye en un estilo de pintura denso, meticuloso y excesivo, con mucha superposición de elementos gráficos, motivos y estampados fácilmente reconocibles que recuerdan a paños de cocina, manteles y mantas de picnic.

Prata se inspira intensamente en el entorno que ha construido a su alrededor dentro de su estudio, un lugar guiado por la convivencia con los objetos y con sus pinturas. El lugar es un microcosmos que permite escapar de la vida ordinaria y mantiene la realidad en suspensión, precisamente para lanzar una nueva mirada sobre ella y hacer más visibles las cosas cotidianas. La artista comenta: “En cuanto a mi método, siempre necesito ir al estudio. Últimamente he estado trabajando en varios cuadros al mismo tiempo, de forma más fragmentada, y ha sido muy bueno. [...] Por eso siempre necesito ir allí, porque tengo varias cosas en marcha, es un flujo que nunca termina. Las cosas que suceden al mismo tiempo me ponen en un estado lleno de posibilidades. [...] No me canso de los cuadros, siempre parecen novedades por el hecho de ser tantos”. En este método de creación, abierto a las posibilidades y al desorden, sus cuadros generan otros cuadros que se contaminan entre sí. Por ejemplo, la artista comenta que durante la producción del núcleo del bodegón, fue posible acceder a sus recuerdos de infancia en los que jugaba con muñecas y objetos domésticos. Estos recuerdos no dan lugar a una agenda para la obra, sino que cargan los cuadros de experiencias y recuerdos, indicadores tanto de ambigüedad como de un orden sensible e imaginativo.

Cristiano Raimondi

La versión completa de este texto se publicó originalmente en inglés bajo el título “A Flow between Intimacy, References and Layers of Paint: Ana Prata” en Mousse Magazine, Número 80, Verano 2022, pp.238-243

Ana Prata (b. 1980, Sete Lagoas) vive y trabaja en São Paulo. Desarrolla una investigación enraizada en la práctica de la pintura y basada en la experimentación. Su obra posee una ambigüedad latente, que puede transitar entre el humor, la interioridad, el espíritu crítico y la valoración de la superficie pictórica.

Entre sus exposiciones individuales recientes se encuentran *A vida das coisas*, SESC Pompéia, São Paulo (2022); *Olho nu*, Galería Millan, São Paulo (2021); *The life of things*, Tobias Mueller Modern Art, Zúrich (2020); *Ritual de lo habitual*, Galería Travesía Cuatro, Madrid (2020); y *e também o elevador, o vulcão e o jantar*, Instituto Tomie Ohtake, São Paulo (2012).

Entre las exposiciones colectivas más recientes destacan su participación en la 33ª Bienal de São Paulo, *Afinidades Afetivas* (2018), *Mapa da estrada: novas obras no acervo da Pinacoteca* (2022), Pinacoteca do Estado de São Paulo, *Arte Contemporânea Brasileira na Coleção Andrea e José Olympio Pereira* (2021), Centro Cultural Banco do Brasil. Fue una de las nominadas al Premio PIPA en 2017, 2018, 2019 y 2020. Fue artista residente en la residencia Unlimited, Nueva York, en 2016.

Su obra forma parte de colecciones internacionales como la Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil; la Colección Pinault; el Pérez Art Museum, Miami, Estados Unidos; y el Instituto Figueiredo Ferraz, Ribeirão Preto, São Paulo.

TRAVESÍA CUATRO CDMX
22.09.2022-26.11.2022