

NOGUERASBLANCHARD

Juliana Cerqueira Leite
Habitual

Madrid

Nov 18, 2023 - Ene 27, 2024

NoguerasBlanchard se complace en presentar *Habitual*, la segunda exposición de Juliana Cerqueira Leite (1981, Yolanda) en el espacio de Madrid.

El trabajo de Cerqueira Leite gira en torno a los parámetros del cuerpo y los espacios que éste genera. Las esculturas de la artista dan testimonio de la capacidad del individuo para transmutar el mundo que lo rodea, "una forma de no reafirmar el mundo tal como es, sino de plantear una transformación". Así, usando su propio cuerpo como herramienta principal, Cerqueira Leite excava, peina, raspa y empuja sus materiales para crear formas orgánicas.

Para esta exposición la artista presenta un conjunto de dibujos y esculturas que parten del estudio de movimientos cotidianos, entendiendo éstos como fruto de un lenguaje físico codificado, aprendido e integrado en la cultura y que, como muchos aspectos de la propia cultura, se vuelven automáticos.

Vista de la instalación en NoguerasBlanchard Madrid

Juliana Cerqueira Leite
Lift, 2023
Acero inoxidable, yeso, jesmonite, pigmento, cera
113 x 78 x 20 cm

Vista de la instalación en NoguerasBlanchard Madrid

Juliana Cerqueira Leite
Stir, 2023
Acero inoxidable, yeso, jesmonite, pigmento, cera
80,5 × 53 × 24 cm

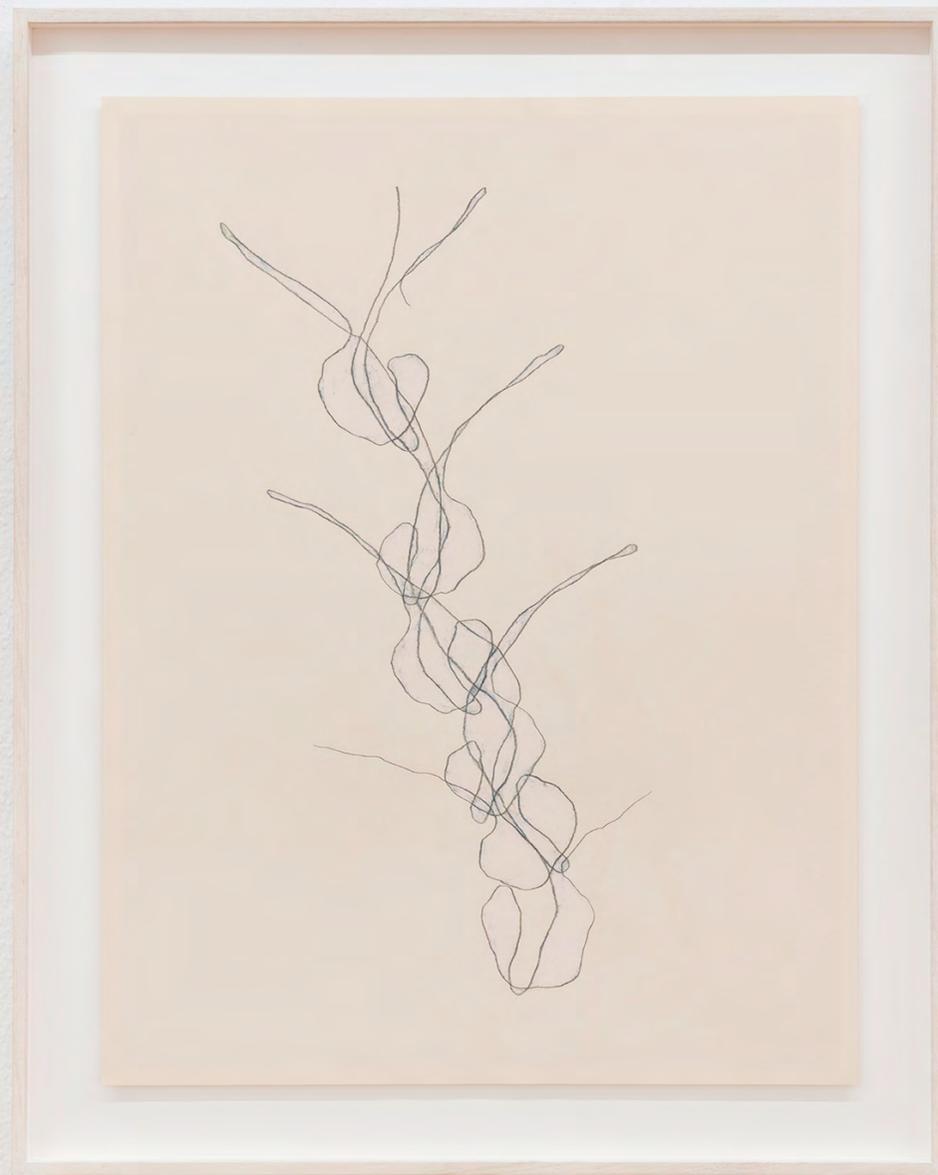
Juliana Cerqueira Leite
Wash hands (quick rub with fingers interwoven) 4, 2023
Grafito y lápiz de color Luminance sobre papel
76,5 × 61,5 × 3,8 cm

Los dibujos son parte de la serie *Repetitive Movements that Make and Unmake the World*, en los que la artista dibuja a línea un mismo gesto repetido hasta desbordar su sentido original. Traduciendo el gesto sobre papel, Cerqueira comprueba cómo la acción reiterada y acumulada de levantar algo, de remover una bebida, abrir una puerta o pasar páginas, permite generar un registro sobre el papel cuyas formas sugieren figuras anatómicas —costillas, huesos, órganos—, como si la anatomía del cuerpo humano estuviera impresa de algún modo en las acciones cotidianas que produce.

En *Habitual*, Cerqueira Leite ha retomado precisamente el gesto con el que comenzó esta serie en 2016, describiendo diferentes maneras de realizar el acto de lavarse las manos. En estos nuevos dibujos somos capaces de reconocernos: vemos la palma que recibe la caída del agua, dedos entrelazándose y generando fricción, una caricia sobre los nudillos, un meñique descontrolado al agitar la mano para secarla al aire... Somos capaces de reconocernos, aunque estos gestos, de tan cotidianos, tan repetidos inconscientemente, han devenido desconocidos para nosotros. Así, además de un estudio del movimiento, estas piezas son para la artista “una forma de volver a entender, de concienciarse y familiarizarse con algo que se hace con tanta frecuencia que merece ser considerado parte de lo que uno es”.

“Me di cuenta de que esta acción cotidiana, realizada varias veces al día, se había vuelto tan automática que me resultaba casi desconocida. Lavarme las manos implicaba llevar a cabo una secuencia de movimientos cambiantes pero constantes que, al igual que otros procesos de mi cuerpo (digestión, respiración), ocurrían de forma inconsciente. El primer dibujo de *Wash hands* se convirtió en un estudio del movimiento, una forma de volver a entender, de volver a tomar conciencia y familiarizarme con algo que hacía con tanta frecuencia que merecía ser considerado parte de lo que soy -me lavo las manos-, si es que me definen por lo que hago”.

— Juliana Cerqueira Leite

Juliana Cerqueira Leite
Wash hands (quickly leaving thumbs dirty) 3, 2023
Grafito y lápiz de color Luminance sobre papel
76,5 × 61,5 × 3,8 cm

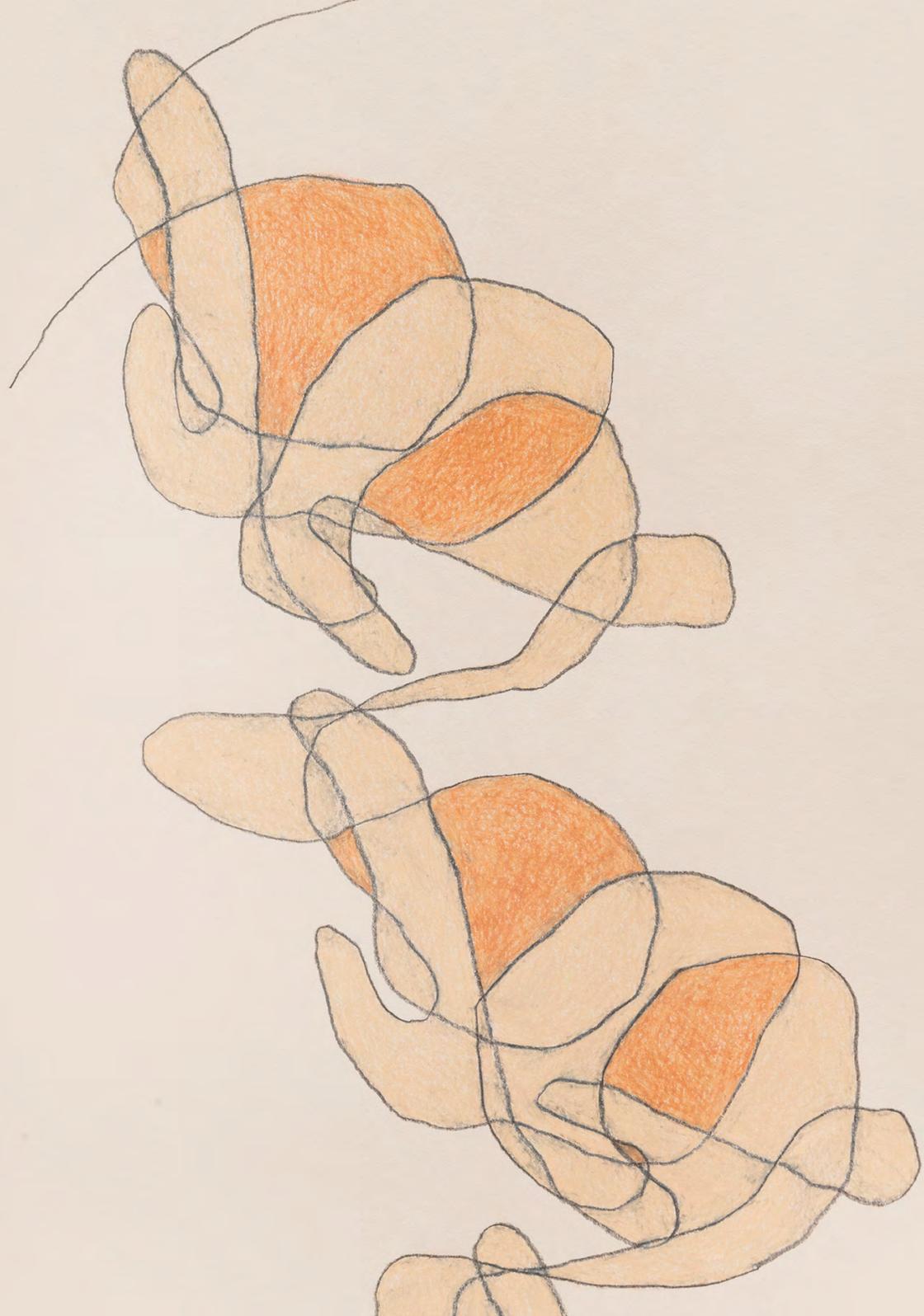

Vista de la instalación en NoguerasBlanchard Madrid

A partir de estas traducciones de movimientos tridimensionales al plano bidimensional y la curiosidad por la información perdida en los dibujos 2D, Juliana Cerqueira Leite añade una nueva capa a su cuerpo de trabajo generando una nueva traducción que lleva de vuelta el dibujo al medio escultórico. En esta nueva serie de esculturas se mantiene la relación de la línea con la dirección del movimiento, generando "no una escultura figurativa representativa, ni un índice de movimiento". La artista entiende estas esculturas más bien como un modelo de movimiento, "que traspone la información perdida en un acto efímero y rápido a una forma dinámica, dando prioridad a cualidades específicas como la dirección, la escala, el flujo de atención y la memoria propioceptiva, sobre la representación realista de los detalles o la anatomía de las manos".

Juliana Cerqueira Leite
Wash hands, 2023
Acero inoxidable, yeso, jesmonite, pigmento, cera
160 × 40 × 19 cm

Juliana Cerqueira Leite
Wash hands (or apply lotion) 2, 2023
Grafito y lápiz de color Luminance sobre papel
76,5 × 61,5 × 3,8 cm

Vista de la instalación en NoguerasBlanchard Madrid

Juliana Cerqueira Leite
Flip, 2023
Acero inoxidable, yeso, jesmonite, pigmento, cera
17,5 × 80 × 33 cm

Vista de la instalación en NoguerasBlanchard Madrid

Por último, la exposición cuenta con dos esculturas producidas en el propio espacio de la galería que describen dos acciones tan cotidianas como el tumbarse y el levantarse, en cuyas formas se revela el cuerpo de la artista. "Entre la ausencia de mi cuerpo —el sujeto— y la ausencia de los objetos —una silla y una cama—, lo que queda es una huella de la interacción registrada en yeso, como un verbo".

Juliana Cerqueira Leite
Sit, 2023

Escayola CalCast 300 alpha, acero inoxidable,
aluminio, fibra de vidrio, pigmento y cera
140 × 50 × 50 cm

Juliana Cerqueira Leite
Sit, 2023
Detalle

Vista de la instalación en NoguerasBlanchard Madrid

Juliana Cerqueira Leite
Lay, 2023
Escayola CalCast 300 alpha, acero inoxidable,
aluminio, pigmento y cera
96 × 117 × 53 cm

Vista de la instalación en NoguerasBlanchard Madrid

Juliana Cerqueira Leite ha exhibido sus trabajos en escultura, fotografía y video a nivel internacional desde que se graduó del Programa de Escultura MFA de la Slade School of Fine Art (Londres) como ganadora del Premio de Escultura Kenneth Armitage. Recibió la Beca de la Fundación Pollock-Krasner en 2019 en apoyo de su exposición individual *Orogenesi* en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, Italia. En 2016 recibió el Furla Art Prize por su contribución a la 5a Bienal de Arte Joven de Moscú. Cerqueira Leite ha mostrado su trabajo en instituciones como el Sculpture Center, Nueva York (US); Saatchi Gallery, Londres (UK); la Bienal de Venecia de 2017, Antarctic Pavilion (IT); Marres House for Contemporary Culture, Maastricht (NL); Hordaland Kunstsenter, Bergen (NO) para la Bergen Assembly de 2019; Instituto Tomie Ohtake, São Paulo (BR), Cass Sculpture Foundation, Sussex (UK); T.J. Boulting Gallery, Londres (UK); Alma Zevi, Venecia (IT), Galeria Casa Triângulo, São Paulo (BR); Regina Rex and Arsenal Contemporary, Nueva York (US); Museion, Bolzano (IT); MuBE, São Paulo (BR); FrauenMuseum, Hittisau (AT); Ilmin Museum, Seúl (KR); Arsenal Contemporary, Montreal (CA). Sus obras se encuentran en colecciones públicas y privadas en América, Europa y el sudeste asiático. Sus próximos proyectos incluyen exposiciones en el KW Institute, Berlín (DE), HUB-Robeson Gallery, Penn State University, (US), y el CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) (BS). Actualmente vive y trabaja en Nueva York.

Para más información e imágenes contactar a Cristina Spinelli
+34 91 506 34 84 o cristina@noguerasblanchard.com
Todas las imágenes cortesía de NoguerasBlanchard, Barcelona/Madrid
Fotografía: Roberto Ruiz