

EL CAC MÁLAGA PRESENTA “*Soy mi propio paisaje*” DE JANAINA TSCHÄPE

El CAC Málaga presenta “*Soy mi propio paisaje*,” comisariada por Helena Juncosa, la nueva exposición individual en un museo de la artista germano-brasileña Janaina Tschäpe (Múnich, Alemania, 1973), actualmente afincada en Nueva York. Tras más de veinte años sin exponer individualmente en un museo en España, Tschäpe trae una muestra compuesta por ciento veinte obras realizadas en las últimas dos décadas, entre pinturas, dibujos y fotografías. Las sugerentes composiciones de Tschäpe incluyen paisajes abstractos que distorsionan la percepción de la realidad, en ellas presenta imágenes que evocan el mundo natural, lo que sugiere crecimiento, transición y metamorfosis. Su interés y sus recuerdos basados en fenómenos naturales, como las hojas mecidas por el viento, el correr del agua o los cambios en la luz y la oscuridad, se traducen de forma física a un lenguaje distintivo de abstracción profundamente personal y abierto a interpretación. Tschäpe celebra el poder de la pintura como forma de entender el mundo.

Del 22 septiembre al 3 de diciembre de 2023

La exposición *Soy mi propio paisaje* de Janaina Tschäpe incluye pintura, dibujo, grabado y fotografía, la evolución artística experimentada por la artista a lo largo de las dos últimas décadas. Sus primeros proyectos estaban relacionados con el campo de la fotografía performativa y el vídeo, en los que basándose en el mundo natural mostraba creaciones de fantasía y paisajes oníricos con extraños personajes en su interior, como en una de las series presentadas en esta muestra, *Botánica Series* (2004-2005), en la que a través de la fotografía crea escenarios que muestran extrañas especies vegetales y hongos artificiales, de colores y formas imposibles, catalogados con nomenclatura científica pero completamente producto de la ficción.

Tschäpe pone en diálogo en su obra el barroco brasileño con el romanticismo alemán, haciendo oscilar su lenguaje visual entre la representación y la abstracción. Durante toda su trayectoria ha investigado distintas disciplinas y experimentado en el campo material, trabajando diferentes técnicas como dibujo, pintura, grabado, fotografía, escultura, performance o vídeo. En esta exposición, los visitantes podrán apreciar obras que van desde fotografías conceptuales hasta dibujos y acuarelas, en las que la abstracción es un elemento predominante.

La obra de Tschäpe ha evolucionado, manteniendo su interés en los mismos temas, como la botánica, la biología marina y la naturaleza en su más amplio espectro, ahora representando los espacios completamente exentos de figurantes. Su obra hace referencia a la naturaleza en su totalidad, mares,

montañas o bosques, interesándose en la idea y abandonando la búsqueda de la representación formal de un espacio concreto. Es aquí donde la artista encuentra en porciones de la naturaleza un microcosmos que le permite fijarse en una pequeña fracción del mundo que representa “el todo”. Como sostenía el dramaturgo Alemán Johann Wolfgang von Goethe, *“la naturaleza es un organismo vivo y el humano es una pequeña parte de él, no puede desligarse de ella, ya que participa de esta”*, a través de esta mirada la artista plasma la imagen a través de una respuesta, emocional, espiritual y física, invitando al espectador a ser parte del paisaje al igual que ella misma.

“Me interesa incorporar lo imprevisible: un rayo, una tormenta; en fin, me interesan los efectos que la naturaleza produce en la obra, dejo que siga su curso”

A lo largo de su trayectoria ha utilizado materiales como caseína, acuarela, lápices de colores o ceras, para dotar sus obras de sensación de fluidez y transparencia, como en las obras *Leise* (2017) o *Pink Swamp* (2019) incluidas en esta muestra. En contraposición, sus trabajos más recientes están basados en la experimentación del diálogo entre dibujo y pintura, objetivo que consigue a través del óleo y las barras de óleo, que dotan al cuadro de una sensación matérica ausente en creaciones anteriores, ya que la pintura otorga a la obra densidad, abandonando la sensación etérea y translúcida de los materiales anteriores, esto permite a la artista crear obras más gestuales y fluidas utilizando la pintura y los surcos dibujados por las barras de óleo en la superficie como parte de la composición y del mensaje gestual.

“Quiero que la pincelada conquiste el lienzo... Para mí pintar significa sentir algo muy de cerca, estar físicamente en el presente con cuerpo y alma”.

La muestra *Soy mi propio paisaje* trabaja sobre esta idea en la que el humano es una pequeña fracción del mundo natural y forma parte de ella, al igual que la artista forma parte de los paisajes abstractos presentados en su obra, consigue así establecer una conversación entre la pintura y el dibujo a través de una respuesta física en la que utilizándose a sí misma como extensión del medio pictórico plasma emociones, sensaciones y experiencias, siendo ella su propio paisaje.

I Am My Own Landscape (2018) es la serie que comparte nombre con la muestra presentada, compuesta por treinta y seis acuarelas sobre papel, sugiere una identificación de ella misma con su pintura, una sucesión de autorretratos en los que la artista abandona la representación tradicional figurativa, retratando las emociones y pensamientos que nacen en el propio acto de pintar. Las obras reciben el título de distintos lugares: Nueva York; Ilhéus, un lugar en la costa de Brasil; Tulum, una playa en el Caribe mexicano o Lupud, una isla de Croacia. Conforman, una suerte de diario de viaje, que no es sino un viaje interior.

Otra de las series a destacar, disponibles en esta muestra, es la serie de autorretratos en acuarela sobre papel, *Self-Portraits* (2020-2022), realizados a modo de diario utilizando acuarela sobre papel. En esta serie, a través de obras esquemáticas y de trazo rápido, la artista busca representar la transformación de la persona condicionada por su entorno, plasmando de forma personal el paisaje interior, el alma de la persona o el paisaje secreto del yo.

Janaina Tschäpe nació en Munich, Alemania (1973), para más tarde instalarse en Brasil, lugar en el que comenzó su investigación sobre el arte local y donde conoció a artistas como Lygia Clark o Hélio Oiticica, por lo que está estrechamente vinculada a las dos culturas. Obtuvo su licenciatura en Bellas Artes en la Academia de Hamburgo, donde experimento su primer encuentro con el arte y la historia del arte, sobre todo con el alemán. Estudió con artistas pertenecientes al movimiento Fluxus y cercanos a uno de sus referentes artísticos, Joseph Beuys, por lo que sus primeras creaciones iban orientadas hacia la performance. Ha recibido influencias de artistas como el surrealista Henri Magritte o Maya Deren entre otros.

“Tengo una visión muy romántica, muy alemana del arte y, al mismo tiempo, la parte performática, aunque formalmente la aprendí en Alemania, creo que intuitivamente tiene más que ver con Brasil”.

A lo largo de su carrera ha realizado un sinnúmero de exposiciones por todo el mundo entre las que cabe destacar algunas muestras individuales en instituciones como el Centro de Arte Contemporáneo Den Frie, Copenhague, Dinamarca; el Museo de Arte de Sarasota, Florida; el Musée L'Orangerie, París, Francia; el Museo de Arte Contemporáneo de Tucson, Arizona, EE.UU; Kasama Museo de Arte Nichido, Kasama, Japón; Museo Irlandés de Arte Moderno, Dublín, Irlanda, y el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis, han tenido la oportunidad de acoger la obra de Janaina Tschäpe.

También ha participado en numerosas exposiciones colectivas en lugares como The Lewis Glucksman Gallery, Cork, Irlanda; NCA Taipei, Taiwán; Whitechapel Galería, Londres; TBA21-Augarten, Viena, Austria; CCBB, Río de Janeiro, Brasil; Centro de Arte Contemporáneo de Normandía, Francia; Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI, Nanazawa, Japón; Instituto Tomie Ohtake, São Paulo; Escaparate de Arte y Arquitectura, Nueva York, EE.UU; Museo Nacional de Mujeres en las Artes, Washington D.C., EE.UU; Galería Pratt Manhattan, Manhattan, EE.UU; OCA Museo de la Ciudad, São Paulo; Kunsthal Kade, Países Bajos; Ciudad Matarazzo, São Paulo, Brasil; Ronnebaeksholm, Dinamarca; Centro Cultural Banco do Brasil en Belo Horizonte, Brasil; Museo de Bellas Artes de Boston, Massachusetts, EE.UU; y Museo de Arte Contemporáneo de Taipei, Taiwán.

Su obra también pertenece a importantes colecciones públicas, entre ellas el Centro Pompidou, París, Francia; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España; Museo de Arte de Harvard, Cambridge, Massachusetts, EE.UU; Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, Brasil; Museo Moderno,

Estocolmo, Suecia; Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Viena, Austria; y el Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, EE.UU entre otros.

En su carrera ha completado encargos públicos en la ciudad de Nueva York, EE.UU; Miami Playa, Florida; São Paulo, Brasil; y Holbæk, Dinamarca.