

Exposición: **A Mano: Trabajos sobre papel de
Elena del Rivero**

IVAM Institut Valencià d'Art Modern
19 septiembre – 10 diciembre 2006

Organiza: **Institut Valencià d'Art Modern**

Comisaria: Elizabeth Finch

Coproducen: IVAM Institut Valencia d'Art Modern
Fundación Patio Herreriano de Arte Contemporáneo
Español de Valladolid

Patrocina:

Itinerancia: Valencia. IVAM
septiembre - diciembre 2006
Valladolid. Fundación Patio Herreriano
febrero - abril 2007

La exposición que permanecerá en el IVAM hasta el próximo 10 de diciembre, presenta dibujos e instalaciones de Elena del Rivero realizadas entre 1992 y 2006. Los dibujos, inspirados en la tradición epistolar, forman series como “*Letters to the Mother*” iniciada en 1992, a la que posteriormente seguirían otras series, ampliamente representadas en la exposición. El segundo elemento relevante en la muestra son las instalaciones a gran escala realizadas a base de papel en las que la artista, en su materialización del proceso creativo, emplea técnicas relacionadas tradicionalmente con el trabajo de la mujer como coser y bordar.

La artista presenta en esta exposición la instalación [Swi:t] Home: A chant, una pieza creada con motivo de la destrucción del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001, la instalación incluye la proyección de once vídeos que documentan todo el proceso creativo.

El catálogo de la exposición reproduce las obras expuestas y se acompaña de textos de Maria-Josep Balsach, Mina Takahashi, Olga Fernández López, Linda Yablonsky y Elizabeth Finch. Con motivo de la muestra se presenta el libro *The Book of Dust*, realizado a partir de los vídeos grabados en su estudio después del atentado, este proyecto ha contado con el apoyo de la embajada de España en Washington, el Consulado de España en Nueva York y Foreign Cultural Cooperation.

Elena del Rivero (Valencia, 1952), creció en un ambiente familiar que le transmitió sus inquietudes culturales y le impulsó a estudiar arquitectura. Recibió clases particulares de dibujo del artista valenciano Manuel Sigüenza. En lugar de seguir estudios de arquitectura, cursó estudios de filosofía en la Universidad de Valencia, entre 1971 y 1974. En 1975 se traslada a Madrid, donde estudia pintura y dibujo en el Estudio Arjona, y las técnicas del grabado como la aguatinta, el aguafuerte, y la punta seca, en el taller de Óscar Manesi. Comenzó a exponer en 1977, y realizó su primera muestra individual en 1980. En 1988 se le otorgó la Beca de la Academia española en Roma, y en 1991 se trasladó a Nueva York, donde obtuvo una beca de la Pollock-Krasner Foundation.

En 1992, entre Nueva York, Madrid y Javea, Elena del Rivero atravesó un período de producción intensa, dibujaba constantemente y anotaba la fecha e incluso la hora en que hacía cada dibujo. En estos dibujos emplea diversas combinaciones de grafito, pintura al óleo blanca y aceite de oliva, y suele aplicar la pintura con las yemas de los dedos o gruesas pinceladas; que al arrastrar los lápices por la pintura húmeda y el óleo, deja cubierta de surcos. A partir de estos procesos, construye una imaginería abstracta pero temática, en algunas de las obras las agrupaciones de marcas evocan la línea del horizonte, un efecto que se acentúa por el color y la disposición horizontal del papel, otras obras presentan unos trazos circulares, como si la hoja estuviera regida por la fuerza de la gravedad.

La primera serie de estas obras la tituló *Letters to the Mother* de la que llegó a hacer unas tres mil piezas. La exposición más importante de esta la serie se presentó en 1993, en la galería Elba Benítez de Madrid

Los dibujos están realizados, en su mayor parte, sobre papel, aunque pueden estar cosidos y bordados sobre tela, o formando líneas como si fueran texto a base de aplicar perlas falsas directamente sobre la pared. En sus obras acumula dibujos y pedazos cosidos; arregla, conserva y almacena; a través de estos procesos, la labor se convierte en un acto *performativo*, y el papel hace de receptor siempre versátil y grato de las acciones al culminar en instalaciones y series de dibujos monumentales. Estas obras revelan la posibilidad de que Del Rivero se haya inspirado en ciertos aspectos del arte americano, especialmente en las tendencias minimalistas y conceptuales, a las que ella infunde una atención al detalle muy intuitiva, con solemnidad, e incluso con irreverencia. Sus obras pueden responder al mismo tiempo a un riguroso cálculo como a la improvisación y, aunque prefiere utilizar materiales no sintéticos, incluso “orgánicos”, como el papel hecho a mano y la tela de algodón, no descarta el uso de objetos fabricados industrialmente.

Elena Del Rivero además del papel, el dibujo y las labores de costura y bordado, emplea otros recursos, como la *performance* y los proyectos que implican un trabajo colectivo. Como indicaba la propia artista en una entrevista realizada en el año 1998: “*Muchas de las estrategias y formas de producción contemporáneas como el vídeo, la performance, la artesanía, la autobiografía como tema, el énfasis en la pluralidad y la diversidad, y el cuestionamiento de la grandeza del arte occidental, fueron introducidos por un colectivo cuya filosofía, práctica y estética constituyeron las bases del movimiento feminista. [...] Soy consciente de que sus hallazgos me han dado fuerza para conformar un vocabulario.*”

A medida que la serie *Letters* iba creciendo, Elena del Rivero comenzó a realizar grupos más grandes, obras que le pedían componer más rápida y fluidamente, integrando elementos de *collage* junto a otros dibujados y, en ocasiones, con textos mecanografiados. En el segundo grupo de *Letters to the Mother* los gestos son más reducidos y ordenados, y se limitan en su mayoría a repeticiones de marcas monocromáticas que forman una o más cuadrículas. Mientras las primeras *Letters* están llenas de desconcierto y descubrimiento, los dibujos posteriores son crudas manifestaciones, presencias sombrías y silenciosas. A partir de 1994, Del Rivero amplía las *Letters* con obras agrupadas en series con títulos como *Letters from the Bride* (*Cartas de la novia, 1996–97*) o como *Nine Broken Letters* (*Nueve cartas rotas, 2002–04*). Este último conjunto, en prosa “rota” y fragmentada, es testigo de la disolución de una relación. Tal vez las obras más espectaculares de las series de *Letters* sean *Unfinished Letter (Letter to a Young Daughter)* (*Carta inacabada [Carta a una joven hija], 1998*) y *Echo of an Unfinished Letter (Letter to a Young Daughter)* (*Eco de una carta inacabada [Carta a una joven hija], 1999*), cada una de las cuales consta de 600 hojas diferentes dispuestas en una cuadrícula.

Simultáneamente a la serie *Letters*, Elena Del Rivero creó *Sewing Minimalism* (*Cosiendo Minimalismo, 1994–95*), y *Dancing with Minimalism* (*Bailando con el Minimalismo, 1996*), grupos de obras que critican sutilmente la mirada masculina del minimalismo americano imitando su tradicional austeridad. Junto con materiales fabricados en serie como con cremalleras y tules de nailon, comenzó a trabajar cada vez más con papel hecho mano por la fábrica de papel Dieu Donné de Nueva York. El papel de abacá, en concreto, permitió a Del Rivero experimentar con una superficie parecida a la piel por su textura, luminosidad y elasticidad en la serie *Elle sort beaucoup* (*Ella sale mucho, 1999*).

Con *[Swi:t] Home* (2000–01) utiliza el mismo tipo y tamaño de papel, pero con una escala mayor que le sirve para documentar un año entero de la vida de la artista. En este caso los papeles –veinte en total– fueron colocados en el suelo de su casa-estudio hasta llenar los espacios. Durante meses fueron deteriorándose. Una vez limpios, restaurados y planchados, fueron cosidos unos a otros, formando cinco gigantescos *Dischcloths* (*Paños de cocina*). La artista documenta el proyecto con todo detalle en una serie de libros, a los que denomina “biblioteca de referencia”.

Con su proyecto *La Perfecta Casada* (2000-01), abordó nuevamente temas domésticos, en una instalación inspirada en el libro homónimo Fray Luis de León, realizada a partir de una copia de este tratado epistolar sobre el matrimonio, con las hojas cosidas unas a otras, formó una “cola de vestido de novia” que pone en cuestión el peso de la tradición matrimonial.

La más reciente instalación de Del Rivero *[Swi:t] Home: A Chant, 2001–06*, que se presenta por primera vez en el IVAM es un apéndice extraordinario de *[Swi:t] Home* y de todas las obras con las que ha tratado temas domésticos. Poco después de acabar *[Swi:t] Home*, el estudio de Del Rivero sufrió graves daños como consecuencia de los ataques al World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. Al vivir y trabajar cerca, miles de papeles procedentes de “las Torres Gemelas” se colaron en su apartamento-estudio cuando éstas se desmoronaron. Del Rivero respondió al desastre integrándolo en su arte, y, meticulosamente, limpió, restauró y catalogó todo el material destrozado que

entró por las ventanas. Quemó los nombres de las personas que figuraban en ellas y posteriormente cosió y bordó las hojas en cinco rollos de muselina. Este trabajo figura en la exposición junto con vídeos a tiempo real del lugar en un conjunto que disuelve coherentemente las barreras entre el arte y la vida.

En Nueva York su obra ha sido exhibida en la Sandra Gering Gallery, The Drawing Center, Art in General, Dieu Donné Papermill, The Wynn Kramarsky Gallery, y en la Joséé Bienvenu Gallery, entre otros lugares. También ha presentado su obra en Anthony Meier Fine Arts, San Francisco; en el Whitney Museum of American Art, Champion; en Track 16 Gallery, Los Ángeles; y en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), Madrid. En 2001 fue becada por la Creative Capital Foundation y la New York Foundation for the Arts. En 2005 participó en los programas de la Rockefeller Foundation en el Bellagio Center, Italia. Su obra forma parte de gran número de colecciones Públicas y privadas tanto en Estados Unidos como en Europa, entre otros, el MoMa de Nueva York, Fogg Museum Harvard University, National Gallery de Washington, Colección Caja Burgos y MNCARS.