

Exposición: SHEILA GIRLING
Institut Valencià d'Art Modern, IVAM
26 abril – 11 junio, 2006

Produce: Institut Valencià d'Art Modern

Comisarias: Sue Hubbard y Consuelo Císcar

La exposición de Sheila Girling que acoge el IVAM hasta el próximo 11 de junio, reúne un total de 31 lienzos y refleja una selección de obras de todas las series y periodos artísticos de la artista. La muestra constituye la primera exposición de Sheila Girling organizada en un museo español.

En sus primeras obras, Girling experimenta las nuevas posibilidades que la pintura acrílica le ofrece, tras estas primeras series de obras rápidas e intuitivas, dictadas por la emoción y el instinto, comienza a utilizar el collage como parte principal de sus obras a finales de la década de los años 80. La técnica del collage le ofrece una nueva libertad pues le permite realizar imágenes, impredecibles, y al mismo tiempo sujetas a un cambio radical.

El catálogo editado con motivo de la exposición reproduce todas las obras expuestas e incluye textos de la comisaria, Sue Hubbard, y la directora del IVAM, Consuelo Císcar.

El collage fue reconocido como práctica artística seria por primera vez en la primera mitad del siglo XX, cuando obtenía sus materiales principales de papel de periódico, revistas y anuncios producidos en masa que las nuevas tecnologías hacían ampliamente asequibles. Los cubistas fueron los primeros en incorporar a sus obras objetos reales – billetes de autobús, titulares arrancados de periódicos, facturas de cafeterías, etc.–. Tenían la doble función de ser objetos “reales” hechos a partir de materiales no artísticos, lo que aportaba una historia acumulada de uso, al mismo tiempo que dotaba a la superficie pictórica de una calidad visual única. Más adelante, el collage adquirió aún mayor reconocimiento con los futuristas y los dadaístas, que empleaban este método para sus propios fines anárquicos. También pasó a ser una técnica favorecida por los surrealistas, que resaltaban las yuxtaposiciones de una imaginería dispar e incongruente para expresar algo acerca de la función del inconsciente. Sin embargo, fue Matisse, en los últimos años de su vida, quien elevó al collage a cotas más altas. Comprendió de forma instintiva el poder emocional y el alcance de esta técnica en su esfuerzo por conseguir un arte de “equilibrio, de serenidad y de pureza”. El legado de Matisse es el que puede apreciarse con mayor claridad en la obra de Sheila Girling.

Girling prefería la técnica rápida de la acuarela sobre papel que, rasgaba y pegaba con goma de colar, implicándose más en las posibilidades que ofrecía el collage. Se convirtió en el principio de una forma de trabajar más tridimensional. El collage le dejaba aplazar decisiones, le daba permiso para no tener que lograrlo todo en una sola tirada. Para un pintor, suele ser difícil mantener el color puro sin enturbiar la pintura. El uso del acrílico y del collage permitía que sus colores permanecieran vibrantes y

frescos. Nunca estuvo influida de forma consciente por los expresionistas abstractos estadounidenses, ya que la obra de éstos siempre contó con más control, mientras que el collage de ella le permitía incorporar el gesto espontáneo que fue la firma de aquellos a algo más meditado. Aun cuando en la obra de Sheila Girling la sensualidad del color es siempre fundamental, el proceso constructor que tiene lugar con el collage es más afín a la dinámica tridimensional de la escultura, dado que cada componente dicta la colocación de la siguiente pieza.

El collage es una forma de dibujar que le aporta una gran libertad visual. Busca una unidad intuitiva con la pintura, donde las formas hablan y se relacionan entre sí. Nunca se muestra pedante a la hora de debatir sobre su arte y declara: “se puede conseguir la forma sólo mediante el movimiento mismo de la pintura y de la herramienta”. La obra ha sido dictada por nada más que la pasión por el color, el instinto para la forma y un ojo preciso. Su método de trabajo es complejo. Corta, pinta, cambia las cosas de lugar, las subvierte y entonces, en el último momento, retoma decisiones para llegar a obras de complejidad espacial. El color es siempre el punto de partida, aunque también participan elementos figurativos, una visión recordada o un grupo de figuras, por ejemplo. Si algo se sugiere a sí mismo mientras realiza un cuadro, sencillamente sigue con ello.

En la muestra se observa como sus obras raspadas, desvestidas y vueltas a configurar, pasan a ser evocaciones poéticas de lo que significa vivir en un mundo construido que trata la alegría de pintar.

Sheila Girling (Birmingham) se educó en la Birmingham School of Art y en la Royal Academy Schools de Londres. Desde su primera exposición en 1978, ha celebrado muchas más en Reino Unido, Estados Unidos, Canadá o Alemania. Ha sido incluida en numerosas exposiciones colectivas, tanto en su país como en el extranjero, con sus acrílicos, *collages*, acuarelas, obras en arcilla o dibujos. Ha participado en un sinnúmero de talleres internacionales y ha sido Selector of Paintings para la *Whitechapel Open Exhibition*. Sus obras están representadas en múltiples colecciones públicas y privadas.

Girling contrae matrimonio en 1949, con el escultor Anthony Caro. En 1950-51 es incluida en la exposición anual *Summer Exhibition* de la Royal Academy of Art, Londres. La artista visita Estados Unidos por primera vez en 1959, donde conoce a Kenneth Noland, Robert Motherwell, Helen Frankenthaler, entre otros importantes pintores de Nueva York y la Costa Este.

En 1978 realiza su primera exposición individual titulada *Watercolour Landscapes* en la Edmonton Gallery de Alberta y comisariada por Karen Wilkin. La exposición viaja a la Calgary Art Gallery de Alberta y al Everson Museum of Art de Siracusa. Ese mismo año, Sheila Girling participa en talleres de barro en la Syracuse University de Nueva York, organizados por Margie Hughtoe. La obra resultante se muestra en una exposición individual en Clayworks Studio Workshop, Nueva York, 1981, y en sendas exposiciones colectivas en el Everson Museum of Art, en 1978 y 1981; éstas últimas viajarán a Nueva York, Birmingham, Buffalo, San Francisco y Dallas entre 1981 y 1982.

Girling participa en 1982, en el primer Triangle Workshop organizado por Anthony Caro y Robert Loder para treinta escultores y pintores de Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, en Pine Plains, Nueva York. Tomará parte en el taller anualmente desde entonces hasta 1988 y expondrá en las frecuentes exhibiciones del Triangle Workshop, una de ellas, en 1986, en las Smith's Galleries, Londres.

En 1985 la artista establece su segunda residencia en Ancram, Nueva York, la cual será utilizada después como el estudio de Estados Unidos. En 1987, en el Triangle Workshop de Pine Plains, trabaja junto con Anthony Caro y Frank Gehry en la escultura arquitectónica "ciudad", y en el Triangle Workshop de Barcelona empieza a trabajar el *collage*.

En 1993 Girling expone en la primera *London Contemporary Art Fair*, Business Design Centre, Londres. Es incluida junto a Clyde Hopkins, John McLean y Derek Roberts en la exposición *Contemporary British Art* organizada por Francis Graham-Dixon para Bayer AG, que viajará en Bayer a Leverkusen, Düsseldorf y Newbury.

En 1996-97 inaugura junto a Anthony Caro la exposición *The Caros: A Creative Partnership*, organizada por la Chesil Gallery de Dorset. En esa época participa en la *Primera Bienal Internacional de Arte Contemporáneo* de Florencia. Girling trabaja por primera vez en 1998, para el teatro, y diseña el vestuario, el cartel y el programa para la interpretación de Northern Broadsides de *Samson Agonistes*, tragedia de Milton, en el Viaduct Theatre, Dean Clough, Halifax (director Barrie Rutter; escenografía y atrezzo de Anthony Caro).

En el año 2000, Girling recibe el encargo de la Royal Collection del Castillo de Windsor de pintar a Sir Anthony Caro para la colección de retratos de aquellos a quienes se les ha concedido la Orden del Mérito. En 2002 es invitada a participar con obra en la exposición *Made in Birmingham: Regional Artists – International Reputations* en la Birmingham Royal Society of Artists, donde expuso por primera vez en 1948. En 2003 inaugura junto a Graham Boyd la exposición *The Energy of Colour* en la Pilgrim Gallery, Londres.