Exposición

Carmen Calvo

14 jul. — 6 nov. 2022

Son ideas sentimentales, 2015.
Colección particular

Dosier de prensa
IVAM Centre Julio González

IVAM

Exposición

Carmen Calvo

14 jul. — 6 nov. 2022

Comisariado:
Nuria Enguita y Joan Ramon Escrivà

GENERALITAT VALENCIANA | TOTS A UNA veu

IVAM

Esponsor

GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Carmen Calvo

A lo largo de su extensa trayectoria, la recuperación, la resignificación de restos materiales, objetos e imágenes, ha formado parte esencial de la metodología de trabajo de Carmen Calvo. Para la artista el mundo es un campo de experimentación que le permite trazar múltiples historias a partir de un archivo en continua transformación. Mostrar el estudio de la artista, abrir el archivo y llevarlo al museo, es la acción que da origen a esta exposición.

Con motivo de la concesión del Premio Julio González a Carmen Calvo (València, 1950), el IVAM organiza una exposición que revisa las principales líneas de investigación de esta artista desde finales de los años sesenta del siglo XX hasta la actualidad a través de una amplia selección de obras e instalaciones. La concesión de este premio se suma a una larga serie de reconocimientos a la labor de esta artista como el Premio Alfons Roig de la Excma. Diputació de València (1989), el Premio Nacional de Artes Plásticas (2013), el Premio ACCA de la Crítica (2013), la Medalla de la Facultat de Belles Arts de València (2014), o la Distinció al Mèrit Cultural de la Generalitat Valenciana en 2016. En 1997 Carmen Calvo, junto al artista Joan Brossa, representó a España en la XLVII Bienal de Venecia.

Utilizando como herramienta técnica y conceptual el collage la artista ha llevado a cabo la construcción de un poderoso imaginario a través del reciclaje y la resignificación de objetos e imágenes desechadas por la sociedad de consumo. Una ficción que debe entenderse como una compleja trama de argumentos que nos interpelan sobre la religión y la sexualidad, la infancia y la educación, la violencia y la desigualdad. Que hablan de nuestros sueños, deseos y miedos.

En la nave central de la galería 1 se presenta por primera vez una recreación del taller de la artista, que se despliega en el espacio como una especie de ancestral gabinete de maravillas. Estanterías y viejas cajoneras sirven de soporte y refugio abigarrado a centenares de objetos antiguos, maniquíes y retales de cuadernos y revistas rescatadas por la artista en rastros y anticuarios e intervenidas en el estudio. Enseres indispensables para activar sus impulsos de ensoñación y de extrañamiento.

Durante la última década, la artista ha intensificado, mediante el empleo de imágenes fotográficas rescatadas e intervenidas en su cotidianeidad, su mirada crítica hacia la opresión y la desigualdad de las mujeres. Una reflexión que se refleja en la instalación inédita con la que finaliza el recorrido la exposición, la enigmática *La naturaleza agita* (2010-2018).

ESCRITURAS / RECOPILACIÓN / RECONSTRUCCIÓN

Esta muestra inicia su recorrido con una selección de obras realizadas durante la década de 1980 pertenecientes a sus emblemáticas series *Escrituras*, *Recopilación* y *Reconstrucción*. En estas ordenadas composiciones de inspiración arqueológica el uso del yeso moldeado en precarios recipientes domésticos de cartón ha sido una de las señas de identidad de la artista desde los inicios de su carrera.

Agrupaciones de objetos inventados de escayola comparten ubicación con objetos reales rescatados de los vertederos de la Historia: un repertorio taxonómico dispuesto sobre mesas-vitrina convertidas ahora en una suerte de muestrario de ferretería donde se exhiben los despojos de viejas ruinas imaginarias.

Recopilación naturalezas, 1988.
Colección de la artista

SILENCIO I Y II

Realizada en yeso y piedra, la obra *Silencio I y II (Te prometo el infierno)*, (1995), ocupa un lugar destacado en esta exposición, siendo una de las primeras incursiones de la artista en el terreno de la instalación. Decenas de lápidas blancas se amontonan sobre un muro del que penden centenares de puñales amenazantes. Reminiscencias de cementerio y hechos trágicos, recuerdo de la ausencia.

Serie *Recopilación-Reconstrucción*, 1977
Colección Azcona

Silencio I y II, 1995
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

No espero al otro que también soy yo, 2021.
Colección de la artista

El mensajero, 2020.
Colección de la artista

MANIQUÍES

Las muñecas, las figuras de cera y los maniquíes, son parte indisociable del imaginario creativo de Carmen Calvo. El rictus hierático de sus rostros, su enjuto pelo falso, así como la articulación aparatosa de sus extremidades…, todo parece invocar un morboso estado de tránsito entre la vida y la muerte. O quizás, algo mucho más importante: la condición mecánica del ser humano convertido en porción maleable del engranaje social. Un sistema diseñado para adocenar a un individuo transmutado en marioneta.

Los últimos maniquíes intervenidos por la artista acentúan su disposición en una escenografía dramática, dislocada, metáforas de la violencia sistémica sobre los cuerpos.

POSTALES-LIBROS

Como al poeta Paul Éluard, a Carmen Calvo le fascinan las tarjetas postales. Sobre estas imágenes impresas sobre cartulina, incrusta fragmentos de fotografías y enigmáticas frases manuscritas, un lúdico juego de intrusión subversiva destinada a desestabilizar las ficciones afables propagadas por la industria del turismo.

El mismo procedimiento de abrasión y cruce de significados actúa en las series de libros intervenidos por la artista. La frialdad metódica de los cuadernos contables, o la solemnidad de los discursos literarios o filosóficos que han buscado su refugio en los libros antiguos, son sometidos a intromisiones con pequeños objetos que desencadenan nuevas e irónicas interpretaciones en el espectador.

Cuando se tienen diecisiete años, 2018.
Colección de la artista

ET POURLÈCHE LA FASE RONDE

La obra *Et pourlèche la fase ronde* (2013), una agrandada bola del mundo sobre la que pende, como un manto, una cabellera, articula un conjunto de obras en las que la artista Carmen Calvo utiliza el pelo como poderoso detonante de significados, más allá de la idea espiritual de belleza.

En el imaginario de la artista el pelo es un símbolo de la identidad de la mujer, de su sexualidad y de los actos de castigo a los que se ha visto sometida a lo largo de los siglos. En las inquietantes obras *Negro corsé velludo* o *Sexo en la cara*, el pelo se exhibe con descaro, exuberante y sin ningún atisbo de pudor. La materia grimosa coloniza ampliamente el espacio de la composición, provocando en el espectador una mezcla de atracción y morbosa repulsión.

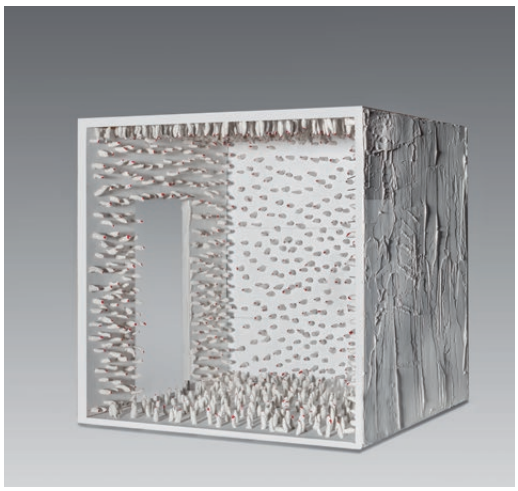
Et pourlèche la face ronde (maqueta), 2013
Colección de la artista

Negro corsé velludo, 2002
Colección de la artista

No sé lo que persigo al convocaros, 2004.
Colección de la artista

¡NO ES UN SUEÑO! ¡ESTÁ PASANDO DE VERDAD! (2020)

Durante los meses de confinamiento provocados por la pandemia del COVID, la artista volvió a visionar, en aquellos días largos de soledad y reclusión, muchas de las películas del cine clásico americano y la *Nouvelle Vague* que han estimulado el desarrollo de su imaginario creativo. Con la cámara del teléfono móvil, Carmen Calvo capturó fragmentos de esos filmes, imágenes de escenas y rostros que quedaron petrificados, sorprendidos por el disparo del dispositivo. Ensamblados y proyectados en un cuarto oscuro, estos difusos fotogramas se asemejan a una fantasmagoría, un relato claustrofóbico sobre el sentimiento de zozobra provocado por la situación de aislamiento.



La naturaleza agita (maqueta), 2010-2018.
Colección de la artista

SALA FINAL

En la obra de la artista, la problemática sobre las relaciones de dominio y la violencia ejercida sobre las mujeres ha ido cobrando cada vez un mayor protagonismo.

Como si fuera la escena extraída de un sueño, un habitáculo de grandes dimensiones —la instalación *La naturaleza agita* (2010-2018)— alberga centenares de dedos de terracota que sobresalen de sus paredes. Son dedos de mujer. Su disposición invasiva y seductora del espacio parece interpelar la estimulación del deseo sexual, los encantos de los placeres terrenales. Al mismo tiempo, estos dedos adquieren un aspecto amenazante: se asemejan a las fauces de las plantas carnívoras, púas punzantes que invocan el castigo.

Decálogo de la esposa, 2020.
Colección de la artista

A partir de fotografías recuperadas de viejos álbumes abandonados, Carmen Calvo construye en esta sala una suerte de memorial de mujeres anónimas, metáfora visual de la condición subordinada de la mujer en el pasado y, aún hoy, en las sociedades contemporáneas. Rostros y cuerpos borrados, tapados, desdibujados. Bocas y ojos privados de su función primordial: mirar, decir, decidir.

Queridas mías, 2020.
Colección de la artista

Carta a un profesor, 2018.
Colección de la artista

ACTIVIDADES

Entrega del Premio Julio González de la Generalitat Valenciana a Carmen Calvo.

Fecha: 14 de julio 2022, 19 h
Lugar: Auditorio

Carmen Calvo recibirá como Premio Julio González de la Generalitat 2022 una escultura de la edición especial para el premio de *Mujer con ánfora II*, obsequiada por la Administración Julio González desde el año 2000.

La Administración Julio González tiene por objeto promover el trabajo y el legado del escultor, de acuerdo con los esfuerzos de Roberta González, Carmen Martínez y Viviane Grimminger.

PUBLICACIÓN

Con motivo de la exposición el IVAM edita un catálogo que incluye textos de la co-comisaria y directora del IVAM, Nuria Enguita, Estrella de Diego y Rafael Gil, junto con imágenes de las obras incluidas en la exposición. La publicación está disponible en la recepción del museo y a través de la tienda online: https://tienda.ivam.es/

Institut Valencià d'Art Modern
Centre Julio González
Guillem de Castro, 118
46003 València

Contacto:
Departamento de comunicación
comunicacion@ivam.es
T. +34 963 176 600

IVAM