Nota de prensa
KIKI SMITH / NANCY SPERO / NALINI MALANI
Inauguración 15 de septiembre de 2009 a las 20.00h

ESTIARTE REUNE ESCULTURAS, PAPELES Y OBRA GRÁFICA RECIENTE DE KIKI SMITH, NANCY SPERO Y NALINI MALANI, TRES MUJERES CUYAS OBRAS SE FUNDAMENTAN EN REIVINDICACIONES DE GÉNERO, POLÍTICAS Y SOCIALES.

Nancy Spero (Cleveland, 1926), pionera del arte feminista y político en Estados Unidos, a partir de 1951 se interesa por el papel de la mujer en la sociedad de la época, trabajo que dio paso a la denuncia de los horrores de la guerra de Vietnam: "Me sentía muy enojada y frustrada con la guerra y establecí un paralelo con el hecho de sentirme marginada de la escena artística por mi condición de mujer", dice Spero. Defensora de los derechos humanos, feminista y luchadora, sus pinturas, dibujos y obra gráfica son realizados en soportes muy frágiles y vulnerables, con un estilo inmediato, deliberadamente esquemático, rápido y antiacadémico.

La representación del cuerpo femenino, para denunciar desigualdades de género y especificidad de lo femenino, es solucionada por Nancy Spero mediante la apropiación de imágenes de culturas ancestrales. En ellas Spero utiliza representaciones de la mujer, como venus, en danzas y ofrendas a través del arte egipcio, sumerio, celta, hitita o cretense, relacionándolas con la imagen de la mujer de hoy. Su obra sobre papel rechaza los procedimientos ortodoxos para crear una especie de técnica mixta que recurre al collage y a la estampación por tampones de imágenes previamente diseñadas, repetidas en improntas sobre papeles muy finos.

La obra de **Kiki Smith** (Nuremberg, 1954), valora el cuerpo humano como medio para experimentar el mundo, pero también como objeto sobre el cual la medicina, la política o la religión han actuado. Kiki Smith busca el alma humana en lo esencial del cuerpo, en su funcionamiento oculto, adentrándose en los sistemas nerviosos, digestivo, circulatorio y urogenital para mostrarnos vísceras y laberintos biológicos, correlatos de la experiencia humana. A principios de los noventa Kiki Smith plantea una serie de obras que desde la escultura, el dibujo, la pintura y el grabado, muestran diversos estados del desnudo femenino incidiendo en su fragmentación como metáfora de la violencia extrema sobre la mujer. Su práctica tiene un fuerte componente artesanal, con una implicación directa en los procesos de creación:

"Me mueve el carácter físico de las cosas, su fisicidad. Me atrae mucho la historia de las artes decorativas, como la gente ha realizado objetos a lo largo de la historia, pero eso no es todo. Yo diría que la creatividad, la procreación, o mejor, la tecnología son cosas básicas de las que los humanos están hoy rodeados" dice la artista.

Nalini Malani (Karachi, 1946), vive y trabaja en Bombay (India), su obra comienza a destacar a partir de su inclusión en la bienal de Venecia de 2007. Coincide con Spero y Smith en el tratamiento del mito y el protagonismo del cuerpo humano para establecer relaciones con su avatar histórico y cultural. Malani posee un mundo imaginario muy rico, de carácter onírico, elíptico, de una ambigua narratividad y una muy personal jerarquización iconográfica.

La sensación flotante de su pintura, que evita la perspectiva y las relaciones a escala, procede de la técnica de la pintura tradicional india sobre cristal, que la artista lleva al reverso de planchas de plástico, y cuya luz y presencia recuerdan la huella del monotipo. En ella se dan cita el mundo flotante de la estampa japonesa de Hokusai con las fábulas y mitos de todas las civilizaciones desde Cassandra y Medea hasta el Hamlet y las deidades hinduistas, que giran y giran como los cilindros de los templos tibetanos. Ha realizado exposiciones en el Museo Irlandés de Arte Contemporáneo y en la Serpentine Gallery de Londres, y en 2010 participa en muestras en el Centre Pompidou de Paris y en el Guggenheim de Berlín.

Press release
KIKI SMITH / NANCY SPERO / NALINI MALANI
Opening 15 September 2009 at 8.00 p.m.

ESTIARTE BRINGS TOGETHER RECENT SCULPTURES, PAPERS AND GRAPHIC WORK BY KIKI SMITH, NANCY SPERO AND NALINI MALANI, THREE WOMEN WHOSE WORKS ARE BASED ON POLITICAL AND SOCIAL GENDER VINDICATIONS.

Nancy Spero (Cleveland, 1926), pioneer in feminist and political art in the United States, has since 1951 been interested in the role of women in the society of the epoch, a work which led to her denouncing the horrors of the Vietnam war: “I felt very annoyed and frustrated with the war and I established a parallel with the fact of my feeling marginalised from the artistic scene on account of my being a woman”, says Spero. Defender of human rights, feminist and fighter, her paintings, drawings and graphic work are done on very fragile and vulnerable supports, with a style that is immediate, deliberately schematic, fast and anti-academic.

The representation of the female body in order to denounce gender inequalities and the specificity of the female is solved by Nancy Spero by means of appropriating images from ancestral cultures. In them, Spero uses representations of woman, such as Venus, in dances and offerings via Egyptian, Sumerian, Celtic, Hittite or Cretan art, relating them to the image of today’s woman. Her work on paper rejects orthodox procedures in order to create a kind of mixed technique that resorts to collage and to printing with pads containing previously designed images, repeated in impressions made on very fine paper.

The work of **Kiki Smith** (Nuremberg, 1954) regards the human body as a means for experiencing the world, but also as an object on which medicine, politics or religion have acted. Kiki Smith seeks the human soul in the essence of the body, in its hidden functioning, delving into the nervous, digestive, circulatory and urogenital systems in order to show us viscera and biological labyrinths, correlates of the human experience. At the beginning of the nineties Kiki Smith produced a series of works which, from sculpture, drawing, painting and engraving, show various states of the female nude impinging on its fragmentation as a metaphor of extreme violence on women. Her work has a powerful artisan component, with a direct involvement in the processes of creation:

“I am moved by the physical character of things, by their physicality. I am very attracted to the history of the decorative arts, the way people have produced objects throughout history, but that is not all. I would say that creativity, procreation or, better, technology, are basic things which humans are surrounded by today,” says the artist.

Nalini Malani (Karachi, 1946), lives and works in Bombay (India), her work started to stand out beginning with her inclusion in the Venice Biennial of 2007. Coincides with Spero and Smith in treatment of the myth and protagonism of the human body in order to establish relations with its historical and cultural avatar. Malani possesses a very rich imaginary world, with an oneiric, elliptic character, an ambiguous narrativity and a very personal iconographic hierarchisation.

The floating sensation of her painting, which shuns perspective and relations to scale, comes from the technique of traditional Indian painting on glass, which the artist carries out in reverse on plastic sheets, and whose light and presence recalls the stamp of the monotype. Cited in it is the floating world of Japanese prints by Hokusai with fables and myths from all civilisations from Cassandra and Medea to Hamlet and the Hindu deities, which turn and turn like the cylinders of Tibetan temples. She has held exhibitions in the Irish Museum of Contemporary Art and in the Serpentine Gallery in London, and in 2010 she will be taking part in shows in the Pompidou Centre in Paris and the Berlin Guggenheim.