

[English version ahead]

MONA KUHN / *Native*

5 junio al 31 julio

Inauguración: martes 5 junio / 20 horas

Con ocasión de PhotoEspaña'12 la galería Pilar Serra presenta Native, tras Evidence la segunda exposición de Mona Kuhn en Madrid. En este proyecto la fotógrafa regresa a su Brasil natal en un intento por reencontrarse con sus orígenes, un ejercicio de memoria que busca una personal confluencia entre pasado y presente. Elegantes desnudos e imágenes de frondosas vegetaciones entretajan una narración que ahonda en la esencia de este país sudamericano.

La belleza pausada, desprovista de artificios y tensiones innecesarias, es una de las características principales de las fotografías de Mona Kuhn (Sao Paulo, 1969), de ese clásico –y muy complicado– género que cultiva desde sus inicios y en el que consiste el desnudo. Sus protagonistas –modelos no profesionales– son captados desde la calma y la naturalidad de la intimidad, y aunque evitan la sofisticación, parece que entre ellos y esos espacios donde se sitúan, se teje un diálogo, una historia oculta, que nos atrae y de la que queremos saber más.

En este caso existe un hilo narrativo que conecta directamente a los personajes de la serie con la misma biografía de Kuhn, con sus orígenes brasileños y sus primeros veinte años, vividos en un país al que no ha vuelto hasta este momento, hasta *Native*. El proyecto nace de una necesidad de la artista por recuperar su pasado, por reapropiarse de él y reconocer posibles nexos con su presente, configurando así una especie de realidad paralela en la que retrata a personas que bien podrían ser ella en círculos que también podrían ser los suyos. Recupera un estado de ánimo, un sentimiento de lo que a sus ojos era –y ahora es– Brasil, una mezcla de experiencias reales e imaginarias que promueven una obra de situaciones a medio camino entre lo onírico y lo físico.

Es el “viaje de vuelta de un pájaro a su nido en el bosque”, como plantea la propia Kuhn. Por ello entre los personajes y la fotógrafa existe un vínculo indisoluble y palpable, una profunda complicidad que permite esa naturalidad en los cuerpos, esa elegancia y equilibrio que provoca el no sentirse observado, intimidado por lo ajeno, una de las facultades más hermosas del trabajo de Mona Kuhn, y que le lleva a trabajar directamente con su cámara, sin modelos profesionales ni asistentes ni trípodes.

Los interiores contribuyen aún más a esta sensación de mundo íntimo, de espacio atemporal que acoge y permite dar forma a este compromiso emocional. El apartamento en el que se desarrolla el proyecto se sitúa en el mismo corazón de Sao Paulo, un emplazamiento –en su momento residencial y ahora en decadencia– que recoge en sus ambivalencias y colores una importante simbología que recorre cada una de las instantáneas. El verde, el rosa y el amarillo representan características propias del país: su geografía, la jungla, el militarismo; la piel y lo carnal; su influencia europea y el esplendor de los cincuenta. Por otro lado, lo instintivo y lo salvaje, la sensualidad y lo exótico, viene asociado a instantáneas de vegetaciones húmedas, de frondosas selvas, sin figuras humanas, que funcionan como pausa y contrapunto de toda la narración.

Mona Kuhn nació en Sao Paulo, Brasil, en 1969 en el seno de una familia de descendencia alemana. Se graduó por la Universidad del Estado de Ohio en el en el Art Institute de San Francisco. Desde 1998 ha realizado estudios complementarios en el Getty Research Institute de Los Ángeles. En 2006 fue seleccionada en el premio de fotografía *BMW – ParisPhoto*. Su trabajo ha sido expuesto en galerías e instituciones de San Francisco, Atlanta, Nueva York, Berlín y ahora en Madrid. Mona Kuhn ha realizado tres monografías publicadas por la editorial Steidl: *Mona Kuhn: Photographs* (2004), *Mona Kuhn: Evidence* (2007) y *Mona Kuhn: Native* (2009).

Press Release

MONA KUHN / *Native*

5 June to 31 July

Opening: Tuesday 5 June / 8 p.m.

On the occasion of PhotoEspaña'12 Galería Pilar Serra presents Native, Mona Kuhn's second exhibition in Madrid following Evidence. In this project, the photographer returns to her native Brazil in an attempt to meet up once more with her origins, an exercise in memory which seeks a personal confluence between past and present. Elegant nudes and images of lush vegetation interlace a narration that delves into the essence of this South American country.

Unhurried beauty, stripped of artifices and unnecessary tensions, is one of the primary characteristics of the photographs of Mona Kuhn (Sao Paulo, 1969), belonging to that classic – and very complicated – genre which she has cultivated since the start and which consists of the nude. Her protagonists – non-professional models – are captured from the calmness and naturalness of intimacy, and although they shun sophistication it seems that among them and those spaces they inhabit, a dialogue is woven, a hidden history, which attracts us and about which we want to know more.

In this case there exists a narrative thread directly connecting the characters of the series with Kuhn's own biography, with her Brazilian origins and her first twenty years, lived in a country to which she has never returned, until this moment, until *Native*. The project arises out of the artist's need to recover her past, to reappropriate it and recognise possible links with her present, thereby shaping a kind of parallel reality in which she portrays people who could well be her in circles which could also be hers. She recovers a state of mind, a feeling of what to her eyes was – and now is – Brazil, a mixture of real and imaginary experiences which promote a work of situations halfway between the dreamlike and the physical.

It is the "bird's flight back to its nest in the forest", as Kuhn herself suggests. For that reason, between the characters and the photographer there exists an undeniable and palpable link, a profound complicity which permits that naturalness in the bodies, that elegance and balance provoked by a feeling of not being observed, not being intimidated by the outside, one of the most beautiful powers of Mona Kuhn's work, and which leads her to working directly with her camera, without professional models or assistants or tripods.

The interiors contribute even more to this sensation of an intimate world, of timeless space which welcomes that emotional commitment and allows it to be given form. The apartment in which the project is developed is located in the very heart of Sao Paulo, a location – at one time residential and now in decline – which contains in its ambivalences and colours an important symbology that can be seen in all of her photos. Green, pink and yellow represent the actual characteristics of the country: its geography, the jungle, the militarism; the skin and the flesh; its European influence and the splendour of the fifties. On the other hand, the instinctive and the wild, the sensuality and the exotic, all are associated with photos of damp vegetation, of leafy jungles, without human figures, which function as a pause and counterpoint to the entire narration.

Mona Kuhn was born in Sao Paulo, Brazil, in 1969 into a family of German descent. She graduated from Ohio State University and then from the San Francisco Art Institute. Since 1998 she has been carrying out complementary studies in the Getty Research Institute in Los Angeles. In 2006 she was selected for the *BMW – ParisPhoto* photography prize. Her work has been exhibited in galleries and institutions in San Francisco, Atlanta, New York, Berlin and now in Madrid. Mona Kuhn has produced three monographs published by Steidl: *Mona Kuhn: Photographs* (2004), *Mona Kuhn: Evidence* (2007) and *Mona Kuhn: Native* (2009).