

“UN JARDÍN JAPONÉS: TOPOGRAFÍAS DEL VACÍO”

ESTHER PIZARRO

COMISARIA > MENENE GRAS BALAGUER
MATADERO MADRID. NAVE 16. LÍNEA DE PROGRAMACIÓN > GRAN ESCALA
DEL > 1 DE FEBRERO AL > 20 DE ABRIL DE 2014

UN JARDÍN JAPONÉS: TOPOGRAFÍAS DEL VACÍO

Elementos vegetales liofilizados y preservados, fibra valchromat, metacrilato, leds, sal

1200 X 3600 X 140 cm

MENENE GRAS BALAGUER COMISARIA

El jardín japonés es un microcosmos de la naturaleza, y sus antecedentes se remontan al siglo VI procedentes de China, cuya cultura penetra en el país con el Budismo y la escritura *kanji*. ¿Por qué un jardín japonés? La propuesta transforma la Nave 16 en un laboratorio del paisaje en el que se potencia el acercamiento a un modelo, que se presta a la lectura comparada de paradigmas marcados por el peso de la tradición y su constante reinención por los grandes maestros de Ikebana en los siglos XX y XXI. Su vigencia se debe a la reactualización permanente de las claves estéticas tradicionales que asocian la belleza y la muerte, la nada y el ser, el vacío y su negación, por paisajistas, arquitectos y artistas, como Yukio Nakagawa, Tadao Ando, Mirei Shigemori, Masatoshi Takebe, Kengo Kuma, Toyo Ito, Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, por nombrar a algunos. En tanto que réplica del paisaje natural y construcción cultural, el jardín japonés dispone el orden de los elementos que lo integran de acuerdo con unos códigos que se transmiten a través de las antiguas rutas de la seda y del bambú y de las actuales redes sociales.

La intervención de Esther Pizarro explora este microcosmos sobre el mapa de Japón, que se aborda como una país de islas o *islado*, respetando la norma según la cual el *shakkei*, o enmarcado es la primera condición para que el jardín exista como tal. Así, la división política que establece las ocho regiones y las 47 prefecturas, junto

con las más de seis mil islas que componen el archipiélago nipón, está simbólicamente representada en las construcciones hechas por la artista, que articula el *camino de la filosofía*, en virtud del principio que los japoneses identifican como *wabi-shabi* que anula las oposiciones, entendiendo que todo está contenido en todo.

//

The Japanese Garden is a microcosm of Nature, and its origins go back to the 6th century coming from China, whose culture penetrates the country with Buddhism and *kanji* writing. Why a Japanese garden? The proposal transforms Nave 16 into a laboratory of landscape, where its approach to a model is strengthened, which allows a comparative reading of paradigms under the weight of tradition and its constant reinvention by the great Ikebana Masters through the 20th and 21st centuries. Its validity is due to the permanent updating of traditional Aesthetic keys that associate Beauty and Death, Nothingness and the being, emptiness and its opposite, by landscape designers, architects and artists, like Yukio Nakagawa, Tadao Ando, Mirei Shigemori, Masatoshi Takebe, Kengo Kuma, Toyo Ito, Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa, to mention some of them. As a replica of the natural landscape and a cultural construction, the Japanese garden distributes the elements that

are part of it following some codes which are conveyed across the old silk and bamboo roads and the current social networking.

Esther Pizarro's intervention explores this microcosm on the map of Japan, which is considered a country of islands or "*islanded*" as it were, with respect for the rule according to which the *shakkei* or frame is the first condition for the existence of the garden itself. Thus, the political division establishing the eight regions and the 47 prefectures, together with the more than six thousand islands that make up the Japanese archipelago, are symbolically represented into the constructions made by the artist, who articulates the *philosophical path* by virtue of the principle that the Japanese identify as *wabi-shabi*, which takes away the oppositions, understanding that all is contained within all.

“UN JARDÍN JAPONÉS: TOPOGRAFÍAS DEL VACÍO” ESTHER PIZARRO

El jardín japonés constituye una representación del mundo, una especie de microcosmo donde se produce una ausencia de escala. Los diferentes elementos que lo componen se relacionan entre sí con un orden simbólico. Cada trazo, cada vegetación, cada color posee su significado.

El proyecto presentado en la Nave 16 de Matadero Madrid, que lleva por título “Un jardín japonés: Topografías del vacío”, confronta los principios del jardín japonés con los del mundo de la cartografía y del mapa.

El *Karensansui* es un estilo de jardín japonés seco que consiste en un campo de arena o grava poco profunda que invita a la meditación. Es un jardín escenario donde el rastrillado representa el mar. En nuestro proyecto, un mar de sal se extiende sobre el suelo de la sala desdibujando el límite de los volúmenes escultóricos que actúan como acantilados. Éstos generan una línea ondulada, como si se tratara de olas secas que rompen contra la costa.

Este particular jardín se levanta topográficamente sobre el trazado del mapa del archipiélago nipón donde, tomando como base su mapa político que divide el país en ocho regiones, genera ocho contenedores escultóricos con una continuidad visual entre sí.

La capa vegetal, constituida por musgos y plantas preservadas y liofilizadas, se articula en base a la carta demográfica de la densidad de población de Japón. Los rojos señalizan las zonas más pobladas, pasando por una degradación progresiva de naranjas, amarillos, verdes claros y verdes oscuros, para las zonas menos pobladas. Veinte bonsais se posicionan dentro de esta cartografía vegetal para indicarnos las urbes más pobladas del país.

Honshu, la isla central y la más extensa, engloba cinco regiones, atravesadas por pasajes iluminados desde el interior, por los que se puede circular. Estos atractores luminosos hacen las veces de linternas, semejantes a paredes difusas que nos recuerdan los paneles de papel de arroz o *shoji* de la casa de té de los jardines japoneses. Los *shoji* o paneles móviles funcionan como paredes divisorias hechas de un papel translúcido con un marco de madera. La iluminación recorre el ciclo de la naturaleza del día a la noche, hasta alcanzar la oscuridad total y volver a empezar. En una cadencia de cinco minutos, pasando de los matices cálidos a los matices más fríos, se capturan los cambios de luz que se producen a lo largo del día. Esta representación del jardín japonés encierra a su vez el paso del tiempo, aspecto tan importante en la cultura nipona, imitando el desplazamiento de la luz natural.

Múltiples escalas confluyen en el proyecto: la territorial, la paisajística, la cartográfica, la humana, la urbana y la doméstica. El espectador se ve constantemente expuesto a estos cambios de escala. Se trata de un jardín que agudiza todos los sentidos: la vista (a través de su intenso colorido), el tacto (mediante la singular textura de los materiales), el olfato (con el singular olor de las plantas), el gusto (gracias al inmenso mar de sal) y el oído (con la activación de registros sonoros procedentes del mar que evocan, como en el típico jardín seco, la importancia del agua).

El proyecto se localiza en el singular cerramiento de la nave 16 A de Matadero Madrid, que actúa como el enmarcado o *sakkei*, aspecto fundamental para conducir la mirada y que posibilita la existencia del jardín japonés. “Un jardín japonés: Topografías del vacío” hace reaccionar perceptualmente todos los sentidos del espectador, interrogándole sobre el significado de su volumetría y disposición vegetal, al tiempo que genera un espacio para la contemplación y la meditación.

„A JAPANESE GARDEN: TOPOGRAPHIES OF EMPTINESS“

ESTHER PIZARRO

The Japanese garden is a representation of the world, a kind of microcosm where a lack of scale occurs. The different parts of the project relate to each other with a symbolic order. Each stroke, each vegetation, each color has its own meaning.

The project presented in Nave 16 of Matadero Madrid, entitled “A Japanese Garden: Topographies of emptiness”, confronts the principles of the Japanese garden with the world of the cartography and the map.

The *Karensansui* is a style of dry Japanese garden which consists on a field of sand or shallow gravel that invites you to meditate. In our project, a sea of salt lying on the floor of the room erases the limits of the sculptural volumes that act as cliffs. They generate a wavy line, as if they were dry waves breaking against the shore.

This particular garden rises topographically over the map of the Japanese archipelago where, based on its political map that divides the country into eight regions, generates eight sculptural containers with a visual continuity with each other. The vegetation layer, consisting of mosses and preserved and lyophilized plants, is built based on the demographic chart of Japan’s density population. Red

colors sign the most populated areas, a progressive degradation of orange, yellow, green clear to a dark green pointed out the less populated areas. Twenty bonsais are positioned within this vegetal map to indicate the most populated cities in the country.

Honshu, the main and largest island, covers five regions crossed by passages which are lit from the inside and can be circulated. These bright attractors act as lanterns, similar to fuzzy walls which remember us panels of rice paper or *shoji* from the tea house at the Japanese gardens. The *shoji* or movable panels function as partition walls made of translucent paper with a wooden frame. The lighting runs through the cycle of nature from day to night, reaching total darkness and start over. In a five minute cadence, from warm to cooler shades, light changes that happens throughout the day are captured. This representation of the Japanese garden holds over time, something so important in Japanese culture, imitating the movement of natural light.

Multiple scales converge at the project: the territorial, landscape, mapping, human, urban and domestic. The viewer is constantly exposed to these changes of scale. This is a garden that sharpens all the senses: sight (through its intense color), touch (using the unique texture of the material), smell (with

singular plant odor), taste (thanks the immense sea salt) and hearing (with activation of sound recordings that evoke from the sea, as in the typical dry garden, the importance of water).

The project is located at the unique enclosure of Nave 16 A at Matadero Madrid, which acts as framing or *sakkei*, fundamental appearance to turn our gaze and to make possible the existence of the Japanese garden. “A Japanese Garden: Topographies of emptiness” does react perceptually all senses of the viewer, questioning him or her about the meaning of its volume and plant layout, while generating a space for contemplation and meditation.

CURRICULUM VITAE

FORMACIÓN ACADÉMICA

1995 Doctorada en Bellas Artes. Departamento de Escultura. Universidad Complutense de Madrid.

1985-90 Licenciada en Bellas Artes. Departamento de Escultura. Universidad Complutense de Madrid.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (selección)

2014 Matadero Madrid. Nave 16. Línea de programación: Gran Escala. "Un jardín japonés: Topografías del vacío". Comisariado: Menene Gras Balaguer. Proyecto realizado en el marco del Año dual España-Japón 2013-2014. Madrid

2013 Centro de Arte Tomás y Valiente (CEART). Fuenlabrada. "Derivas de ciudad, cartografías imposibles". Comisariado: Tania Pardo. Madrid

2012 Galería Raquel Ponce. "Prótesis domésticas". Madrid

2009 OxigenArte. Segovia. Arte2. La Alhóndiga. "Redes psicogeográficas". Segovia

2007 Galería Raquel Ponce. "Redes de contención". Madrid

2006 Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias COAC. Demarcación Las Palmas. "Inter-relaciones". Las Palmas de Gran Canaria

2005 Museo Barjola. "Cuerpos expandidos". Gijón // Galería Antonio Prates. "Geografías interiores". Lisboa. Portugal // ECAT (Espacio Contemporáneo Archivo de Toledo). "Coordenadas corpóreas". Toledo

2003 Galería Raquel Ponce. "El haz y el envés". Una colaboración escultórico-arquitectónica. Madrid // Carmen de los Mártires. "Mapificar", Ayuntamiento de Granada // Galería Manuel Ojeda. "Topo+grafías" Las Palmas de Gran Canaria

2002 Galería Raquel Ponce, "Topo+grafías", Madrid. Itinerante: Galería Teresa Cuadrado, Valladolid. Espacio Líquido, Gijón. Galería Isabel Ignacio, Sevilla

2000 Galería Raquel Ponce, "Construir Ciudades", Madrid

1998 Círculo de Bellas Artes, "Percepciones de L.A., Topografía y Memoria", Madrid

1997 Gallery B, California State University, Long Beach, "Perceptions of L.A., Topography and Memory", Estados Unidos.

EXPOSICIONES COLECTIVAS (selección)

2013 Museo de Arte Moderno. "Identidad femenina en la colección del IVAM", Bogotá, Colombia // Museo de Arte Contemporáneo. "Identidad femenina en la colección del IVAM", Santiago de Chile, Chile // ARCO 2013. Galería Raquel Ponce. Madrid // Centro Cultural Coreano en España. "Kowin Spain 2013. Encuentro entre Artistas Españolas y Coreanas", Madrid // I Bienal del Sur en Panamá 2013, Emplazando Mundos. Centro de convenciones Figali. Ciudad de Panamá // IVAM. Instituto Valenciano de Arte Moderno. "Identidad Femenina", Valencia // IVAM. Instituto Valenciano de Arte Moderno. "Entre bambalinas... Arte y Moda", Valencia

// Feria Estampa. Galería Coon Art, Matadero Madrid // Patio de la Infanta, IBERCAJA. "El eterno femenino. Retratos entre dos siglos". Comisaria: Lola Durán. Zaragoza

2012 Feria Letstockaboutart. Galería Raquel Ponce. Palacio El Imparcial. Madrid // Feria MASQUELIBROS. I Feria del libro de Artista de Madrid. Galería Raquel Ponce. Hall Escuelas Pías. Madrid // Museo Nacional de Artes Visuales. "Identidad femenina en la colección del IVAM". Montevideo. Uruguay // Museo de Arte Moderno. "Identidad femenina en la colección del IVAM". Buenos Aires. Argentina.

2011 Patio Herreriano. Museo de Arte Contemporáneo Español. "Figuras de la exclusión. Una mirada desde el Género". Valladolid // Bienal de Ushuaia. Hangar Aeroespacial de Ushuaia, "Bienal del Fin del Mundo. El Antropoceno", Argentina // Centro de Exposiciones Diputación de Ciudad Real. "Certámenes 1992-2009 Ángel Andrade", Ciudad Real // Convento Navas del Marqués. "Artenavas 11". Ávila // Alhóndiga Bilbao. "Trans/formaciones. La ciudad: Espacios y tiempos. Bilbao Guggenheim ++. Shanghai World Expo 2010", Instalación escultórica "Piel de luz", Bilbao // Memorial de América Latina. "Identidad femenina en la colección del IVAM", Sao Paulo, Brasil.

2010 Shanghai World Expo 2010. Pabellón Bilbao Guggenheim ++. "A better city a better life", Instalación escultórica "Piel de luz", Shanghai, China // IVAM.

Instituto Valenciano de Arte Moderno. "21 años de Donaciones al IVAM", Valencia

2009 IVAM. Instituto Valenciano de Arte Moderno. "La escultura en la colección del IVAM", Valencia // MURAM. Museo Regional Arte Moderno. "Poéticas del siglo XX", Cartagena

2008 Expo Zaragoza 08, Pabellón Acciona, Intervención escultórica "Fósiles urbanos", Zaragoza // CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo). "Narraciones de los objetos sobre el cuerpo y el espacio". Valencia // ARCO 2007, Ars / Fundum, Madrid // CIRCA 08. Puerto Rico. First Internacional Art Fair in the Caribbean San Juan, Galería Raquel Ponce, Puerto Rico // III Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla, Biacs3. "Horizontes". ARS FUNDUM COLLECTION. Centro de las artes de Sevilla

2007 ARCO 2007, Galería Raquel Ponce, Madrid // CIRCA 07. Puerto Rico. First Internacional Art Fair in the Caribbean San Juan, Galería Raquel Ponce, Puerto Rico // Art / Salamanca / 07. "La Noche". Galería Raquel Ponce. Salamanca // ARTE LISBOA. Feria de arte contemporánea. Galería Antonio Prates, Lisboa, Portugal

2006 Art / Salamanca / 06. "Mascarada". Galería Raquel Ponce. Salamanca // ARCO 2006, Galería Raquel Ponce, Madrid // Galería Ángeles Baños. "Arquitecturas". Badajoz

2005 Art / Salamanca / 05. "Arte y Ciudad". Galería Raquel Ponce. Salamanca. (Octubre 2005) // Arte Urbano. Ayuntamiento de Alcobendas, Madrid, (Mayo 2005) // ARCO 2005, Galería Raquel Ponce, Madrid

2004 Con-Tenedores, Galería Raquel Ponce, Madrid // XXXII Certamen Nacional de Arte, Caja de Guadalajara, Obra Social, Guadalajara // MACUF, VIII Mostra Union Fenosa. A Coruña

2003 Galería Manuel Ojeda. "Naturalezas Urbanas", Las Palmas de Gran Canaria // Sala de Exposiciones de Santa Inés. "Sevilla en abierto-2003-La actualidad de lo bello", Sevilla // Feria Arcale, Galería Raya Punto, Salamanca // Edificio Miller. "Espacios y Modos, rompiendo los límites", Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria // Generación 2003, Caja de Madrid, Casa Encendida, Itinerante por Madrid, Barcelona, Santander, Cascaís (Portugal) y Sevilla.

INTERVENCIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS (selección)

2012 "Urbe-verde". II Convocatoria de Intervenciones Artísticas en Espacios Públicos de Barbastro. Proyecto "La Cultura Legada". Huesca.

2010 "Jardín Urbano". Parque Escultural de la Dehesa Boyal, las Navas del Marqués, Ávila.

2008 "Fósiles urbanos". Pabellón Acciona, Expo Zaragoza 08, Zaragoza.

2006 "Patrones vegetales". Parque de Pradolongo, Madrid.

2005 "Mapa diagramático". Plaza del Pueblo, Alcobendas, Madrid.

2004 "Epidermis arqueológica". Palacio de Exposiciones y Congresos de Mérida, Junta de Extremadura. Con Nieto Sobejano Arquitectos.

2001 "Footprints". 2nd West Lake International Sculpture Symposium, Gushan Park, West Lake, Hangzhou, China.

2000 "La Memoria de la Reina". Parque Casino de la Reina, Lavapiés, Ayuntamiento de Madrid // "Mapa Genético". Encuentro: Arte como Herramienta para crear Desarrollo, Parra. San José de Ocoa, República Dominicana.

INSTALACIONES (selección)

2014 "Un jardín japonés: Topografías del vacío". Instalación escultórica realizada en fibra Valchromat negra, elementos vegetales liofilizados o preservados, metacrilato, leds, sal gorda. Matadero Madrid. Nave 16. Línea de programación: Gran Escala. Madrid. (Instalación temporal)

2013 "Mapas de movilidad. Patronando Madrid". Centro de Arte Tomás y Valiente (CEART). Fuenlabrada. Madrid

2011 "Piel de luz". Museo Marítimo. Bilbao. (Instalación temporal)

2010 "Piel de luz". Pabellón Bilbao Guggenheim ++, Shanghai World Expo Exhibition 2010

2008 "Fósiles urbanos". Pabellón Acciona, Expo Zaragoza 08, Zaragoza

2005 "La evanescencia de la palabra". Exposición: "La Rioja, Tierra Abierta. Legado Medieval. Civita Dei". Monasterio Santa María la Real de Nájera, La Rioja // "Yacimiento arqueológico". Centro de interpretación Contrebia Leukade, Ayuntamiento Aguilar del Río Alhama. La Rioja

PREMIOS Y BECAS (selección)

2012 Ayuda a la producción en artes plásticas de la Comunidad de Madrid.

Proyecto: Mapas de movilidad. Patronando Madrid. Financiación: Comunidad de Madrid // Premio adquisición II Convocatoria de Intervenciones artísticas en espacios públicos de Barbastro (Huesca). Realización de proyecto de intervención artística titulado "Urbe-verde"

2006 Premio adquisición IV Bienal Internacional de Artes Plásticas Ciudad de Alcorcón, modalidad: escultura urbana. Realización de proyecto de intervención artística titulado "Códigos Postales" // Primer premio Plaza de las Libertad/es. Concurso internacional de ideas para la ordenación y construcción de un espacio para la libertad en Sevilla. MGM Morales+Giles Arquitectos, en colaboración con Esther Pizarro y Hackitectura.net.

2004 Premio Ojo Crítico Segundo Milenio de Artes Plásticas 2004. Radio Nacional de España.

2003 Beca The Pollock-Krasner Foundation. Duración: 12 meses. Financiada por la Pollock-Krasner Foundation Inc., New York, United States. // Beca de Artes Plásticas de la Fundación Miró, Palma de Mallorca.

2002 Beca de Artes Plásticas Fundación Valparaíso. Mojacar, (Almería). España. // Adquisición de Obra. Certamen de Artes Plásticas Ángel Andrade, Paisaje Contemporáneo, Ciudad Real.

2001 Mención de Honor. XXVIII Premio Bancaixa. Escultura. Valencia.

2000 Beca de Artes Plásticas de la Casa de Velázquez. Madrid. // Beca Generación 2000. Caja de Madrid. // Premio Pámpana de Oro. LXI Exposición Nacional de Artes Plásticas de Valdepeñas. Ciudad Real. // Finalista. Premio de Escultura Mariano Benlliure 2000. Premios Villa de Madrid. Museo de la Ciudad. Madrid.

1999 Beca de Artes Plásticas de la Academia de España en Roma. Ministerio de Asuntos Exteriores. // Beca de Artes Plásticas del Colegio de España en París. Ministerio de Educación y Cultura.

1998 Segundo Premio XXII Certamen Nacional de Escultura de Caja Madrid

1996-97 Beca Fulbright Postdoctoral. California State University, Long Beach, Estados Unidos.

MUSEOS Y COLECCIONES

Academia de España, Roma // Ayuntamiento de Valdepeñas, Ciudad Real // Casa de Velázquez, Madrid // Centro Municipal de las Artes, Alcorcón, Madrid // Fundación Actilibre, Madrid // Fundación Alberto Jiménez-Arellano Alonso, Valladolid // Fundación Astroc, Valencia // Fundación Antonio Prates, Portugal // Institut Valencià d'Art Modern, IVAM, Valencia // Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid // Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid // Ministerio de Medio Ambiente, Madrid // Museo Castillo de la Coracera, San Martín de Valdeiglesias, Madrid // Museo Pajar de Agustín, Valle de Hecho, Huesca // Museo de Arte Contemporáneo, Ayllón, Segovia // Museo Posada de la Hermandad, Toledo // Patio Herreriano, Museo de arte contemporáneo español, Valladolid // Colección de Arte Contemporáneo de la Diputación Provincial de Ciudad Real // Colección Caja de Madrid // Colección Revlon, Barcelona // Colección del Senado, Madrid // Colecciones privadas

CRÉDITOS / CREDITS

Un proyecto de Esther Pizarro para Gran Escala. Línea de programación de Matadero Madrid que investiga la relación de la obra y su volumen en el espacio / A project by Esther Pizarro for Large Scale. A programme reflecting on the relationship between the Artwork and its volume in the exhibition space.

Una coproducción de / A coproduction by » Matadero Madrid » Casa Asia
 En colaboración con / In collaboration with » Led Stock » Sales del Centro » Ambienta
 Comisaria / Curator » Menene Gras Balaguer

Construcción y montaje de la intervención / Building of the intervention

» Esther Pizarro Studio » Markus Schroll » Andrea Torres » Mariana Gella » Pilar Pastor

Agradecimientos / Thanks to » Galería Ponce+Robles. Madrid » Año Dual España-Japón 2013-2014

Contacto y Informacion » studio@estherpizarro.es » www.estherpizarro.es

© Fotografías » Markus Schroll

COLABORA ::

LED-STOCK

ambienta
 ASOCIACIÓN PROFESIONAL
 SERVICIOS AUXILIARES
 www.ambienta.es

2013
 2014

AÑO DUAL ESPAÑA-JAPÓN
 日本スペイン 交流400周年
 400 AÑOS DE RELACIONES

COPRODUCE ::

