

ELLEN KOOI

LEEWARDEN, PAÍSES BAJOS, 1962

VELSEN-LAMPEN, 2008

Ifo Archive, Plexiglass, Reynobond
100 x 172 cm.

Edición: 10 + 2. A.P.

COLECCIÓN NORTE DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Adquisición: 2009

Cada elemento presente en Velsen-Lampen está previamente planificado y surge tras un laborioso proceso de puesta en escena. La atmósfera existente en la

obra, gris y azulada, nos recuerda la técnica de la perspectiva aérea de la pintura renacentista. Una técnica en la que la figura humana se convierte en centro y medida de todas las cosas, en la que lo terrenal y lo espiritual ya no se diferencian y en la que el espacio se armoniza en torno a la imagen del hombre. La sutil combinación de la luz natural con la artificial produce en la obra un efecto envolvente, mágico y misterioso, que rodea a la protagonista de la escena, una delicada figura femenina que con un grácil movimiento de su hermoso cuerpo se asoma, como flotando, a un paisaje enigmático y sugerente. Un momento congelado que tampoco escapa al control de Kooi ya que la singular pose de la joven está inspirada en algo que conoce muy bien, la danza.

TRAYECTORIA

Ellen Kooi vive y trabaja en Haarlem, Países Bajos. Postgraduada en Arte por la Rijksacademy de Amsterdam en 1994, además de la práctica artística es profesora en la Minerva Art Academy de Groningen.

El paisaje holandés posee un enorme protagonismo en la obra de Kooi. Sus panorámicas nos permiten ver el mundo a través de una narrativa dramática que entremezcla fantasía y realidad. La artista actúa previamente sobre el lugar representado y la fotografía adquiere un matiz cinematográfico en el que se encuadra a los personajes, se estudia la iluminación y se cuida cada detalle de los escenarios. Los personajes parecen encontrarse a merced del paisaje que les rodea pero en

realidad la relación es mucho más íntima y compleja, se trata de una conexión profunda entre el interior del ser humano y la propia naturaleza.

Usando su experiencia en la fotografía, el teatro y la danza, Kooi crea escenas mágicas que en ocasiones poseen una doble lectura menos dulcorada y que, al igual que las solitarias figuras de Friedrich, reflejan las angustias y temores del ser humano. El resultado son sugerentes y bellas imágenes llenas de matices oníricos, de misterio y de simbolismo que, a pesar del laborioso estudio compositivo, mantienen toda su frescura y naturalidad.

Más información en: www.ellenkooi.nl

MARKUS OEHLLEN

KREFELD, ALEMANIA, 1956

ZUGPFERD, 2007

Laca sobre lienzo

250 x 270 cm.

COLECCIÓN NORTE DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Adquisición: 2008

Pferd (Caballo), realizada en 1985, fue la primera escultura realizada por este artista dando origen a una larga serie de figuras y personajes antropomorfos que surgirían a continuación. La obra que nos ocupa retoma la figura del caballo (caballo de tiro) y en ella aplica una de sus señas de identidad: las tramas de líneas que tamizan el fondo de la composición obteniendo y distorsionando la visión de las imágenes. El resultado son unas composiciones que destacan por su lirismo, su vibrante cromatismo y su luminosidad.

TRAYECTORIA

Markus Oehlen estudió en la Staatliche Kunstakademie de Düsseldorf.

Pintor, escultor y músico, a comienzos de los años 80 protagoniza, junto con su hermano Albert Oehlen, Kippenberger, Walter Dahn y Werner Böttner entre otros artistas, el proceso de renovación de la pintura alemana que recibió el apelativo de *wilde malerei* o pinturas salvajes.

Su trabajo posee distintas influencias que van desde el surrealismo al expresionismo abstracto norteamericano, pasando por el mundo pop y las distorsiones visuales del op art.

Defensor incasable de la pintura, su técnica se basa en la yuxtaposición de capas pictóricas y en el juego de intensidades cromáticas calibradas de tal manera que de unas zonas emergen las figuras mientras que en otras quedan sumergidas fundiéndose con las tramas de colores.

Su pintura gestual inicial se depura hasta llegar a sus célebres sistemas de redes que configuran cuadrículas de las que surgen formas orgánicas y abstractas. Estas formas, definidas e indefinidas, a veces completas otras parciales, ganan con el paso de los años en colorido y brillantez. En sus obras más recientes las figuras parecen liberarse de estas redes que las constriñen y, por fin, consiguen alcanzar el primer plano de la composición. Son, además, obras en las que se percibe una mayor influencia de los planteamientos surrealistas.

El resultado global de la obra de Oehlen son unas composiciones tan identificables como llenas de lirismo y carga onírica que a través de simbolismos hablan de violencia, de guerra, de destrucción y de muerte... Obras, por tanto, fundamentadas en la crítica política y social que han evolucionado de una estética agresiva y grotesca a otra más amable pero no por ello menos punzante y mordaz.

Más información en: www.juanadeaizpuru.com

SOLEDAD CÓRDOBA

AVILÉS, 1977

UN LUGAR SECRETO II, 2007

Fotografía en color
100 x 190 cm.

Edición: 2/5

COLECCIÓN NORTE DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Adquisición: 2008

A través de la experimentación con su cuerpo, Soledad Córdoba indaga en aspectos tan presentes en nuestras vidas como difíciles de interpretar y comprender. Sue-

ños, alucinaciones, visiones, premoniciones, miedos, fobias... son temas recurrentes en su obra. Sus "retratos" son, además, piezas atemporales, tortuosas y nostálgicas que, en ocasiones, como en Un lugar secreto II, parecen conectar con el inconsciente del espectador al mostrar un mundo de pesadilla, en principio desconocido, pero que al identificar en él algo familiar y propio, nos desconcierta y llena de inquietud.

TRAYECTORIA

Doctora en Bellas Artes. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.

Su trabajo, presentado en formato fotográfico, es tan solo un soporte que utiliza para mostrar el proceso crea-

tivo vinculado al ámbito del performance. La experimentación con su cuerpo va más allá de fórmulas críticas de índole feminista o reivindicativa.

Su obra posee un carácter íntimo, sin estridencias, que desarrolla en su estudio y, a partir de él, obtiene series de fotografías de fondos neutros; unas secuencias en las que el protagonismo se cierne en tono la experimentación y metamorfosis de su cuerpo que, poco a poco, se ve invadido por una serie de elementos hasta convertirse en un ser deforme capaz de producirnos temor y desasosiego.

En ocasiones estos elementos son propios de la naturaleza (insectos, ramas o aves) y en otras son algo más

elaborados (hilos, cristales o fibras). A pesar de lo desagradable del proceso y del sometimiento ejercido sobre su cuerpo, su rostro permanece absorto sin muestras de sufrimiento aparente, en un estado de resignación solemne que vuelve a la obra aún más desconcertante e inexplicable.

Según palabras de la propia artista su obra pretende "crear un único hilo conductor que gira en torno a la representación del cuerpo como objeto, soporte y elemento de diálogo. La idea y concepto principal es presentar a este cuerpo como herramienta de la que hace uso nuestra mente".

Más información en: www.soledadcordoba.com

ELLEN KOOI

LEEWARDEN, NETHERLANDS, 1962

VELSEN-LAMPEN, 2008

Ilfo Archive, Plexiglass, Reynobond
100 x 172 cm.

Edición: 10 + 2. A.P.

COLECCIÓN NORTE DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Acquisition: 2009

Each element in Velsen-Lampen is pre-planned and comes after a laborious process of staging. The atmosphere in the work, grey and bluish, is reminiscent of the aerial perspective technique in Renaissance painting. A technique in which the human figure becomes the centre and the measure of all things; in which the earthly and the spiritual no longer differ and in which space blends around the image of man. The subtle combination of natural and artificial light in the work produces an enveloping, magical and mysterious effect that surrounds the key element in the scene, a delicate female figure which, with a graceful movement of her beautiful body, looks out, almost floating, over a landscape which is equally enigmatic and suggestive. A moment frozen in time that does not escape from Kooi's control as the singular pose of the young person is inspired a familiar activity: dancing.

CAREER

Ellen Kooi lives and works in Haarlem, the Netherlands. A Post-graduate in Art from the Rijksacademy of Amsterdam in 1994, apart from working as an artist, she is a teacher at the Minerva Art Academy in Groningen.

The Dutch landscape plays an important role in Kooi's works. Her panoramic images allow us to see the world through a dramatic narrative that mixes fantasy and reality. The artist first acts on the site depicted and photography acquires a cinematic tone in which the characters fit, the lighting is studied and attention

is paid to every detail in the scenario. The characters seem to be at the mercy of the landscape that surrounds them but, in truth, the relationship is much more intimate and complex, it is a deep connection between our inner selves and nature.

Using her experience in photography, theatre and dance, Kooi creates magical scenes that sometimes have a second, less sweetened, interpretation and that, like the lonely figures of Friedrich, reflect the anxieties and fears of human beings. The result is a number of evocative and beautiful images full of oniric nuances, mystery and symbolism that, despite the laborious composition, maintain their freshness and spontaneity.

For more information visit: www.ellenkooi.nl

MARKUS OEHLLEN

KREFELD, GERMANY, 1956

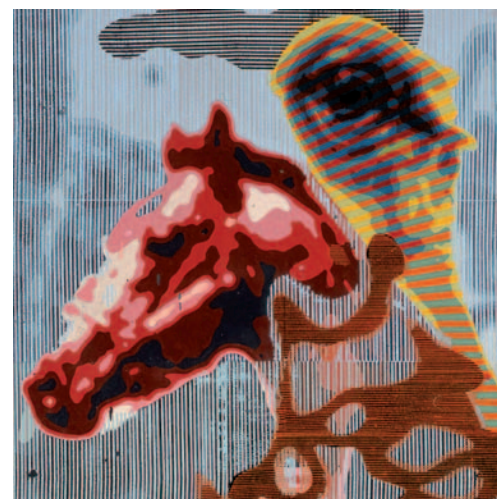
ZUGPFERD, 2007

Lacquer on canvas
250 x 270 cm.

COLECCIÓN NORTE DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Acquisition: 2008

Pferd (Horse), made in 1985, was the first sculpture by this artist and gave rise to the vast number of figures and anthropomorphic characters that would subsequently appear. The work at hand takes up the figure of the horse (draft horse) and applies one of his hallmarks: the lines that sift the background of the composition clogging and distorting the vision of the images. The result is a composition that stands out for its lyricism, its vibrant chromatic element and luminance.

SOLEDAD CÓRDOBA

AVILÉS, 1977

UN LUGAR SECRETO II, 2007

Color photography
100 x 190 cm.

Edition: 2/5

COLECCIÓN NORTE DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Acquisition: 2008

Through experimentation with her body, Soledad Córdoba explores aspects present in our lives that are difficult to interpret and understand. Dreams, hallucinations, visions, premonitions, fears, phobias ... are recurring themes in her work. Her "portraits" are timeless, tortuous and nostalgic compositions that, sometimes, as in A secret place II (Un lugar secreto II) seem to connect with the subconscious of the viewer by displaying a world of nightmares, in principle unknown, but in which something familiar and personal can be identified that makes them perplexing and fills us with anxiety.

CAREER

Doctor of Fine Arts. BA in Fine Arts from the Complutense University of Madrid.

Her work, in photographic format, is only a means used to display her creative process linked to the field of performance. Experimenting with her body goes beyond critical formulas of a feminist or protest type.

Her work, intimate and free of fanfare, is undertaken in her study and results in a series of photographs with neutral backgrounds; sequences in which the key element is based on experimenting with her body, her transformation process, her personal metamorphosis.

Soledad Córdoba's work is about arousing viewers' sensibilities. The series of photographs display the evolution of her body which, little by little, is invaded by a number of elements until it becomes a hideous being capable of inspiring fear and anxiety. Sometimes these elements are found in nature (insects, branches and birds) and others they are more elaborate (threads, glass or fibre) and, in either case, they spread through her body and finally envelop the rest of the image. Despite the unpleasantness of the process and the submission her body is subjected to, her face remains engrossed, free from apparent signs of suffering, in a state of solemn resignation that makes the work even more baffling and inexplicable.

In the words of the artist herself, her work aims to "create a single connecting thread based on the representation of the body as an object, support and an element of dialogue. The idea and concept is to present this body as a tool our minds can use".

For more information visit: www.soledadcordoba.com

CAREER

Markus Oehlen studied at the Staatliche Kunstakademie in Düsseldorf.

Painter, sculptor and musician, at the beginning of the 80s, he embarked, together with his brother Albert Oehlen, Kippenberger, Walter Dahn and Werner Böttner among other artists, on the renewal process of German painting that became known as the wilde malerei or wild paintings.

His work has various influences ranging from surrealism to North American abstract expressionism, including the pop movement and the visual distortions of pop art.

A tireless advocate of painting, his technique is based on the juxtaposition of paint layers and on playing with the intensity of colours so that, in some, the figures emerge, while in others, they are submerged or merged with colour patterns.

His initial gestural painting developed into the famous net systems that comprise grids from which organic and abstract forms emerge. These forms, defined and undefined, sometimes complete, others partial, have gained over the years in colour and brightness. In his most recent works, the figures seem to free themselves of these grids that constrain them and finally manage to reach the foreground of the composition. These are also works in which a greater influence of Surrealist approaches can be perceived.

The overall result of Oehlen's work is a number of recognizable compositions full of lyricism and oniric elements that, through symbolism, speak of violence, war, destruction and death ... They present, in fact, a political and social criticism that has evolved from an aggressive and grotesque aesthetic style to a more gentle but no less sharp and biting mode of expression.

For more information visit: www.juanadeaizpuru.com