

JARDINS

RAÚL DÍAZ REYES

JARDINS

RAÚL DÍAZ REYES

COMISARIADA POR ISABELLA LENZI

CURATED BY ISABELLA LENZI

12.09.19 - 8.11.19

PONCE+ROBLES

“Árbol: explosión lentísima de una semilla.”

Bruno Munari

Acostumbrado a producir a partir de derivas por grandes espacios urbanos, Raúl Díaz Reyes sustituye, aquí, el ambiente ceniciento, contaminado y repleto de superficies reflexivas de la ciudad, por paisajes predominantemente verdes, densos y húmedos. “Jardins” (escrito en portugués) parte de la reciente experiencia tropical vivida por el artista español en tierras brasileñas y, más específicamente, de su contacto con la obra del artista plástico y paisajista Roberto Burle Marx.

Intelectual moderno, Burle Marx sintetiza una producción estética y manual expandida con conocimientos de botánica. Sus pinturas anticipan las líneas sinuosas de la arquitectura de Óscar Niemeyer, compañero en diversos proyectos futuros. Al mismo tiempo, el polifacético artista parece reconocer que la interacción entre colores y formas en una superficie pictórica no debe ser la misma de un paisaje proyectado. En vez de utilizar otros lenguajes –como la tapicería, el diseño de joyas o el propio paisajismo– para subrayar la supuesta evolución de la pintura occidental, el trabajo de Burle Marx parte de una extensa investigación que tiene como foco principal las particularidades geográficas de cada lugar y las especificidades materiales de cada forma de arte utilizada para imaginar y representar esos lugares.

A su paso por Brasil, Raúl visitó una serie de jardines, entre ellos diversos proyectados a partir de los años 30 por Burle Marx. En estas andanzas, captó y reunió imágenes y sonidos, formando un gran banco de datos. El material compilado fue descompuesto y nuevamente recompuesto, esta vez, atravesado por otras referencias de su universo más próximo.

La memoria de la atmósfera vivida en los trópicos fue, así, transpuesta a la realidad aséptica del espacio expositivo en un proyecto vivo en el cual elementos de diferente naturaleza son incorporados de manera casi orgánica. En conjunto, las obras no remiten directamente a Burle Marx, sino que materializan muchos de los preceptos y operaciones presentes en la producción del paisajista: el uso del collage y de la yuxtaposición, el rechazo de la simetría, la aplicación de la geometría y de la abstracción, la reconceptualización de la relación de la figura y el fondo, además de la sensibilidad a los materiales y sus distintos usos y posibilidades.

Raúl propone un ambiente inmersivo. La sala principal está ocupada por pinturas verticales de gran formato colgadas del techo. Juntas, forman una especie de laberinto ortogonal. La racionalidad de la disposición de las piezas y el recorte geométrico que delimita sus superficies pictóricas contrasta con la fluidez de los paños de color. Acuarelas sobre papel, las pinturas recuerdan a imágenes de satélite de superficies verdes. Son manchas semi-abstractas, acuosas, desordenadas y sin horizonte, que por su tonalidad, escala y transparencia –resultante de la trama abierta del papel– incorporan el espacio alrededor y el cuerpo del espectador. La instalación parece hacer eco a la afirmación de Burle Marx: “Es preciso comprender que el jardín es naturaleza ordenada, organizada para el hombre, basándose en sus necesidades (...) Pero es preciso comprender la naturaleza salvaje, no elaborada, para sacar de ella la gran lección”.

El clima denso y al mismo tiempo festivo de la instalación es reforzado por una pieza sonora en la cual Abel Hernández traza una especie de partitura abierta. Un collage compuesto por archivos de audio grabados por Raúl en Brasil, unidos a fragmentos de otras músicas y sonidos sintéticos. En uno de los cinco cortes que suenan de manera aleatorio en el espacio, escuchamos al padre de la bossa nova João Gilberto cantar la primera sílaba de “Ho bá lá lá”. En otra oímos un ruido estridente producido por Tom Zé. Referencias de la música popular brasileña se mezclan al canto de pájaros, a gritos de niños, a la voz de Burle Marx y al tono circense europeo de Nino Rota.

En uno de los cinco cortes que suenan de manera aleatorio en el espacio, escuchamos al padre de la bossa nova João Gilberto cantar la primera sílaba de “Ho bá lá lá”. En otra oímos un ruido estridente producido por Tom Zé. Referencias de la música popular brasileña se mezclan al canto de pájaros, a gritos de niños, a la voz de Burle Marx y al tono circense europeo de Nino Rota.

En las paredes, pequeñas piezas, puntuales, funcionan como notas a pie de página y verdaderos imanes de atracción: composiciones en acuarela sobre tablas de madera, pinturas sobre volúmenes cúbicos de madera, manchas de rotulador de color sobre papel y collages fotográficos. Las obras, casi imperceptibles, rompen con la estructura central e introducen otra escala, produciendo un movimiento corporal de aproximación y distanciamiento de este ambiente natural. En el mismo espacio conviven distintas coreografías. Miradas de microscopio y telescopio, vistas aéreas y frontales, maquetas y representaciones bidimensionales.

Las composiciones en madera remiten a modelos arquitectónicos de jardines imaginarios, tal vez utópicos. Los collages son montajes hechos con fotografías captadas por el artista en el Sítio Burle Marx. Localizado en el estado de Rio de Janeiro, la finca alberga parte del enorme acervo botánico constituido a lo largo de los años por el paisajista en una serie de expediciones para la recolección de plantas, en las cuales observaba las condiciones físicas de las especies, sus medios de propagación y las características de su hábitat. En los collages, las superposiciones de distintas temporalidades y la noción de pequeñez humana son propias de la mirada arqueológica de los grabados de Piranesi. Ya los dibujos a rotulador parecen semillas en pleno proceso de fecundación y explosión, en una etapa anterior a la aparición de arbustos y árboles, como enunció Bruno Munari.

Aglaonema, inhame, antúrio, comigo-ninguém-pode, lírio-da-paz e copo-de-leite. Especies de la sabana, amazónicas y del sertão nordestino de Brasil. Como el escritor Guimarães Rosa, Burle Marx, enumeró, divulgó e introdujo en el vocabulario paisajístico brasileño la exuberante flora nacional, además de haber clasificado decenas de nuevas especies. Sus jardines se distinguen no solo por la geometría. La principal renovación propuesta por el paisajista estaba en la diversidad, en el empleo de nuevos materiales y de plantas en asociaciones y arreglos originales, reuniendo lo nativo con lo considerado exótico. Al mismo tiempo, Burle Marx aproximaba libremente elementos no orgánicos y artificiales, introduciendo en sus jardines esculturas de hormigón, azulejos de cerámica e inmensos lechos de minerales coloreados.

En estos gestos, el paisajista dejaba claro algo que Raúl también procura subrayar con esta muestra, la falsa dicotomía entre naturaleza y cultura, naturaleza y ser humano. Edenes en miniatura son construidos en lo alto de rascacielos, carreteras pavimentadas parten márgenes sublimes, bosques son talados y quemados en nombre del progreso –véanse los recientes y aún activos incendios en Amazonia. Militante ecológico, en los años 70 Burle Marx criticó públicamente la transformación de las áreas arborizadas en pastos, resultantes de los intereses económicos que dictan una acción destructora. Un jardín moderno y contemporáneo, por lo tanto, no podía y no puede ignorar un escenario en el cual nuestra relación con la naturaleza se caracteriza básicamente por la violencia y la falta de respeto. Burle Marx y Raúl introducen materias de otras procedencias, absorben y “canibalizan”, usando un término del poeta y teórico del modernismo brasileño Oswald de Andrade, para producir algo provocador, vivo y nuevo.

Isabella Lenzi

JARDINS

'A tree is a slow explosion of a seed'
Bruno Munari

Accustomed to produce artworks from drifts in urban spaces, Raúl Díaz Reyes replaced the city's gray, polluted and full of reflective surfaces with predominantly green, dense and humid landscapes. "Jardins" (in its Portuguese spelling), was born out the recent tropical experience lived by the Spanish artist in Brazilian lands and, more specifically, from his contact with the work of the artist and landscape designer Roberto Burle Marx.

A modern intellectual, Burle Marx articulates his expanded aesthetic and manual production with knowledge of botany. His paintings anticipate the winding lines of Óscar Niemeyer's architecture, a partner in several future projects. At the same time, Burle Marx seems to recognize that the interaction between colors and shapes on a pictorial surface should not be the same as a projected landscape. Rather than using other languages — such as tapestry, jewelry design, or landscaping itself — to underscore the supposed evolution of Western painting, Burle Marx's work builds on an extensive inquiry that focuses primarily on the geographical particularities of each site and the material specificities of each art form used to imagine and represent those sites.

During his stay in Brasil, Raúl visited a series of gardens, among them, several idealized from the 1930s by the Brazilian landscape designer. In these wanderings, the artist assembled a database with images, sounds and notes. All the compiled material was decomposed and again recomposed, this time, crossed by other references from his closest universe.

The memory of the atmosphere experienced in the tropics was then transposed to the aseptic reality of the exhibition space in a lively project in which elements of different natures are incorporated in an almost organic way. Together, the artworks do not refer directly to Burle Marx, but materialize many of the precepts and operations also present in his production: the use of collage and juxtaposition, the rejection of symmetry, the application of geometry and abstraction, the re-conceptualization of the relationship between figure-ground, in addition to a sensitivity towards the materials and their different uses and possibilities.

Raúl proposes the construction of an immersive environment. The main room is occupied by large format vertical paintings hanging from the ceiling, which together compose a kind of orthogonal labyrinth. The rationality of the arrangement of the pieces and the geometric cuts that establish the limit of the pictorial surfaces' contrasts with the fluidity of the colored cloths. Watercolors on paper, the paintings recall satellite images of green surfaces. They are semi-abstract spots, watery, wild and without horizon, which by their tone, scale and transparency —resulting from the open weft of the paper— incorporate the space around and body of the spectator. The installation seems to echo Burle Marx's statement: "It is necessary to understand that garden is ordered nature, organized for man, based on his needs. (...) But it is necessary to understand the wild nature, not elaborated, in order to draw from it the great lesson."

The dense and festive atmosphere of the installation is reinforced by a sound piece in which Abel Hernández traces a kind of open score. A collage composed of audio files recorded by Raúl in Brazil, combined with fragments of other songs and synthetic sounds. In one of the five arias that resonate randomly in space, we hear bossa nova's father João Gilberto sing the first syllable of "Ho bá lá lá". In another we hear a shrill noise produced by Tom Ze. References of Brazilian popular music are mixed with the singing of birds, the screaming of children, the voice of Burle Marx and the European circus tone of Nino Rota.

On the walls, small, precise pieces, work as footnotes and true attraction magnets: watercolor compositions on wood chips, paintings on cubic volumes made of wood, colored pen stains on paper, and photographic collages. The works, almost imperceptible, break the central structure and introduce another scale, producing a body movement of approximation and distance from this natural environment. In the same space, different choreographies coexist. Microscopic and telescopic perspectives, aerial and frontal views, 3D models and two-dimensional representations.

The wood compositions refer to architectural models of imaginary gardens, perhaps utopian. The collages are montages made with photographs taken by Raúl at Sítio Burle Marx. Located in the state of Rio de Janeiro, it houses part of the enormous botanical collection constituted along the years by the landscasquarepe designer in a series of expeditions for plant collecting, in which he observed the physical conditions of the species, their means of propagation and the characteristics of their habitat. The overlaps of different temporalities and the notion of human smallness of the collages are typical of the archaeological look of Piranesi's engravings. The pen drawings, on the other hand, look like seeds in the process of fertilization and explosion, in a stage prior to the appearance of shrubs and trees, as stated by Bruno Munari.

Aglaonema, yam, anthurium, comigo-ninguém-pode, peace lily and cup-of-milk. Species from the Brazilian cerrado, Amazon and northeastern sertão. Like the writer Guimarães Rosa, Burle Marx listed, made known and introduced the exuberant Brazilian flora into the local landscape vocabulary, besides having classified dozens of new species. His gardens are distinguished not only by their geometry. The main renewal proposed by the landscaper was in the diversity, in the use of new materials and plants in combinations and original arrangements, bringing together the native and what is regarded as exotic. At the same time, Burle Marx freely articulated non-organic and artificial elements, introducing concrete sculptures, ceramic tiles and immense beds of colored minerals in his gardens.

In these gestures, he made clear something that Raúl also seeks to underline with this exhibition, the false dichotomy between nature and culture, nature and human being. Edens are built on top of skyscrapers, paved roads are opened along sublime banks, forests are cut and burned in the name of progress — vide the recent and still burning fires in the Amazon. A modern garden, in turn, could not and cannot ignore these aspects. Ecological activist, in the 1970s Burle Marx publicly criticized the transformation of forested areas into pastures resulting from economic interests that dictate destructive action. A modern and contemporary garden, therefore, could not and cannot ignore a scenario in which our relationship with nature is characterized primarily by violence and disrespect. Burle Marx and Raúl introduce materials from other origins, absorb and “cannibalize”, to use a term from the poet and theorist of Brazilian modernism Oswald de Andrade, thus producing something provocative, live and new.

Isabella Lenzi

Vista general de Ponce + Robles. Exposición *Jardins* de Raúl Díaz Reyes
Overview of Ponce + Robles. Exhibition *Jardins* by Raúl Díaz Reyes

Vista general de Ponce + Robles. Exposición *Jardins* de Raúl Díaz Reyes
Overview of Ponce + Robles. Exhibition *Jardins* by Raúl Díaz Reyes

Vista general de Ponce + Robles. Exposición *Jardins* de Raúl Díaz Reyes
Overview of Ponce + Robles. Exhibition *Jardins* by Raúl Díaz Reyes

JARDIM 03

2019

Acuarela sobre papel/Watercolor on paper
277 x 120 cm.

JARDIM 04

2019

Acuarela sobre papel/Watercolor on paper

266 x 120 cm.

14 RDR: JARDINS, 2019

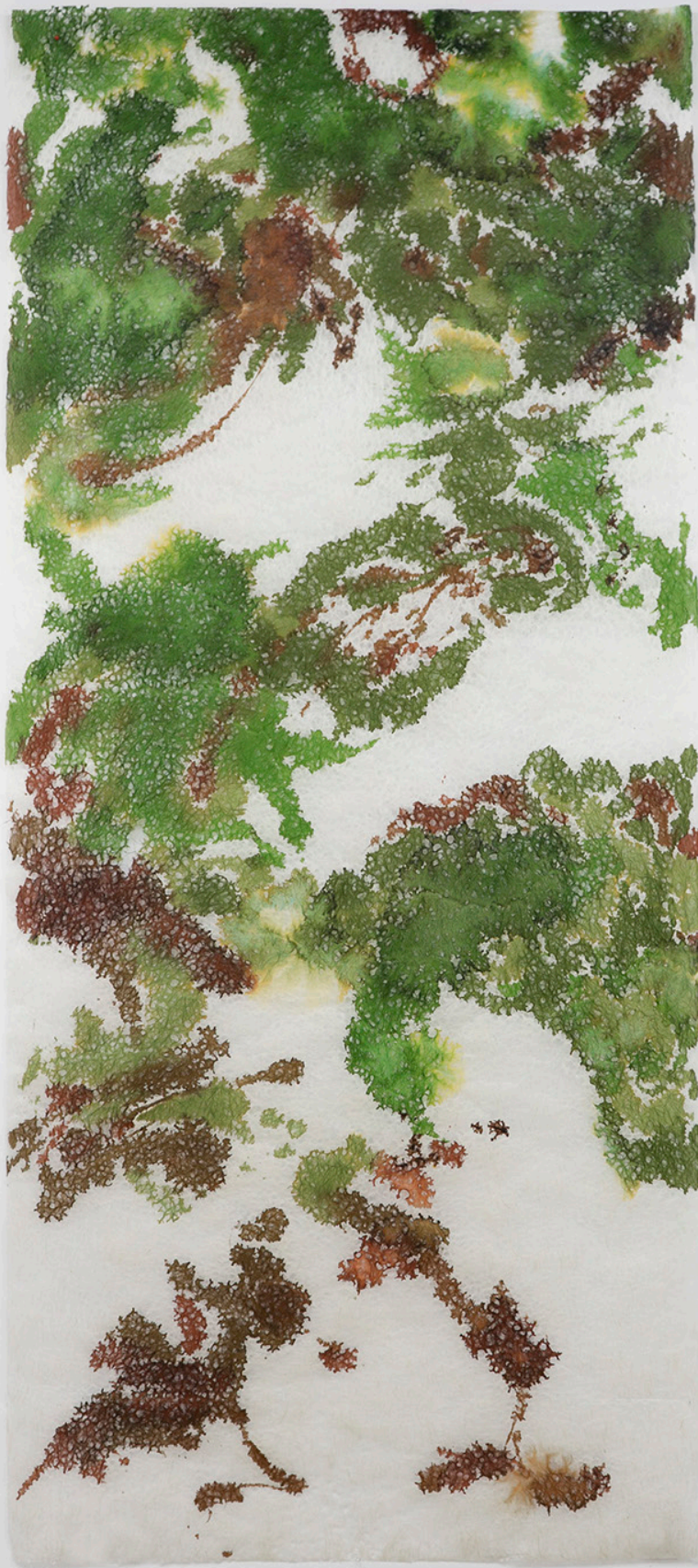

JARDIM 05

2019

Acuarela sobre papel/Watercolor on paper
277 x 120 cm.

JARDIM 07

2019

Acuarela sobre papel/Watercolor on paper
242 x 120 cm.

JARDIM 09

2019

Acuarela sobre papel/Watercolor on paper
264 x 120 cm.

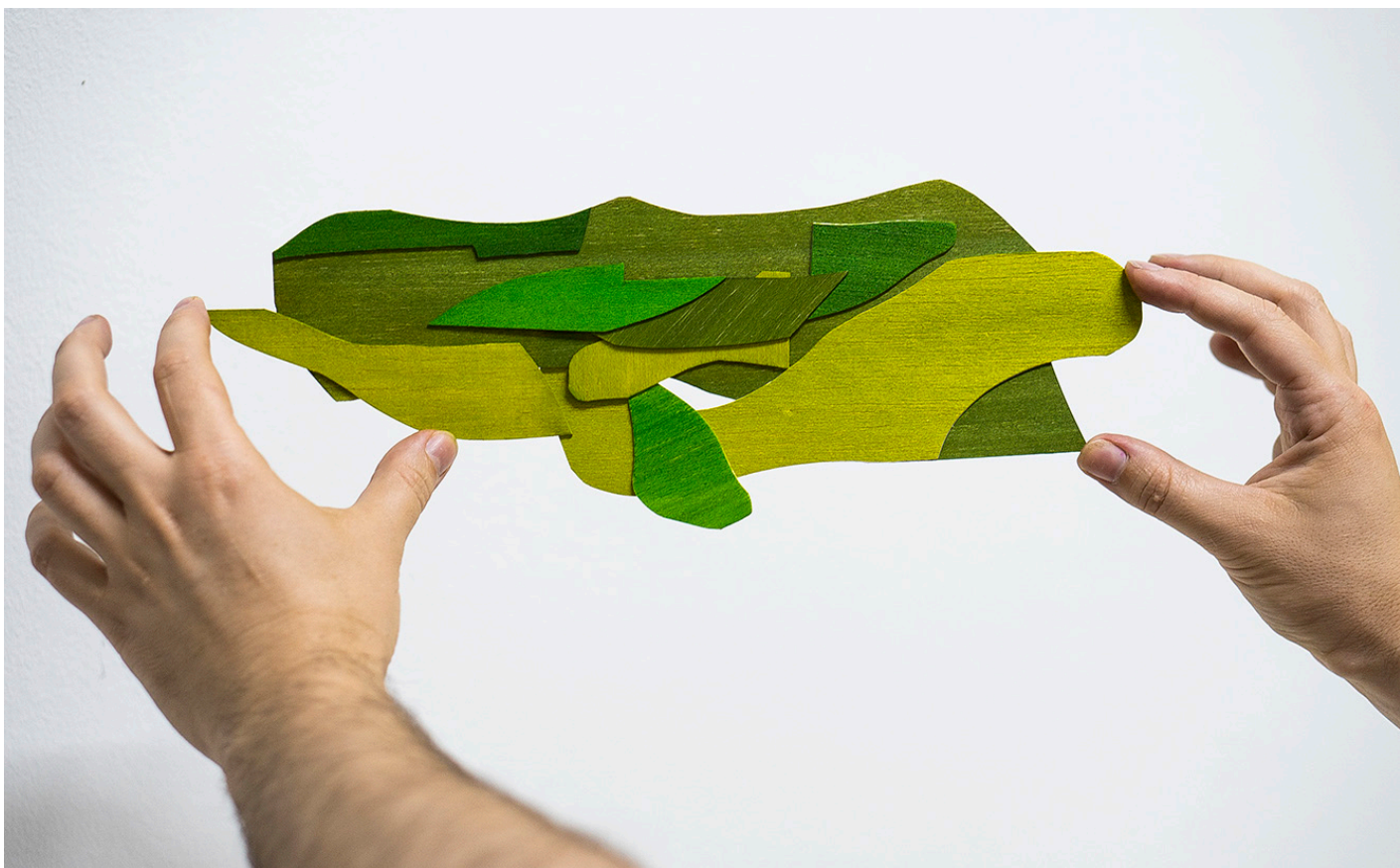

JARDIM 13

2019

Acuarela sobre papel/Watercolor on paper
242 x 120 cm.

Vista detallada de *Maquete Vinte*. Exposición *Jardins* de Raúl Díaz Reyes
Detailed view of *Maquete Vinte*. Exhibition *Jardins* by Raúl Díaz Reyes

Vista detallada de *Maquete Dezesseis*. Exposición *Jardins* de Raúl Díaz Reyes
Detailed view of *Maquete Dezesseis*. Exhibition *Jardins* by Raúl Díaz Reyes

MAQUETE DEZ

2019

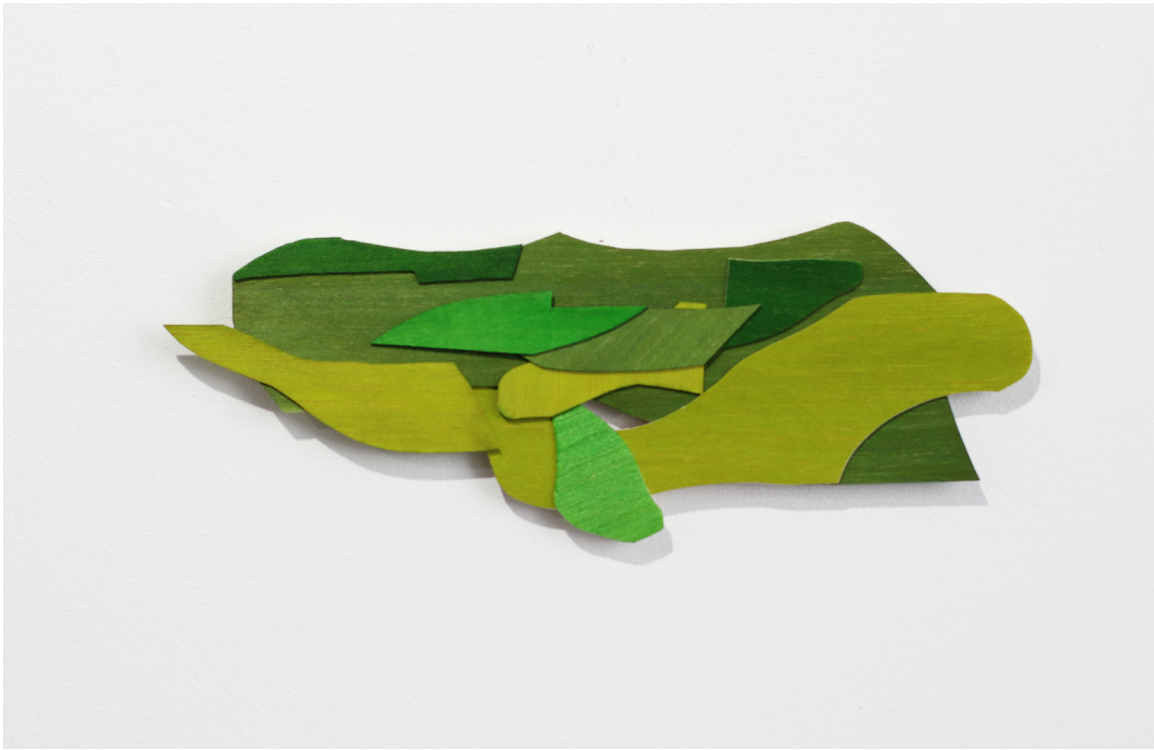
Acuarela sobre madera/Watercolor on wood
27 x 11 cm.

MAQUETE TREZE

2019

Acuarela sobre madera/Watercolor on wood
20,5 x 11 cm.

MAQUETE VINTE

2019

Acuarela sobre madera/Watercolor on wood
13 x 33 cm.

MAQUETE VINTE E UM

2019

Acuarela sobre madera/Watercolor on wood
11 x 33 cm.

MAQUETE VINTE E DOIS

2019

Acuarela sobre madeira/Watercolor on wood
33 x 14 cm.

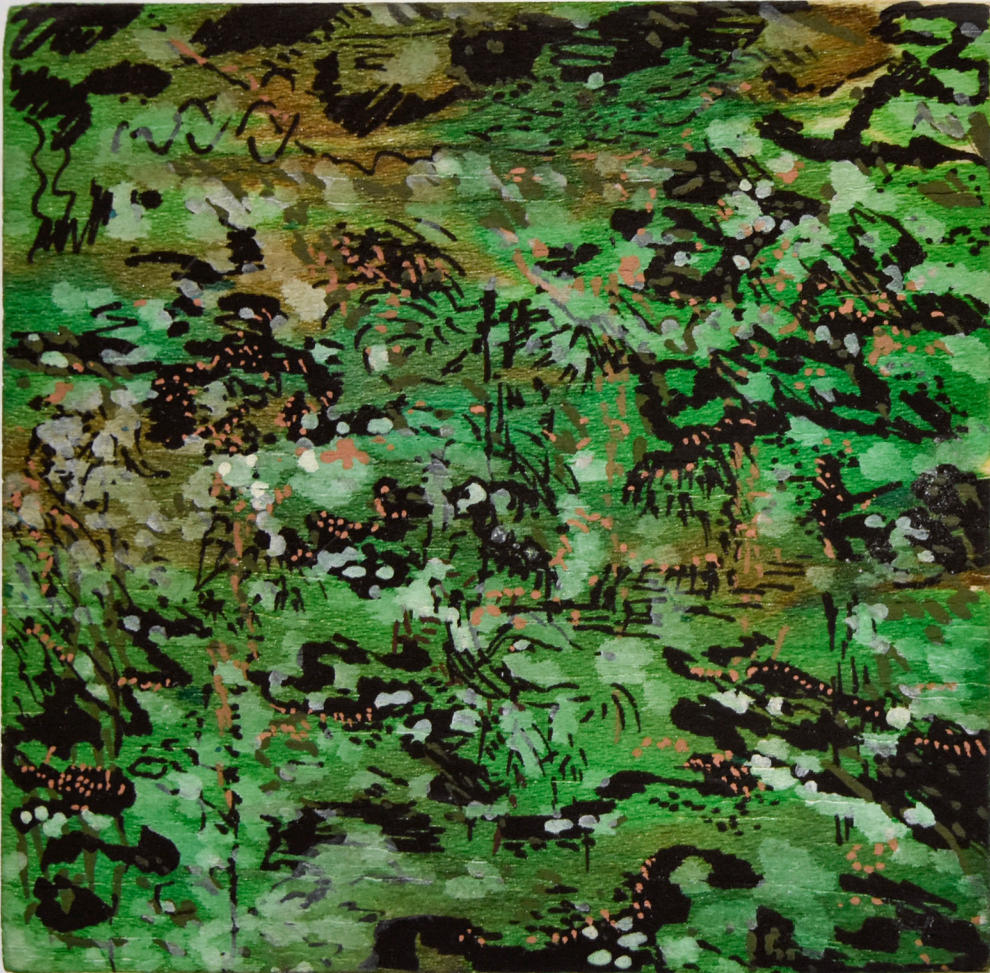
Vista general de Ponce + Robles. Exposición *Jardins* de Raúl Díaz Reyes
Overview of Ponce + Robles. Exhibition *Jardins* by Raúl Díaz Reyes

Vista general de Ponce + Robles. Exposición *Jardins* de Raúl Díaz Reyes
Overview of Ponce + Robles. Exhibition *Jardins* by Raúl Díaz Reyes

PAISAGEM 3
2019
Acuarela y rotulador sobre madera/Watercolor and
marker pen on wood
10 x 10 x 4 cm.

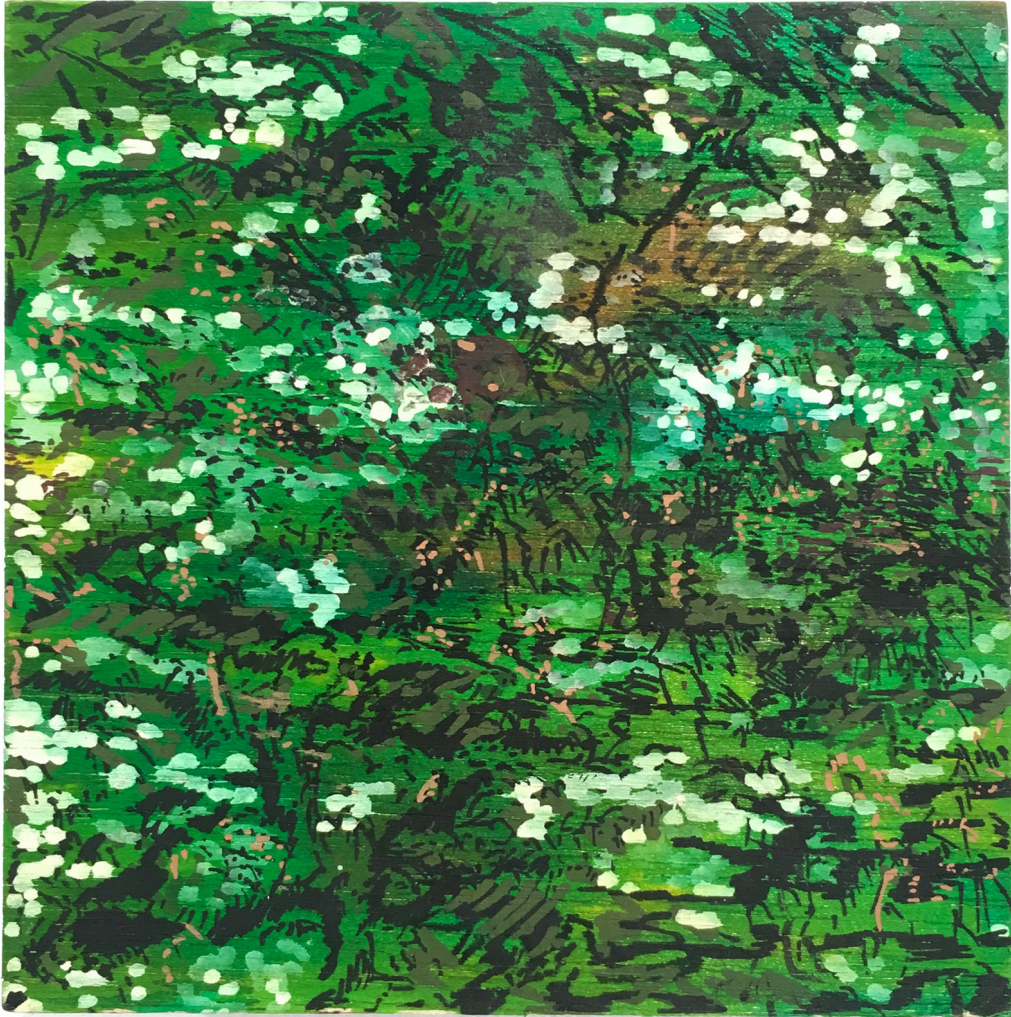
PAISAGEM 4

2019

Acuarela y rotulador sobre madera/Watercolor and
marker pen on wood

10 x 10 x 4 cm.

PAISAGEM 6

2019

Acuarela y rotulador sobre madera/Watercolor and
marker pen on wood

12 x 12 x 5 cm.

Vista general de Ponce + Robles. Exposición *Jardins* de Raúl Díaz Reyes
Overview of Ponce + Robles. Exhibition *Jardins* by Raúl Díaz Reyes

O Sítio 3
2019
Collage/Collage
20 x 11,5 cm.

O Sítio 4
2019
Collage/Collage
33 x 14 cm.

RAÚL DÍAZ REYES

Madrid, b. 1977

Raúl Díaz Reyes ha expuesto y recibido importantes becas internacionales en España, Alemania, Estados Unidos, Rusia y Brasil, siendo en este país donde ha desarrollado su creación en los últimos años. Actualmente trabaja con galerías en Madrid, São Paulo y Moscú.

Las obras de Raúl Díaz Reyes rompen las fronteras disciplinarias haciéndonos entrar en una contemporaneidad rotunda en la cual los lenguajes se alejan de la convención y nos invitan a conformar una mirada panorámica de los entornos.

La unión que establece con la arquitectura, así como la mezcla de materiales, nos habla de las ciudades en relación con sus habitantes como sistemas dinámicos en movimiento y alteración constante. De este modo no hay límites dimensionales, no hay leyes técnicas: la fotografía se contempla como escultura, la pintura se adentra en ella. Los frutos de interacción y cambio cuestionan los modelos expositivos, alterando códigos y dando lugar a nuevos paisajes de posibilidades múltiples.

Raúl Díaz Reyes has exhibited and received important international scholarships in Spain, Germany, the United States, Russia and Brazil, being in this country where has developed its creation in recent years. Currently, he is currently workin with galleries in Madrid, São Paulo and Moscow.

Raúl Díaz Reyes work breaks the frontiers between disciplines, taking us into a decisive contemporaneity, in which all languages drift away from the standard, and invite us to knock into shape a panoramic look of our surroundings.

The union that is established with architecture, and the mash-up of materials, talks to us about cities in relationship with their inhabitants as dynamic systems in constant movement and alteration. This way, there are no dimensional limits, no technical laws: the photograph is contemplated as a sculpture, and the painting gets into it. The results of this reflection on the city as a place for interaction and change question exhibition models, alters codes, and generate new landscapes with multiple possibilities

CV SELECCIONADO / SELECTED CV

EXPOSICIONES INDIVIDUALES / SOLO EXHIBITIONS

2019

Jardins, Ponce+Robles gallery, Madrid
Vocabulary For Settling Vertigos, Raquel Arnaud gallery, São Paulo
Dapple and Dazzle (with Colin Penno. Curated by Domenico de Chirico) Osnova Gallery, Moscow

2016

I'M THE PROBLEM Atelier Fidalga, São Paulo
PATTERNS. Osnova Gallery. Moscow

2014

Renovations, Ponce+Robles Gallery, Madrid

2012

Archimede's Principle. (with Santiago Morilla. Curated by Edu Hurtado) 3+1 Contemporary Art. Lisbon

2011

Intimate Freaks. Emma Thomas Gallery. São Paulo

Pixação São Paulo. Jose Robles Gallery. Madrid

2010

Vitamina R. La Gesta Imposible. La Noche en Blanco (Curated by David Armengol) Madrid

2009

Un paseo entre el dibujo, la pintura y un más allá. (Curated by Virginia Torrente) Centro de Arte Joven, Madrid

EXPOSICIONES GRUPALES/ GROUP EXHIBITIONS

2018

Idea, materia, forma. Nuevo paradigma en la escultura actual, Red ITINER (Curated by This is Jackalope) Travelling exhibition, Madrid
ARCO, (Ponce+Robles Gallery) Madrid

2017

UNTITLED Art Fair Miami Beach. (Ana Mas Projects)
Contemplation Room & Library of Love (Project curated by Sandra Cinto) CAC - Cincinnati Contemporary Arts Center, USA
Tell Me Net. Osnova Gallery, Moscow
The Matter of Color. (Curated by Franck Marlot) Raquel Arnaud gallery São Paulo

2016

Tomar Posición. Ponce+Robles Gallery, Madrid
#ABSOLUTICON. Palacio de las Alhajas. Madrid

2015

Vidas Cruzadas. Paula Alonso Gallery. Madrid
De la mano. CENTRO CENTRO. Madrid

2014

Si no todas las armas, los cañones. MATADERO MADRID, Madrid
Tangentes. IED, Madrid. (Curated by Cristina Anglada)
El Ranchito. PIVÔ, São Paulo

2013

Open Studio. 110 Building Art Center. LMCC. New York

Catálogo de exposición *Jardins* , 12 Septiembre - 8 Noviembre 2019 Galería Ponce + Robles
Exhibition Catalogue *Jardins*, 12 September - 8 November 2019, Ponce + Robles Gallery

Artista: Raúl Díaz Reyes

Texto: Isabella Lenzi

Sonido y música: Abel Hernández

Fotografías: Eduardo Úbeda

Edición fotográfica: Ding Musa

Edición editorial: Álvaro Talarewitz

