

Glenda León

Cada Respiro

Un aspecto extraordinario de las artes visuales es que su práctica puede dar una respuesta a multitud de problemas de diferente naturaleza, y esto desde perspectivas sorprendentes. Como artista, la personalidad de Glenda León dibuja una fusión, poco habitual en nuestra cultura occidental, entre una vocación empírica próxima al científico (del conocimiento), y otra de místico contemporáneo, creciendo su obra en la encrucijada entre las posiciones esenciales que suponen el racionalismo en su significado amplio y la filosofía experimental del espíritu, o dicho de manera sencilla, la espiritualidad.

La videoinstalación *Cada Respiro*, específicamente creada por Glenda León para Matadero Madrid y para el CAAM (donde presenta, además, las obras en vídeo *Intermitencia*, *El Enemigo* y *Libido*) interactúa con el espectador con una poderosa fuerza de provocación participativa, producto de nuestra inmersión como espectadores en una sincronizada combinación de imágenes en movimiento y sonidos que nos invitan a formar parte de la naturaleza y fluir con ella. Mas estas imágenes tienen su origen en la propia experiencia sensorial de la artista, y más en concreto, su respiración. Se trata de una paradoja que se desplaza entre la esfera de lo subjetivo y lo público, y que es capaz de sintetizar una eficaz alegoría acerca de los elementos eternos -tierra, mar, cielo, tiempo- que en nuestra memoria constituyen la pura esencialidad como seres humanos.

Si observamos atentamente, la narrativa que presenta *Cada Respiro* nos advierte de un mundo excesivamente materialista con el egocentrismo orbitando en todos los lugares. Al mismo tiempo, busca darle equilibrio y coherencia espiritual a una existencia, la nuestra, que de manera prácticamente incomprensible ha caído en el absurdo de ignorar su propia cualidad armónica. Y es que como mínimo merece una reflexión el hecho de que la vanidad de nuestra predominante cultura global ha llegado a la conclusión de que todo el universo está estructurado en divisiones reduccionistas. Se trata sin duda de un empeño notable con un alcance formidable, pero inútil para dilucidar la idea esencial que organiza este universo, la cual desconoce dichas divisiones, producto principalmente de la manera en que nuestra mente gestiona aquello que llamamos realidad. Este proceso parece no ser perfecto y obviamente conlleva efectos secundarios. Y aquí es donde el talante

artístico de Glenda León nos conduce a una fascinante revelación: un plan de construcción unitario dentro de nuestro universo del que nosotros formamos parte indivisible y al cual debemos sentirnos fusionados. La respiración como su ventana unificadora.

Glenda León

Every Breath

One extraordinary aspect of the visual arts is that practising them can solve all kinds of different problems from surprising angles. As an artist, Glenda León reflects a fusion that is rare in our Western culture, a cross between an empirical, close to scientific vocation (or knowledge-related) and another of a contemporary, mystical nature. Her work arises from the crossroads of the essential positions that represent rationalism in the broadest sense of the term and the experimental philosophy of the spirit or, simply put, spirituality.

The site-specific video installation *Cada respiro*, or *Every Breath*, created by Glenda León for both Matadero Madrid and CAAM (where she presents, in addition, the video works *Intermittence*, *The Enemy* and *Libido*), interacts with the viewer through the power of participative provocation, the product of our immersion as spectators in a synchronized combination of moving images and sounds that invite us to be part of nature and flow with it. But these images originate in the artist's own sensorial experience, specifically in her breathing. It is a paradox that moves between the realm of the subjective and the public, capable of synthesizing an effective allegory about the eternal elements – earth, sea, air, time – that constitute pure essentiality as human beings in our memory.

If we observe closely, the narrative of *Cada Respiro* warns us of an excessively materialistic world with egocentrism orbiting around it. At the same time, it seeks to lend spiritual coherence and balance to an existence – our existence – which in a practically incomprehensible way has succumbed to the absurdity of ignoring its own harmonious nature. And the thing is, the fact that our vain, dominating global culture has reached the conclusion that the entire universe is divided up into reductionist categories is at least worthy of reflection. It is, without doubt, a notable endeavour of formidable scope, yet useless to explain the essential idea that organizes this universe, which is oblivious to these categories, a product of the way that our mind

deals with that which we call reality. This process seems to be imperfect and obviously has its side effects. And this is where Glenda León's talent as an artist leads us to a fascinating revelation: a single construction plan within our universe that we are an inseparable part of, and which we should feel fused with. Respiration as its unifying window.

Glenda León

Jeder Atemzug

Eine Besonderheit der visuellen Künste besteht darin, dass sie eine Antwort auf unzählige Fragen verschiedenster Natur geben können – und zwar aus völlig überraschenden Perspektiven. Als Künstlerin besitzt Glenda León eine Persönlichkeit, die als eine für unsere westliche Kultur eher ungewöhnliche Mischung aus einer empirischen Neigung zum beinahe Wissenschaftlichen und einem Hang zur zeitgenössischen Mystik beschrieben werden kann und sich in ihrer Arbeit widerspiegelt, die am Scheideweg zwischen den Grundsätzen des Rationalismus im weiteren Sinne und der experimentellen Philosophie des Geistes oder – vereinfacht gesagt – der Spiritualität entsteht.

Die Videoinstallation *Cada Respiro* (dt. Jeder Atemzug), den Glenda León speziell für das Madrider Kulturzentrum Matadero Madrid und das CAAM in Las Palmas de Gran Canaria kreiert hat (wo darüber hinaus ihre Videoinstallationen *Intermitencia*, *El Enemigo* und *Libido* gezeigt werden), interagiert mit dem Betrachter durch eine wirkungsvolle partizipative Provokation, indem sie ihn in eine perfekt aufeinander abgestimmte Kombination aus bewegten Bildern und Tönen eintauchen lässt, die dazu einlädt, eins mit der Natur zu werden und mit ihr zu fließen. Ihren Ursprung haben die Bilder in persönlichen sensorischen Erfahrungen der Künstlerin, insbesondere in ihrer Atmung. Sie bringen ein Paradoxon zum Ausdruck, das sich zwischen der Sphäre des Subjektiven und des Öffentlichen bewegt und eine treffende Allegorie auf die ewigen Elemente – Himmel, Erde, Meer und Zeit – enthält, die in unserem kollektiven Gedächtnis die Essenz des Menschseins bilden.

Bei genauem Hinsehen entdecken wir in *Cada Respiro* eine Geschichte, die uns vor dem übertriebenen Materialismus und der allgegenwärtigen Egozentrik warnt, die unsere Welt prägen. Gleichzeitig will sie unserem Dasein, das aus unerfindlichen Gründen der

Absurdität verfallen ist, ihr von Natur aus harmonisches Wesen zu verkennen, wieder zu spirituellem Gleichgewicht und Zusammenhalt verhelfen. So sollten wir zumindest einmal über die Tatsache nachdenken, dass unsere weitgehend globale Kultur aus purer Eitelkeit zu dem Schluss gekommen ist, das ganze Universum ließe sich durch Zerlegung in seine Einzelteile beschreiben. Der Reduktionismus ist zweifelsohne ein bemerkenswerter Ansatz mit enormer Reichweite. Da er aber vor allem aus der Art und Weise entsteht, wie wir das Phänomen, das wir Realität nennen, zu begreifen versuchen, ist er völlig ungeeignet, um das in Wahrheit ganzheitliche Organisationsprinzip unseres Universums zu erklären. Diese Denkweise scheint also keineswegs perfekt zu sein und zieht offensichtlich Nebenwirkungen nach sich. Und genau an diesem Punkt führt uns die künstlerische Persönlichkeit von Glenda León zu einer faszinierenden Offenbarung: zur Existenz eines ganzheitlichen Bauplans innerhalb unseres Universums, mit dem wir untrennbar verbunden sind und uns wie verschmolzen fühlen sollten, und zur Atmung als Werkzeug, um diese Einheit mit dem Universum zu erreichen.

Christian Domínguez
Comisario/Curator/Kurator

CAAM
San Antonio Abad

29.01.2016 - 22.05.2016

HORARIOS

Exposiciones y Tienda de martes a sábado de 10 a 21 h. Domingo de 10 a 14 h. Lunes, festivos y días 24 y 31 de diciembre cerrado.

Visitas escolares de martes a viernes de 10 a 14 h con cita previa.

Visitas guiadas para público general de martes a viernes previa petición de hora. Grupo mínimo 5 personas.

Biblioteca y Centro de Documentación de lunes a viernes de 10 a 21 h, sábado de 10 a 15 h.

Entrada sujeta a tarifas vigentes.

OPENING HOURS

Exhibitions and Shop Tuesday to Saturday from 10 am to 9 pm. Sunday from 10 am to 2 pm. Closed Mondays, public holidays, 24 & 31 December.

School Visits Tuesday to Friday from 10 am to 2 pm. Advance booking required.

Guided Tours for General Public Tuesday to Friday. Advance booking required minimum 5 people.

Library and Documentation Center remains open Monday to Friday from 10 am to 9 pm, Saturday from 10 am to 3 pm.

Admission at current rates.

ÖFFNUNGSZEITEN

Ausstellungen und Shop Dienstag bis Samstag von 10 bis 21 Uhr. Sonntag von 10 bis 14 Uhr. Montags und Feiertagen, 24 und 31 Dezember geschlossen.

Schulbesuche Dienstag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr nach Voranmeldung.

Führungen für das allgemeine Publikum Dienstag bis Freitag nach Terminvereinbarung.

Mindestgruppe 5 Personen.

Bibliothek und Dokumentationszentrum bleibt von Montag bis Freitag, von 10 bis 21 geöffnet.

Es gelten die regulären Eintrittspreise.

Cada Respiro, 2015
Videoinstallación
5 canales. 1'18"

La obra *Cada Respiro* ha sido producida por Matadero Madrid

MATA-
DERO
MADRID

Centro Atlántico de Arte Moderno - CAAM
Plaza San Antonio Abad s/n - 35001 - Las Palmas de Gran Canaria - España
Tel.: (34) 928 311 800 / info@caam.net / www.caam.net

Glenda León
Cada Respiro

