

LIN CALLE - Líricas de Viaje

Pinturas + xilografías 2018 - 2021

G A L E R Í A
MEMORIA

25/11/ 2021- 20/02/2022

· Piamonte 19 · MADRID ·

Líricas de viaje es la primera exposición individual en España de la artista española Lin Calle (Hubei, China, 1994-). Tras recibir el Premio de Artes Plásticas de la UNED este mismo año y exhibir monográficamente en Paris, Galería Memoria presenta en Madrid una selección de veinticinco obras entre pinturas a grandes y pequeños formatos, así como obra grabada en madera. Un universo lírico pintado que nos sumerge en un repertorio plástico rico y maduro de una artista paradójicamente emergente.

*Siento que el viento sopla
como una brisa adolescente,
que vuelve a impregnar:
mi pubertad,
mi asombro,
mi libertad.*

*

*El horizonte siempre es...
Es esperanza,
es fe,
es.*

*El infinito es creencia en lo abstracto...
En Aquello que nos trasciende,
pero que también somos;
nuestra inmaterialidad.*

*Amar es recoger y contener ese
HORIZONTE,
infinito e inmaterial
que se nos manifiesta
ante la materialidad de la
VIDA.*

*

*El sueño vuelve a ser ligero,
se desliza como la nube sobre el cielo,
que gravita sin precipitación,*

*

*El cielo gobierna la vida sin la presión de la existencia.
Él, ya estaba aquí y nosotros también.*

Entonces, ¿Somos cielo?

Líricas de viaje es un recorrido ancestral por nuestra inmaterialidad, donde Lin Calle nos propone un lugar común donde encontrarnos, un espacio otro donde el viento duerme y donde la belleza se vuelve perenne. La naturaleza sentida como lugar común y construcción discursiva poderosa, como espacio para pensar en lo diferente (Institute for Postnatural Studies).

Lin es romántica, en su obra se vislumbran encuentros con montañas azules, con floraciones glaciadas, con bosques húmedos, con ocasos, con cambios de estación, con compost, con musgo, con hojas caducas. Todo ello, confluye con un gesto preciso y difuminado hasta crear una atmósfera autónoma en cada cuadro, un universo pintado que nos seduce y nutre nuestra capacidad contemplativa. En la belleza gravitada de su obra, existen instantes detenidos. En su conjunto se transpira la esperanza de un mundo en el que la luz gana la oscuridad y la naturaleza nos habla para entenderla como un igual sin enfrentamiento. Lin Calle, nos invita a volver a humanizar nuestra mirada, cultivando nuestro asombro hacia a aquello de lo que nos hemos vuelto escépticos y nos rodea; nuestra rutina.

Su pintura tiene sonido y nos habla; suena a río, suena a la cacofonía de un bosque feliz. Se percibe como el murmullo forestal en el sucumbir de su presueño y el silencio de su despertar. Son paisajes suspendidos donde las lindes entre lo real y lo imaginario se difuminan, con ello nuestro espacio-tiempo; presente, futuro, pasado.

Su obra se divide en matrices; premisas en las que separa los átomos de pureza que más tarde inserta en su obra como estratos vírgenes por el palpito de su honesta búsqueda. Lin no tiene como objetivo la belleza, si no sustentar la representatividad de lo que ella no atisba a representar con el lenguaje aprendido del abecedario. La belleza en ella es su pureza auténtica e intacta.

*

*

En su obra grabada, con un dominio y organicidad inusual para su temprana edad, las matrices se vuelven literales; espacios vaciados y rasgados en la madera, donde administra y origina el campo pictórico-matérico hasta llegar a la superficie narrativa resultante. La xilografía tradicional se trata de una técnica milenaria con origen en China en el siglo IV D.C. En ella, la paciente cosmovisión del artista se ejercita a través de una creatividad invertida cuyo resultado es una conjunción de elementos intuitivos y proyectados sobre el negativo, sublimados hasta lo positivo. Este proceso se vuelve físico y se cristaliza a través de la incisión de la gubia como una extensión motora de la psique. En este sentido, me atrevería a decir que Lin posee en este ámbito una genialidad de cierta naturaleza epigenética que le permite desenvolverse de manera totalmente espontánea sin mediar los procesos mentales superiores en parte de su proceso creativo.

Por su parte, los grandes formatos de la artista en su primera exposición individual en España, no operan de manera diferente a su obra grabada y utiliza las aguadas, los pigmentos puros, tintas, acrílicos y óleos sobre telas apostadas sobre el suelo aplicando tiempos y procesos de contemplación pausados para generar composiciones con una suerte de tejido orgánico.

Las telas de Lin Calle están vivas y se manifiestan con una porosidad nómada ante nosotros.

El repertorio de obra y paleta de color de la joven artista de 27 años, es rico a nivel semántico, simbólico y cromático. Es significativo su arrojo y ausencia del componente mecánico ni repetitivo a la hora de organizar sus creaciones, exceptuando su obra grabada, donde tampoco abusa ni se siente la reproducibilidad de las obras que ella misma estampa artesanalmente en su taller. Sus ediciones son muy limitadas, entre 4 y 16 ejemplares a lo sumo.

En esta exposición en Galería Memoria, se seleccionaron 6 lienzos en la muestra principal y cada uno de ellos encierra una estrategia visual diferente y un uso del color y el grafismo que opera autónoma e independiente dentro de un mismo hilo de coherencia conceptual. Cada cuadro podría tener varias obras hermanas pero son hijos únicos. Como decía el escultor Eduardo Chillida (1924-2002), su obra favorita era aquella que no estaba todavía creada. En Lin Calle, encontramos esa condensación narrativa en cada pintura, esa intensidad y entrega que solo proviene de la verdadera invención, la adicionalidad de aquello que surge de un proceso de incubación pleno y comprometido.

Líricas de Viaje, presenta un repertorio rico y maduro de trabajo de una artista paradójicamente emergente, donde la huella de su duelo con la representación pictórica queda plasmada con doble transparencia en su trabajo sobre el anverso y el reverso de sus telas que elige cuidadosamente en la Calle Imperial de Madrid, como si de un acto psicomágico se tratase. Un encuentro donde los artesanos forjaban sus oficios y limaban sus egos ante el encuentro táctil de la pureza de los materiales más nobles. De este modo, Lin logra dotar a sus pinturas de un subconsciente pintado que emana historia a la superficie.

El ego de Lin Calle es generoso y comprometido al alma de sus obras. Dicen que un mal día para el ego es un gran día para el alma. Lin Calle construye sus pinturas desde el alma dejando en ellas su ser más primigenio. Su ego se construye de su alma y no al contrario. Según mi visión, esto le hace una artista diferente en el panorama nacional internacional de los artistas de la generación Z, muy centrados en las apariencias y constructos inocuos, y periféricos sin una clara sustentación artística ni existencial.

Gracias Lin por estas Líricas de Viaje. Nos obsequias con estas matrices, esencias y aromas que son las bitácoras de un viaje al interior que resulta tremendamente humano, tan directo y depurado a su vez, que se vuelve un imaginario colectivo donde somos capaz de reflejarnos y transitar.

* Proyecto curatorial y museográfico: Alejandro de Villota Ruiz - Fundador de Galería Memoria *

G A L E R Í A
MEMORIA

C/ Piamonte 19, Madrid
info@galeriamemoria.com
IG: @memoriagaleria

Galería Memoria es un espacio dedicado al arte moderno y contemporáneo centrada en exposiciones de investigación-relato y propuestas monográficas de los artistas que representa. Una mirada revisoria hacia la construcción de la historia del arte y la cultura visual contemporánea. Fundada por el curador y coleccionista Alejandro de Villota, la galería abre sus puertas en septiembre de 2020.

LIN CALLE - Líricas de Viaje

Pinturas + xilografías 2018 - 2021

G A L E R Í A
MEMORIA

25/11/ 2021- 20/02/2022

· Piamonte 19 · MADRID ·

Líricas de viaje is the first individual exhibition in Spain by the artist Lin Calle (Hubei, China, 1994-). After receiving the UNED Plastic Arts Prize in 2021 and exhibiting monographically in Paris, Galería Memoria presents a selection of twenty-five works in Madrid, including large and small-format paintings, as well as works engraved on wood. A painted lyrical universe that immerses us in a rich and mature plastic repertoire of a paradoxically emerging artist.

*Siento que el viento sopla
como una brisa adolescente,
que vuelve a impregnar:
mi pubertad,
mi asombro,
mi libertad.*

*

*El horizonte siempre es...
Es esperanza,
es fe,
es.*

*El infinito es creencia en lo abstracto...
En Aquello que nos trasciende,
pero que también somos;
nuestra inmaterialidad.*

*Amar es recoger y contener ese
HORIZONTE,
infinito e inmaterial
que se nos manifiesta
ante la materialidad de la
VIDA.*

*

*El sueño vuelve a ser ligero,
se desliza como la nube sobre el cielo,
que gravita sin precipitación,*

*

*El cielo gobierna la vida sin la presión de la existencia.
Él, ya estaba aquí y nosotros también.*

Entonces, ¿Somos cielo?

Líricas de viaje is an ancestral journey through our immateriality, where Lin Calle offers us a common place where to meet, a space where the wind sleeps and where beauty becomes evergreen. Nature felt as a common place and powerful discursive construction, as a space to think differently (Institute for Postnatural Studies).

Lin is romantic, her work encounters with blue mountains, glacial blooms, humid forests, sunsets, season changes, with moss, with deciduous leaves. All of this converges with a precise and blurred gesture to create an autonomous atmosphere in each painting, a painted universe that seduces us and nurtures our contemplative capacity. In the gravitated beauty of her work, there are stopped moments. As a whole hope transpires for a world in which light overcomes darkness and nature speaks to us to understand it as an equal without confrontation. Lin Calle invites us to re-humanize our look, cultivating our astonishment towards what we have turned skeptical and surrounds us; our daily routine.

Her painting has sound and speaks to us; sounds like a river, sounds like the cacophony of a happy forest. It is perceived as the murmur of the forest in the succumbing of his sleep and the silence of his awakening. They are landscapes where the boundaries between real and imaginary are blurred, with it, our space-time; present, future, past.

Her work is divided into matrixes; premises in which she separates the atoms of purity that she later inserts into her work as virgin strata by the hunch of her honest search. Lin does not aim for beauty, but to sustain representativeness of what she does not glimpse to represent with the language learned from the alphabet. The beauty in her is the authentic and untouched purity.

*

In her recorded work, with an unusual domain and organicity for her early age, the matrices become literal; spaces emptied and torn in the wood, where she administers and originates the pictorial-material field until arriving at the resulting narrative surface. Traditional woodcut is an ancient technique that was originated in China in the IV century after Christ. In it, the patient view of the artist is exercised through an inverted creativity whose result is a conjunction of elements projected on the negative, sublimated until positive. This process becomes physical and crystallizes through the gouge incision as a motor extension of the psyche. In this way, I would dare to say that Lin is a genius of a certain nature that allows her to be completely spontaneous without the mediation of mental processes in part of her creative process.

The large formats of the artist in her first individual exhibition in Spain, don't operate differently from her engraved work and uses gouache, pure pigments, inks, acrylics and oils on canvas laid on the ground applying paused contemplation times and processes to generate compositions with a kind of organic tissue.

Lin Calle's tissues are alive and manifest themselves with a nomadic porosity in front of us

The repertoire of work and colors of the young 27-year-old artist is rich on a semantic, symbolic and chromatic level. It is significant the absence of the mechanical or repetitive components when organizing her creations, except for her printed work, where the reproducibility of her works that she does herself are stamped by hand in her workshop. The editions of these are very limited, between 4 and 16 copies at the most.

In this exhibition at Galería Memoria, 6 canvas prints were selected in the main exhibition and each of them contains a different visual strategy and the use of color and graphics that operates autonomously and independently within a same thread of conceptual coherence. Each painting could have several sisters but they are only sons. As the sculptor Eduardo Chillida (1924-2002) used to say, his favorite work was the one that had not yet been created. With Lin Calle, we find that narrative condensation in each painting, that intensity and delivery that only comes from the true invention, the additionality of that which arises from a full and committed incubation process.

Líricas de Viaje presents a rich and mature repertoire of work by a paradoxically emerging artist, where the imprint of her pictorial representation is reflected with double transparency in her work on the obverse and reverse of her work, that she carefully chooses in Madrid's Imperial Street, as if it was a magic act. A meeting where the craftsman build their jobs and polished their egos before the encounter of purity of the noblest materials. In this way, Lin manages to endow her paintings with a painted subconscious that emanates stories to the surface.

Lin Calle's ego is generous and committed to the soul of her works. They say that a bad day for the ego is a great day for the soul. She builds her paintings from her soul, leaving in them her most primitive being. Her ego is built of her soul and not the other way around. This makes her a different artist on the national and international scene regarding the artists of the Z generation, very focused on appearances without a clear artistic or existential support.

Thank you Lin for these Líricas de Viaje. You are gifting us with these matrixes, essences and fragrances that are the blogs of a journey into the interior that is tremendously human, so direct and fine tuned at the same time, that becomes an imaginary collective where we are able to be get reflected and transit.

* Proyecto curatorial y museográfico: Alejandro de Villota Ruiz - Fundador de Galería Memoria *

G A L E R Í A
MEMORIA

C/ Piamonte 19, Madrid
info@galeriamemoria.com
IG: @memoriagalera

Galería Memoria es un espacio dedicado al arte moderno y contemporáneo centrada en exposiciones de investigación-relato y propuestas monográficas de los artistas que representa. Una mirada revisoria hacia la construcción de la historia del arte y la cultura visual contemporánea. Fundada por el curador y coleccionista Alejandro de Villota, la galería abre sus puertas en septiembre de 2020.