

Travesía Cuatro tiene el placer de anunciar la participación de Teresa Solar en la Bienal de Liverpool 2021.

Solar presenta en la plaza pública Exchange Flags “Osteoclast”, una instalación compuesta por 5 esculturas de gran formato. Estas esculturas, en las que la artista ha trabajado en los últimos dos años, son kayaks en forma de diferentes huesos de la anatomía humana. Los dibujos mostrados son testigo del proceso creativo de Solar a la vez que amplían el campo de significado de las propias esculturas.

“Osteoclast” bebe de la historia naval de Liverpool como uno de los puertos transatlánticos más importantes durante los siglos XVII y XVIII. El trabajo de Solar dibuja un paralelismo entre los huesos - estructuras huecas, llenas de cavidades, portadoras de venas y comunidades de células- y las propias embarcaciones, vehículos de migración, transmisoras de cuerpos y conocimiento. Los kayaks, embarcaciones primitivas que colocan el cuerpo a nivel de mar, contrastan con los inmensos barcos que posibilitaron el comercio de esclavos y materias y evocan la fragilidad del cuerpo humano dentro del medio marino.

Estas esculturas, el primer gran proyecto de arte público de la artista madrileña, suponen un antes y un después en su carrera. Las piezas han tenido un enorme impacto en su imaginario, que se ha poblado de agujeros y cavidades evocadoras de esa porosidad ósea que es protagonista en las esculturas. Testigo de ello son los dibujos que ahora se muestran en Travesía Cuatro y que han sido creados por la artista a lo largo de su proceso de trabajo.

Estos dibujos se pueblan de formaciones orgánicas, recuerdos de fragmentos corporales que son atravesados por múltiples perforaciones, quizás poros, quizás bolsillos. En algunos dibujos las formaciones son más regulares, recordando a instrumentos de viento. De hecho, una de las grandes fuentes de inspiración de Solar han sido las flautas hueso y la corriente de aire generadora de sonido: la artista traza una comparación entre el instrumento más antiguo de la historia, gran desarrollador de la comunicación de los primeros humanos, y las embarcaciones activadas por el viento a través del océano.

En otros dibujos las formaciones se deshilachan, las piezas evocan miembros a la deriva en las que los agujeros se han deteriorado o quizás fosilizado como primitivas canalizaciones de fluidos. Finalmente en la serie “pockets” la artista, inspirándose en los compartimentos estancos de los kayaks, especula con sistemas subterráneos que conectan estos agujeros en grandes bolsas de fluidos.

Teresa Solar (Madrid, España 1985)

La obra de Teresa Solar parte de un imaginario basado en la morfología del habla y, por extensión, del pensamiento. Conceptos como resistencia, aislamiento y estanqueidad, conectividad e inmunidad se desarrollan en una producción multidisciplinar centrada en la escultura y el dibujo y basada en la creación de narraciones multicapa. Garganta, poro, escotilla, lengua, tubería, sus piezas se pueblan con connotaciones de conectividad y flujo. La suya es una práctica llena de palabras y llena de órganos que crean palabras: un trabajo locuaz que duda sobre sí mismo pero que sin embargo quiere hablar.

En los últimos años Solar viene desarrollando instalaciones de gran formato en las que familias de esculturas hermanas varían en forma y tamaño, creando ecosistemas de pensamiento complejos. La reflexión sobre los grandes relatos de progreso de la sociedad contemporánea se contraponen a micro narraciones que tienen que ver con su propio cuerpo: lesiones deportivas, tartamudeos y tránsitos diarios por su ciudad son parte fundamental de la esfera expresiva de la creadora.

La artista ocupa el espacio con piezas de muy diferente tamaño y materialidad: barro, objetos encontrados y símbolos humanos conviven en su trabajo. Teresa Solar aborda estas relaciones desde una sensibilidad orgánica, como si se tratara de funciones corporales, pero también acentúa el complejo sistema de relaciones del mundo industrial, donde constantemente se producen formas de existencia híbridas que combinan propiedades orgánicas y sintéticas. El trabajo con la cerámica es especialmente relevante en su producción, la artista interpreta el barro como metáfora de la relación del ser humano con el manto geológico sobre el que se asientan nuestras civilizaciones y crea a través de las cualidades aislantes intrínsecas del material sistemas cavernosos con los que contar relatos de autoprotección y aislamiento. De hecho, en contraste con los exteriores orgánicos y brutos, los interiores son trabajados con delicadeza y se revisten de colores brillantes que recuerdan a los monos de trabajo de los mineros o a los sprays usados para marcar nuevos túneles en la oscuridad subterránea de las minas.

Teresa Solar estudió Bellas Artes en Madrid y más tarde obtuvo un Máster en Estudios Culturales por la Universidad Europea de Madrid.

Entre sus exposiciones individuales recientes destacan 'Formas de fuga', Travesía Cuatro Madrid (2020); 'Pumping Station' en Travesía Cuatro CDMX (2019); 'Cabalga, cabalga, cabalga' en Matadero Madrid (2018) e Index Foundation en Estocolmo (2020); 'Flotation Line', comisariada por Chus Martínez en Der TANK, Institut Kunst de Basilea, Suiza (2019).

Su trabajo también se ha mostrado de forma colectiva en Conde Duque, Madrid; Museo Patio Herreriano, Valladolid, Spain; CA2M, Madrid; Haus der Kunst, München; Fundación Marcelino Botín, Santander; Maxxi Roma; General Public en Berlín; Kunstverein de Munich y La Casa Encendida, Madrid, entre otros.

En 2016 fue residente en la Akademie Schloss Solitude de Stuttgart y finalista en la Iniciativa Artística Rolex Mentor y Discípulo con Joan Jonas. En 2018 participó en la expedición "The Current" organizada por TBA21-Academy e impartió el taller 'Ballena Blanca. Palacio de mil patios' en Tabakalera San Sebastián. Participó en KölnSkulptur #9 comisariada por Chus Martínez en Colonia (2017-2019).

Teresa Solar vive y trabaja en Madrid, España.