SALA TRAGALUZ
Santa Marta de Tormes

ISABEL CARRALERO

SOLNHOFEN

ISABEL CARRALERO
SOLNHOFEN

SALA DE EXPOSICIONES TRAGALUZ
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA
2022

Ediciones del Ayuntamiento de Santa Marta
1ª Edición Abril 2022

© Fotografías: Isabel Carralero

© Textos: Isabel Carralero y Beatriz Castela

© Diseño de la publicación: Isabel Carralero

© Comisariado, coordinación y gestión: Beatriz Castela

Maquetación e impresión:
LA GÓTICA. Salamanca. España

ISBN: 978-84-09-39414-2
Depósito Legal: S 153-2022

Sala Municipal de Exposiciones Tragaluz.
María la Brava, 2
37900 – Santa Marta de Tormes. Salamanca

28 de febrero de 2022 al 17 de abril de 2022

Visita libre:
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00h.
Concertar visita llamando al 923 200 005

SOÑANDO SOLNHOFEN

El pensamiento tiende a una relación sinérgica entre lo *real y lo soñado*. El sueño nos hace fabular. Pero también es lo que necesitamos construir y reconstruir de manera constante, para entender. El sueño, nos aporta certeza sobre el lugar. Pero el despertar nos despoja de ello de inmediato, ya que la certeza estaba formada, en primer lugar, por la materia de nuestro soñar y, en segundo, por la materia del olvido. Nuestra construcción fabulada, se apropia de lo que encontramos. O bien lo que encontramos, supera a la fábula.

Lo que Isabel Carralero explora y construye desde la gráfica, la escultura, la fotografía y el vídeo en este proyecto creativo, tiene que ver también con este juego. En 2019, viaja hacia Solnhofen, Baviera (Alemania), con la intención de visibilizar las posibilidades de un paisaje mítico como el de sus canteras, llenas de historia. Sus finas piedras calizas, se usan como matrices en las técnicas de impresión litográfica. A veces, también tienen un destino ornamental. Otras, son cobijo de fósiles. Una historia que se funde con la obsesión de Isabel por encontrar las raíces de la técnica litográfica y por adivinar cuál es el paisaje contemporáneo: ¿es una idea? ¿una mirada? o ¿es algo que, al igual que las piedras, solo puede definirse buscando en sus estratos?

Podría decirse que hay en Isabel un deseo por deconstruir, por extraer y separar dichos estratos a través de la simple y pura potencia visual del paisaje. Pero decir esto no haría justicia a la sensibilidad que desprende su trabajo. La artista, concibe la obra artística como un camino, un proceso ligado al tiempo, al cuidado y, en definitiva, a la experiencia.

Antes del viaje, se prepara lenta y meticulosamente. Recopila datos, imágenes, mapas e imagina recorridos posibles. Un soñar constante durante el año previo al hito, para poder explorar allí, tocar y sentir un amplio campo de posibilidades que sacien su deseo de saber, conocer y reconocer aquello en lo que se ha sumergido. Desde la distancia, trabaja con imágenes que le envían desde Solnhofen. Penetra en las profundidades de la litografía a través de los textos de los maestros, configurando sus propios apuntes. Analiza la geología del lugar. Recorre el camino desde el paisaje virtual de la pantalla. Construye una mirada gráfica.

Pero, al llegar, el sueño ya no será más un asunto de imágenes oníricas. El lugar cobra una potencia abrumadora y descubre un paisaje en *negativo*. Un territorio profundamente explotado. Montañas de escombros. Piedras que se alzan como vestigios de aquello que una vez fue, quebrándose a su paso.

Desde lo sensible, la artista se abre camino en lo real. Descubre qué esconde ese paisaje *pre soñado*, y halla el paradigma entre realidad y representación donde materia prima e imagen son la misma cosa. Un relato circular donde la piedra es sujeto y objeto a la vez. Es imagen y soporte. Metáfora de la memoria y de la huella del tiempo. Finalmente, un encuentro con el paisaje contemporáneo, edificado sobre lo que una vez fue, e inseparable de lo que ahora es. De lo que oculta y de lo que deja ver. Solnhofen es lo soñado y lo palpable. Es realidad e imagen latente.

Así, Isabel desarrolla un proyecto donde el proceso creativo se torna inseparable de todo lo aprendido y experimentado, que se entrelaza y mezcla dando lugar a una nueva historia, su historia.

Consecuentemente, la exposición Solnhofen para la Sala Tragaluz debía concebirse como *un todo* a modo de site-specific que muestre la profundidad del proceso creativo, enarbolando un camino que guíe al espectador en la complejidad del proyecto. Seis instalaciones documentan y sugieren un mapa que estratifica su composición y estructura tanto interna como superficial como si de una roca se tratase. De nuevo, sujeto y objeto, nos muestra lo importante. El camino.

Beatriz Castela Santano
Comisaria
Directora de la sala de exposiciones Tragaluz

SOLNHOFEN EN LA SALA TRAGALUZ DE SANTA MARTA DE TORMES
(ALGUNAS NOTAS ACLARATORIAS)

Solnhofen es un municipio de Baviera, Alemania, situado en el valle del río Altmühl, una zona conocida por su piedra caliza de origen marino de período jurásico (unos ciento cincuenta millones de años). La piedra de Solnhofen se utiliza desde el siglo XVIII para la elaboración de matrices litográficas debido a su densidad, dureza y calidad del grano; la litografía, inventada por Alois Senefelder en 1796, permitió la reproducción de imágenes y documentos de forma más rápida y económica que con otros medios utilizados hasta la fecha, como lo fueron el grabado en relieve o el grabado calcográfico.

En julio de 2019 iniciamos un viaje hacia las canteras de piedra litográfica de Solnhofen, buscábamos un paisaje que fuera sujeto y, a la vez, matriz de nuestras imágenes. El recorrido se convirtió en una experiencia estética cuyo panorama superaba todas las imágenes que nuestros ojos gráficos habían visto hasta la fecha, un paisaje en negativo que se proyectaba en nuestras retinas como la imagen fantasma de una piedra litográfica.

Este proyecto recoge la producción artística realizada a través de una serie de instalaciones compuestas tanto por material escultórico así como gráfico y audiovisual. Hemos creído necesario incluir cada una de ellas, sin excepción: no hay piezas que sean más importantes que otras, no pueden entenderse por separado, sino en conjunto. Se trata de un proyecto de carácter procesual que concibe el proceso creativo como un aprendizaje cognitivo ligado a la temporalidad, la experiencia y la necesidad vital de su producción. Las matrices de este trabajo (piedras, planchas y moldes) se han pensado como lugares de acción, como espacios de acontecimientos, de transmisión de experiencia y conocimiento, y no sólo de reproducción.

El montaje e instalación de las obras se ha realizado de forma *site specific*, con lo que su disposición e instalación en otros espacios dependerá de las dimensiones y características de los mismos, pudiendo variar en su contenido y formalización.

Seis de las piezas que presentamos contienen en el título el término que utilizaba Robert Smithson para referirse a las obras que instalaba en la galería, *non-site*. Tomamos este término prestado para aquellas cuya instalación en el espacio físico o vitrina es crucial para su entendimiento y configuración. Los *non-sites*, tal y como explica Tonia Raquejo, no son testimonios del recorrido sino que forman parte de él:[1] las estampas, los mapas, los textos, los facsímiles de piedras, no son simulacros de las canteras, ni si quiera de la experiencia estética, sino que son parte de lo mismo; el proceso forma parte de la obra como el camino forma parte de un viaje y no sólo su destino final. Por ello se incluyen las pruebas de estado de las estampas en las instalaciones, o las prueba fallidas de las fotografías: se incluyen porque también son la obra y, de hecho, por ellas son la pieza final.

Por el contrario, el término *site* -también de Robert Smithson-, refiere a la obra que se produce en el exterior, es decir, en el paisaje. En nuestro caso, la pieza *Site (Solnhofen)* conforma tanto el recorrido hacia las canteras como la instalación sobre mesa de luz de las fotografías realizadas durante el viaje.

Por otro lado, cuatro de las obras contienen el término *Limestones*, piezas que, en lugar de utilizar como motivo principal el paisaje de Solnhofen, utilizan, en su lugar, el de las piedras de la Escuela de Grabado y Diseño Gráfico de la Real Casa de la Moneda Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, provenientes de las mismas canteras donde habíamos estado.

Por último, las obras *Cómo llegar... (instalación)* y *Cómo llegar (libro de artista)*, realizadas en preparación del recorrido hacia Solnhofen, conforman los primeros pasos de la investigación: un intento por comprender cómo llegar hacia el lugar y su paisaje.

Solnhofen un proyecto que escapa de la representación de un territorio en aras de convocar la experiencia estética vivenciada en él y a lo largo del proceso gráfico: la serie de imágenes, vídeos, audios, mapas y objetos traídos a su vuelta nos han permitido desarrollar esta investigación, después de todo, en palabras de Mercedes Replinger, se viaja para volver, para construir un relato a través de imágenes con las que comprender lo vivido.[2] Lo real a veces sólo puede ser percibido mediante estos restos (fotografías, vídeos o estampas) que escapan de su percepción, y su circulación nos permite compartir experiencias, abrir debates, crear conocimiento o ficción.

En Solnhofen los límites entre percepción, realidad y representación se diluyen. A pesar de su condición de paisaje marginal, cuenta con un importante bagaje histórico, geológico y gráfico: fue esta situación de inestabilidad en su paisaje lo que nos atrajo de sus canteras, un lugar caótico en el tiempo y espacio. Lo concebimos como un gran plano o estampa en el que trazar un recorrido hasta sus canteras, pero en realidad se trata de un viaje por el grabado, la litografía y otros procesos gráficos; una especie de homenaje a los paisajes marginales y a las rocas del período Jurásico.

Isabel Carralero
Artista visual

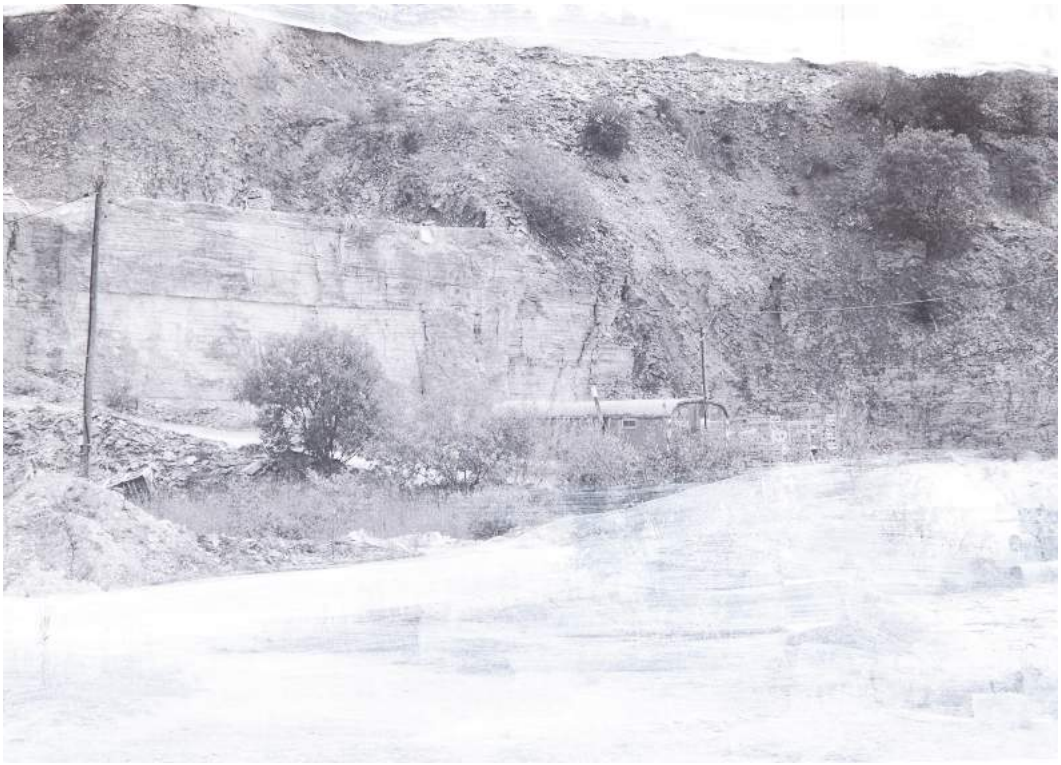
---

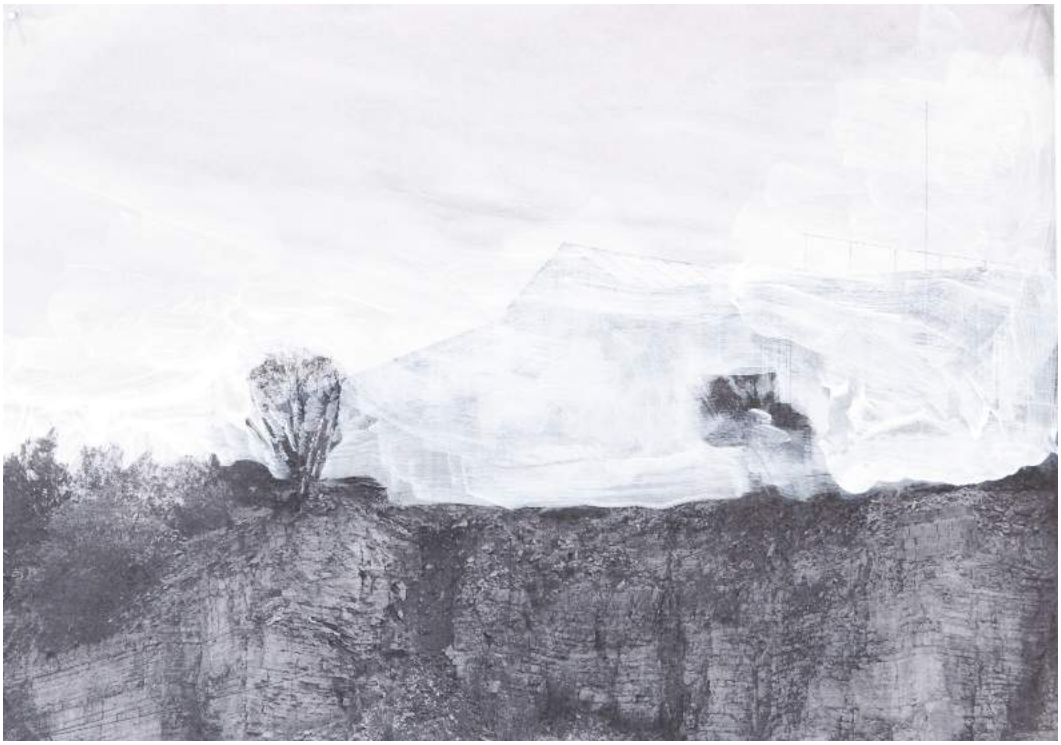
[1] Raquejo Grado, Tonia (2003). Land Art. Madrid: Nerea, p. 77.

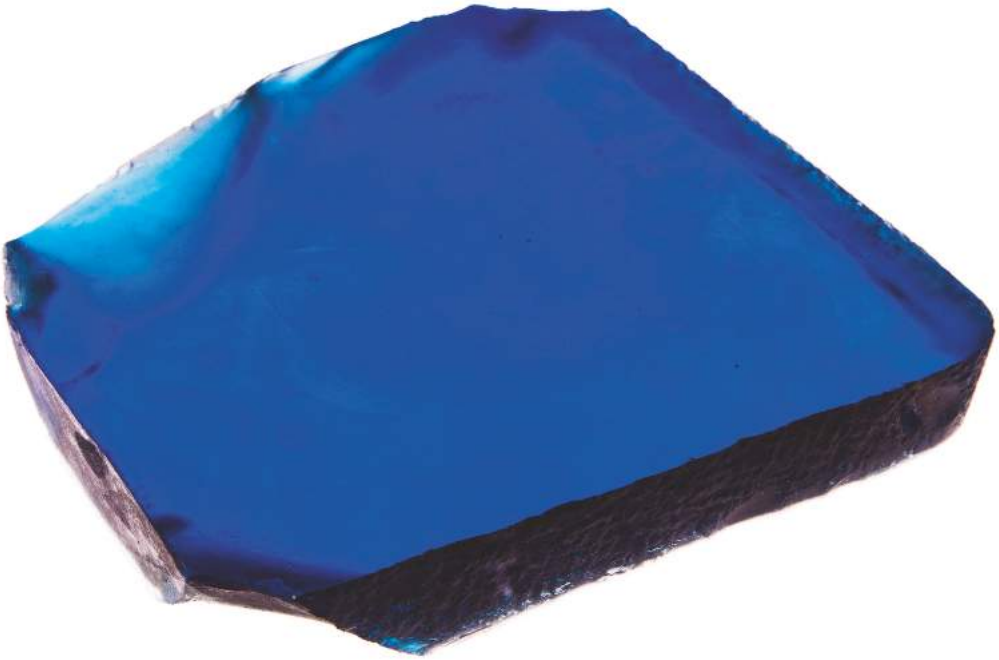
[2] Replinger, Mercedes (2006), "Pasos desiguales". En: VVAA, Arte, industria y territorio II. Minas de Ojos Negros (Teruel). Coord. Diego Arribas. Teruel: Fundación Beulas, pp. 157-185, p. 157.

Relación de obra

EROSIÓN
TRANSPORTE
AGENTES
GEOLÓGICOS
EXTERNOS
AGENTES
GEOMORFOLÓGICOS

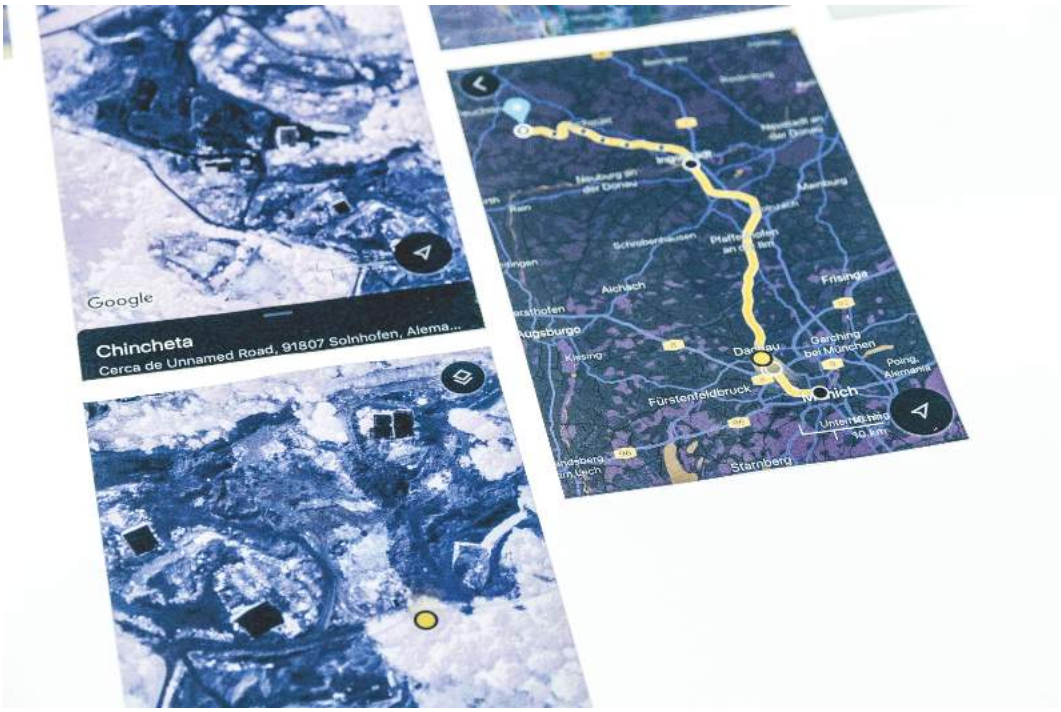


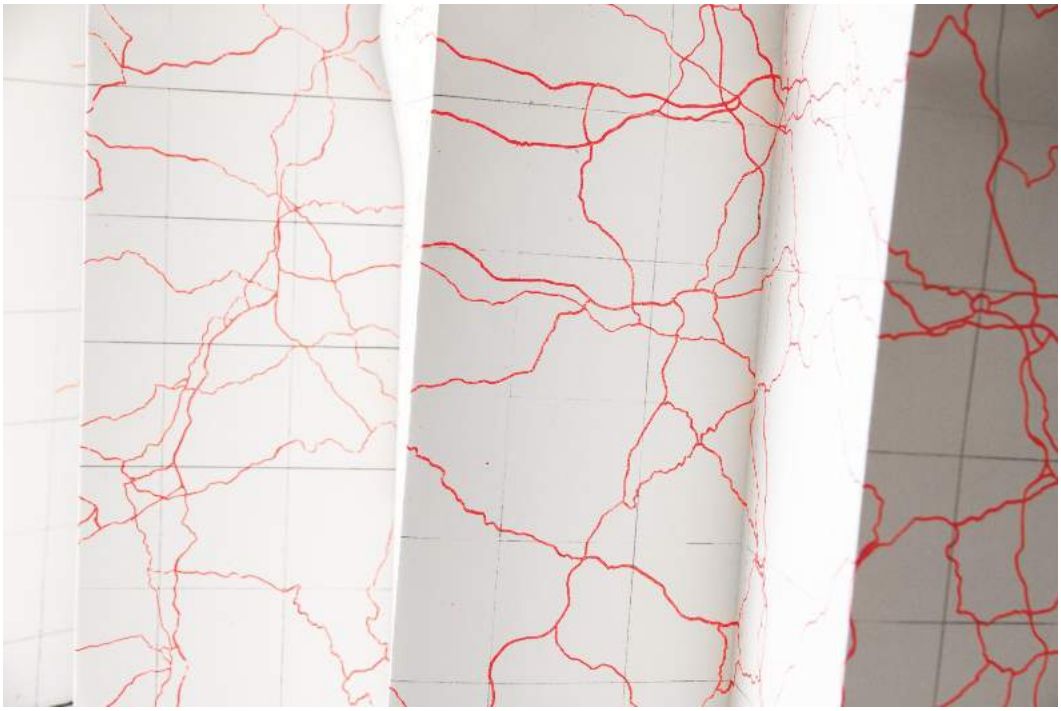


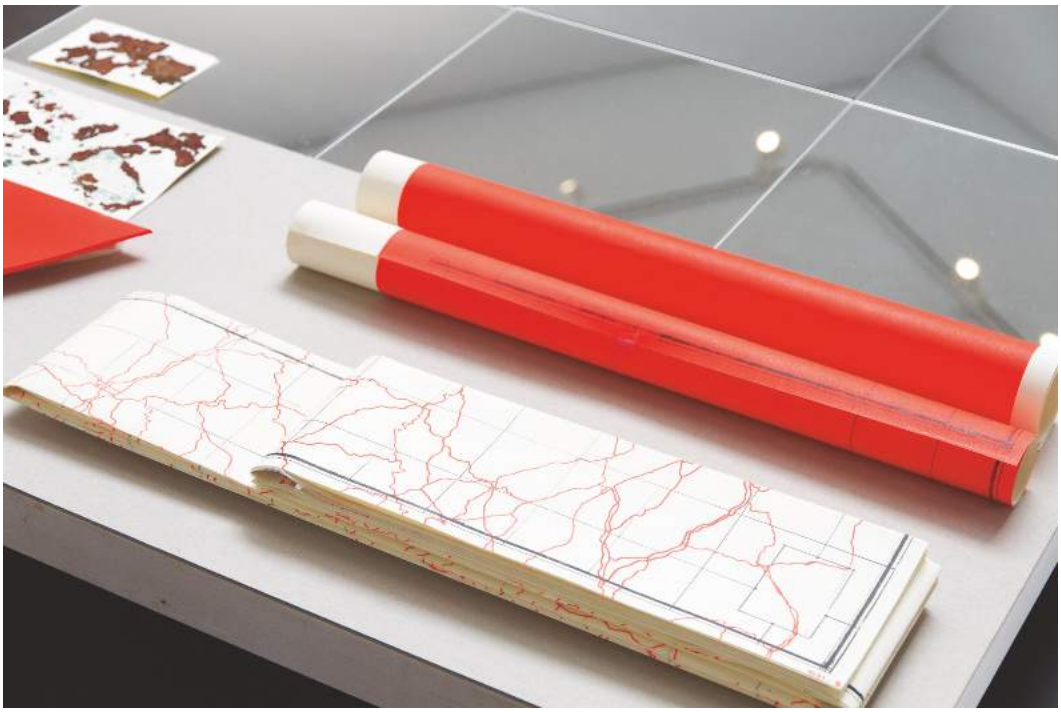


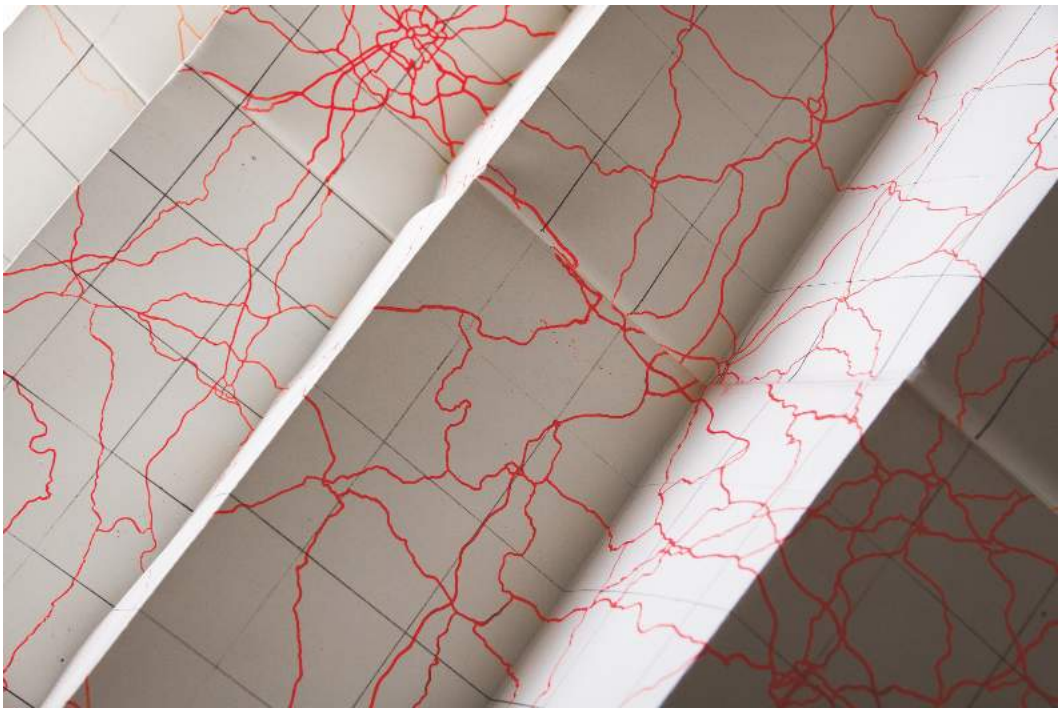
limestones

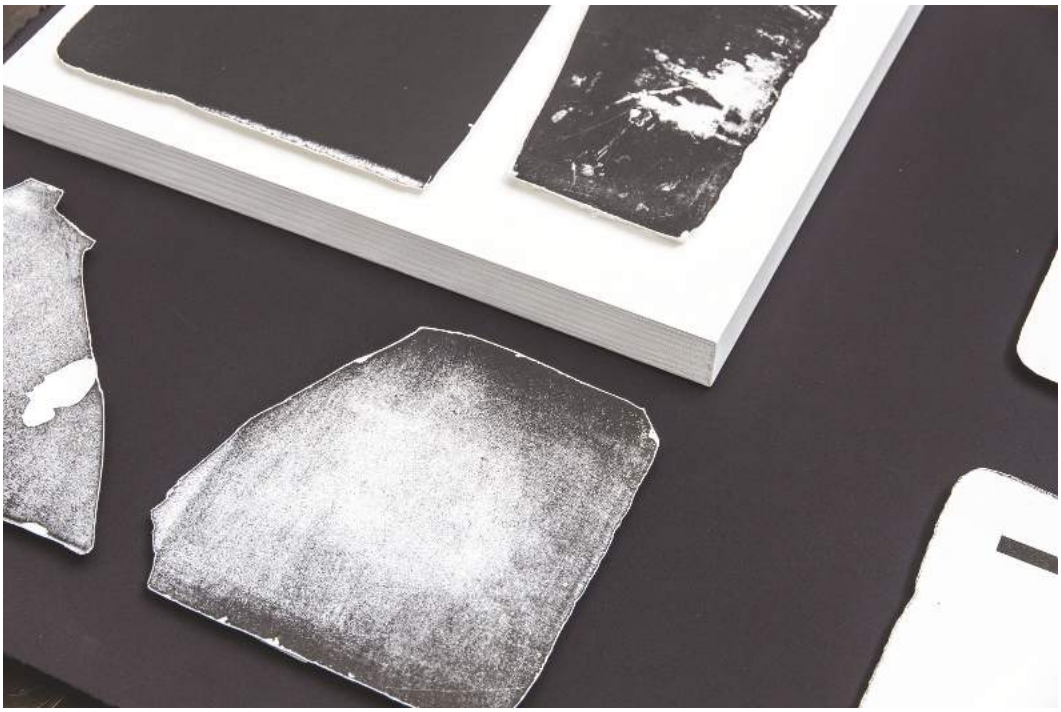
Chincheta


Google
Chincheta
Cerca de Unnamed Road, 91807 Solnhofen, Alema...
Neuburg an der Donau
Schrobenhausen
Aichach
Augsburg
Kissing
Dachau
Frisinga
Garching bei München
Poing
Alemania
Fürstenfeldbruck
Monich
Starnberg

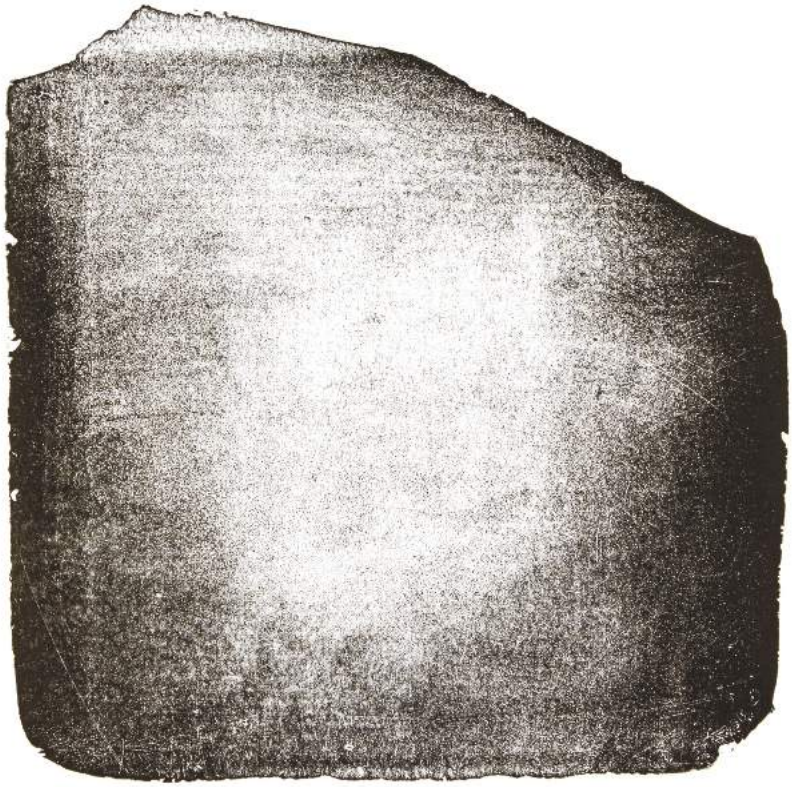


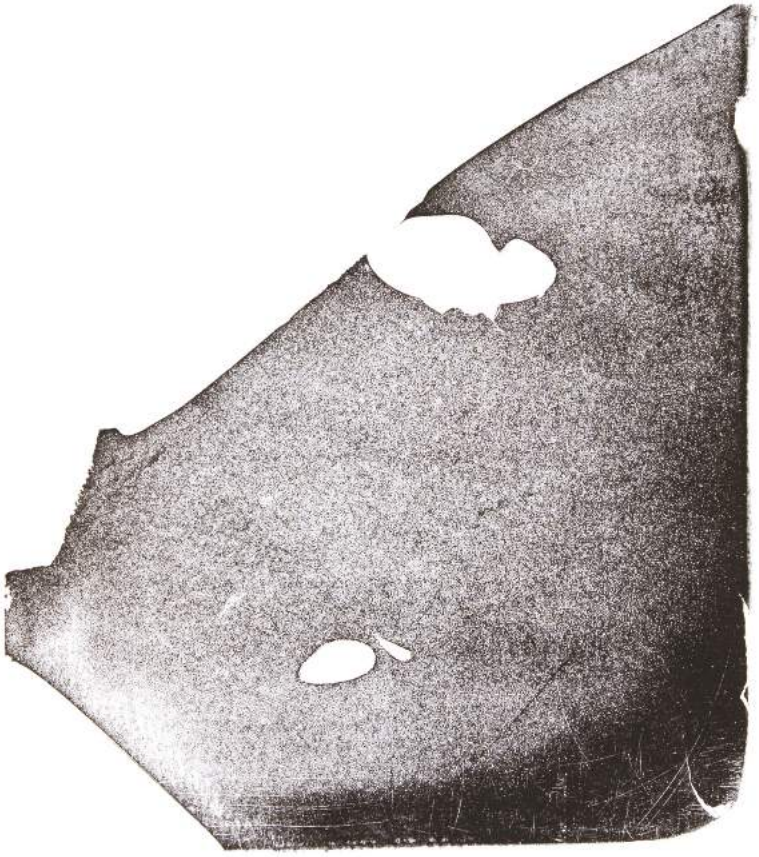


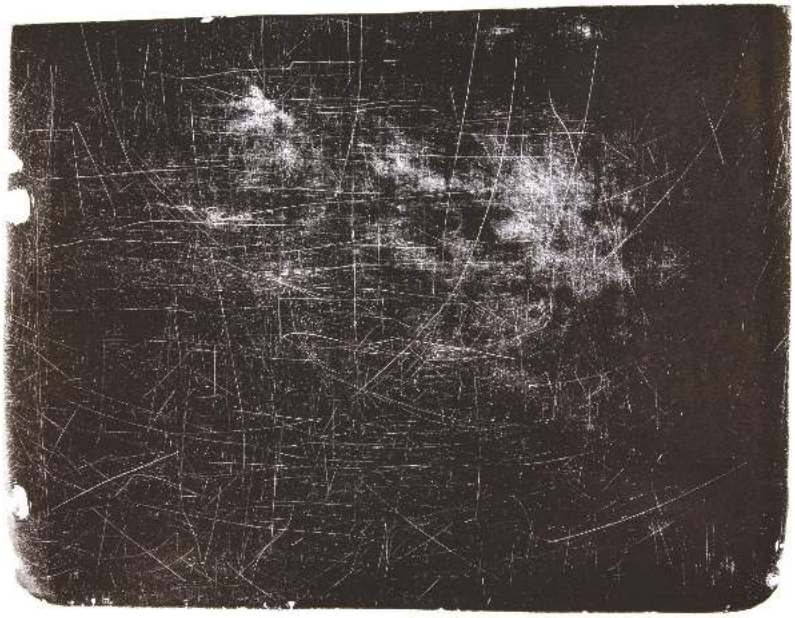


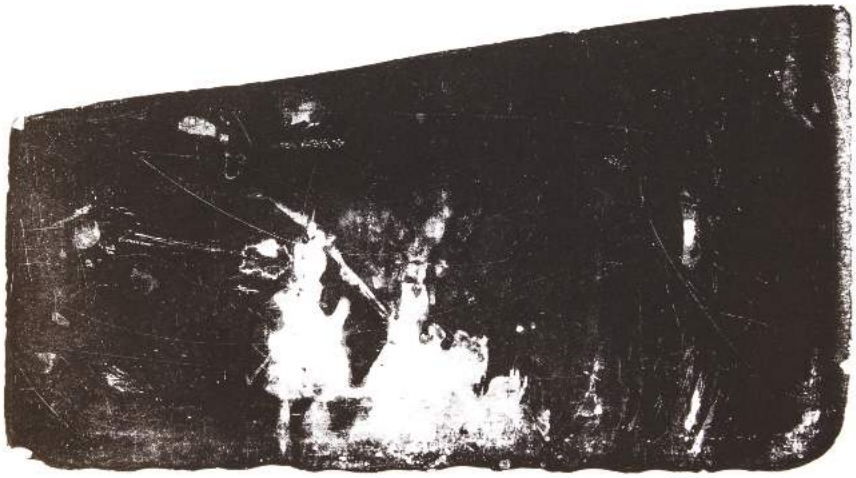


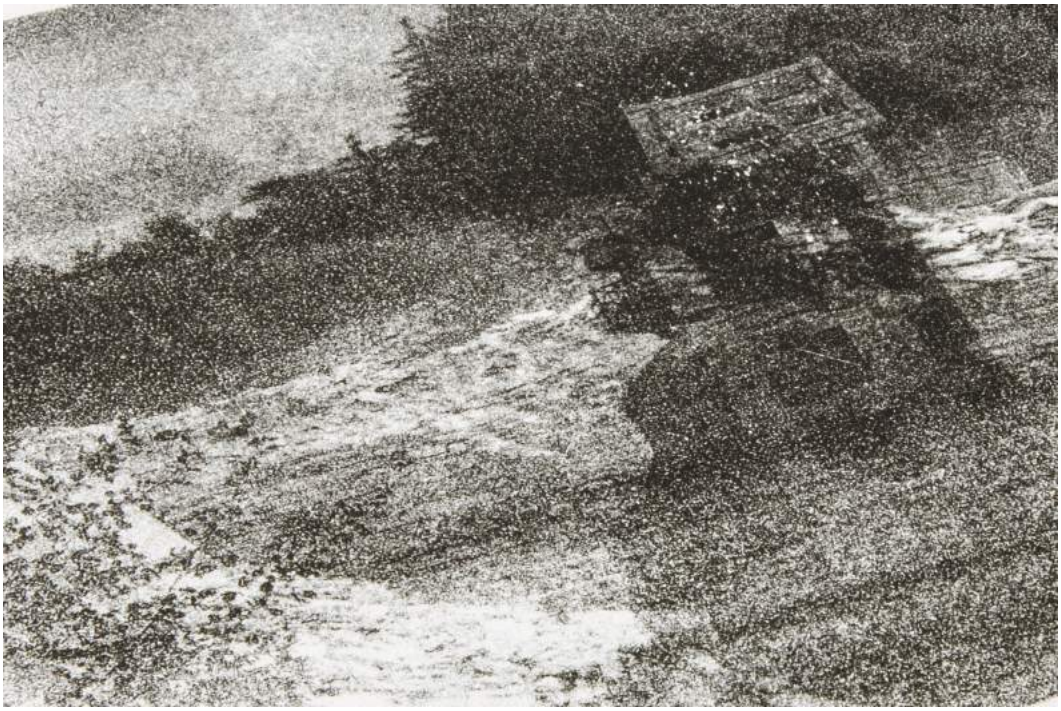
Transfer Lithography
CHAPTER 8

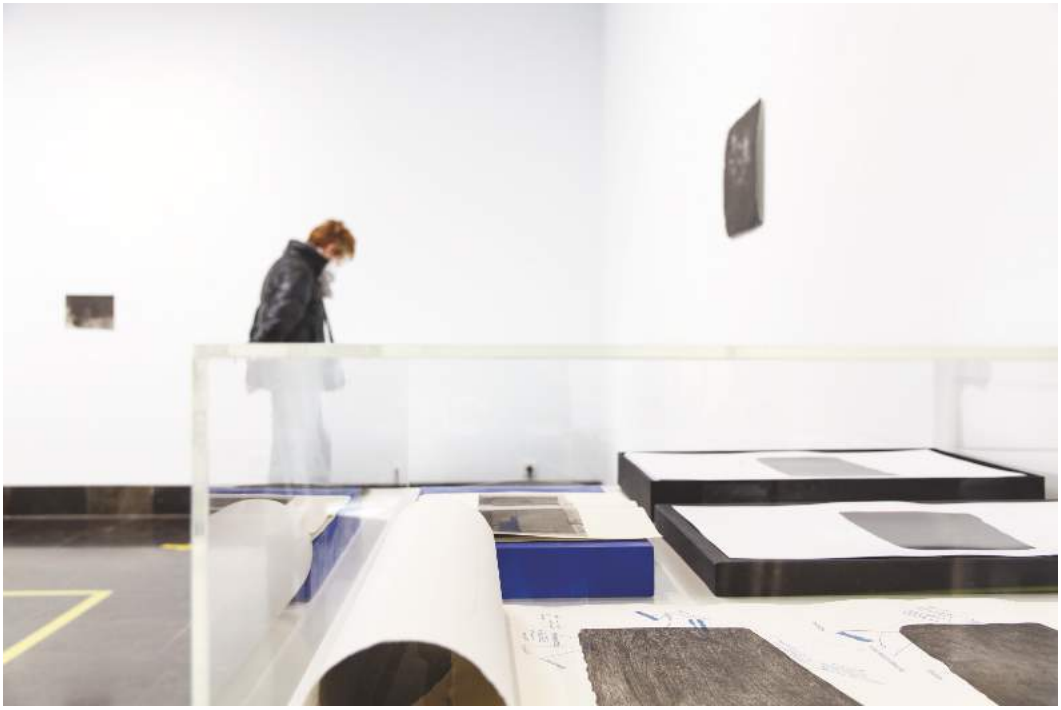












Fichas técnicas

Mesa vitrina con elementos de estudio en preparación del viaje. Detalle del libro *Drawing Book* de Tania Kovats

Mesa vitrina con elementos de estudio en preparación del viaje. Detalle de fragmentos de piedras de Solnhofen

Mesa vitrina con elementos de estudio en preparación del viaje. Detalle de fotocopias intervenidas de los textos de Robert Smithson

Sin título (apuntes sobre el ciclo de las rocas). Rotuladores y grafito sobre papel, 2020

Sin título I (paisaje de Solnhofen). Fotocopia intervenida con acrílico. Ejemplar único, 2019

Sin título II (paisaje de Solnhofen). Fotocopia intervenida con acrílico. Ejemplar único, 2019

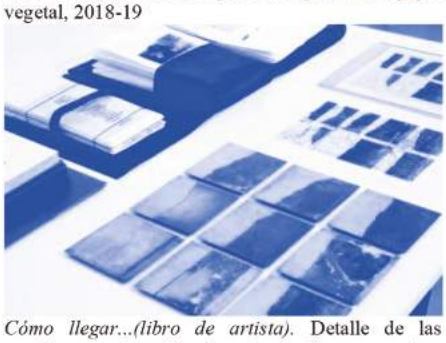
Sin título III (paisaje de Solnhofen). Fotocopia intervenida con acrílico. Ejemplar único, 2019

Sin título IV (paisaje de Solnhofen). Fotocopia intervenida con acrílico. Ejemplar único, 2019

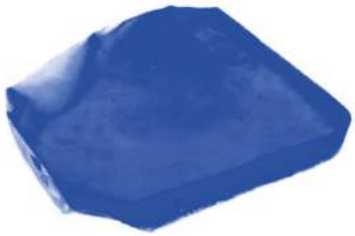
Sin título V (paisaje de Solnhofen). Fotocopia intervenida con acrílico. Ejemplar único, 2019

Sin título VI (paisaje de Solnhofen). Fotocopia intervenida con acrílico. Ejemplar único, 2019

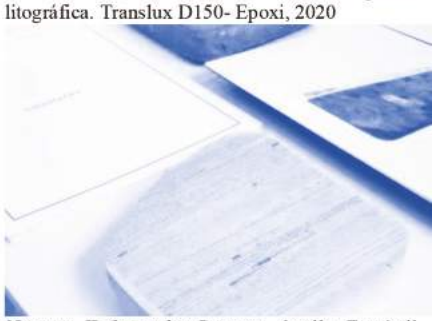
Cómo llegar... (libro de artista). Detalle de los bocetos preparatorios. Impresión digital sobre papel vegetal, 2018-19



Cómo llegar...(libro de artista). Detalle de las matrices en cobre. Técnicas de aguafuerte, aguatinta y barniz blando, 2018-19



Non-site VI (Einfühlung). Facsímil de piedra litográfica. Translux D150- Epoxi, 2020

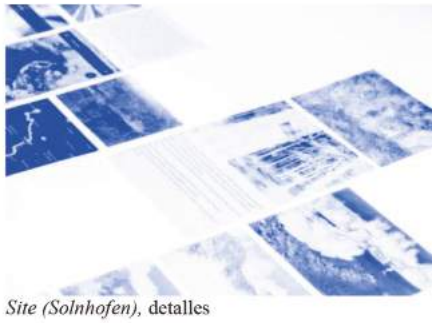


Non-site II (la piedra Rosetta), detalle. Facsímil de piedra litográfica intervenida a mano. Ejemplar único. Escayola Hebör Exaduro y lápiz azul litográfico, 2020

Mesa vitrina con la disposición de los elementos pertenecientes a la obra *Limestones (tres variaciones a color).* Impresión digital, 2020

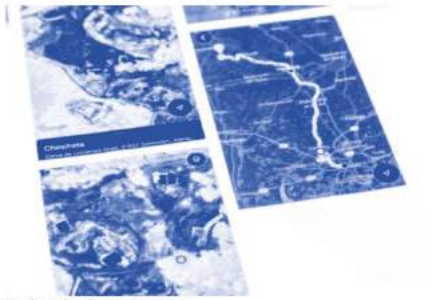
Mesa vitrina con la obra *Non-site I.* Facsímil de de piedra. Ferpol Resina y pigmentos, 2020

Non-site II (la piedra Rosetta), detalle. Al fondo, la pieza *Non-site I. Facsímil de de piedra*



Site (Solnhofen), detalles

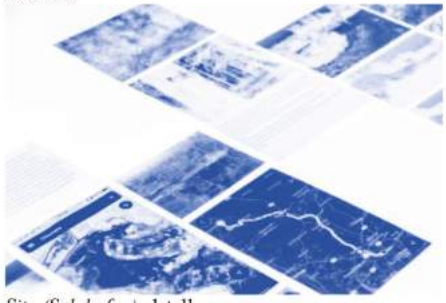
Limestones (tres variaciones a color), detalle. A la derecha, una fotocopia del dibujo de Robert Smithson intervenido a bolígrafo, 2020



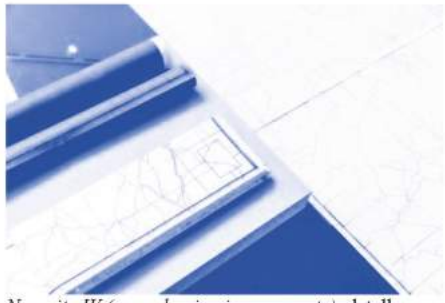
Site (Solnhofen), detalles

Site (Solnhofen). 40 impresiones digitales en papel de poliéster mate 75 micras. Medidas varias. Montaje de las fotografías sobre mesa de luz de 120 x 70 cm.
2019-20

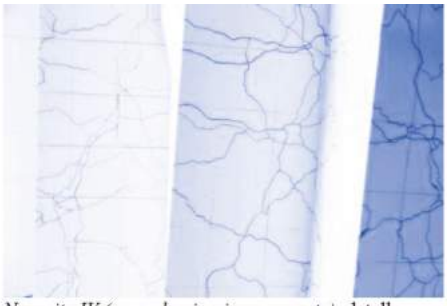
Non-site IV (mapa hacia ninguna parte). Instalación compuesta 5 mapas realizados en litografía sobre planchas metálicas de aluminio, facsímil de piedra litográfica, restos de cobre y espejos, 2019



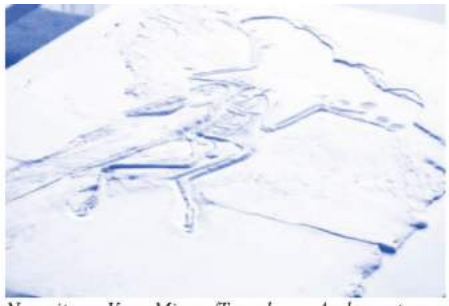
Site (Solnhofen), detalles



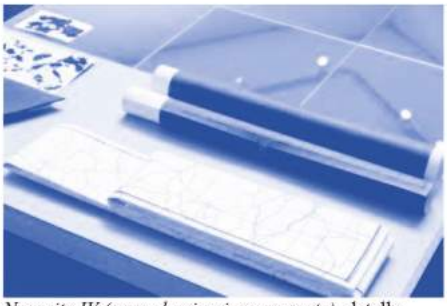
Non-site IV (mapa hacia ninguna parte), detalle



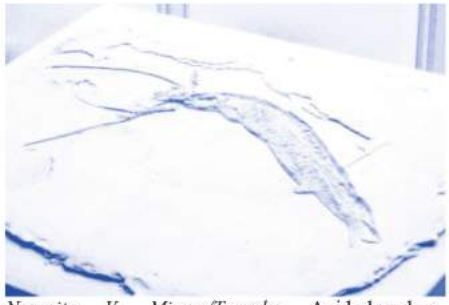
Non-site IV (mapa hacia ninguna parte), detalle



Non-site V, Mirror/Travels: Archaeopteryx. Facsímil del fósil Archaeopteryx. Escayola Hebör Exaduro, 2018-20

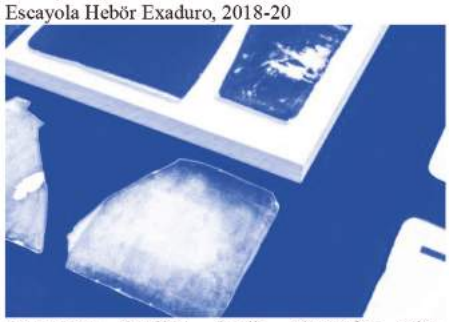


Non-site IV (mapa hacia ninguna parte), detalle

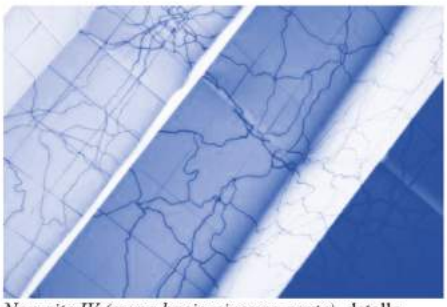


Non-site V, Mirror/Travels: Apidorhynchus. Facesímil del fósil Apidorhynchus comiéndose a un Rhamphorhynchus hace 150 millones de años. Escayola Hebör Exaduro, 2018-20

Non-site IV (mapa hacia ninguna parte), detalle



Limestones (huellas), detalle. Litografías sobre piedra, 2020



Non-site IV (mapa hacia ninguna parte), detalle

Limestones (huellas), detalle. Litografías sobre piedra, 2020

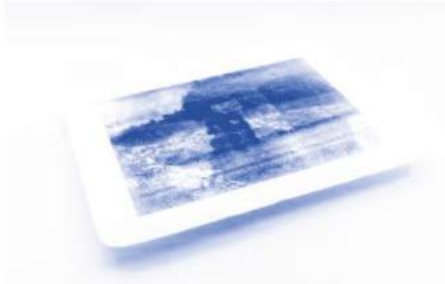
Sin título. Cara B. Obra perteneciente a la serie *Limestones (huellas).*Litografía sobre piedra, 2020

Limestones (huellas), detalle. Litografías sobre piedra, 2020

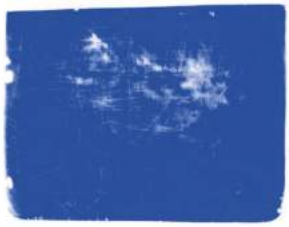
Sin título. Cara A. Obra perteneciente a la serie *Limestones (huellas).*Litografía sobre piedra, 2020

Sin título. Obra perteneciente a la serie *Limestones (huellas).*Litografía sobre piedra, 2020

Limestones (huellas), detalle. Litografías sobre piedra, 2020



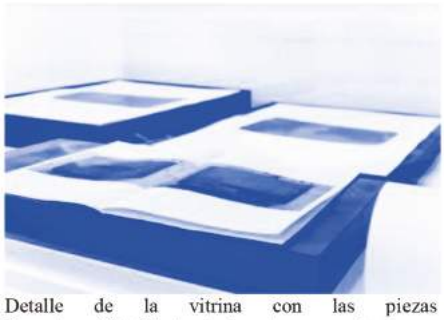
Sin título (paisaje de las canteras). Obra perteneciente a la serie *Limestones (huellas).*Litografía sobre piedra, 2020



Sin título. Obra perteneciente a la serie *Limestones (huellas).*Litografía sobre piedra, 2020

Sin título (paisaje de las canteras), detalle

Detalle de la Sala Tragaluz y la vitrina con las piezas *Limestones (fotolibro)* y *Limestones (libro de artista II)*. Impresión digital y aguafuerte sobre aluminio e impresión digital, 2020



Detalle de la vitrina con las piezas *Limestones(fotolibro)* y los bocetos preparatorios.

Isabel Carralero
Madrid, 1987

Artista visual, doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid con Mención Internacional y Premio Extraordinario de Doctorado (2018). Ha sido profesora asociada en la Universidad Complutense de Madrid y, actualmente, desarrolla su labor docente e investigadora en la Universidad de Salamanca donde imparte asignaturas de dibujo y grabado. Su práctica artística se sitúa entre la gráfica, el dibujo, la fotografía y la performance. Sus principales líneas de investigación son Intervención y representación en el paisaje contemporáneo y Dibujo y grabado expandido.

Ha realizado diversas estancias de investigación y creación en el extranjero como en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA (2019) y en el Laboratorio de Restauración de Obras de Arte sobre papel del Instituto Central de la Gráfica de Roma (2017). En su formación artística destaca el Máster en Investigación en Arte y Creación en la Universidad Complutense de Madrid (2013) y el Máster en Grabado y Diseño Gráfico en la Universidad de Castilla La-Mancha y la Escuela de Dibujo y Grabado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (2018-20).

Su trabajo artístico ha sido expuesto en la Universidad de Murcia, DomagkAteliers (Múnich), Museo de la Casa de la Moneda (Madrid), Casa de Vacas (Madrid), Festival Incubarte (Valencia), Museo de América (Madrid), Museo Centro de Arte Complutense (Madrid), Galería Modus Operandi (Madrid), MuVIM (Valencia), Museo de la Fundación Gregorio Prieto (Valdepeñas), Biblioteca Histórica de Valdecilla (Madrid), Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora) y Palacio de La Salina (Salamanca).

TURISMO DE SANTA MARTA DE TORMES SALAMANCA

CIUDAD SANTAMARTA DE TORMES ... a tu medida

Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes