Galería Elba Benítez

NATALIA ZAŁUSKA

Rhythms and Figures

Mayo – Junio 2021

"Comprender el arte proviene de mirar el arte". Natalia Załuska

La pintura de Natalia Załuska se deriva de la tradición de la abstracción minimalista: minimalista en su vocabulario de formas geométricas simples, en su predominio de planos de color monocromáticos, en su constante sentido de franqueza; y abstracto al rehuir de referencias y representaciones de elementos reconocibles del mundo "real". Este linaje se manifiesta claramente en *Rhythms and Figures* (Ritmos y Figuras), la actual exposición de obra nueva de Załuska en la Galería Elba Benítez y, al mismo tiempo, es solamente un punto de partida para un proceso de exploración que conduce a un destino muy diferente.

Rhythms and Figures (el título alude a Maria Jarema, pintora abstracta polaca de los años 50 cuya obra es un punto de referencia para Załuska) presenta siete grandes obras que combinan diversas técnicas artísticas (pintura, *collage*, dibujo, escultura en bajorrelieve, ensamblaje), dando como resultado objetos sensualmente híbridos que podrían considerarse como pertenecientes a una forma de "pintura construida". Superficies planas superpuestas de diversos materiales se acumulan, como estratos comprimidos en formaciones geológicas, dando una superficie final que está lejos de ser plana. Los planos de color se superponen sobre estas superficies, pero no se alinean del todo con ellas, como las dobles exposiciones fotográficas, ligeramente desincronizadas. Las tonalidades y matices de los propios colores (el color es esencial para el trabajo de Załuska) crean un cromatismo armonioso que a veces es relajante, a veces vigorizante. En conjunto,

la meticulosa orquestación y la delicada ejecución de estas múltiples capas y estratos dan lugar a una resonante disonancia de color, volumen, línea y superficie.

Pero, más allá de la poderosa presencia de las obras físicamente imponentes en *Rhythms and Figures*, hay también una sensación casi *performativa* de que estamos acompañando a la artista mientras explora no solo el espacio visual que ha creado, sino también el proceso al que ha llegado para crear ese espacio visual. De ahí, quizás, la elección de Załuska de desvelar el reverso de las obras, donde se puede ver la planificación y construcción de estas "pinturas construidas". Pero, en un nivel más importante, el sentido de exploración que emana de *Rhythms and Figures* no resulta tanto de vislumbrar los herrajes y estructuras de soporte, sino de sentir que somos capaces de seguir las líneas de pensamiento visual y estético a través de las cuales las obras mismas fueron proyectadas y concebidas. Como resultado, al compartir con nosotros estos procesos, Załuska finalmente nos atrae hacia ellos, creando obras que nos llevan a sentir que al contemplarlas también nosotros hemos entrado en una especie de exploración y que, esta exploración – o tal vez toda exploración - es en sí misma un destino.

George Stolz

Natalia Załuska (1984, Cracovia; vive y trabaja entre Viena y Varsovia) ha participado recientemente en exposiciones en instituciones internacionales como el SCAD Museum of Art (Savannah, 2020), Foksal Gallery Foundation (Varsovia, 2020), Kuntshalle CCA Andratx (2020 y 2014), Muzeum Narodowe (Gdansk, 2019) o Kunstraum Potsdam (2019). Anteriormente, expuso en Polnisches Institut (Düsseldorf, 2018), Razem Pamoja Foundation (Cracovia, 2018), Kunsthalle Krerms (2017), Lentos Kunstmuseum (Linz, 2015), Academy of Fine Arts Vienna (2013 y 2012) o en Kunstforeningen GL STRAND (Copenhague, 2013), entre otros. Załuska formó parte de la muestra *The Sky is Blue in Some Other Way: A Diagram of a Possible Misreading,* comisariada por Adam Budak en la Galería Elba Benítez en 2014.

Rhythms and Figures es la primera muestra individual de Natalia Załuska en la Galería Elba Benítez.

Con la colaboración de Instituto Polaco de Cultura Madrid

Natalia Załuska, *Untitled*, 2021. Créditos fotográficos: Piotr Bekas