

Galería Elba Benítez

ISA MELSHEIMER

If We Dissolve Now

We Are More Than We Ever Were

25.11.2023 – 10.02.2024

“Desdiferenciación” y “desarquitecturización”: ambos son términos usados por Robert Smithson en su obra *Hotel Palenque* para referirse a la forma en que las estructuras construidas y el crecimiento orgánico, la decadencia y la renovación, las ruinas pasadas y futuras, convergen irremediamente en un proceso-objeto-sitio a-céntrico y entrópico en los terrenos de un hotel decrepito de las selvas invasoras de la península del Yucatán. Además, *Hotel Palenque*, en su propia forma cambiante —inicialmente una ingeniosa conferencia en directo que el artista impartió a un grupo de estudiantes de arquitectura, cuya grabación de baja calidad fue recuperada más tarde y reeditada tras su fallecimiento para ser mostrada en museos de todo el mundo como el sucedáneo de una obra de arte—, se hace eco de su tema: *Hotel Palenque*, al igual que el Hotel Palenque, es una ruina al revés, algo que no cae, sino que se erige como tal.

“Desdiferenciación” y “desarquitecturización” son también términos apropiados para acercarnos a la actual exposición de Isa Melsheimer en la Galería Elba Benítez. Bajo el título *If We Dissolve Now / We Are More Than We Ever Were* (Si nos disolvemos ahora / Somos más de lo que nunca fuimos) la muestra presenta una serie de nuevos trabajos en diferentes formatos —cerámica, textil y fotografía— en los que la interconexión entre lo inorgánico y lo orgánico, lo estático y lo fluido, funciona tanto como motivo como concepto. Mientras que en algunas de las cerámicas expuestas, consistentes en estructuras rectilíneas, las formas amorfas parecen fundirse en ellas, surgir y rezumar de su interior —una especie de “desarquitecturización” en la que el mundo aparentemente “natural” sobreviene al entorno construido, tal y como una jungla que avanza o una ciénaga que crece—, en otras, la secuencia parece invertirse, insinuando una adopción de características estructurales propias de la ingeniería por parte de las formas naturales. El proceso al que aluden estas obras se asemeja más a una reciprocación que a una yuxtaposición. De un modo bidireccional similar, los gouaches de Melsheimer representan el movimiento a través de su contenido —son frecuentes las figuras humanas huyendo—, a la vez que lo materializan con pinceladas dinámicas y fluidas. Y las obras textil-fotográficas, con su combinación literal de producción manual y reproducción mecánica, consiguen mantener esta sensación de síntesis orgánica-inorgánica entrelazada.

“Desdiferenciar” significa devolver algo diferenciado (al menos en nuestra experiencia) a un estado no diferenciado, en otra palabra, disolver. En este sentido, funciona como principio operativo de todas las obras expuestas en la muestra *If We Dissolve Now / We Are More Than We Ever Were*, donde se ve reforzado por las recurrentes referencias a la naturaleza, a los procesos naturales y, en última instancia, a la tierra (y es que, ¿qué medio está más profundamente vinculado a la propia tierra que la cerámica, como muestra tan exquisitamente la obra cerámica de Melsheimer?) Pero nada puede disolverse en la nada. Desde el punto de vista de la tierra y lo terrestre, la biosfera es un sistema cerrado. Todo lo que se disuelve no hace sino volverse otra cosa. Las ruinas se erigen, las ruinas caen. Como pasa con todo, siempre.

George Stolz

Galería Elba Benítez

La investigación artística de Isa Melsheimer (Neuss, Alemania, 1968; vive y trabaja en Berlín) gira en torno al diálogo con la historia, en particular, la historia de la arquitectura y el diseño del siglo XX y sus múltiples complejidades políticas, ideológicas y sociales. Melsheimer recurre a una gran variedad de medios y materiales, entre los que destacan la escultura (a menudo en hormigón o vidrio) y el gouache, pero también la cerámica, el textil, el bordado, las plantas vivas y el vídeo. A menudo, Melsheimer dispone estos objetos y materiales en instalaciones autónomas que se caracterizan por la yuxtaposición de naturalezas muy diversas e incluso opuestas como, por ejemplo, lo inorgánico y lo orgánico, la monumentalidad y la intimidad, la delicadeza y la solidez, la observación y la imaginación.

Melsheimer ha expuesto individualmente en el Centre international d'art du paysage Île de Vassivière (Beaumont-du-Lac, 2022); MAMAC Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain, (Niza, 2021); KINDL - Centro de Arte Contemporáneo (Berlín, 2020); Kunstverein Heppenheim (Heppenheim, 2018); CRAC Centre d'art contemporain (Montbelliard, 2018); Städtische Galerie Delmenhorst (Delmenhorst, 2018); Fogo Island Art Gallery, Fogo Island (Terranova, 2018); Mies van der Rohe Haus (Berlín, 2017); Ernst Barlach Haus (Hamburgo, 2015); art3 - art contemporain (Valence, 2015); Ikob, Museum für zeitgenössische Kunst (Eupen, 2014); Santa Monica Museum of Art (2012); Kunsthaus Langenthal (2010); Carré d'Art - Musée d'art contemporain de Nimes (2010); Städtische Galerie Nordhorn (2008); Stiftung Arp Museum Bahnhof Rolandseck (Remagen, 2008); Mönchehaus Museum Goslar (2007); the Chinati Foundation (Marfa, 2005); Bonnefantenmuseum (Maastricht, 2004).

If We Dissolve Now / We Are More Than We Ever Were es la segunda exposición individual de Isa Melsheimer en la Galería Elba Benítez.

Imagen: Isa Melsheimer, *Habitat I*, 2023

Si desea recibir más información sobre la exposición puede escribir un mail a diana.delacruz@elbabenitez.com