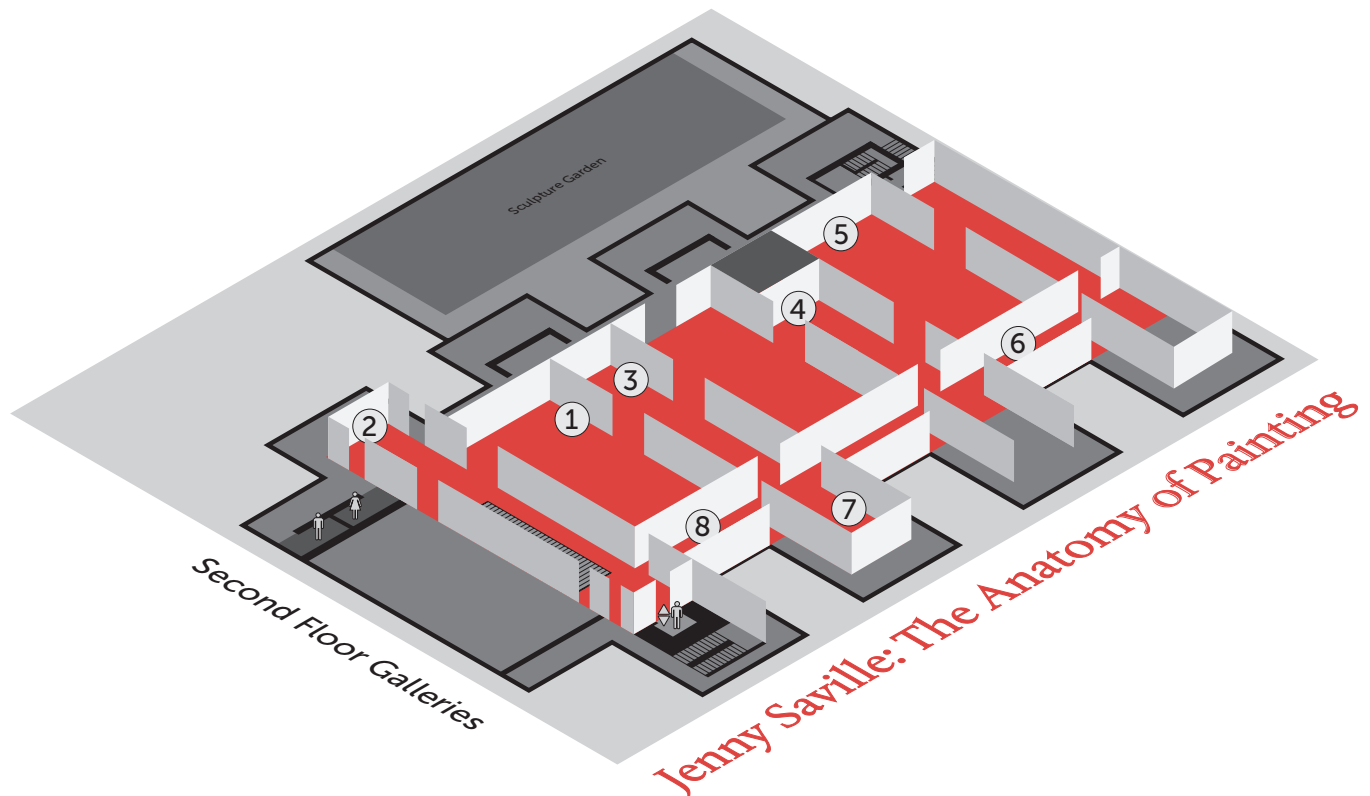

Jenny Saville

The Anatomy of Painting

Organizada por la National Portrait Gallery de Londres

1. Introducción/*Propped* (Apoyada)

ANDREA KARNES: Bienvenidos a *Jenny Saville: The Anatomy of Painting* (Jenny Saville: La anatomía de la pintura). Soy Andrea Karnes, curadora jefe del Modern Art Museum of Fort Worth.

Esta exposición ha sido organizada por la National Portrait Gallery de Londres y su curadora senior de Colecciones Contemporáneas, Sarah Howgate. Cuando se inauguró en Londres, *La anatomía de la pintura* fue la primera exposición importante en el Reino Unido dedicada a una de las principales pintoras contemporáneas; en Estados Unidos se presentará exclusivamente en el Modern Art Museum of Fort Worth. Esta exposición ha sido organizada en estrecha colaboración con Jenny Saville, cuya voz escuchará en esta audioguía.

El título de la exposición es una cita de la artista tomada de una charla que mantuvo en 2012 con John Richardson, historiador del arte y biógrafo de Picasso. En la conversación, ella dijo: “Comencé a pensar no solo en la anatomía del cuerpo, sino también en la anatomía de la pintura”.

Jenny Saville estuvo a la vanguardia del nuevo impulso de la pintura figurativa británica a comienzos de la década de 1990. Sus representaciones a gran escala de la forma humana son una celebración de piel y pintura, y le permiten trabajar de un modo figurativo y abstracto al mismo tiempo. La exposición presenta la fascinación permanente de la artista por el paisaje del cuerpo y la anatomía del rostro.

Propped (Apoyada), obra que fue realizada para su exposición de grado en la Escuela de Arte de Glasgow en 1992, inaugura esta exposición. Este cuadro desafía las nociones históricas de la belleza femenina y de la mirada masculina. Originalmente se colgó frente a un espejo, en el cual se podía leer el texto grabado a través de la pintura.

En la Escuela de Arte de Glasgow, Saville se formó en la tradición europea de la pintura figurativa, desde los Viejos Maestros hasta los artistas del siglo XX, como Francis Bacon, Lucian Freud y Frank Auerbach, conocidos como la Escuela de Londres. Junto a estas influencias figurativas, las obras de artistas abstractos, como Willem de Kooning y Cy Twombly, han sido muy importantes para ella. En la escuela de arte, eligió trabajar con su propio cuerpo y a partir de la fotografía, prácticas que mantiene hasta el presente.

2. *Hyphen* (Guion)

JENNY SAVILLE: La pintura figurativa tiene una larga tradición y a mí me interesa el arte de pintar figuras y retratos. *Hyphen* (Guion) es un retrato de mi hermana y yo, expuesto por primera vez en Nueva York, en la muestra titulada *Territories* (Territorios).

En aquel momento me interesaba el cuerpo como paisaje y la exposición incluyó varias obras grandes que había hecho, como *Fulcrum* (Fulcro) y *Hem* (Doblado). *Hyphen* presenta un eje formado en torno al cuello con dos cabezas juntas, una inclinada hacia atrás y la otra hacia delante. Comencé con una mancha roja, que aún puede verse apenas en la mejilla, y usé rosados carnosos en ambas cabezas para crear un todo unido.

La pintura figurativa en la década de 1990 tal vez no predominaba tanto como ahora, pero es lo que yo disfrutaba sin importar su relevancia. Es el lenguaje en el que trabajaba y continuó con esa tradición.

3. *Reverse* (Reverso)

JENNY SAVILLE: Pintar la piel, el modo en que se refleja la luz en una cabeza o un cuerpo, la estructura subyacente del cuerpo, es algo que siempre me ha fascinado. Cada uno de nosotros tiene una piel algo diferente y a medida que crecemos nuestra piel cuenta una historia. Hay un relato y una vida en ella. Me gusta conseguir que la pintura se asemeje a la piel, captar la luz y el momento que encarna un ser humano. *Reverse* (Reverso) es un autorretrato, es mi cabeza de lado, con un espejo que refleja el ojo de abajo.

Hay una larga tradición en pintura de autorretratos y retratos con espejos, y espero que esta obra se sume a ese linaje. Me gusta pintar hasta que encuentro una estructura sólida de una cabeza que tiene una forma voluminosa y que encarna algún tipo de naturaleza en sí misma. Trabajo hasta que estoy conforme, hasta que se ve convincente y tiene una proporción equilibrada y un armazón firme.

4. *Stare* (Mirada)

JENNY SAVILLE: Por lo general prefiero conocer al modelo con quien trabajo. Hay una conexión evidente con ellos y una emoción más profunda con los recuerdos que tengo de ellos. Pero también he trabajado con modelos que recién conocía o con imágenes encontradas. La serie *Stare* (Mirada) es un ejemplo de un grupo de retratos realizados a partir de una imagen encontrada. A veces puedes poner mucha emoción en una pintura como esa, porque el misterio de la identidad se vuelve parte de la obra. ¿Quién es? ¿Cuál es su historia? Y el recorrido de creación de la pintura transita ese misterio. ¿De qué manera puede surgir la humanidad a pesar de no conocer a la persona ni su historia? ¿Soy capaz de acceder a una especie de humanidad o compasión desde una imagen encontrada? ¿Es posible? Y la obra es el testimonio de ese descubrimiento.

5. *Compass* (Brújula)

JENNY SAVILLE: Siempre me interesaron los cuadros de los Viejos Maestros. Me gusta la obra de Tiziano, Caravaggio, Velázquez, Rembrandt, Degas, y siento una conexión con esa obra. No es una contradicción poder disfrutar de ese tipo de obras y también de pintores como de Kooning, Bacon, Frankenthaler o Basquiat. Todos ellos tienen una conexión con el arte del pasado, pero han conseguido ofrecer algo nuevo y convincente con su talento.

Me gusta contemplar todo tipo de pinturas. Es un largo linaje. En *Compass* (Brújula), trabajé con una pareja y construí los cuerpos en pastel hasta que una figura interconectada de formas corpóreas se volvió convincente. Crear grupos de figuras entrelazadas es uno de mis modos favoritos de trabajar. He hecho esto periódicamente por las últimas décadas. Crear una masa convincente de cuerpos individuales que espero apelen a nuestra humanidad compartida.

6. *Stanza* (Estrofa)

JENNY SAVILLE: Hice un grupo de retratos que comencé durante el confinamiento por el covid que eran bastante específicos de esa época. Todos vivíamos, trabajábamos y nos educábamos en las pantallas. Pinté *Virtual* (Virtual), *Cascade* (Cascada) y *Stanza* (Estrofa) durante el confinamiento por el covid y el período posterior, como respuesta a las condiciones en las que todos estábamos viviendo como comunidad humana. Son algunos de mis cuadros más experimentales en términos del retrato tradicional.

Me gusta contemplar todo tipo de pinturas; nunca me pareció que fuera algo contradictorio que me gustara el arte abstracto y el figurativo. Soy una artista con enfoque pictórico y tiendo a mirar más a artistas que le dan vida a la pintura en una superficie, ya sea uno de los Viejos Maestros como Tiziano o Velázquez, o Soutine, Degas, Monet, de Kooning, Twombly. La pintura es un lenguaje; cada marca y cada color exhalan una emoción. Por lo general, las obras que me gustan, los artistas que me gustan tienen buena técnica, pero están preparados para ser audaces.

7. *Rosetta II*

JENNY SAVILLE: *Rosetta II* es un retrato a gran escala sobre papel montado en tablero. Tiene una base de grisalla debajo para establecer una estructura tonal cálida y luego construí la piel por encima de modo que zonas pequeñas cálidas pueden verse a través de pintura que se asemeja más a la piel, como en una de las orejas y en el interior de la nariz.

Con el correr de los años me he acercado al retrato y a la pintura de la figura de diversas maneras. Comencé con lienzos manchados y dibujando la figura, tiñendo el fondo con un tono medio y de allí construía la forma con pintura más espesa. O, incluso, comenzaba con fragmentos abstractos y encontraba modos sugestivos de crear formas, figuras y retratos. El 99 % de lo que hago es con el lienzo en posición vertical. Crear una forma escultórica implica necesariamente un enfoque racional, pero de vez en cuando y por lo general al comienzo, coloco el lienzo de manera horizontal para crear tonos manchados de luz o barridos dinámicos de pintura para el fondo que crean movimiento y solemnidad.

8. *Chasah*

JENNY SAVILLE: Siempre me ha fascinado pintar personas. Me gusta que surja la humanidad del modelo, especialmente a través de la particularidad de los ojos, la boca y los dientes. ¿Qué los hace ser ellos mismos? Cada modelo que he pintado tiene una anatomía particular. Hay una estructura común que todos compartimos, pero también hay algo que tiene cada modelo. Ya sea unos ojos de estructura más grande, el puente de la nariz, ¿qué los hace ser ellos mismos? Trabajar a una escala tan grande conlleva de manera inevitable cuestiones técnicas asociadas a la creación de una escala convincente sin perder la idea de cada persona.

Después del surgimiento de la fotografía, el retrato tuvo que evolucionar, dado que la fotografía tomó mucho del terreno del retrato tradicional. Pero pintar a alguien es muy diferente que tomarle una foto. Se accede a un nivel diferente de emoción del modelo y a lo que hace la pintura como medio.

Soy una pintora que pinta figuras y retratos y esa ha sido siempre mi forma de trabajo. Pero de todos modos debo permanecer abierta a las posibilidades en que se puede evolucionar como artista.