

LAURA LIO

CARTOGRAFÍAS ala y raíz



CENTRO DE ARTE
CAJA DE BURGOS



Collage. 37 x 50 cm. 2014

evoca, cuando se describe, una atmósfera poética y alegre, mientras el espectador imagina el tranquilo y límpido medio del té.

Componen un conjunto entre sus trabajos los objetos en miniatura que, al proyectar sus imágenes y asociaciones, se expanden hasta alcanzar una escala geográfica. El infinito espacio interior de un huevo ordinario se convierte en un mapa esférico cóncavo, para recordarlos al revés la superficie convexa de la Tierra. Una mitad del huevo contiene la masa de tierra, la otra el mundo acuático. La imagen de la Tierra dentro del huevo evoca el milagro del nacimiento, así como el origen de nuestro planeta en el Big Bang. Otra pequeña obra presenta un paisaje cartográfico con sus curvas de nivel dibujadas sobre los restos de un huevo de aveSTRUZ. Las piezas parecen restos arqueológicos de objetos cerámicos de alguna cultura desconocida, mientras que las esquirlas de la cáscara recuerdan a la tierra reseca y endurecida. La cáscara rota del huevo de aveSTRUZ sigue a la corteza agrietada de la Tierra. Si queremos ensamblar la entidad rota, ¿hemos de encasar los fragmentos guiados por el ideal de la forma curva o atender a la continuidad de las rotas líneas cartográficas?



EL MUNDO EN UNA CÁSCARA DE HUEVO

Las metamorfosis artísticas de Laura Lio

Juhani Pallasmaa

Arquitecto y profesor emérito, Universidad de Tecnología de Helsinki

«En una palabra, la imagen (artística) no es un significado específico expresado (por los artistas), sino todo un mundo reflejado en una gota de agua». ¹

Andrei Tarkovsky

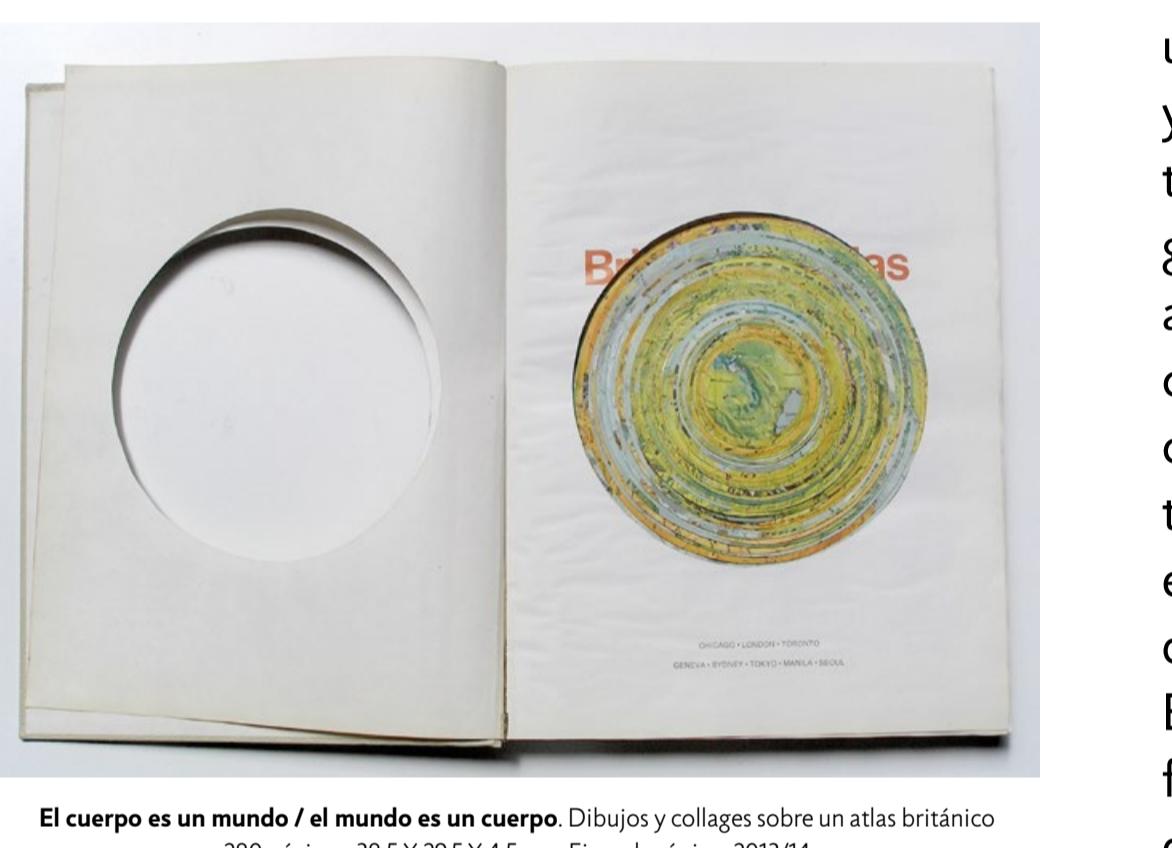
Las obras de arte en la presente exposición de Laura Lio son transformaciones a modo de collage y trucos poéticos de ilusionista que revierten los conceptos de dentro y fuera, que hacen que lo diminuto parezca inmenso y viceversa, que fusionan lo vivo y lo inerte. Alumbra cosas imaginarias, como las *Las ciudades invisibles* de Italo Calvino, que al final se revelaban como representaciones de Venecia. Estos collages también me recuerdan a las islas imaginarias de *Islas des-conocidas: Un archipiélago de mitos, misterios, fantasmas y fraudes*, de Mallachy Tallack. Los trabajos de Lio evocan asociaciones con la arqueología, las primeras ciencias naturales y la zoología, así como con antiguas ilustraciones médicas y quirúrgicas. Sus dibujos oscuros, elaborados con lápiz de plata sobre papel negro, son a la vez mapas y dibujos anatómicos que recuerdan a las resonancias magnéticas utilizadas actualmente en neurociencia. A la vez, sugieren conexiones con el enciclopedismo y la tradición de los alquimistas. Sus imágenes poéticas son al tiempo amables y violentas, diminutas y enormes, sensuales y científicas, oscuras y claras. Además de las páginas de atlas y encyclopedias, algunas de ellas han sido producidas con y por materiales inusuales como huevo de aveSTRUZ, cráneos de animales, plomo y bolas. La técnica de realización de una pieza –té y lápiz sobre papel–

Varias de las piezas poseen una apariencia erótica. Un cuerpo femenino desnudo se transforma en un mapa del noroeste de Europa. La piel humana se fusiona con la piel cartográfica de la Tierra: los mapas cartográficos son tatuajes hechos por el ser humano en la piel de la Tierra. En estos trabajos, el cuerpo humano se mezcla con los mapas, y los mapas son análisis y representaciones de la anatomía de la Tierra que se ponen en relación con antiguas ilustraciones de anatomía humana. En uno de sus libros de artista, *Caminando sobre mi ecuador*, las representaciones cartográficas se convierten en los pulmones de una figura humana, y los mapas circulares de la Tierra se transforman en los pechos de una mujer. No es de extrañar que la artista haya titulado una de sus piezas *El Mundo es un Cuerpo / El Cuerpo es un Mundo*, un libro de collages con mapas que se funden con imágenes de partes del cuerpo.

Frecuentemente las imágenes de la artista hacen uso de escalas de tiempo opuestas, como la temporalidad de una cáscara de huevo y una eternidad

bolera de nuestro planeta revelada en segunda lectura. En la serie titulada *Tiempo dentro del árbol* se presenta el corte transversal de troncos de árboles en proceso de dividirse en dos o tres (¿o acaso van a crecer gradualmente esos tallos hasta convertirse en un enorme árbol?). En el centro de expansión de los anillos de esos árboles hay imágenes de pies humanos, como si estos fueran el origen mismo de los árboles. La imagen hace que el espectador se dé cuenta de la inmensa edad de un gran árbol en comparación con la corta vida humana. También nos recuerda que, mientras el árbol está fuertemente arraigado, nosotros nos sostengamos inseguros sobre una superficie rasa. Estamos condenados a vagar eternamente como nómadas.

El título de la serie *Alas sobre partituras* describe con precisión lo esencial de esos trabajos. Los pentagramas se convierten en cuerdas pulsadas por las alas. Los pentagramas y las alas sugieren la progresión como un vuelo a través de las partituras, pero las alas de los pájaros negros —quizás cuervos o grullas, ruidosos residentes de los altos tejados de iglesias y cementerios— confieren un tono melancólico a la música que se espera escuchar. Las alas mutiladas han adquirido la forma de una mano humana. La partitura y el dibujo de un ala se fusionan en una imagen narrativa coherente y poética. Las alas han sido dibujadas con una precisión y un afecto que hacen pensar en los maestros antiguos del dibujo y el grabado. La música que surge de otra imagen de una sola pluma en las cuerdas de un pentagrama evoca una melodía especialmente refinada y sutil. Uno de sus libros únicos, titulado *Canción sin título*, también contiene partituras recortadas a las que se yuxtapone una calavera animal.



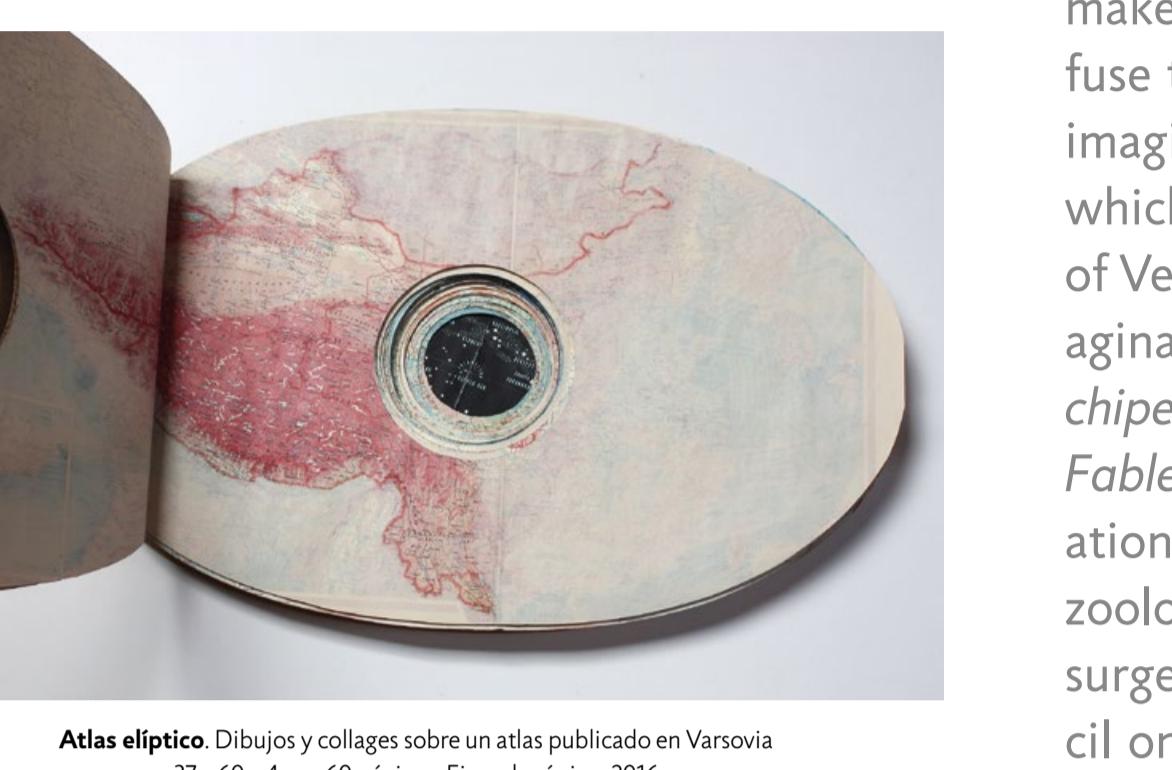
El cuerpo es un mundo / el mundo es un cuerpo. Dibujos y collages sobre un atlas británico 280 páginas, 38,5 x 29,5 x 4,5 cm. Ejemplar único. 2013/14

Una parte de la muestra está formada por libros únicos. La artista transforma libros destinados a ser leídos en objetos visuales, metafóricos y simbólicos. Estos libros no se leen; se han convertido en objetos que hablan a propósito de su «condición de libros», con sus títulos y su carácter general, antes que por la totalidad de sus contenidos verbales. La fusión de lo verbal con lo visual nos recuerda la singular poesía visual del artista checo Jiří Kolař, quien incluso publicó un diccionario con sus numerosos métodos de transformación de las imágenes literarias y visuales.³

Todos los libros de Lio son metamorfosis de objetos de lectura en objetos de magia y alquímica visual y asociativa. Los libros expresan sus contenidos verbales y se comunican a través de su presencia como libros y artefactos valiosos: se perciben como sím-

bolos de la sabiduría humana, pero esta sabiduría se encuentra de algún modo en peligro. Una Encyclopédia de la Guerra Mundial se presenta encerrada en color rojo sangre y la cubierta ha sido perforada con balas para expresar la残酷和 la locura de la guerra. Un Diccionario Larousse de 1869 tiene una cubierta hecha con una placa de plomo y bolas, mientras que un Grand Dictionnaire Universel de Larousse de 1870 se ha metamorfoseado por medio de recortes, collages y un cráneo animal, alojado en una cavidad que se hunde en las hojas de papel. El libro de sesenta páginas titulado *Atlas elíptico* es una transformación de un atlas publicado en Varsovia en 1962, que ha sido cortado en forma elíptica y contiene collages, hojas caladas, dibujos, mapas y dianas de tiro.

Los trabajos de Lio se convierten en cuerdas pulsadas por las alas. Los pentagramas y las alas sugieren la progresión como un vuelo a través de las partituras, pero las alas de los pájaros negros —quizás cuervos o grullas, ruidosos residentes de los altos tejados de iglesias y cementerios— confieren un tono melancólico a la música que se espera escuchar. Las alas mutiladas han adquirido la forma de una mano humana. La partitura y el dibujo de un ala se fusionan en una imagen narrativa coherente y poética. Las alas han sido dibujadas con una precisión y un afecto que hacen pensar en los maestros antiguos del dibujo y el grabado. La música que surge de otra imagen de una sola pluma en las cuerdas de un pentagrama evoca una melodía especialmente refinada y sutil. Uno de sus libros únicos, titulado *Canción sin título*, también contiene partituras recortadas a las que se yuxtapone una calavera animal.



Atlas elíptico. Dibujos y collages sobre un atlas publicado en Varsovia 37 x 60 x 4 cm. 60 páginas. Ejemplar único. 2016

Estas obras son imágenes-poema, poemas-cosa o poemas-objeto, por usar la bella noción de Rainer Maria Rilke *Dinggedicht*, suspendidos en su expresión entre la sintaxis verbal y visual. Las sugerencias verbales y literarias hacen pensar en la laberíntica imaginería literaria de un eminentemente paisano de la artista, Jorge Luis Borges. Las historias cortas del escritor y poeta argentino tienen frecuentemente un tono encyclopédico, casi académico, con notas y referencias históricas de fuentes enteramente ficticias, y viran hacia la fantasía y el humor. Las imágenes manipuladas de Lio también me recuerdan a *El libro de los seres imaginarios*⁴ de Borges, que contiene 120 animales y criaturas imaginarios, tales como los animales esféricos, el antílope de seis patas, el asno de tres patas, el *barahamut*, el *baldanders*, el *borametz*, el basilisco, así como un animal soñado por Kafka y animales soñados por C. S. Lewis y Edgar Allan Poe. Asimismo me hacen pensar en los festejos de artificio de las transformaciones visuales de René Magritte.

Se exhibe una colección de obras de Laura Lio que son tanto collages de la memoria colectiva inconsciente, como collages de imágenes y objetos encontrados. Por medio de la asociación y la metáfora excavan o perforan gradualmente una senda en dirección a las profundidades de la mente. Aristóteles, cuando trata en la *Poética* acerca de la dicción, escribe que «lo más importante con mucho es dominar la metáfora»⁵. Los trabajos de Lio son estimulantes estudios de la metáfora.

NOTAS
1. Andrei Tarkovsky, *Sculpting in Time: Reflections on the Cinema* (Londres, The Bodley Head, 1986): 110.
2. Sobre las construcciones de los animales, véase Juhani Pallasmaa, *Animal Architecture* (Helsinki, Museo de Finnish Architecture, 1995).
3. Jiří Kolař, *Slavní metod*: *Oklidlený osel* (Praga, Editions Revue K, 1991).
4. Jorge Luis Borges, *The Book of imaginary beings* [El libro de los seres imaginarios, 1967].
5. Aristóteles, *Poética* 9,10, citado en Arthur C. Danto, *Beyond the Brillo Box: The Visual Arts in Post-Historical Perspective* (Nueva York, Farrar Straus Giroux, 1992): 73.

One set of her works are miniature objects that project images and associations expanding all the way to a geographic scale. The minute interior space within an ordinary egg, turns into a concave spherical map suggesting the convex surface of the earth in reverse. One half of the egg contains the land mass, the other the water world. The image of the earth inside the egg evokes the miracle of birth, but also the origin of our planet in the Big Bang. Another small piece presents a cartographic landscape as contour lines on splinters of an ostrich egg. The pieces appear as archaeological remains of ceramic pieces of an unknown culture, while the cracked shards of the shell suggest dried

The artist's images frequently engage in oppositions of time scales, like the temporality of an egg shell and its second reading as the eternity of our stony planet. The series entitled "Time Inside a Tree" depicts cross sections of tree trunks which are in the process of dividing into two or three — or are these stems gradually going to grow to become one single huge tree? In the center of the growth rings of the trees there are images of human feet, as if they were the very origin of the tree. The image makes the viewer realize the immense age of a large tree in comparison with the short life of humans. It also reminds us that while the tree is rooted with deep roots, we are just standing insecurely on a flat surface; we are doomed to be eternal.

THE WORLD IN AN EGG SHELL Laura Lio's artistic metamorphoses

Juhani Pallasmaa

Arquitecto, profesor emérito, Helsinki University of Technology

"In a word, the [artistic] image is not a specific meaning expressed by [the artists], but an entire world reflected in a drop of water."¹

Andrei Tarkovsky

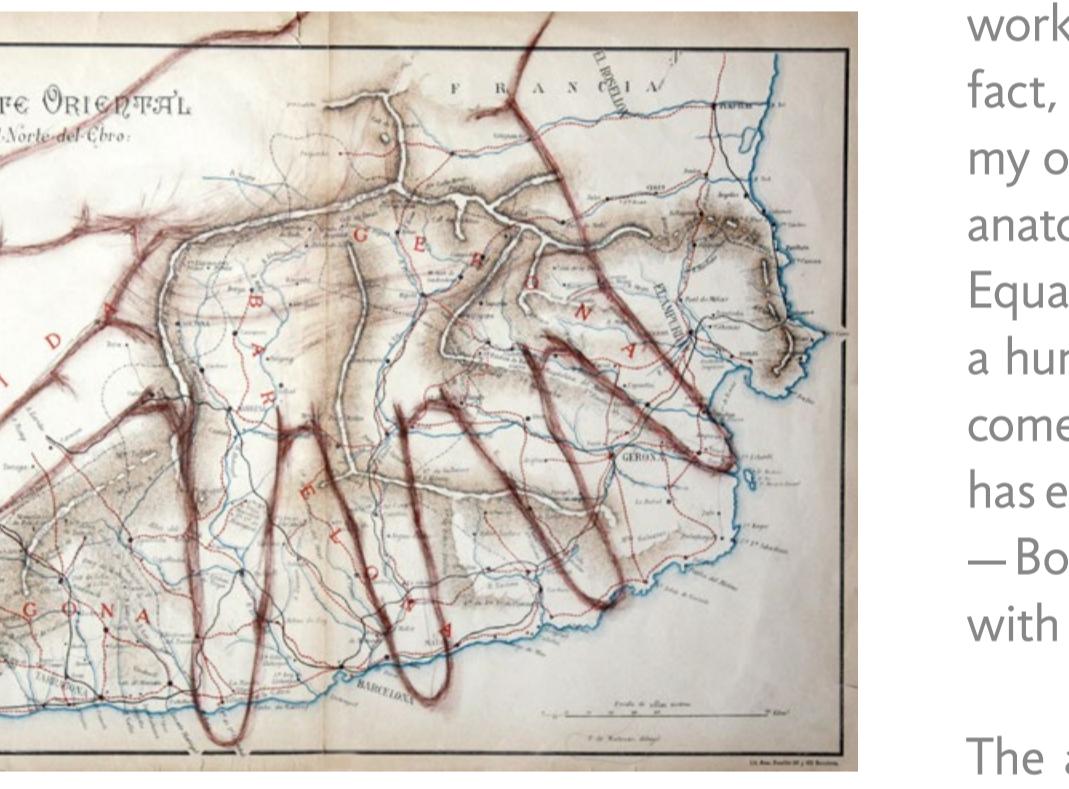
and hardened earth. The broken ostrich shell turns into the shattered crust of the earth. If we are to assemble the broken entity, are we expected to fit the fragments together guided by the ideal of the curved form, or by the continuity of the broken cartographic lines on the pieces?



Canción sin título. Partituras y cráneo de animal
28 x 40 x 4 cm. Ejemplar único. Berlín

In another subtle object, a child's sky blue shoes are set on a map to suggest the beginning of life's long and unpredictable journey. The object projects innocent optimism, however, with the shadow of an unknown fate. A map-like drawing of a mountainous island — intended as a large wall piece — with a red pathway across, also evokes a life's journey, while the road represents the fragile human intention in opposition to the majestic and raw geological nature. Another drawing suggests an image of the earth as the hot core of a volcanic mountain with a network of eruption channels leading to the surface. This image also suggests a section through a termite nest, one of the most amazing marvels of animal construction.²

Several of the pieces project an erotic air; a naked female body transforms into a map of Northwestern Europe; human skin is fused with the cartographic skin of the earth — cartographic maps are man-made tattoos on the skin of the earth. In her works, the human body blends with maps, and in fact, maps are analyses and depictions of the anatomy of the earth akin to early illustrations of human anatomy. In one of her book pieces, "Walking on my Equator", cartographic forms turn into the lungs of a human figure, and circular maps of the earth become a woman's breasts. It is no wonder the artist has entitled one of her book pieces "World is a Body — Body is a World", a collaged book with maps fused with images of human body parts.



Dibujo sobre mapa. 34,5 x 48,5 cm. 2014

One set of her works are miniature objects that project images and associations expanding all the way to a geographic scale. The minute interior space within an ordinary egg, turns into a concave spherical map suggesting the convex surface of the earth in reverse. One half of the egg contains the land mass, the other the water world. The image of the earth inside the egg evokes the miracle of birth, but also the origin of our planet in the Big Bang. Another small piece presents a cartographic landscape as contour lines on splinters of an ostrich egg. The pieces appear as archaeological remains of ceramic pieces of an unknown culture, while the cracked shards of the shell suggest dried

The title of a series "Wings on Musical Scores" describes precisely the essence of the works. The music staves turn into strings that the wings strike. The musical scores and wings suggest a flight-like progression across the scores, but the wings of black birds — perhaps ravens or jackdaws, the noisy residents of high church roofs and cemeteries — project a gloomy tone to the expected music. The mutilated wings have taken the shape of a human hand. The musical score and the drawing of a wing fuse into a coherent and poetic narrative image. The wings have been drawn with a precision and affection that makes one think of the masters of drawing and engraving in history. The music projected by another image of a single feather on the strings of the score, makes one hear especially refined and subtle music. One of the artist's books entitled *Untitled Song*, with cut-outs also contains musical scores juxtaposed with an animal skull.

A section of the exhibition is entitled "Artist's Books". The artist turns books, intended for reading into visual, metaphoric and symbolic objects.

These books are not read, as they have turned into objects that speak through their "bookness", title and overall character, rather than their entire verbal contents. This fusion of the verbal and the visual resembles the unique visual poetry of the Czech poet-artist Jiří Kolař, who even published a dictionary of his numerous methods of transforming literary and visual images.³

All of Lio's books are metamorphoses from devices of reading into objects of visual and associative magic and alchemy. The books conceal their verbal contents and communicate through their presence as books and valued artefacts — books are seen as symbols of human wisdom, but this wisdom is somehow threatened. A *World War Encyclopedia* has been waxed and coloured blood red and the cover is pierced by bullets to convey the cruelty and madness of war. A *Larousse Dictionary* of 1869 has received a cover made of lead plate with bullets, while a *Grand Dictionnaire Universel* of 1870 by Larousse has been metamorphosed by means of cut-outs, collages and an animal skull, set in a carved hole that penetrates through the pages. The sixty-page book entitled "Elliptical Atlas" is a transformation of an Atlas published in Warsaw in 1962, which has been cut into an elliptical shape containing cut-outs, drawings, maps, shooting targets and collages.

These works are image poems, thing or object poems, to use Rainer Maria Rilke's beautiful notion *Dinggedicht*, suspended between verbal and visual syntaxes and expressions. The verbal and literary suggestions bring to mind the labyrinthine literary imagery of the artist's great countryman, Jorge Luis Borges. The short stories of the Argentinean poet-writer frequently have an encyclopedic or quasi-scholarly tone with entirely fictitious source notes and historical references and turn into a good-natured fantasy and humour. Lio's manipulated images make me also think of Borges' *The Book of Imaginary Beings*⁴, which contains one hundred and twenty imaginary animals and creatures, such as Animals in the Form of Spheres, Antelopes with Six Legs, The Ass with Three Legs, Bahamut, Baldanders, The Barometz, The Basilisk, as well as *An Animal Imagined* by Kafka and animals imagined by C.S. Lewis and Edgar Allan Poe. Also René Magritte's fireworks of visual transformations come to mind.

The artist's images frequently engage in oppositions of time scales, like the temporality of an egg shell and its second reading as the eternity of our stony planet. The series entitled "Time Inside a Tree" depicts cross sections of tree trunks which are in the process of dividing into two or three — or are these stems gradually going to grow to become one single huge tree? In the center of the growth rings of the trees there are images of human feet, as if they were the very origin of the tree. The image makes the viewer realize the immense age of a large tree in comparison with the short life of humans. It also reminds us that while the tree is rooted with deep roots, we are just standing insecurely on a flat surface; we are doomed to be eternal.

One set of her works are miniature objects that project images and associations expanding all the way to a geographic scale. The minute interior space within an ordinary egg, turns into a concave spherical map suggesting the convex surface of the earth in reverse. One half of the egg contains the land mass, the other the water world. The image of the earth inside the egg evokes the miracle of birth, but also the origin of our planet in the Big Bang. Another small piece presents a cartographic landscape as contour lines on splinters of an ostrich egg. The pieces appear as archaeological remains of ceramic pieces of an unknown culture, while the cracked shards of the shell suggest dried

Laura Lio's exhibited collection of artworks are just as much collages of the unconscious human memory as they are collaged pictures of found images and things. Through association and metaphor they gradually excavate or drill their path into the depths of the human mind. In his discussion on *diccionario* in *Poetics*, Aristotle writes, "The greatest thing by far is to be master of metaphor". Lio's works are stimulating studies in metaphor.

NOTAS
1. Andrei Tarkovsky, *Sculpting in Time: Reflections on the Cinema* (London: The Bodley Head, 1986); 110.
2. For the animal construction practices, see Juhani Pallasmaa, *Animal Architecture* (Helsinki: Museum of Finnish Architecture, 1995).
3. Jiří Kolař, *Slavní metod*: *Oklidlený osel* (Praga: Editions Revue K, 1991).
4. Jorge Luis Borges, *The Book of Imaginary Beings* (1967) (London: Penguin Books, 1974).



Laura Lio (Buenos Aires, 1967. Desde 1990 reside en Madrid). Desde hace 30 años se dedica a la investigación y a la creación en artes plásticas, en concreto en la sinfonía entre la imagen, la palabra poética y el sonido. Además, a la escritura y su práctica en espacios expositivos y en el espacio público, como el land art y su integración con el paisaje. A su vez instalaciones y proyectos específicos que dialogan espacial y poéticamente con la arquitectura, la historia social y la memoria del lugar.

Sus obras se encuentran en colecciones públicas y privadas tales como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo Municipal de Contemporary Art, Madrid; el Patio Herreriano de Arte Contemporáneo, Valladolid; el Museo de Artes y Oficios, Zaragoza; el Museo del Pueblo Aragonés, Huesca; el Museo de Bellas Artes de Valencia, y en Colección CircX, entre otras.

www.lauralio.com
Laura Lio (Buenos Aires, 1967. Since 1990 lives in Madrid) Over the past 30 years she has dedicated herself to research and