

CARMEN BAENA

Entrelíneas

AJUNTAMENT DE
RIBA-ROJA DE TÚRIA

CARMEN BAENA

Entrelíneas

Del 14 de julio al 9 de octubre, 2022

CONSEJO ASESOR DEL ECA

Presidente

Roberto Raga Gadea

Miembros del consejo

Carlos Pascual de Miguel

Enric Gómez Alba

José Luis Cueto Lominchar

José Sanlleón Pérez

Román de la Calle

Rafael Alcón Traver

Alicia Ventura Bordes

Secretario

Juan José Campos Sanchis

Comisario general

Francisco Caparrós Durán

Concejala de turismo y patrimonio

Esther Gómez Laredo

Coordinación Área de Turismo y

Patrimonio

Cristina Silvestre Bernabeu

Coordinación administrativa

Patricia Planells Rodríguez

Diana Ramos Anhelijer

Comisario

Juan Bautista Peiró

Montaje de exposición

Espais d'Art - Vicent Carda

© Textos

Roberto Raga Gadea

Juan Bautista Peiró

Traducciones

Víctor Xercavins

John Wright

© Fotografías

Carmen Baena

Javier Salinas

Cavallets Producctions

Diseño y maquetación

Gimeno Gràfic

Impresión

La Imprenta CG

ISBN

978-84-17468-19-4

D.L.

V-2022-2022

ÍNDICE

Presentación	4
Excmo. Sr. Robert Raga Alcalde de Riba-roja de Túria	
Entrelíneas	8
Juan Bautista Peiró	
Catálogo de obras	20
Áureo	22
Susurro entrelíneas	50
Horizontes en círculo	64
Jardín vertical	76
Datos biográficos	94

Presentación

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, de la mano del consejo asesor del ECA, mantiene firme su apuesta por la proyección de este centro de arte contemporáneo que busca dar a conocer propuestas artísticas de vanguardia y pretende ser un lugar de encuentro de cultura, las artes y la sociedad del siglo XXI.

Además, esta gran fuente de creatividad nos permite acercar el arte y la cultura de artistas de talla internacional, como es Carmen Baena, a toda nuestra población y a seguir enriqueciendo nuestro municipio con obras artísticas de primer nivel.

Carmen Baena viene a Riba-roja de Túria a presentarnos "Entrelíneas", una exposición que recorre su biografía artística donde se incluyen piezas de hilo bordado y esculturas. Como bien detalla el comisario, Juan Bautista Peiró, estas obras poseen vida propia y permiten al espectador tener cierto margen de autonomía y libertad para poder analizarlas y sentir las, sobretodo, sentir ese proceso creativo y dejarse llevar por ellas.

El eje central de la obra se compone de cuatro series que representa la percepción o el sentir de la autora hacia la naturaleza, principalmente, en la tierra donde vivió su infancia, Guadix (Granada), pero que seguro esconde algunas reminiscencias de sus años en los que la artista residió en Riba-roja. Además, Carmen Baena, es una artista multidisciplinar que mezcla diferentes materiales y técnicas para lograr crear esa serie de paisajes.

Centrándonos en sus representaciones, destacar el mármol blanco y el pan de oro como esa manifestación de pureza que nos remite la artista otorgando esa vida inmaterial y de pureza.

Por todo ello, seguiremos reivindicando que el medio es el mensaje y a través de lenguajes artísticos como la pintura y la escultura continuaremos enriqueciendo nuestro municipio, así como fomentar el arte contemporáneo y crear un espacio de referencia en la Comunitat Valenciana.

Robert Raga Gadea

Alcalde de Riba-roja de Túria
Mayor of Riba-roja de Túria

Presentació

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria, de la mà del consell assessor de l'ECA, manté ferma la seu apostia per la projecció d'este centre d'art contemporani que busca donar a conéixer propostes artístiques d'avantguarda i pretén ser un lloc de trobada de la cultura, les arts i la societat del segle XXI.

A més, esta gran font de creativitat ens permet acostar l'art i la cultura d'artistes de talla internacional, com és Carmen Baena, a tota la nostra població i continuar enriquint el nostre municipi amb obres artístiques de primer nivell.

Carmen Baena ve a Riba-roja de Túria a presentar-nos «Entrelínies», una exposició que recorre la seua biografia artística en què s'inclouen peces de fil brodat i escultures. Com bé detalla el comissari, Juan Bautista Peiró, estes obres tenen vida pròpia i permeten a l'espectador tindre un cert marge d'autonomia i llibertat per a poder analitzar-les i sentir-les, sobretot, sentir eixe procés creatiu i deixar-se portar per elles.

L'eix central de l'obra es compon de quatre sèries que representen la percepció o el sentiment de l'autora cap a la naturalesa, principalment, en la terra on va viure la seua infància, Guadix (Granada), però que segur amaga algunes reminiscències dels seus anys en què l'artista va residir a Riba-roja. A més, Carmen Baena és una artista multidisciplinària que mescla diferents materials i tècniques per a aconseguir crear eixa sèrie de paisatges.

Centrant-nos en les seues representacions, cal destacar el marbre blanc i el pa d'or com a eixa manifestació de pureza a què ens remet l'artista atorgant eixa vida immaterial i de pureza.

Per tot això, continuarem reivindicant que el mitjà és el missatge i a través de llenguatges artístics com la pintura i l'escultura continuarem enriquint el nostre municipi, així com continuarem fomentant l'art contemporani i creant un espai de referència a la Comunitat Valenciana.

Introduction

The council of Riba-roja de Turia, in collaboration with the advisory board of the ECA, holds firm to its commitment to promote this centre of contemporary arts, which has the purpose of making known innovative artistic proposals and is designed to be a meeting place for 21st century culture, arts and society.

Moreover, this great fount of creativity allows us to bring the art and culture of artists with international stature, such as Carmen Baena, to our whole population and to continue enriching our town with top level artworks.

Carmen Baena comes to Riba-roja de Túria to present "Entrelíneas" (Between the lines), an exhibition that covers her artistic biography, which includes works using embroidered threads and sculptures. As the curator, Juan Bautista Peiró, explains, these works have their own life and allow the viewer certain leeway and freedom to analyse and feel them, above all, to feel that creative process and be swept away.

The backbone of the work is made up of four series that represent the artist's perception of, or feelings towards, nature, above all that of the lands of her childhood, Guadix (Granada) – although certainly there will be some hidden memories of the years the artist spent living in Riba-roja. A multidisciplinary artist, Carmen Baena mixes different materials and techniques to bring about the creation of this series of landscapes.

Looking at her representations, the white marble and the gold leaf stand out as that manifestation of purity the artist brings us by presenting this immaterial, pure life.

Because of all this, we continue to insist that the medium is the message and that through artistic languages, such as painting and sculpture, we will carry on enriching our town, as well as promoting contemporary art and creating a reference space in the Valencian Community.

Juan Bautista Peiró

Universitat Politècnica de València
Comisario

Entre

Vivimos en un mundo marcado por la dualidad, por la polaridad, por la dialéctica, por la contradicción. Respirar es alternar inspiración y espiración, la una no se da sin la otra y cuando una de las dos cesa, expiramos. Nos despertamos cuando dejamos de dormir. Vivimos entre el día y la noche. La condición del artista es "estar entre", entre la realidad y la imaginación, entre su mundo propio y el que le rodea, entre los innumerables estímulos, situaciones, conversaciones, noticias, sucesos, experiencias... y su personal manera de procesarlas, de interiorizarlas, de hacerlas propias. Cuando eso sucede, pronto o tarde surge la necesidad imperiosa de expresar sus emociones, sus pensamientos, de compartir con los demás ese fuego que le quema las entrañas. Situación de tensión entre dos polos que deviene maldición cuando el conflicto pervive en el tiempo –la eternidad como tortura– o se intensifica en el espacio. Afortunadamente, esa corriente alterna también puede ser energía creadora que acaba por plasmarse en las obras plásticas.

Tiempo y espacio constituyen los parámetros fundamentales de la existencia, son las coordenadas constantes de la vida, la encrucijada compleja que confluye en el presente. El tiempo hecho espacio, el instante detenido, el ritmo meditativo, son indisolubles del modo en que Carmen Baena (Benalúa de Guadix, Granada, 1967)

afronta la escultura, el dibujo y ese bordado esencialmente pictórico. Desde hace años ha centrado su práctica artística en la presencia y la potencia del mármol blanco, en la delicadeza de la línea como proceso gráfico. Líneas que en sus últimas series han retornado (antropológicamente hablando) a ser hilos. Hilos bordados que discurren zigzagueantes sobre la superficie del papel o tela mientras reflejan mágicamente la luz o alimentan la inquietante oscuridad de las sombras.

La sombra es una huella fugaz, bien por el paso del tiempo solar, bien por el desplazamiento en el espacio del propio objeto, animal o persona. La sombra es una ficción provocada por un foco de luz (natural o artificial) y se sitúa entre el objeto que la arroja y el espacio donde se proyecta. Volviendo a ese *entre* con el que inicia el título de esta exposición, exterior e interior pueden ser correlatos espaciales del pasado y del futuro, cruces de caminos vividos o soñados que conviven en el mundo propio de la artista y en el presente hecho espacio de sus obras: esculturas, dibujos o pinturas

Lo que define un lenguaje poético es que el qué (se escribe, se dibuja, se pinta, se esculpe...) es inseparable del cómo (se escribe, se dibuja, se pinta, se imprime...). Este último nunca es neutral ni inocente. Consciente o inconscientemente, activa o pasivamente, la obra no solo refleja la pericia técnica y proyecta matices de la personalidad de la

autora, sino que también tiene vida propia y deja un amplio margen de libertad al espectador para analizar las obras, para leerlas, para interpretarlas, para dejarse llevar por ellas. Para los griegos, *poiesis* era el hacer creativo por excelencia, la verdadera construcción de la belleza.

Paisajes

El tema que articula las cuatro series que comprenden esta muestra es el paisaje, o mejor dicho, la relación profunda, íntima autobiográfica que la artista siente por la naturaleza, por la tierra en la que creció. Escultora de formación, en la serie "Áureo", el mármol blanco y el pan de oro nos remiten a un universo personal donde la pureza y la eternidad parecen darse la mano cómplicamente. No debemos olvidar que el blanco es la suma de todos los colores luz, totalidad casi inmaterial. En cuanto al oro, su verdadero valor reside en su dimensión intemporal, no se corrompe, es eterno.

En las tres series restantes: *Susurros entre líneas*, *Horizontes en círculo* y *Jardín vertical* el hilo se convierte en el protagonista indiscutible. Bordado sobre papel o sobre lienzo, miles de metros recorren las distintas superficies que ofrecen un abanico impresionante de variaciones cromáticas y lumínicas. La repetición de un breve gesto es capaz de articular un juego infinito de diferencias que

conjuran cualquier interpretación mecánica. Al igual que en la poesía, tan importante como las líneas escritas son los interlineados que el lector terminará de reescribir mentalmente. En las piezas de Carmen Baena, estos hilos bordados dejan numerosos vacíos que nos invitan a disfrutar y completar no solo con nuestro movimiento, sino con la participación activa de nuestra imaginación.

El concepto de paisaje aparece asociado al de territorio geográfico y, en no menor medida, al de punto de vista, para disfrutar de un buen paisaje hay que estar situado en un determinado lugar y es de la feliz conjunción de ambos factores cuando surge su sentido pleno. Desde esta doble perspectiva, parece especialmente pertinente enfatizar un hecho incuestionable desde el advenimiento de la abstracción a principios del siglo pasado: no solo es posible mirar afuera desde dentro, sino que los demás pueden ver la realidad que el artista construye sin referencias figurativas.

Este simple hecho supuso una auténtica revolución que ha condicionado no tanto nuestra aproximación al paisaje natural, sino prácticamente a cualquier acto que realizamos cotidianamente. Cotidianidad que suele estar condicionada por la rutina, la repetición mecánica, por la falta de toma de conciencia sobre lo que hacemos y dejamos de hacer... pero que puede verse radicalmente distinta cuando nos la muestran con otros ojos.

Precisamente la capacidad de transformación de nuestra mirada (ver es conocer) hacia aquello que nos rodea ha sido una sempiterna cualidad del artista, del poeta. *Entrelíneas* es una interesante aproximación a la increíble capacidad que tienen las artes visuales, para hacernos disfrutar y reflexionar sobre el amplio abanico de posibilidades que nos ofrecen cuando abrimos la puerta de la imaginación y vemos aquello que nos rodea adoptando la posición extra-ordinaria del artista.

Líneas/hilos

Dicen algunos que las líneas no existen en la naturaleza, que son una invención humana para fijar bidimensionalmente las tres dimensiones de aquello que nos rodea, para aprehender conceptualmente los volúmenes y construir nuestras limitadas concepciones de la complejidad. Hoy parece que todas las líneas han dejado de ser claras y sencillas para tornarse redes, marañas, madejas, contextos más o menos indescifrables. El concepto de linealidad de la historia explotó hecho añicos con las bombas atómicas de Iroshima y Nagasaki. Hasta las líneas fronterizas, siempre interesadamente artificiosas, no dejan de ser inagotable fuente de conflictos. Lo que nadie podrá discutir es la realidad material de esos hilos que, contraviniendo la ortogonalidad de la trama y la urdimbre entrelazan una poética compleja en su sencillez, evocadora de vivencias

tan individuales como universales.

Precisamente, las experiencias vividas y las reflexiones pensadas, sentidas, interiorizadas han sido el caldo de cultivo del que surgen el conjunto de obras que componen estas últimas series: *Susurros entre líneas*, *Horizontes en círculo* y *Jardín vertical*. Como un correlato gráfico del vuelo del avión que traza blancas y evanescentes paralelas sobre la bóveda celeste, las líneas de hilo blanco, dorado, verde, negro... han pasado a ocupar el protagonismo esencial de su quehacer plástico. Líneas que se replican vertiginosas, sin cesar, se tensan, concentran y expanden en un juego constante de conformación de un espacio singular de profundas raíces autobiográficas y simbólicas.... Resulta especialmente complicado, y seguramente estéril, tratar de establecer un único hilo discursivo, unívoco, unidireccional. Antes por el contrario, conviene desplazar sin complejos y sin ataduras nuestra visión -a buen seguro entre fascinada e hipnotizada- y seguir el juego apasionante de hilos bordados bellamente entrelazados, de trazos orgánicos y organizados que nos conducirán por superficies profundas de cielos y jardines, por laberintos ópticos y composiciones líricas, por campos soñados de arquetipos lejanos, por simetrías especulares de azogues oscuros e impenetrables.

Líneas envolventes que surcan el aire y los sueños, las aguas y las pesadillas, los montes en los

que resuena el eco de cuevas ocupadas desde los albores de los tiempos. Hilos que se repiten como sonidos de arenas movedizas, hilos que se entretrejen con la pericia exquisita de quien domina la técnica más allá de las herramientas, del tamaño, de las horas. Hay mucho de ritual en estos espacios poblados de recursos, de soluciones, de claves interpretativas, de gestos hechos huella, de energía en movimiento que nos conmueve con su vibrante contraste de hilos brillantes y sombras tililantes como noches estrelladas. Aires de libertad, que fluyen entre los blancos del mármol y los espacios vacíos que modulan esas líneas infinitas en una sorprendente escala de tonos. El blanco de la pureza, de la espiritualidad, el oro de la eternidad omnipoente, el ocre del trigo maduro, el verde de la primavera, el azul de la noche... animan unas composiciones de extraordinaria y compleja sencillez. Totalidad infinita de horizontes esféricos en los que vislumbramos el reflejo vibrante de la luz del sol o de los campos de su infancia

Juan Bautista Peiró

Universitat Politècnica de València
Comissari

Entre

Vivim en un món marcat per la dualitat, per la polaritat, per la dialèctica, per la contradicció. Respirar és alternar inspiració i expiració, la primera no té lloc sense la segona i quan una de les dues cessa, expirem, morim. Ens despertem quan deixem de dormir. Vivim entre el dia i la nit. La condició de l'artista és «estar entre», entre la realitat i la imaginació, entre el seu món propi i el que l'envolta, entre els innombrables estímuls, situacions, converses, notícies, successos, experiències... i la seua personal manera de processar-les, d'interioritzar-les, de fer-les pròpies. Quan això passa, més prompte o més tard sorgeix la necessitat imperiosa d'expressar les seues emocions, els seus pensaments, de compartir amb els altres aquell foc que li crema les entranyes. Situació de tensió entre dos pols que es converteix en maledicció quan el conflicte perviu en el temps –l'eternitat com a tortura– o s'intensifica en l'espai. Afortunadament, aquest corrent altern també pot ser energia creadora que acaba plasmant-se en les obres plàstiques.

Temps i espai constitueixen els paràmetres fonamentals de l'existència, són les coordenades constants de la vida, la cruïlla complexa que confluix en el present. El temps fet espai, l'instant detingut, el ritme meditatiu, són indissociables de la manera en què Carmen Baena (Benalúa de Guadix, Granada, 1967) afronta l'escultura, el dibuix i aquell

brodat essencialment pictòric. Des de fa anys ha centralat la seuà pràctica artística en la presència i la potència del marbre blanc, en la delicadesa de la línia com a procés gràfic. Línes que en les seues últimes sèries han retornat (antropològicament parlant) a ser fils. Fils brodats que discorren zigzaguejant sobre la superfície del paper o tela mentre reflecteixen màgicament la llum o alimenten la inquietant foscor de les ombres.

L'ombra és una empremta fugaç, bé pel pas del temps solar, bé pel desplaçament en l'espai de l'objecte mateix, animal o persona. L'ombra és una ficció provocada per un focus de llum (natural o artificial) i se situa entre l'objecte que la llança i l'espai on es projecta. Tornant a aquell *entre* amb el qual inicia el títol d'aquesta exposició, exterior i interior poden ser correlats espacials del passat i del futur, cruïlles de camins viscuts o somiats que conviven en el món propi de l'artista i en el present fet espai de les seues obres: escultures, dibuixos o pintures.

El que defineix un llenguatge poètic és que el què (s'escriu, es dibuixa, es pinta, s'esculpeix...) és inseparable del com (s'escriu, es dibuixa, es pinta, s'imprimeix...). Aquest últim no és mai neutral ni innocent. Conscientment o inconscientment, activament o passivament, l'obra no sols reflecteix la perícia tècnica i projecta matisos de la personalitat de l'autora, sinó que també té vida pròpia i deixa

un ampli marge de llibertat a l'espectador per a analitzar les obres, per a llegir-les, per a interpretar-les, per a deixar-se portar per elles. Per als grecs, poiesis era el fer creatiu per excel·lència, la vertadera construcció de la belesa.

Paisatges

El tema que articula les quatre sèries que comprenen aquesta mostra és el paisatge, o millor dit, la relació profunda, íntima autobiogràfica que l'artista sent per la naturalesa, per la terra en la qual va créixer. Escultora de formació, en la sèrie «Auri», el marbre blanc i el pa d'or ens remeten a un univers personal en què la pureza i l'eternitat semblen donar-se la mà de manera còmplice. No hem d'oblidar que el blanc és la suma de tots els colors llum, totalitat quasi immaterial. Quant a l'or, el seu autèntic valor resideix en la seuà dimensió intemporal, no es corromp, és etern.

En les tres sèries restants: «Xiuxuejos entre línies», «Horitzons en cercle» i «Jardí vertical», el fil es converteix en el protagonista indiscutible. Brodat sobre paper o sobre llenç, milers de metres recorren les diferents superfícies que ofereixen un ventall impressionant de variacions cromàtiques i lumíniques. La repetició d'un breu gest és capaç d'articular un joc infinit de diferències que conjuren qualsevol interpretació mecànica. Igual que

en la poesia, tan important com les línies escriptes són els interlineats que el lector acabarà de reescriure mentalment. En les peces de Carmen Baena, aquests fils brodats deixen nombrosos buits que ens conviden a gaudir i completar no sols amb el nostre moviment, sinó amb la participació activa de la nostra imaginació.

El concepte de *paisatge* apareix associat al de *territori geogràfic* i, en no menor mesura, al de *punt de vista*, per a gaudir d'un bon paisatge cal estar situat en un determinat lloc i és de la feliç conjunció dels dos factors quan sorgeix el seu sentit ple. Des d'aquesta doble perspectiva, sembla especialment pertinent emfatitzar un fet inqüestionable des de l'adveniment de l'abstracció al començament del segle passat: no sols és possible mirar cap a fora des de dins, sinó que els altres poden veure la realitat que l'artista construeix sense referències figuratives.

Aquest simple fet va suposar una autèntica revolució que ha condicionat no tant la nostra aproximació al paisatge natural, sinó pràcticament a qualsevol acte que fem quotidianament. Quotidianitat que sol estar condicionada per la rutina, la repetició mecànica, per la falta de presa de consciència sobre el que fem i deixem de fer... però que pot veure's radicalment diferent quan ens la mostren amb uns altres ulls.

Precisament la capacitat de transformació de la nostra mirada (veure és conéixer) cap a allò que

ens envolta ha sigut una sempiterna qualitat de l'artista, del poeta. «Entrelínies» és una interessant aproximació a la increïble capacitat que tenen les arts visuals per a fer-nos gaudir i reflexionar sobre l'ampli ventall de possibilitats que ens ofereixen quan obrim la porta de la imaginació i veiem allò que ens envolta adoptant la posició extraordinària de l'artista.

Línies/fils

Dien alguns que les línies no existeixen en la naturalesa, que són una invenció humana per a fixar de manera bidimensional les tres dimensions d'allò que ens envolta, per a aprehendre conceptualment els volums i construir les nostres limitades concepcions de la complexitat. Hui sembla que totes les línies han deixat de ser clares i senzilles per a tornar-se xarxes, embulls, cabdells, contextos més o menys indesxifrables. El concepte de linealitat de la història va explotar fet miques amb les bombes atòmiques d'Iroshima i Nagasaki. Fins i tot les línies frontereres, sempre interessadament artificioses, no deixen de ser inesgotable font de conflictes. El que ningú podrà discutir és la realitat material d'aquests fils que, contravenint l'ortogonalitat de la trama i l'ordit entreteixen una poètica complexa en la seua senzillesa, evocadora de vivències tant individuals com universals.

Precisament, les experiències viscudes i les reflexions pensades, sentides, interioritzades han sigut el caldo de cultiu del qual sorgeixen el conjunt d'obres que componen aquestes últimes sèries: «Xiuxiuejos entre línies», «Horitzons en cercle» i «Jardí vertical». Com un correlat gràfic del vol de l'avió que traça paral·leles blanques i evanescentes sobre la volta celeste, les línies de fil blanc, daurat, verd, negre... han passat a ocupar el protagonisme essencial del seu quefer plàstic. Línies que es repliquen vertiginoses, sense parar, es tensen, es concentren i s'expandeixen en un joc constant de conformació d'un espai singular de profundes arrels autobiogràfiques i simbòliques... Resulta especialment complicat, i segurament estèril, tractar d'establir un únic fil discursiu, unívoc, unidireccional. Abans, per contra, convé desplaçar sense complexos i sense lligams la nostra visió –ben segur entre fascinada i hipnotitzada– i seguir el joc apassionant de fils brodats bellament entrelaçats, de traços orgànics i organitzats que ens conduiran per superfícies profundes de céls i jardins, per laberints òptics i composicions líriques, per camps somiats d'arquetips llunyans, per simetries especulars de mercuris foscos i impenetrables.

Línies que envolten, que solquen l'aire i els somnis, les aigües i els malsons, les muntanyes en les quals ressona l'eco de coves ocupades des de l'alba dels temps. Fils que es repeteixen com sons d'arenes movedisses, fils que s'entreteixeixen amb la perícia

exquisida de qui domina la tècnica més enllà de les eines, de la grandària, de les hores. Hi ha molt de ritual en aquests espais poblats de recursos, de solucions, de claus interpretatives, de gestos fets empremta, d'energia en moviment que ens commou amb el seu vibrant contrast de fils brillants iombres titil·lants com si foren nits estrelades. Aires de llibertat, que flueixen entre els blancs del marbre i els espais buits que modulen aquestes línies infinites en una sorprenent escala de tons. El blanc de la puresa, de l'espiritualitat, l'or de l'eternitat omnipotent, l'ocre del blat madur, el verd de la primavera, el blau de la nit... animen unes composicions d'extraordinària i complexa senzillesa. Totalitat infinita d'horitzons esfèrics en els quals albirem el reflex vibrant de la llum del sol o dels camps de la seua infància.

Juan Bautista Peiró

Universitat Politècnica de València
Curator

Between

We live in a world marked by duality, by polarity, by dialectics, by contradiction. To breathe is to alternate inhalation and exhalation, one does not occur without the other, and when either of them stops, we expire. We wake when we stop sleeping. We live between day and night. The nature of the artist is "to be between", between reality and imagination, between their own world and the one that surrounds them, between uncountable stimuli, situations, conversations, news, events, experiences, and their personal way of processing them, internalising them, of making them their own. When this happens, sooner or later an overriding need arises to express their emotions, their thoughts, to share with others this fire that burns inside. A tense situation between two poles that turns into a curse when the conflict drags on in time – eternity as torture – or intensifies in space. Fortunately, this alternating current can also provide the creative energy that ends up being expressed in works of art.

Time and space make up the fundamental parameters of existence, they are the constant coordinates of life, the complex junction that comes together in the present. Time made space, the frozen moment, the thoughtful rhythm, are inseparable from the way in which Carmen Baena (Benalúa de Guadix, Granada, 1967) approaches sculpture, drawing and

her essentially pictorial embroidery. For years she has focussed her artistic practices on the presence and power of white marble, on the delicacy of line as a graphic process. Lines that in her latest series have returned (anthropologically speaking) to being threads. Embroidered threads that flow, zigzagging across the surface of the paper or canvas as they magically reflect light or feed the unsettling darkness of the shadows.

A shadow is a fleeting trace, either because of the passing of solar time or because of the shifting in space of the object, animal or person itself. A shadow is a fiction produced by a source of light (natural or artificial) and is positioned between the object that throws it and the space where it is projected. Going back to this *between* with which the title of this exhibition begins, exterior and interior can be special correlates of the past and future, crossroads experienced or dreamt of that coexist in the artist's own world and in the present-made-space of her works: sculptures, drawings or paintings.

What defines a poetic language is that the one who does (writes, draws, paints, sculpts...) is inseparable from the how (writes, draws, paints, prints...). The latter is never neutral or innocent. Consciously or unconsciously, actively or passively, the work not only reflects the technical expertise and projects nuances of the author's personality, but also has a

life of its own and leaves a large degree of leeway to the viewer to analyse the works, read them, interpret them, to be carried away by them. To the Greeks, *poiesis* was the quintessential creative act, the true construction of beauty.

Landscapes

The theme that connects the four series that make up this exhibition is landscape, or better put, the deep, intimate, autobiographical relationship the artist feels with nature, with the land where she grew up. Trained as a sculptor, in the "Áureo" series, white marble and gold leaf take us to a personal universe where purity and eternity seem to shake hands in complicity. We should not forget that white is the sum of all the colours of light, an almost immaterial totality. As for gold, its real value lies in its timelessness, it does not become corrupted, it is eternal.

In the three remaining series, *Susurros entre líneas* (Whispers between the lines), *Horizontes en círculo* (Horizons in a circle) and *Jardín vertical* (Vertical garden), the thread unarguably takes the leading role. Embroidered on paper or on canvas, thousands of metres run over the different surfaces that offer an impressive range of variations in colour and light. The repetition of a brief movement is capable of expressing an infinite play of differen-

ces that defy any mechanical interpretation. Just as with poetry, what the reader ends up rewriting mentally between the lines is as important as the written lines themselves. In the pieces by Carmen Baena, these embroidered threads leave numerous empty spaces that invite us to enjoy and complete, not only with our movement, but with the active participation of our imagination.

The concept of landscape appears associated with that of geographical territory and, to no lesser degree, with that of the point of view – to enjoy a good landscape it is necessary to be situated in a certain place – and it is in the happy conjunction of both factors when its full meaning emerges. From this double perspective it seems especially pertinent to stress an unquestionable fact from the beginnings of abstraction early in the last century: not only is it possible to look outward from inside, but that others can see the reality the artist constructs without figurative references.

This simple fact entailed an authentic revolution that has conditioned not so much our approach to the natural landscape, but practically any everyday act we carry out. The everyday that is usually conditioned by routine, mechanical repetition, lack of awareness of what we are doing or stop doing... but that can be seen as radically different when shown to us by other eyes.

It is precisely this ability to transform our gaze (to see is to know) on that which surrounds us that has been an everlasting quality of the artist, of the poet. *Entrelíneas* (Between the lines) is an interesting approach to the incredible capacity of the visual arts to make us enjoy and reflect on the wide range of possibilities offered to us when we open the doors of the imagination and look at what surrounds us adopting the extra-ordinary stance of the artist.

Lines/threads

Some say that lines do not exist in nature, that they are a human invention to set in two dimensions the three dimensions of that which surrounds us, to grasp volumes conceptually and construct our limited conceptions from complexity. Nowadays, it seems all lines have ceased to be clear and simple, have turned into nets, meshes, skeins, more or less indecipherable contexts. The concept of linearity of history was blown to smithereens by the atomic bombs of Hiroshima and Nagasaki. Even borderlines, always cunningly self-serving, have not ceased to be an inexhaustible source of conflict. What no-one can argue about is the material reality of these threads that, disobeying the rectangularity of the warp and woof, interweave in a poetry that is complex in its simplicity, evocative of experiences as individual as universal.

It is precisely the experiences lived through and the reflections made, felt, internalised, that have been the breeding ground from which springs the set of works that make up these last series: *Susurros entre líneas*, *Horizontes en círculo* and *Jardín vertical*. Like a graphic analogue to the flight of an aeroplane that traces white, fading parallels across the celestial sphere, the lines of white, gold, green, black threads have taken on a crucial prominence in her artistic work. Lines that dizzily replicate non-stop, that tauten, come together and expand in a constant game of shaping a singular space with deep autobiographical and symbolical roots. It is specially complicated, and certainly fruitless, to try to establish a single discursive thread, unambiguous and unidirectional. On the contrary, it is firstly advisable for our vision to move without complexes and without ties – somewhere between fascinated and hypnotised – and follow the enthralling game of beautifully entwined embroidered threads, of organic and organised lines that lead us over profound surfaces of skies and gardens, through optical labyrinths and lyrical compositions, through dreamscapes of distant archetypes, through mirrored symmetries of dark, impenetrable quicksilver.

Enveloping lines that plough the air and dreams, waters and nightmares, the mountains that reverberate with the echo of caves occupied since the dawn of time. Threads that repeat like the sound of

quicksand, threads that entwine with the exquisite expertise of someone who masters technique going beyond the tools, the time, the hours. There is a lot that is ritual in these spaces full of resources, solutions, interpretive keys, of movement become traces, of energy in motion that touches us with its vibrant contrast of bright threads and shadows, twinkling like starlit nights. Winds of freedom, that blow between the white of the marble and the empty spaces that modulate these infinite lines in a surprising scale of tones. The white of purity, of spirituality, the gold of omnipotent eternity, the ochre of ripe wheat, the green of spring, the blue of the night, all bring to life compositions of extraordinary and complex simplicity. An infinite totality of spherical horizons where we can make out the vibrant reflection of light or of land in its infancy.

Áureo

Aureo XIII, 2017
ø 84cm
Mármol y oro

Aureo XI, 2017
14x64,5x21 cm
Mármol y oro

Aureo IX, 2016
20x60x14 cm
Mármol y oro

Aureo VIII, 2016
12x45x35 cm
Mármol y oro

Aureo XV, 2022
29 x 10 x 10,5 cm
Mármol y oro

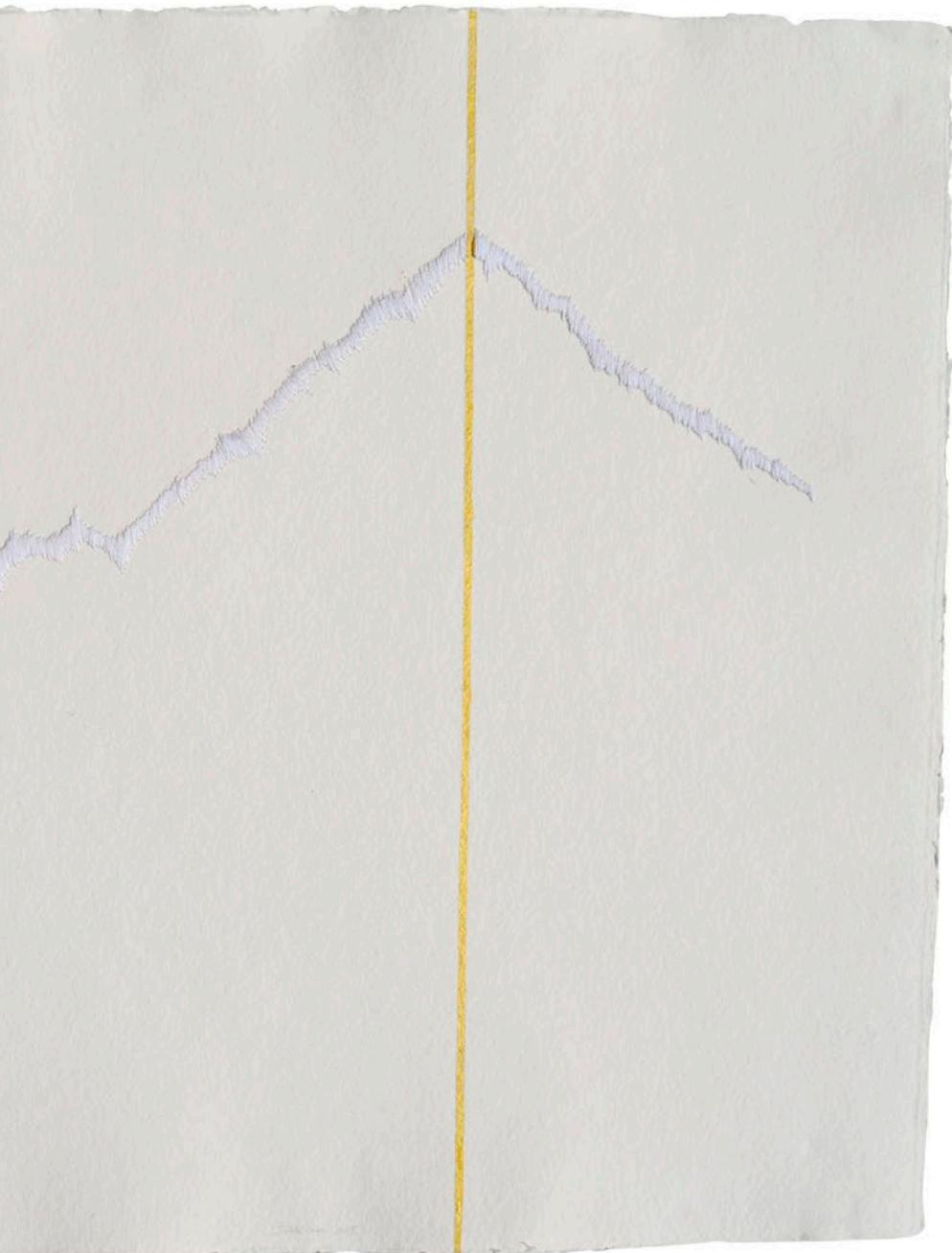
S/T, 2015
66x 85 cm
Bordado y acrílico
sobre papel

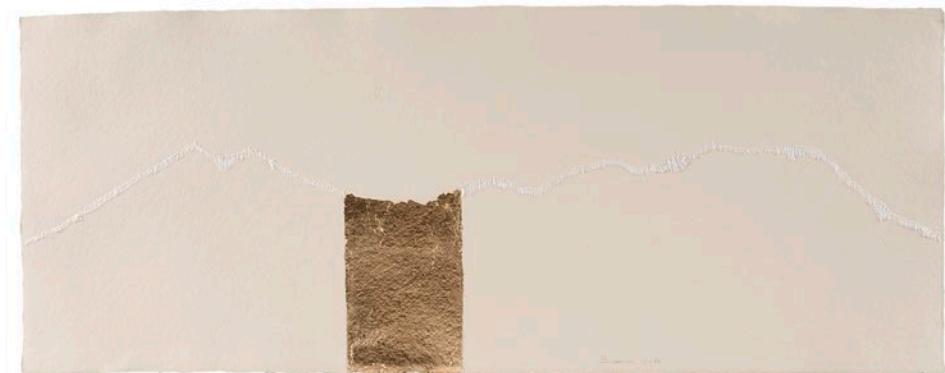

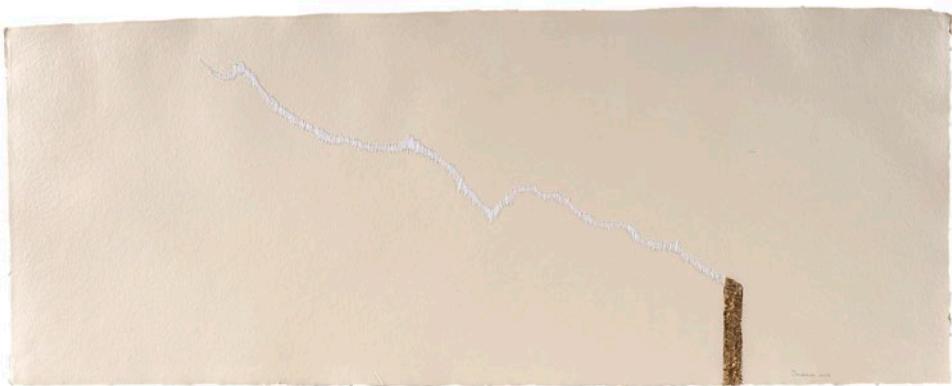

S/T, 2015
66 x 85 cm
Acrílico e hilo bordado
sobre papel

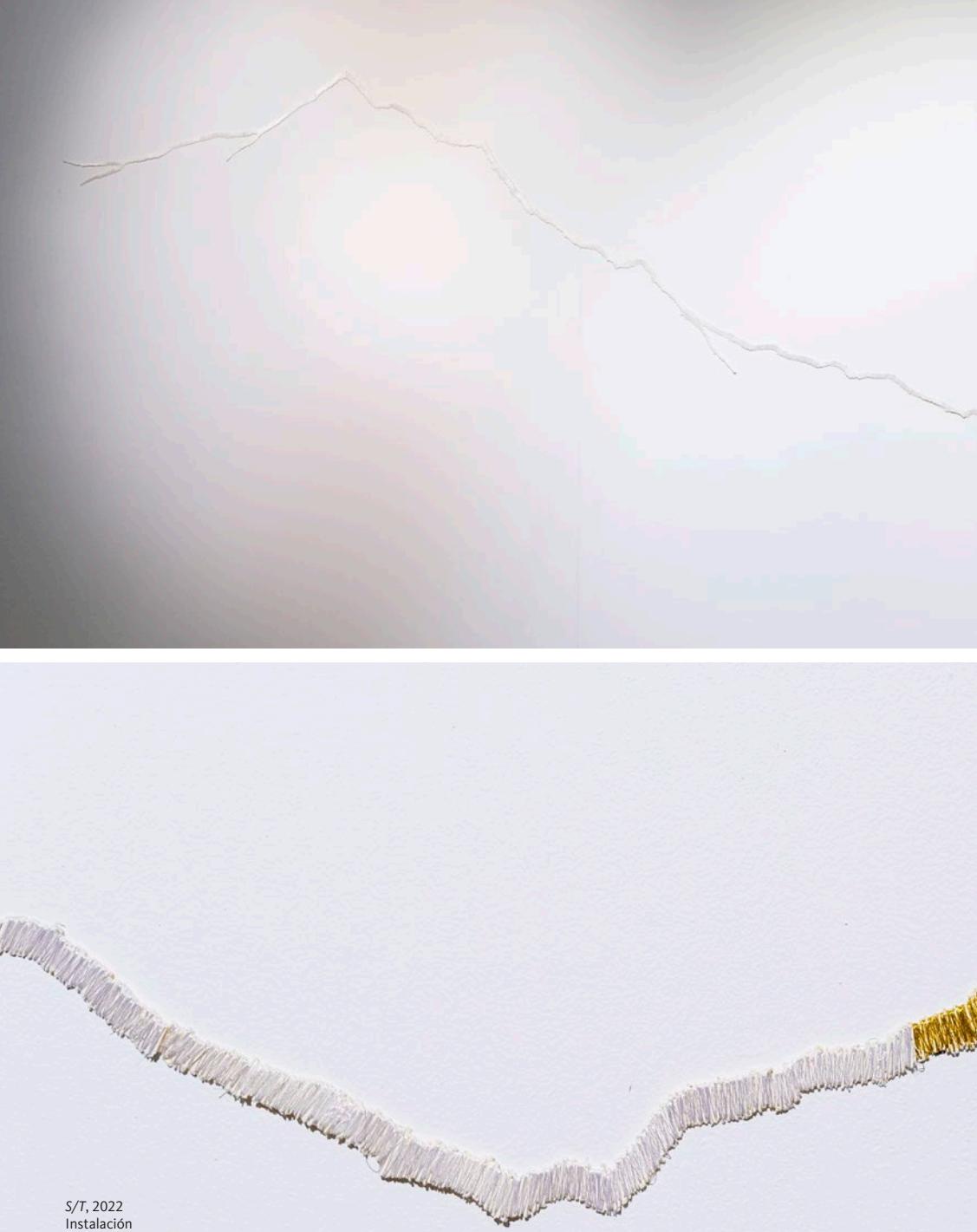

S/T, 2014
40 x 99 cm
Pan de oro e hilo bordado
sobre papel

S/T, 2022
Instalación
Acrílico e hilo bordado
sobre papel

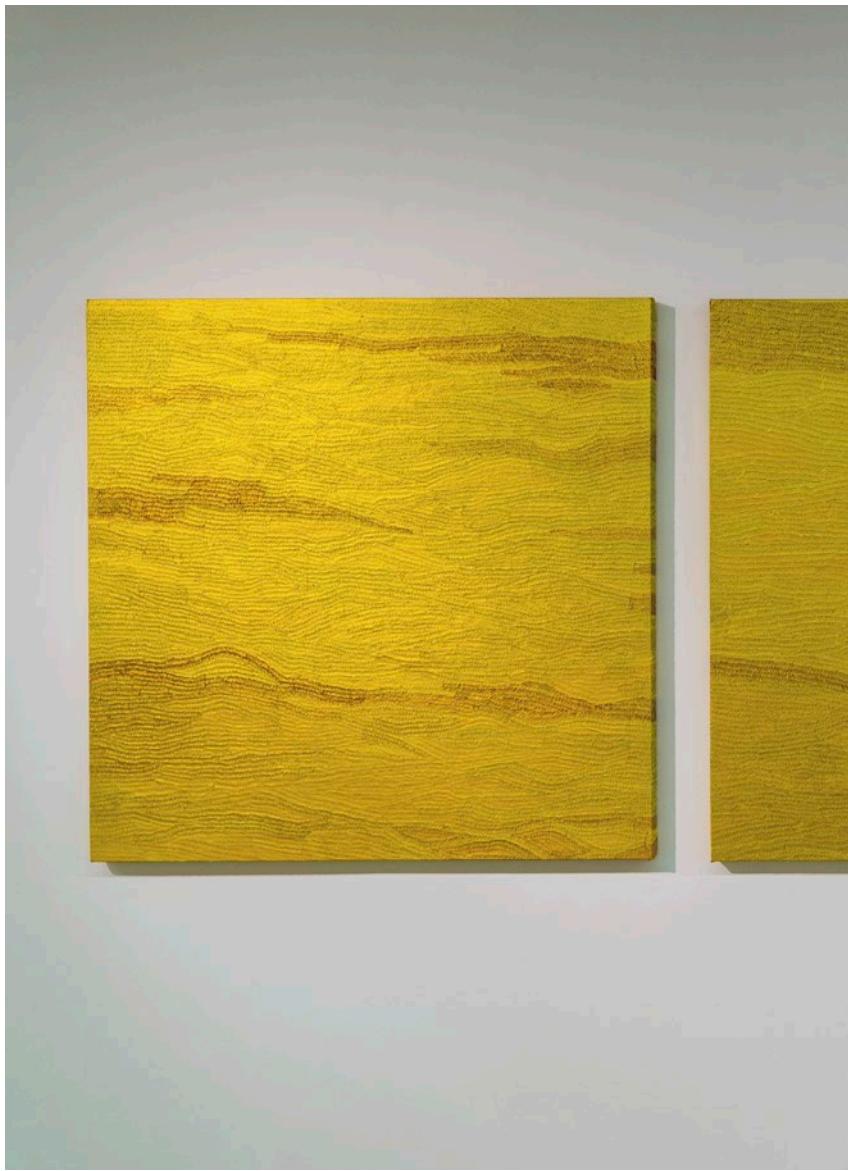

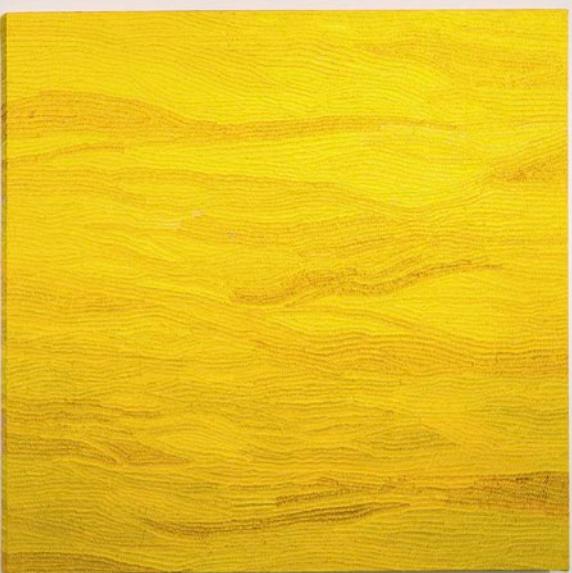
S/T, 2022
Instalación
Hilo bordado sobre papel

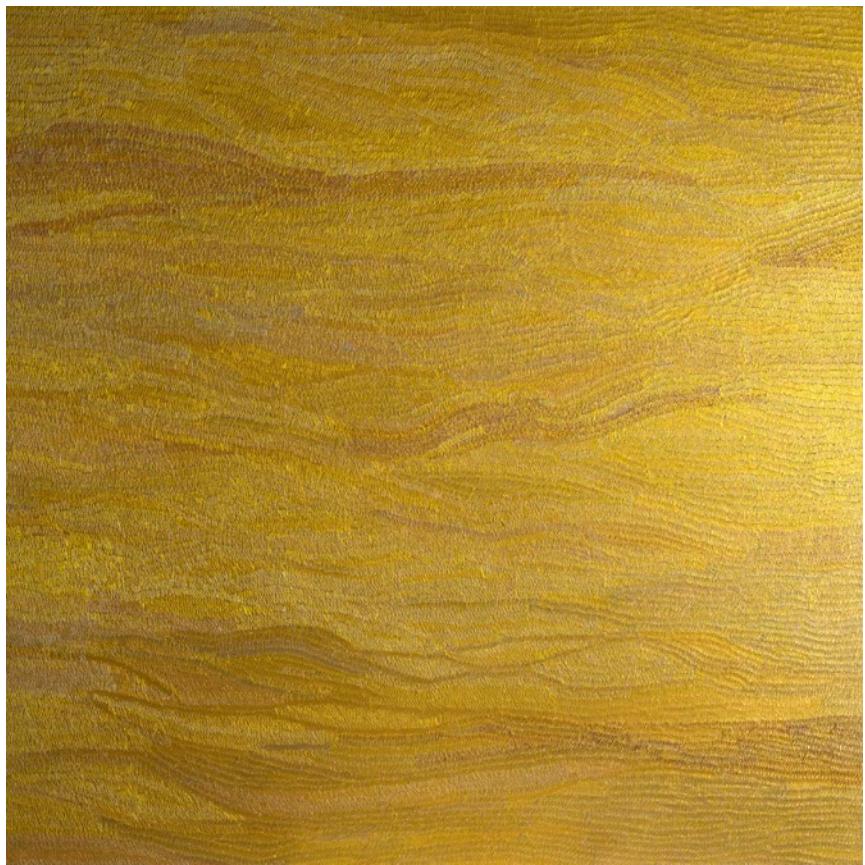

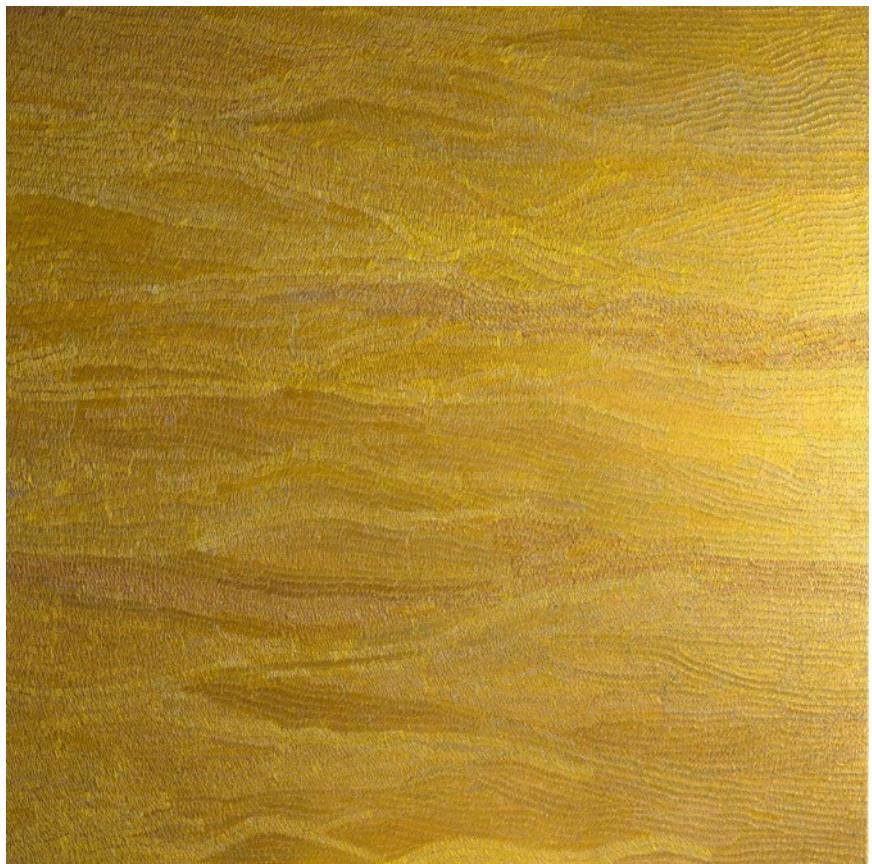
Susurro entrelíneas

Susurro entrelíneas V, 2022
100 x 100 cm
Acrílico e hilo bordado
sobre lienzo

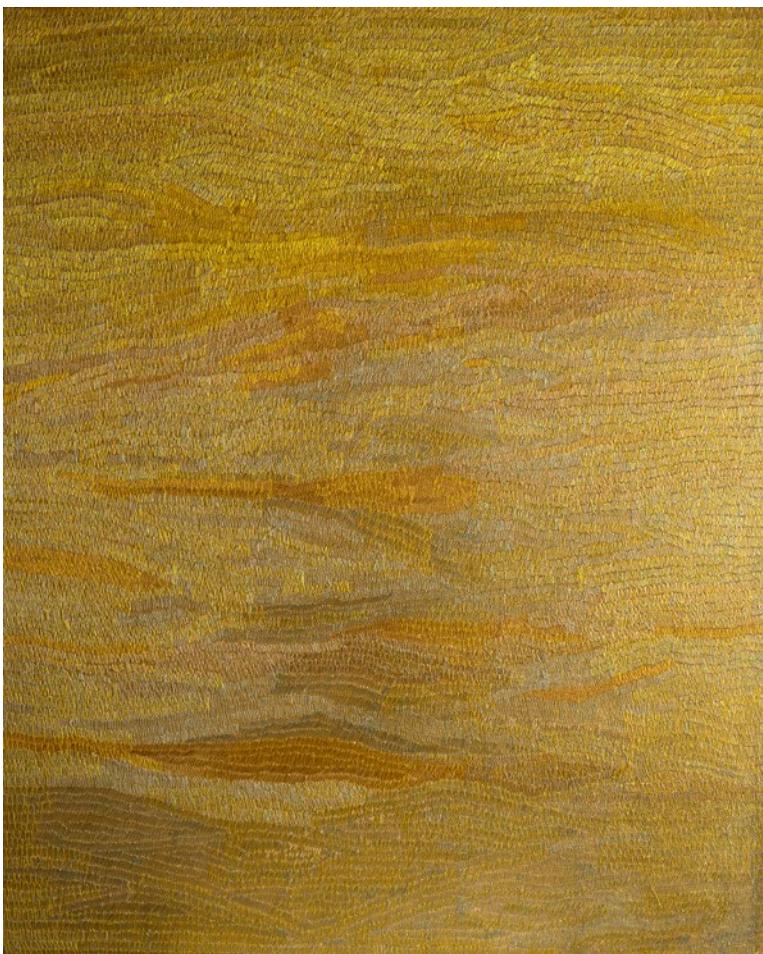

Susurro entrelíneas III, 2022
100 x 100 cm
Acrílico e hilo bordado
sobre lienzo

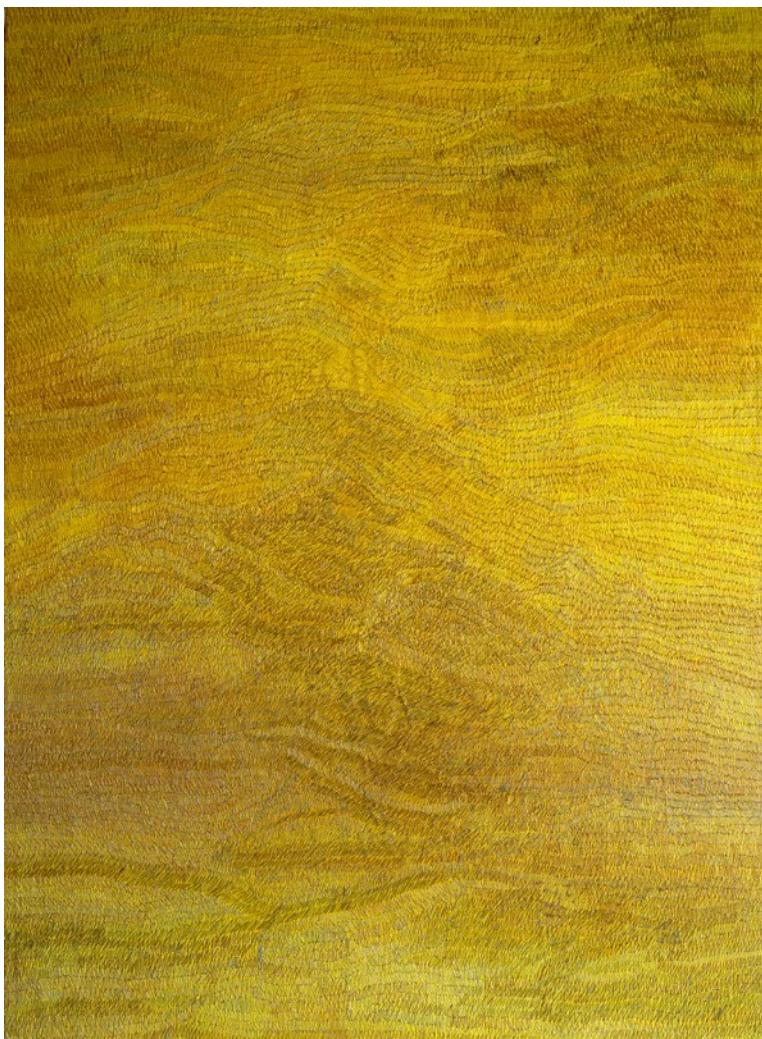

Susurro entrelineas II, 2022
82 x 65,5 cm
Acrílico e hilo bordado
sobre lienzo

62
Susurro entrelíneas VII, 2022
100 x 74 cm
Acrílico e hilo bordado
sobre lienzo

Susurro entrelíneas X, 2022
30x40 cm
Acrílico e hilo bordado
sobre lienzo

Horizontes en círculo

Horizontes en círculo IV, 2020
ø80 cm
Acrílico e hilo bordado
sobre papel

Horizontes en círculo V- I, 2020
ø72 cm
Acrílico e hilo bordado
sobre papel

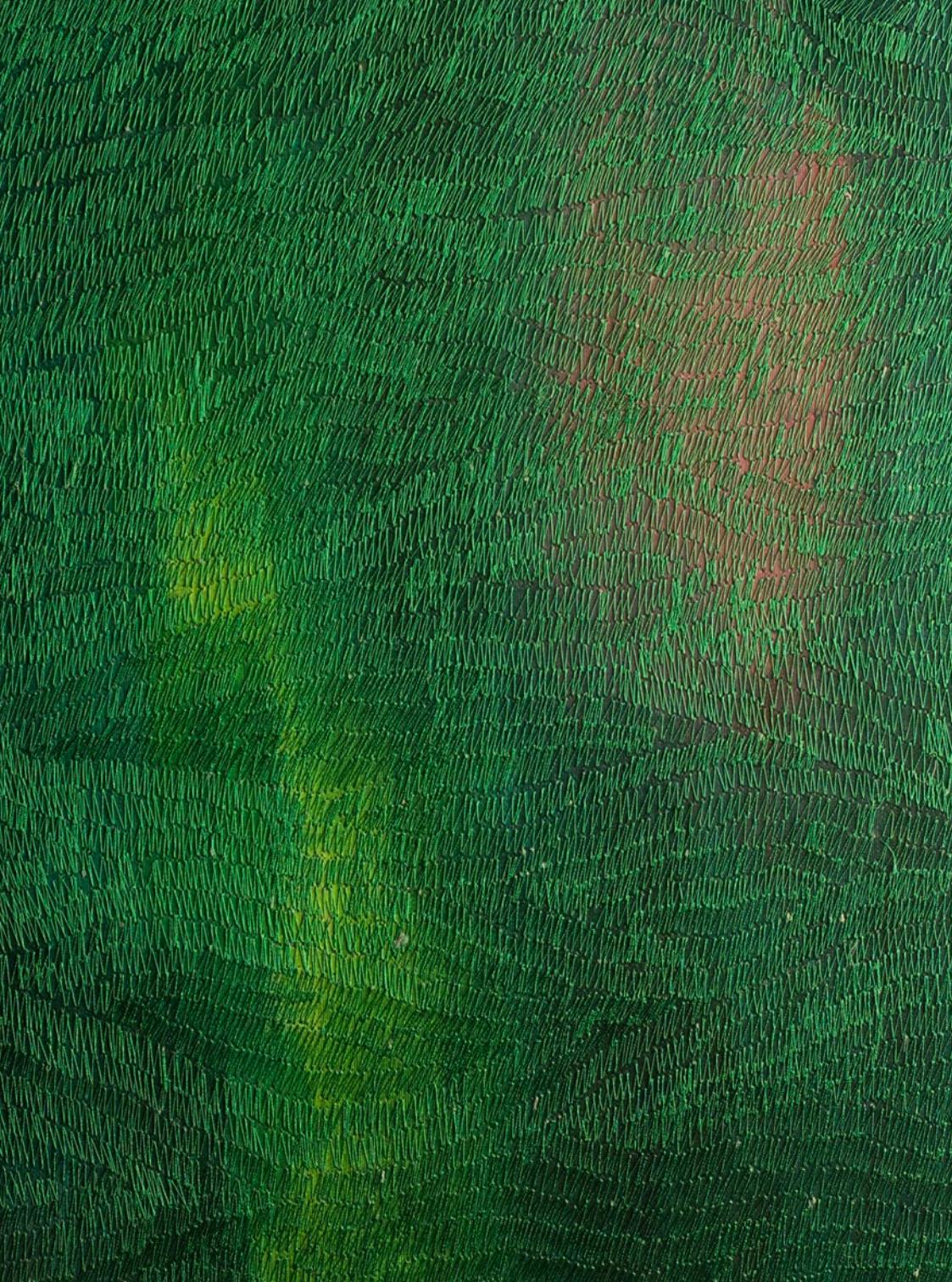
Horizontes en círculo XII, 2021
ø72 cm
Acrílico e hilo bordado
sobre papel

Horizontes en círculo V, 2020
ø80 cm
Acrílico e hilo bordado
sobre papel

Jardín vertical

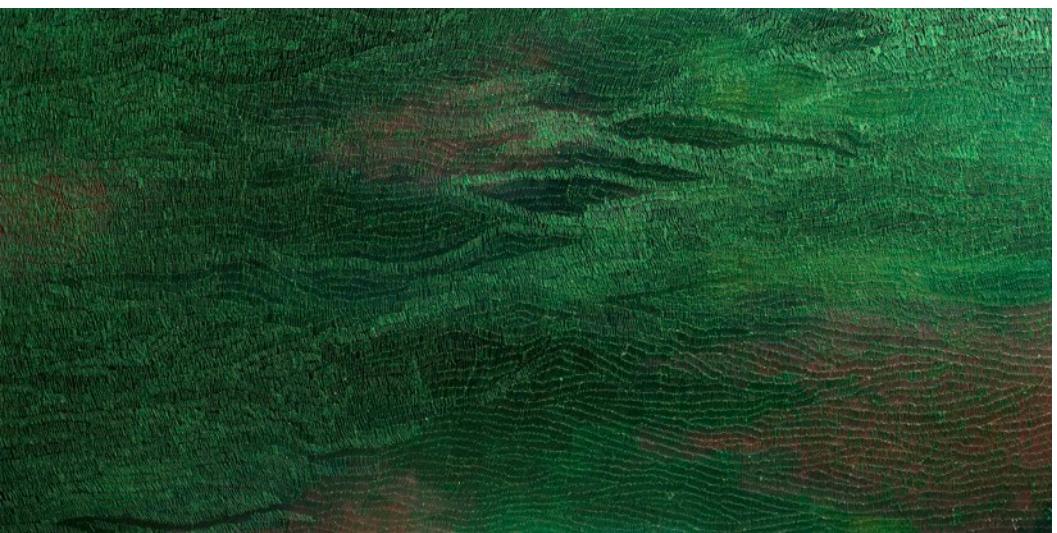

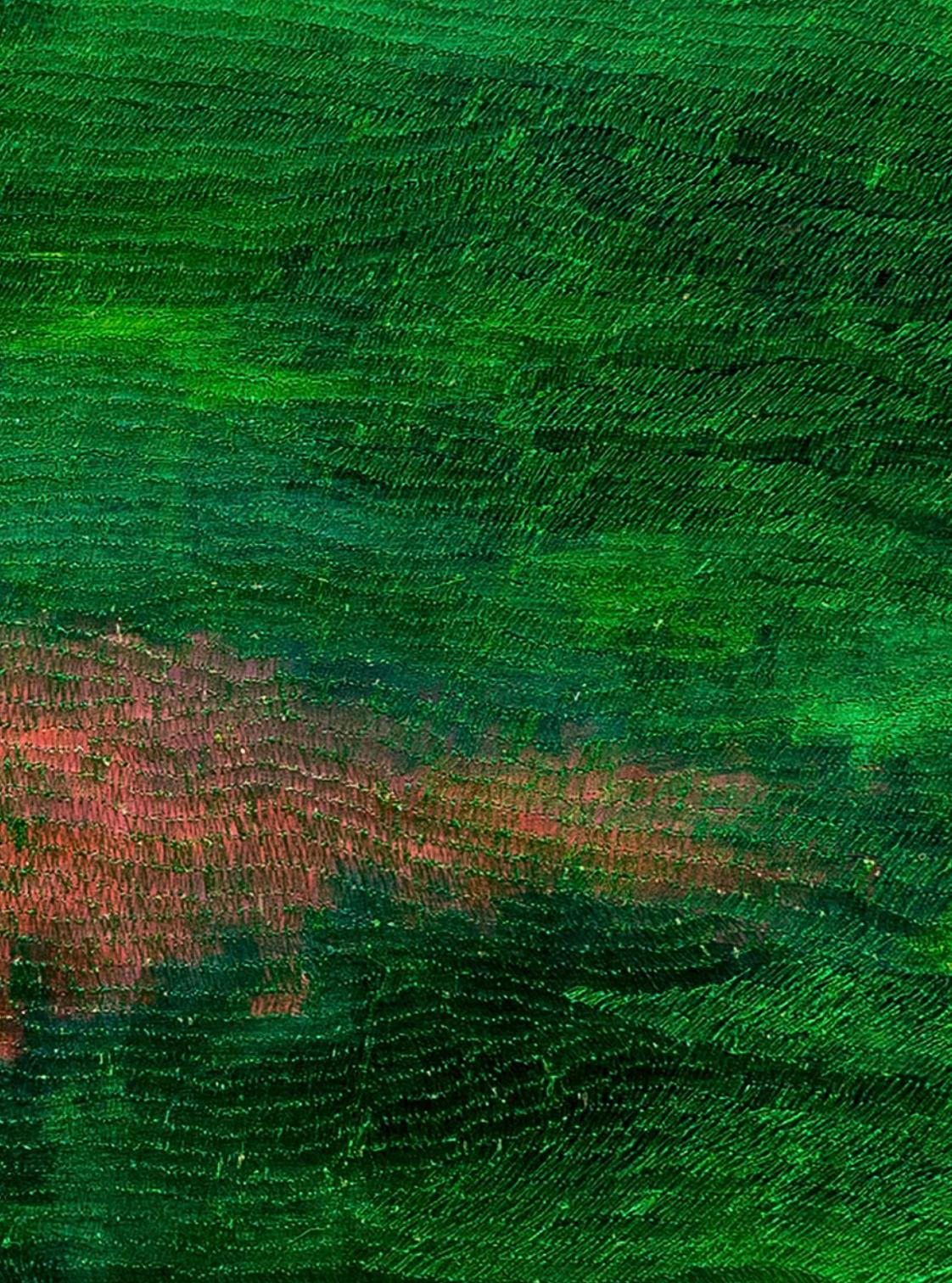
Jardín vertical XVI, 2020
160x50 cm
Acrílico e hilo bordado

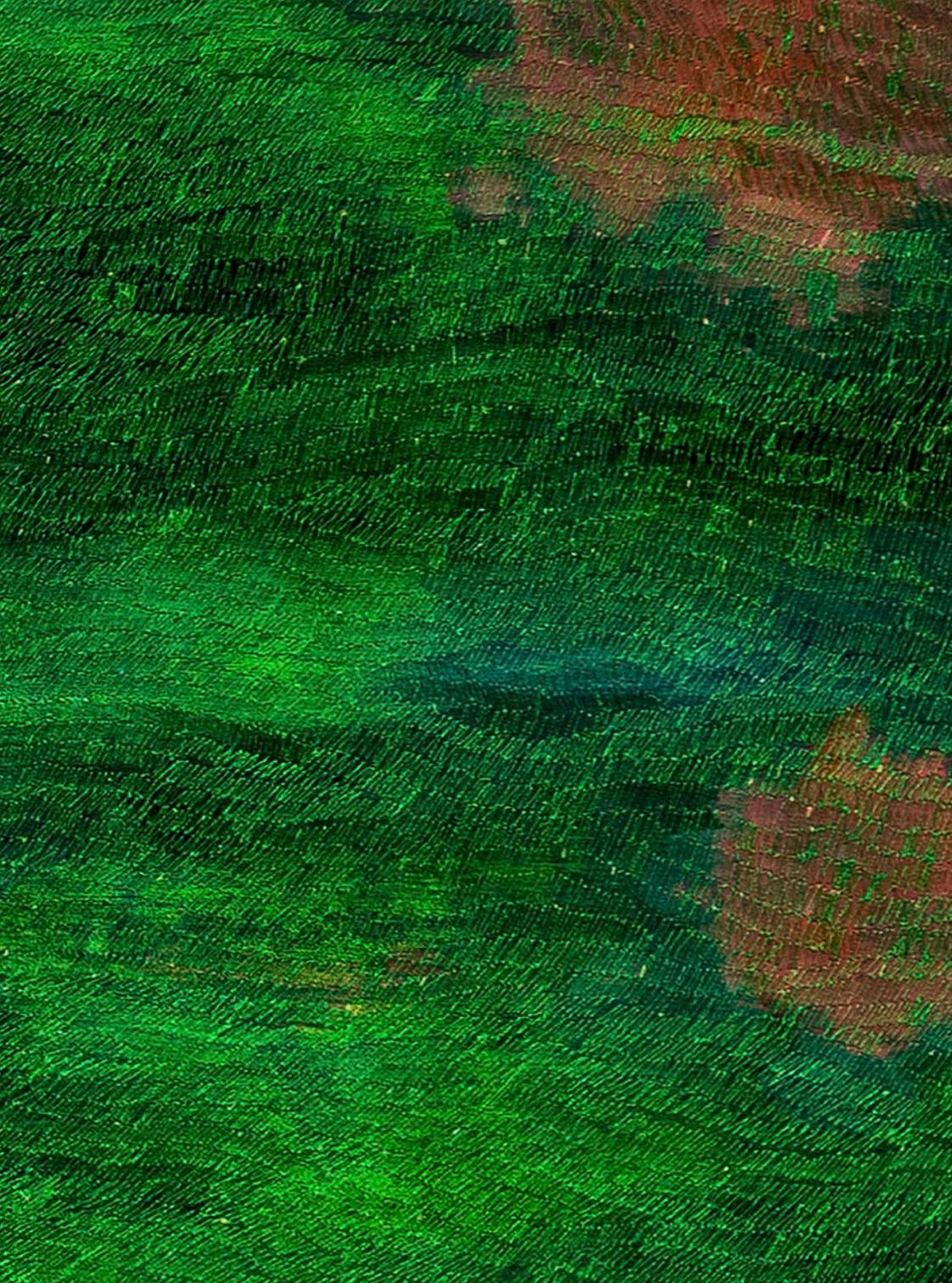

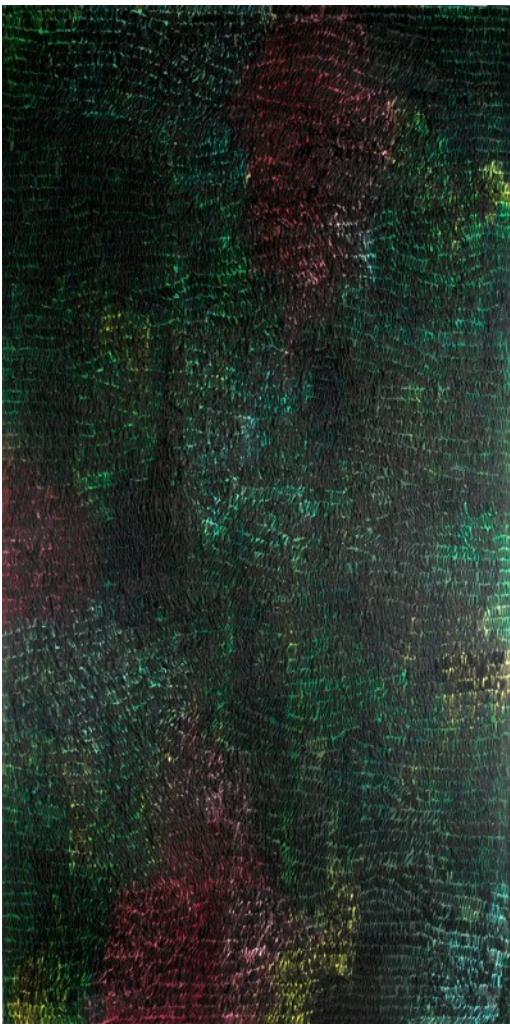

Jardín I, 2022
50x100 cm
Acrílico e hilo bordado
sobre lienzo

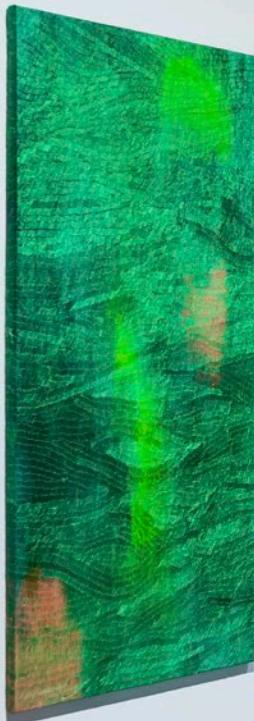

Jardín vertical XIII, 2021
100x50 cm
Acrílico e hilo bordado
sobre papel

Jardín vertical XIV, 2021
100x50 cm
Acrílico e hilo bordado
sobre papel

Jardín vertical XV, 2021
100x50 cm
Acrílico e hilo bordado
sobre papel

88
Jardín vertical I, 2022
95x45 cm
Acrílico e hilo bordado
sobre lienzo

Jardín vertical II, 2022
95x45 cm
Acrílico e hilo bordado
sobre lienzo

Jardín vertical III, 2022
95x45 cm
Acrílico e hilo bordado
sobre lienzo

Jardín vertical IV, 2022
95x45 cm
Acrílico e hilo bordado
sobre lienzo

90
Jardín vertical V, 2022
95x45 cm
Acrílico e hilo bordado
sobre lienzo

Jardín vertical VI, 2022
95x45 cm
Acrílico e hilo bordado
sobre lienzo

Jardín vertical VII, 2022
95x45 cm
Acrílico e hilo bordado
sobre lienzo

Jardín vertical VIII, 2022
95x45 cm
Acrílico e hilo bordado
sobre lienzo

92
Jardín vertical IX, 2022
95x45 cm
Acrílico e hilo bordado
sobre lienzo

Jardín vertical X, 2022
95x45 cm
Acrílico e hilo bordado
sobre lienzo

Jardín vertical XI, 2022
95x45 cm
Acrílico e hilo bordado
sobre lienzo

Jardín vertical XII, 2022
95x45 cm
Acrílico e hilo bordado
sobre lienzo

Carmen Baena

Guadix (Granada), 1967.

Licenciada en Bellas Artes, 1992.

Especialidad de escultura.

Universidad política de Valencia.

Beca de colaboración en el departamento de escultura.

Obra en colecciones

Ayuntamiento de Quart de Poblet, Valencia

Caja Murcia, Murcia

Ayuntamiento de Paterna, Valencia

Ayuntamiento de Molina de Segura, Murcia

Ayuntamiento de Ceutí Murcia

Museo postal y telegráfico, Madrid

Universidad de Murcia

Museo de los ángeles, Turégano, Segovia

Cajastur

Comunidad autónoma de Murcia

Colección de arte contemporáneo del patronato de cultura de Fuenlabrada

Colección de arte del hotel Península, París.

Exposiciones individuales

2022 *Entrelíneas*. ECA Espai d'Art contemporani El Castell. Ribarroja de Turia ,valencia

2021 *Cimas y planicies*. Palacio Solzano de Tejada. Orihuela, Murcia

2020 *Horizontes en círculo*. Sala el jardín, Molina de segura.

2019 *Un abismo como sutura*. Centro Parraga. Murcia.

2017 *Áureo*. Galería BAT Alberto Cornejo, Madrid.

2016 *Der Faden der uns umnäht - El hilo que nos teje*. Galería Gilgenmann, Mendig, Alemania.

2015 *Áureo*. Galería La Aurora, Murcia.

2014 *Primera línea*. Oficina de turismo de Los Alcázares, Murcia

2013 Alicia winters galería, Arnhem, Holanda.

2011 *Cosido en la memoria*. Galería La Aurora, Murcia. Fotojaén 11, Universidad de Jaén.

Paisajes del alma. Galería BAT Alberto Cornejo, Madrid

2010 *Donde habita el silencio*. Galería Alba cabrera, Valencia

2009 Palau Altea centre d'art, Altea, Alicante.

2008 Centro cultural Ibercaja, Guadalajara.

2007 Museo de los Ángeles, Turégano, Segovia.

2006 *Las raíces del aire*. Galería La Aurora, Murcia.

2005 *Arbóreo*. Galería Bat Alberto Cornejo, Madrid. Galería Val i 30, Valencia

2004 *Tempanos de tiempo*. Galería la Aurora, Murcia. Casa bruna- Multiespai cultural, Vallromanes, Barcelona

2003 Sala Caballerizas, Murcia.

2002 *Bebiendo los cielos*. Museo de los ángeles,Turégano, Segovia

-
- 2001 *De las ramas y otros sueños*. Galería La Aurora, Murcia
 Sueños. Galería Aunkan, Barcelona.
- 2000 Nómadas sobre papel. Universidad de Murcia, sala Luis Garay, Murcia.
- 1999 Sala Caja Murcia, Yecla, Murcia.
- 1995 Café El Albero, Murcia.
- 1994 Casa de cultura, Quart de Poblet, Valencia.
- 1992 *Espacios para mí*. Molina de Segura, Murcia.
 Tocamarro, Pedreguer, Alicante.

Exposiciones colectivas

- 2022 *Rebelión contra el silencio*. Sala la Glorieta. Murcia
- 2021 *Ficciones*. Palacio de San Esteban, Murcia.
 8. Arquitectura de barrio , Murcia.
- 2020 *Sororidad artística*. Ambito Cultural del Corte Inglés, Murcia.
 Reconstruir el futuro. Galería Alba Cabrera, Valencia.
- 2019 *Cosmos*. Can Castells centre D'art, Sant Boi, Barcelona
 Mi casa, tu casa y su casa. Galería Alba Cabrera, Valencia
- 2018 *Forma y materia*. MA arte contemporáneo, Palma de Mallorca
 20 artistas. Homenaje a Carmen Conde. MURAM, Cartagena.
- 2017 *El muro y la lima*. MA arte contemporáneo, Palma de Mallorca
 Arte soterrado. Murcia.
- 2015 *Indivi-dual*. Sala la capilla, Murcia.
- 2014 *Miradas de mujer*. Universidad de Murcia, Murcia.
 Naturaleza, del paisaje novecentista al arte público. Museo de bellas artes, Murcia.
- 2013 *Miradas de mujer*. Galería BAT Alberto Cornejo, Madrid
- 2012 *Totum Revolutum*. Galería Alba Cabrera, Valencia.
 Colección ceart 2005-2012. Centro Tomás y Valiente Fuenlabrada, Madrid.
- 2010 *Pierre-papier-litho dix ans d' édition et impresión á l'atelier Bruno Robbe*. La Louvière, Bélgica.
- 2008 Arte y mujer. Ceutímagina, Ceutí, Murcia.
- 2007 *Goya 6x*. The Potteries museum and art gallery, Store-on-trent, Inglaterra
- 2006 Salón de la crítica , sala caballerizas ,Murcia
 Goya 6x. Ceutímagina, Ceutí, Murcia.
 Homenaje a Picasso. Galería BAT Alberto Cornejo, Madrid.
- 2005 *Outras Meninas*. Caixa galicia, Santiago de Compostela, Galicia.
- 2004 Inside.art Gallery, Figueras ,Girona
 Galería BAT Alberto Cornejo ,Madrid
- 2003 Galería arte en la periferia, Molina de segura, Murcia
 Septiembre. Galería La ribera, Murcia.
 Museo Cruz Herrera, La línea, Cádiz.
 Otras meninas. Universidad de Málaga, Málaga.
- 2002 *Homenaje a Carmen García Margallo*. Biblioteca Nacional, Madrid.

Exposiciones colectivas

- 2001 *Esculturas flotantes.* Río Segura, Murcia.
Art a l'hotel. Valencia.
- 2000 Aunkan Galería, Barcelona.
Mad Gallerie, Nuremberg, Alemania.
Encuentros. Querétano, México.
Envia-(rte). Espacio F, Madrid.
- 1999 *Vom Skarabaus Zum Beetle.* Kunstverein Bad Salzdetfurth E. U., Alemania.
- 1998 *Ciento y... postalicas a F. García Lorca.*
Museo telegráfico, Madrid.
Ciento y... postalicas a F. García Lorca.
Fundación Rodríguez Acosta, Granada.
Bienal de escultura de Valdepeñas, Ciudad Real.
- 1997 *Wam 2000 World Action for the Millennium.*
CCCB, Barcelona.
- 1996 *Homenaje a Goya.* Galería BAT Alberto Cornejo,
Madrid.
Murcia joven. Exposición itinerante.
Al aire. Caja Murcia, Murcia.
- 1995 Seleccionada en Murcia Joven, exposición
itinerante.
- 1994 Premios *Senyera,* Ayuntamiento de València,
València
- 1993 Premios *Fundación Cañada Blanch.* Ateneo
mercantil de València, València.
IV Salón nacional de escultura, biblioteca de
Gandía, Gandía.
- V bienal de escultura. Massamagrell, València.
Estudio de pintura Coca. Pedralba, València.
- 1992 Premios *Fundación Cañada Blanch.* Universidad
Politécnica de València.
- Aldaia jove. Aldaia, València.
II Bienal de escultura de Meliana, València.
- 1991 IV Bienal de escultura de Massamagrell ,València.
1990 I Bienal de escultura de Meliana ,València.

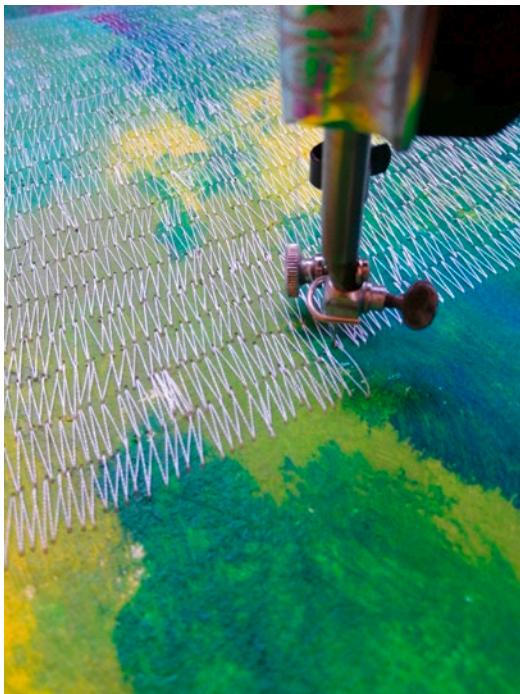
Premios

Adquisición de obra en la V Bienal de escultura de Paterna, València.

1er Premio en el concurso de carteles para el 26 festival de teatro de Molina de Segura, Murcia.

1er Premio de la IV Bienal de escultura de Quart de Poblet, Valencia.

E CA

ESPAI D'ART
CONTEMPORÀNI
EL CASTELL

AJUNTAMENT DE
RIBA-ROJA DE TÚRIA

TURISME
I PATRIMONI
RIBA-ROJA DE TÚRIA

Región de Murcia

INSTITUTO DE LAS
INDUSTRIAS CULTURALES
Y LAS ARTES