

MUESTRA

Orígenes | Patricia Gainza

Curaduría | Elizabeth Pasos

La Galería | Mérida, Yucatán, México

Enero 2019

CATÁLOGO

Diseño gráfico | Alejandro Cervera

Fotografías | Anabella Corsi

Texto curatorial | Ana María Barreto

Edición | Apegé

Impresión | GRAPHICS

ISBN | 978-9974-94-209-7

PATRICIA GAINZA | ORÍGENES

Mérida, Yucatán. México | Enero 2019

Buceando en círculos con máscaras y alebrijes

Si hay alguien que, con máscaras y alebrijes, bucea en círculos en las profundidades de su ser, es la artista plástica Patricia Gainza.

La artista ha alternado su estancia largo tiempo entre Uruguay y México y esa circunstancia la lleva a reconstruir su identidad personal y colectiva a través de la pintura; buceando entre dos nacionalidades.

La identidad no se da de una vez y para siempre. Es una constante construcción de un sí mismo en diálogo con su pasado, con los mitos y leyendas que nos vamos y nos van contando para darle un sentido a la vida.

Gainza lo sabe, y es lo que la ha llevado a bucear en círculos entre dos puntos cardinales, Sur-Norte y Norte-Sur.

Dos culturas latinoamericanas con elementos en común: el continente, la lengua, una historia que les viene de afuera o que les fue dada o impuesta. Sin embargo, cada cultura porta su radical singularidad.

Casi intuitivamente se remite a la leyenda mexicana de los alebrijes, animales imaginarios conformados por elementos fisonómicos de diferentes especies que, según cuentan, esconden secretos del alma.

Así como los alebrijes, la artista tiene que reconstruirse a diario con los aportes de dos culturas: los que le son propios por ley de nacimiento o aquellos adquiridos por elección de vida. Patricia se interna en lo más íntimo de su ser para asumir su doble pertenencia y plasmarla en el lienzo.

Las "Máscaras" serán otro motivo de composición que la hacen bucear en círculos en lo personal en una doble búsqueda o con más de una capa de sentido: quien usa una máscara puede transformarse en otro, pero también disfraza, oculta y revela la identidad de quien la usa.

Así aborda uno de sus asuntos artísticos en la serie "Máscaras" (2011-2013), detenida en las distintas estaciones del año. El color se convierte en elemento simbólico de su estado anímico: el predominio de los ocres humaniza una textura dura, la madera. El uso de un lenguaje constructivista nos recuerda al uruguayo Joaquín Torres García cuando trabajaba con los ensambles de ese elemento.

La inspiración proviene, a su vez, del arte precolombino. Nos referimos a la máscara de Calakmul. Y a los cuatro mascarones de Kohunlich: de dos metros de altura y que, con sus grandes ojos, acompañan el ocaso en su pasaje al inframundo en la antigua ciudad Maya.

Habitando esa circularidad otras máscaras comienzan a aparecer en su pintura. En el año 2017 con su serie "Guerrera", "Guerrera verde" y "Guerrera rosa" plantea una propuesta cubista que desestructura el objeto en múltiples realidades.

En el 2018 arriesga en el desenfado y personifica objetos cotidianos, como en "Zapato rosa parlante" y "Vibrante", una versión con gran fuerza expresiva. También debemos atender a "Troll Face", otro ser mitológico escandinavo que hoy es cara visible de juegos virtuales para niños. Estos seres con rostros de broma que la artista evoca, dan cuenta de que comienza a liberar su manera de ver la realidad de las cosas.

Podemos también anotar otros antecedentes que quizá fueron conformando la mirada actual de Gainza. Con "Alba" (2015) utiliza un lenguaje constructivista e impacta con un trabajo de iluminación intensa de las figuras geométricas. Pareciera que esas figuras quisieran salirse del plano. Se realiza así una gran expresividad por medio del color.

Con “Laberinto I y II” y “Naranjas I y II” (2015), se percibe un cambio sustancial. Su pincelada se suelta y le da vida y movimiento a las figuras con un carácter simbólico.

Otros motivos de composición que la artista aborda, son las especies de flora y fauna como una forma de reconstruir el universo complejo de la naturaleza: “Flores de Verano” (2015), que recuerda el realismo mágico del artista plástico argentino Xul Solar. La artista estuvo viviendo unos años en Buenos Aires, Argentina.

Con “Flores de cobalto” y “Flores de cenizas” (2016), los objetos se distribuyen en el plano, improvisando a partir de una línea directriz.

Entre los años 2015 y 2018 también aparece la figura humana femenina en composiciones como “Ella”, “Gestando”, la serie “Mujeres de Atenas” y “Equilibrista”, con un trazo sutil y gestual de la línea.

La gestación está relacionada al nacimiento, al origen y a lo femenino. Llevada a su propia historia, la artista es esa equilibrista que oscila entre dos mundos y para mantenerse erguida deberá no perder la estabilidad y encontrar un punto medio, hallando su propia identidad.

“Azul abisal” (2017) es una reminiscencia de los mares del Caribe. En sus profundidades se ve la variedad de fauna marina, y es también para la artista un lugar donde bucean los alebrijes en círculos.

Esa circularidad propuesta ha llevado a Gainza a formarse con dos grandes artistas plásticos. En sus primeros pasos en México

con Roberto Rébora, y ya instalada nuevamente en Uruguay, con el gran pintor, escultor y docente Sergio Viera, asistiendo al “Taller Cruz del Sur” desde el año 2014.

Si con Rébora descubre su necesidad de expresarse a través del color, con Viera consigue una pincelada más libre y gestual.

En el “Taller Cruz del Sur” se despoja de algunos asuntos más vinculados a la forma y se deja llevar por una profundidad que logra una pintura más intuitiva.

Si para Rébora *“el accidente plástico [...] descubre aquello que el arte exige decir”*, Patricia aprovecha estos accidentes, y comienza a jugar con diferentes lenguajes plásticos -el constructivismo, el expresionismo abstracto, el cubismo y el realismo mágico, el informalismo- logrando con la “veladura” incorporar el espacio como un objeto más en la composición. De esta manera, ha encontrado importantes motivos compositivos con los que va construyendo su universo pictórico.

Así como los alebrijes, Patricia Gainza va dando vueltas circulares. En cada una evidencia grandes cambios que pronto dejarán entrever su impronta personal y que le abrirán las puertas del arte uruguayo-mexicano.

Ana María Barreto

Docente e Historiadora del Arte, uruguaya. Crítica de arte. Especializada en Arte Latinoamericano.

Montevideo, Uruguay, 11 de noviembre de 2018

PATRICIA GAINZA | ORÍGENES

Alba, 2015
Óleo sobre tela
29 cm x 35 cm

DE INTERÉS
CULTURAL

Mérida, Yucatán. México | Enero 2019

Invierno, 2010
Serie Las Máscaras
Temple sobre tela
60 cm x 42 cm

Primavera, 2011
Serie Las Máscaras
Temple sobre tela
60 cm x 42 cm

Naranjas I, 2015
Serie Orgánicos
Óleo sobre fibra
35 cm x 45 cm

Amaneciendo hongos, 2016
Serie Orgánicos
Óleo sobre tela
50 cm x 70 cm

Ella, 2015
Serie Mujeres
Óleo sobre cartón entelado
40 cm x 40 cm

Flores de cobalto, 2016
Serie Orgánicos
Óleo sobre fibra
42 cm x 60 cm

Flores de cenizas, 2016
Serie Orgánicos
Óleo sobre fibra
42 cm x 60 cm

Flores nocturnas I, 2015
Serie Orgánicos
Óleo sobre tela
40 cm x 60 cm

Rarezas, 2016
Serie Orgánicos
Óleo sobre tela
50 cm x 70 cm

Lilas, 2016
Serie Orgánicos
Óleo sobre fibra
42 cm x 30 cm

Gestando, 2016
Serie Orgánicos
Óleo sobre tela
40 cm x 40 cm

La cancha, 2016
Serie Orgánicos
Óleo sobre tela
40 cm x 40 cm

Azul abisal, 2017
Serie Alebrijes
Óleo sobre tela
50 cm x 70 cm

La guerrera verde, 2017
Serie Las Máscaras
Óleo sobre fibra
42 cm x 60 cm

La guerrera rosa, 2017
Serie Las Máscaras
Óleo sobre fibra
42 cm x 60 cm

La guerrera, 2017
Serie Las Máscaras
Óleo sobre fibra
42 cm x 60 cm

Zapato rosa parlante, 2018
Serie Las Máscaras
Óleo sobre tela
50 cm x 70 cm

Trollface, 2018
Serie Las Máscaras
Óleo sobre tela
50 cm x 70 cm

Juego de caja, 2018
Serie Orgánicos
Óleo sobre tela
50 cm x 70 cm

Verde que te quiero verde, 2018
Serie Orgánicos
Óleo sobre tela
50 cm x 70 cm

Mujeres de Atenas I, 2018
Serie Mujeres
Óleo sobre tela
50 cm x 77 cm

Mujeres de Atenas III, 2018
Serie Mujeres
Óleo sobre tela
50 cm x 75 cm

La equilibrista, 2018
Serie Mujeres
Óleo sobre tela
53 cm x 70 cm

Patricia Gainza
Foto: Gustavo Sellera

Patricia nació en Montevideo en 1974. Comenzó a pintar en el año 2002, mientras residía en México, en un taller a cargo del pintor mexicano Roberto Rébora. Esta experiencia le permitió concebir la pintura como su forma esencial de expresión artística.

En el año 2014, ya de regreso en su ciudad natal, Montevideo, experimenta e indaga en su propio estilo con una tutoría que le permite desarrollarlo, incorporándose al “Taller Cruz del Sur” a cargo del pintor y escultor Sergio Viera.

A partir de esa etapa y ya participando de diversas muestras colectivas, desarrolla las obras que aquí se presentan, con temple y óleo sobre fibra y tela.

Para su primera muestra individual elige retornar a sus orígenes artísticos en México.

Exposición individual:

2019 | Enero, La Galería, Posada Toledo, Mérida, Yucatán, México.

Exposiciones colectivas:

2018 | Setiembre, Sala de Arte “Adolfo Pastor”, Departamento de Promoción Social, División Cultura, Intendencia de Durazno, Uruguay.

2017 | Octubre, Machango Espacio de Arte, San Carlos, Maldonado, Uruguay.

2016 | Junio, Galería Latina, Montevideo, Uruguay.

2016 | Mayo, Galería de Arte, Centro Cultural, Intendencia de Florida, Florida, Uruguay.

2015 | Octubre, Galería Castells, Montevideo, Uruguay.

2002 | Casa de la Cultura, Coatepec, Veracruz, México.

Patricia Gainza y su maestro Sergio Viera,
Exposición Galería Latina,
Montevideo, Uruguay,
Junio 2016.

Inauguración muestra Sergio Viera,
Museo Nacional de Artes Visuales,
Montevideo, Uruguay,
Marzo 2018.

PATRICIA GAINZA | ORÍGENES

Mérida, Yucatán. México | Enero 2019

Ministerio de Educación y Cultura

DE INTERÉS
CULTURAL

Email | ppgainza@gmail.com

Twitter | [@PatriciaGainza](https://twitter.com/PatriciaGainza)

Instagram | [patogainza](https://www.instagram.com/patogainza)

Web | www.tallercruzdelsur.com