

«Vivimos en comunidades de archivo, a menudo sin saberlo. El archivo no se activa y desactiva porque el archivo ocurre constantemente. No “es”, ocurre y toma cuerpo en las agrupaciones de documentos que sobre la mesa se convierten en mediadores y en catalizadores del archivar, ese nombre que damos a una cantidad de verbos que practicamos.»

Jorge Blasco, *Lo peculiar y la norma. Un archivo propio*. Texto en imprenta.

Fundació **Arranz-Bravo**

PATRONAT

Presidenta

Núria Marín i Martínez

Vicepresident

Eduard Arranz Bravo de Laguna

Patrons i Patrones

Carlos Arranz Bravo de Laguna
Natàlia Arranz Mestres
Lluís Bassat Coen
Sonia Esplugues González
Jordi Garcés i Brusés
Jorge García Muñoz
Franklin George Bowles
Ana Maria González Montes
Jaume Graells Veguin
Jesús Amadeo Martín González
David Quirós Brito

Secretari

David Quirós Brito

Director artístic

Albert Mercadé

Coordinació administrativa

Rosa Inglés

AMICS DE LA FUNDACIÓ ARRANZ-BRAVO

Amics patrocinadors

Mark Armenante
Carlos Arranz Bravo de Laguna
Joseph F. Best III
Franklin George Bowles
Phebe Carter
Joseph and Gail Ann Colaruotolo
Ginger Crane
Rosaleen Regan Roxburgh
Young Sohn
John Wall
Mark Getty
Pia Sandstrom
Dennis Paustenbach
Karen Kenison

bowart

Fundació Arranz-Bravo

Avinguda Josep Tarradellas, 44
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tels. 93 260 02 68 / 93 338 57 71
info@fundacioarranzbravo.cat
www.fundacioarranzbravo.cat

EXPOSICIÓ

Andrea Lería. Narrativas tácitas

Del 18 de febrer al 9 de maig de 2021

Comissariat

Albert Mercadé

Coordinació

Albert Mercadé

Muntatge

Fundació Arranz-Bravo

CATÀLEG

Edita

Fundació Arranz-Bravo

Coordinació

Fundació Arranz-Bravo

Textos

Albert Mercadé
Francisco Navarrete

Correcció i traduccions

Alan William Moore
Glòria Trias Monforte

Fotografies

Michele Morea
Roberto Ruiz

Disseny

Estudi NaA

Maquetació

@Mandaruixa Design

Impressió

Actual is Design,
imprès a Agpograf

Dipòsit Legal: B 7165-2021
ISBN: 978-84-09-08269-8

Febrer 2021

© de l'edició, Fundació Arranz-Bravo
© dels textos, els autors
© de les imatges, els autors
© de les fotografies, els autors

Amb el suport de:

Ajuntament de L'Hospitalet

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

**HANGAR.
ORG**

NARRATIVAS TÁCITAS

ANDREA LERÍA

Fundació **AB**
Arranz-Bravo
L'HOSPITALET

Andrea Lería.

L'impuls de la memòria

Albert Mercadé

Gilles Deleuze i Felix Guattari, en el seu cèlebre *Antiedip* (1972), van ser els primers en qüestionar el principi freudià de la configuració de la identitat psíquica: aquella creença segons la qual el ser i el jo estan unívocament condicionats pel dogma de l'inconscient i la trama edípica. El tàndem de pensadors considerava, en canvi, que l'inconscient és un dogma limitant, i que la subjectivitat és el resultat de l'acumulació identificable d'una pila de capes laminades formades per restes de desig vital. Ser conscients d'aquests fluxos de memòria, identificar-los, fer recerca psíquic-arqueològica, és el gran viatge retrospectiu de l'esperit, que té per horitzó arribar a un espai de plenitud: l'espai motriu del nostre interior -el cos sense òrgans. El jo desflorat, pur i desconstruït. D'allà on raja, s'activa i vibra tot el nostre ésser.

El treball artístic d'Andrea Lería (Barcelona, 1980) s'identifica amb aquest viatge remissiu i desconstructiu de la memòria. Nascuda a Barcelona, avui artista resident a l'Hospitalet (ed. Freixas), la seva existència està marcada pel seu trasllat, amb pocs anys de vida, a Santiago de Xile. Les impressions atmosfèriques d'infància, així com alguns viatges posteriors a la ciutat catalana, han condicionat la construcció de la seva identitat. A Barcelona, hi tornà el 2014, per recuperar el contacte amb la seva àvia, Montserrat Borès, a qui va acompanyar fins el seu traspàs. Aquests moments d'intimitat amb Montserrat han sigut centrals per la consolidació del seu univers artístic. No només pel

que va desvetllar del seu passat, sinó també per la troballa d'un arxiu ingent familiar, motor i verb de la seva obra, format per cartes, postals, fotografies i diapositives familiars.

Cada capsa que destapa del passat és per l'artista una nova palanca a través de la qual accedir a una nova narració silent de la seva subjectivitat. Encara que cada cop és més secundari aquest aspecte. El perill en l'obra de Lería estava en quedar emmirallada, enfangada, en el passat arxivístic. En els darrers anys, Lería se n'ha després. Pren la postal, la carta, la fotografia o la diapositiva, i la porta cap a un altre univers. No li interessa l'actitud sistematitzadora de l'arxiu, sinó l'astorament, la sorpresa existencial davant el rastre. Quan es produeix aquest *coup de foudre* davant un esdeveniment del passat, aquest esfondrament sobtat del temps que descrivia amb magisteri Proust, Lería abandona el document i salta a la dimensió artística. Una actitud de treball que per Lería té una forta càrrega política. Perquè reivindicar l'arxiu és sempre un acte de compromís, atès que a través d'ell es recupera la memòria que els mortals oblidem amb tanta lleugeresa. I sense memòria anem orbes, som uns éssers abruptes, ignorants, avançant a palpenes a través de les coordenades de memòria que regula i filtra el poder. Amb Lería aprenem que cal recuperar la memòria personal com a gest de resistència cultural.

Per a la Fundació Arranz-Bravo Lería ha configurat quatre moments d'activació del seu passat arxivístic. *Lexic familiar*, neix de la convulsió soferta per l'artista després d'adonar-se de la persistència, al llarg dels segles, del format de la fotografia familiar de grup. L'home ha sentit sempre la necessitat de retratar-se coralment, en una realitat que ara, en el marc de la pandèmia, ha pres encara més significat. Com diu l'escriptor Jorge Blasco, vivim en comunitats d'arxiu, tot sovint sense adonar-nos. La societat capitalista ens dirigeix, frenèticament i deliberadament, cap a la fragmentació i la individualització, però el cos i l'ànima ens demanen de sentir en clau social i col·lectiva. D'aquí el gest polític de Lería, que reivindica, unint pictòricament a través de xarxes invisibles els protagonistes de les imatges familiars. En el mateix vestíbul, com a contrapunt individual, trobem alguns exemplars de la sèrie d'*Archivum-selfies*: fotografies i retrats de família que l'artista intervé inserint el seu rostre, de manera inquietant, i fusionant-lo fantasmagòricament sobre les traces humanes del passat familiar.

A *Jardines de resistencia* l'artista introdueix un retrat ambigu i intens, embolcallat en un feix de cartes trossegades, que tenen una presència com de bosc de vellut. Són cartes autèntiques de Montserrat Borès, amb secrets de família, dolorosos i corprenedors, als que l'artista va tenir per primera vegada accés. La reacció instintiva va ser la destrucció, la pulverització d'un passat que ara vol enterrar, i alhora, eternitzar en l'elixir de l'obra. Si

en el primer àmbit l'artista positiva el passat, aquí opta per la via negativa. L'eliminació com a trajecte depuratiu però també sanador. La cendra com a metàfora de l'àngel de la història que avança, irrefrenablement, deixant memòria enrunada en el seu avenç, i que ens fa pensar en aquells versos d'Eliot a *The four quartets (Els quatre quartets)*: "Even while the dust moves / There rises the hidden laughter / of children in the foliage"(Fins i tot mentre la pols es mou / sorgeix la rialla oculta / dels nens en el fullatge). Perquè tota pols de la història, és pols d'un vell jardí de desig.

En el darrer dels àmbits (*Trazos Esquivos*) Lería activa tot un llegat de diapositives familiars de la postguerra, pertanyents al seu oncle avi, Jose Antonio Osés, en que es projecten les seves diferents inquietuds lúdiques amb fotografies d'astres i de paisatges. Són finestres d'oxigen i llibertat, en uns anys en que bona part dels mortals només podien optar per dues vies de fuga: la interior (en una intimitat, però, alienada, viciada, oprimida) o l'exterior (l'exili, els viatges, el món). Són impressions que esquiven la mirada introspectiva i identitària que registraven les instal·lacions precedents però que, tanmateix, sempre han acompanyat inquietantment a l'artista. Impressions atmosfèriques que tenyeixen l'ànima i que condicionen, indefectiblement, el nostre lliure deambular a través de l'existència.

Narrativas tácitas: Herencia, irrupción y movimiento.

Francisco Navarrete Sitja

Andrea Leria escarba, cubre, ensambla y actúa en las superficies de todo aquello que colecciona. Su práctica artística-investigativa y su fascinación por el material de archivo no buscan problematizar su acumulación, sino inventar formas frágiles y plásticas que permitan desempolvar aquello que se nos presenta como adormecido: el sentido de nuestra propia experiencia entre las imágenes.

De esta manera, los ejercicios visuales y poéticos que realiza Leria con y desde el archivo, trazan sus contornos a través de una pulsión vital, afrontando una serie de preguntas que se presentan siempre entrometidas e incómodas: ¿Cómo y cuáles son las representaciones que construyen aquellas imágenes que consideramos propias? ¿Qué cargan e imponen estas imágenes-espejos? ¿Qué potencialidades atesoran y cómo atraviesan nuestra vida?

Frente a estas preguntas, la artista se inventa múltiples tácticas para ingresar y perderse en ellas. De ahí que decida vagabundear en sus espacios de infancia, herencias familiares; lugares y afectos donde lo común se desborda. En este sentido, la decisión de errar por esa narrativa personal no

se trataría en ningún caso de encontrar en las imágenes y archivos claves que clarifiquen su identidad, sino que se trataría de explorar cómo se inscribe aquello con lo que identificamos nuestra experiencia en las superficies del mundo.

En relación a lo anterior, lo heredado y prestado por los afectos juega un papel fundamental en la práctica de Leria. Siendo la transmisión familiar y el flujo constante entre fotografías grupales, retratos parecidos, cartas manuscritas, diapositivas, postales y cuadernos de notas, aquello que le permite articular maniobras y disposiciones sensibles para irrumpir en las cargas impuestas desde/por/entre las imágenes. Así, entendiendo el material de archivo como un cuerpo dúctil y polifónico que nunca termina de ocurrir, Leria despliega tácticas para sacudir las imágenes y esbozar sus fuerzas latentes.

Ensamblando superficies a través del quehacer de las manos, ojos y pensamientos, Leria propone *Narrativas Tácitas* como un ejercicio arqueológico en el que busca hacer convivir formatos y operaciones donde dialogan y solapan gestos pictóricos, superficies fotográficas y porosidades de los

documentos gráficos. De esta manera, Leria decide presentarnos cuatro conjuntos de obras que –nuevas, recuperadas, recombinadas o actualizadas– le son útiles para invitarnos a habitar aquello que ella llama “activaciones de la memoria”.

En este sentido, las series *Archivum-selfies*; *Jardín de resistencia*, *Léxico familiar* y *Trazos esquivos*, no sólo comparten las bases y fuentes documentales de un imaginario visual y biográfico que la artista nos ofrece en un acto de generosidad y búsqueda de memorias cruzadas y en fuga, sino que también comparten gestos materiales que – en su insistente repetición– le permiten interrumpir las formas de percepción, comprensión y proyección que nos impone aquello que llamamos memoria.

De esta manera, las intervenciones pictóricas sobre las superficies de distintas fotografías de gabinete recopiladas; la síntesis pictórica con que aborda una serie de fotografías de retrato grupal; la construcción de un jardín con documentos destruidos sobre un autorretrato; un último respiro grabado sobre vidrio; la luz emitida por una palabra entre fuego y polvo; y el ensamblaje

entre imágenes de sueños y diapositivas heredadas, son formas en las que la artista nos invita a desgarrar el material de archivo mediante la experimentación con sus superficies. Un cuerpo de estrategias sensible para irrumpir, torcer y remover lo heredado, ahí donde inscribimos nuestra forma de hacer mundo.

En este sentido, en *Narrativas Tácitas*, lo que Andrea Leria nos propone al cubrir, superponer, destruir, iluminar, oscurecer, recontextualizar y ensamblar diversos archivos visuales, son modos de impactar las imágenes; maniobras que permiten ponerlas nuevamente en un movimiento infinito. Así, infiltrarse en las imágenes sería entonces para la artista la forma de abrazar la potencialidad de su sentido, una forma de inventar otros modos de construir memoria. Gestos y materiales tocantes que nos podrían movilizar a sublevarnos ante las formas en que las imágenes se nos imponen. Una invitación a habitar entre sus pieles y abrir fisuras desde dentro, en todas las direcciones.

Roma, febrero 2021.

Ceniza

5.05.2018

Su último respiro entre las 03:10 y las 03:15am,
no lo pude capturar

-me digo-

Lo que sucede y no pasa viene a la presencia
ausente que vive en el fondo y no se porqué es tan
verdadero como la historia que me cuento o no
me cuento, cae, olvido.

-hasta-

Se pierde fuera del tiempo algo, no sé qué.
El objeto viaja a la desaparición para
develar una otra historia.

{Montserrat y yo}

Jardín de resistencia -último respiro-, 2020

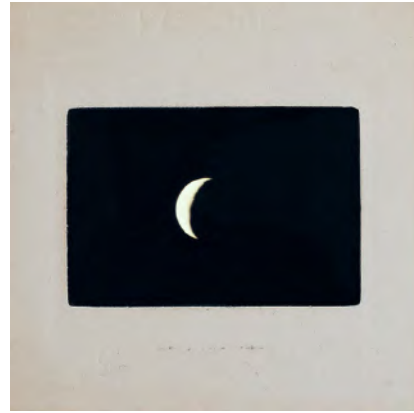
Instalación, medidas variables
Díptico 73 x 84 cm
Collage sobre papel de algodón de 300g
Libro antiguo y carta triturados, gouache y carbón,
cristal grabado con láser
Ceniza, escultura neón, 48 x 15 cm

Trazos esquivos, 2021

Instalación, medidas variables
2 proyectores kodak carousel
162 diapositivas, archivo familiar
2 visores de diapositivas

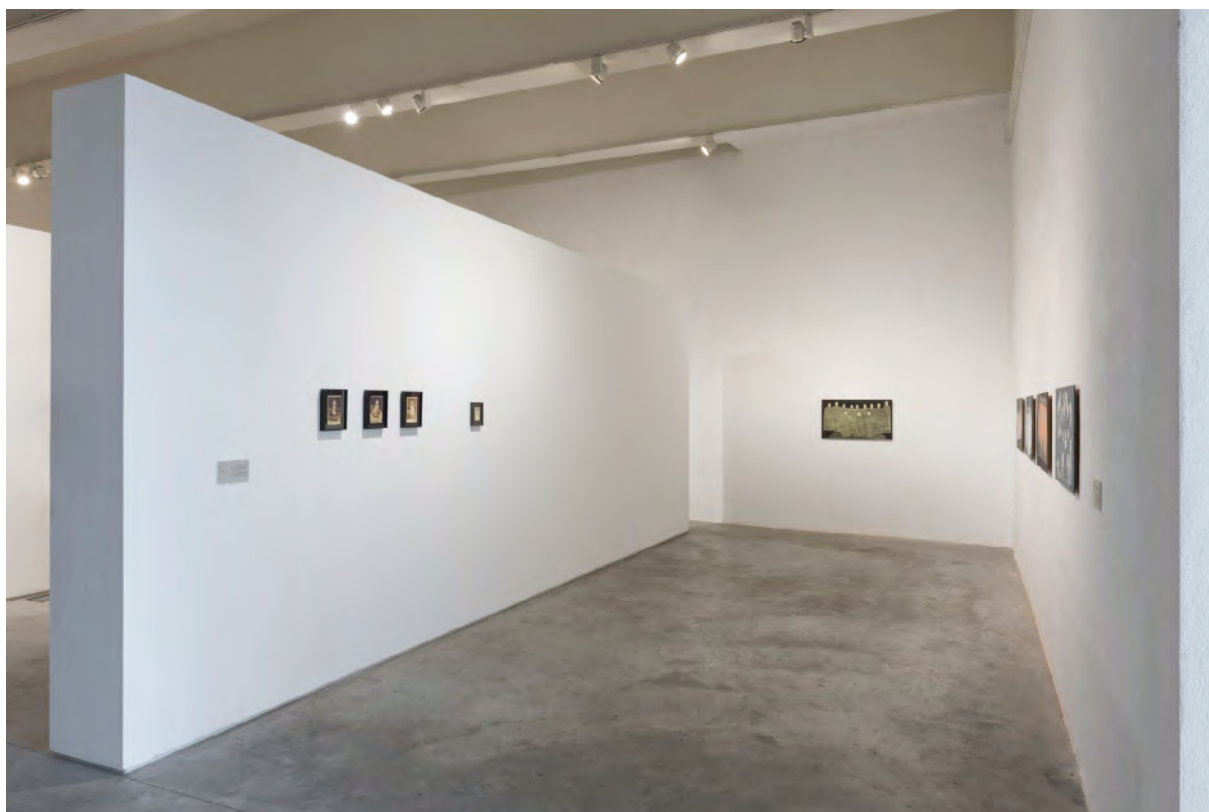
Trazos esquivos, 2021

Detalle diapositivas, archivo familiar
Diapositiva de un dibujo a tinta

En el año 2012 viajé a Palomino (la Guajira), Colombia.
En una ceremonia de ayahuasca tuve una visión:

*«Cuando era pequeña me senté en el jardín de casa
arriba de un hormiguero, mi papá me abrazó y se tiró
conmigo a la piscina. Es un buen recuerdo»*

Mi madre me confirmó que este evento sucedió cuando
tenía tres años, pero fue mi abuelo quien me abrazó
no mi padre.

Vista sala 2
Serie: *Léxico familiar*, 2021
Serie: *Archivum -selfies-*

Archivum -selfies- 2020
Óleo sobre fotografías de gabinete
(archivo familiar)
Políptico 23,5 x 58 cm

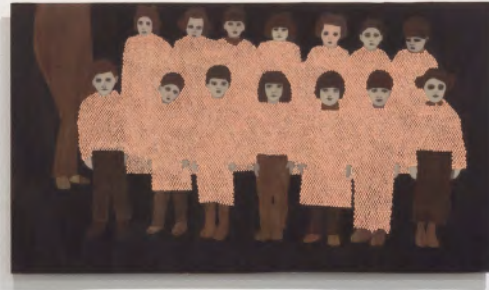
Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Serie: *Léxico familiar*, 2021
Óleo y resina sobre tablero de fibra
6 pinturas de 49 x 88 cm c/u

Serie: *Jardín de resistencia -mis notas-*, 2021
Collage sobre papel de algodón de 300g
3 cuadernos de notas personales triturados,
gouache y carbón 74 x 54 cm

Andrea Leria. El impulso de la memoria

Gilles Deleuze y Felix Guattari, en su célebre *Antiedip* (1972), fueron los primeros en cuestionar el principio freudiano de la configuración de la identidad psíquica: aquella creencia según la cual el ser y el yo están unívocamente condicionados por el dogma del inconsciente y la trama edípica. El tándem de pensadores consideraba, en cambio, que el inconsciente es un dogma limitante, y que la subjetividad es el resultado de la acumulación identificable de una pila de capas laminadas formadas por restos de deseo vital. Ser conscientes de estos flujos de memoria, identificarlos, hacer investigación psíquico-arqueológica, es el gran viaje retrospectivo del espíritu, que tiene por horizonte llegar a un espacio de plenitud: el espacio motriz de nuestro interior -el cuerpo sin órganos. El yo desflorado, puro y desconstruido. De allí donde mana, se activa y vibra todo nuestro ser.

El trabajo artístico de Andrea Leria (Barcelona, 1980) se identifica con este viaje reminiscente y deconstructivo de la memoria. Nacida en Barcelona y residente, en la actualidad, en L'Hospitalet (ed. Freixas), su existencia está marcada por su traslado, con pocos años de vida, a Santiago de Chile. Las impresiones atmosféricas de la infancia, así como algunos viajes posteriores a la ciudad catalana, han condicionado la construcción de su identidad. Regresa a Barcelona en 2014 para recuperar el contacto con su abuela, Montserrat Borès, a quien acompañó hasta su muerte. Estos momentos de intimidad con Montserrat han sido centrales para la consolidación de su universo artístico. No sólo por lo que desveló de su pasado, sino también por el hallazgo de un archivo ingente familiar, motor y verbo de su obra, formado por cartas, postales, fotografías y diapositivas familiares.

Cada caja que destapa del pasado es para la artista una nueva palanca a través de la cual acceder a una nueva narración silente de su subjetividad. Aunque este aspecto es cada vez más secundario. El

peligro en la obra de Leria estaba en el quedar reflejada, embarrada, en el pasado archivístico. En los últimos años, Leria se ha desprendido. Coge la postal, la carta, la fotografía o la diapositiva, y la conduce hacia otro universo. No le interesa la actitud sistematizadora del archivo, sino el asombro, la sorpresa existencial ante el rastro. Cuando se produce este *coup de foudre* ante un acontecimiento del pasado, este derrumbamiento repentino del tiempo que describía con magisterio Proust, Leria abandona el documento y salta a la dimensión artística. Una actitud de trabajo que para Leria tiene una fuerte carga política. Porque reivindicar el archivo es siempre un acto de compromiso, dado que a través de él se recupera la memoria que los mortales olvidamos con tanta ligereza. Y sin memoria estamos ciegos, somos unos seres abruptos, ignorantes, avanzando a tientas a través de las coordenadas de la memoria que regula y filtra el poder. Con Leria aprendemos que hay que recuperar la memoria personal como gesto de resistencia cultural.

Para la Fundación Arranz-Bravo, Leria ha configurado cuatro momentos de activación de su pasado archivístico. *Léxico familiar*, nace de la convulsión sufrida por la artista después de darse cuenta de la persistencia, a lo largo de los siglos, del formato de la fotografía familiar de grupo. El hombre ha sentido siempre la necesidad de retratarse coralmente en una realidad que ahora, en el marco de la pandemia, ha tomado aún más significado. Como dice el escritor Jorge Blasco, vivimos en comunidades de archivo, a menudo sin darnos cuenta. La sociedad capitalista nos dirige, frenética y deliberadamente, hacia la fragmentación y la individualización, pero el cuerpo y el alma nos piden sentir en clave social y colectiva. De ahí el gesto político de Leria, quien reivindica, uniendo pictóricamente a través de redes invisibles, a los protagonistas de las imágenes familiares. En el mismo vestíbulo, como contrapunto individual, encontramos algunos ejemplares de la serie *Archivum-selfies*: fotografías y retratos de familia donde la artista interviene insertando su rostro, de manera inquietante, y fusionándolo

fantasmagóricamente sobre los rastros humanos del pasado familiar.

En *Jardines de resistencia*, la artista introduce un retrato ambiguo e intenso, envuelto en un haz de cartas troceadas, que tienen una presencia como de bosque de terciopelo. Son cartas auténticas de Montserrat Borès, con secretos de familia, dolorosos y sobrecogedores, a los que la artista tuvo acceso por primera vez. La reacción instintiva fue la destrucción, la pulverización de un pasado que ahora quiere enterrar, y al mismo tiempo, eternizar en el elixir de la obra. Si en el primer ámbito la artista positiviza el pasado, aquí opta por la vía negativa. La eliminación como trayecto depurativo pero también sanador. La ceniza como metáfora del ángel de la historia que avanza, irrefrenablemente, dejando la memoria en ruinas en su avance, y que nos hace pensar en aquellos versos de Eliot en *The four quartets (Los cuatros cuartetos)*: «Even while the dust moves / There rises the hidden laughter / of children in the foliage «(Mientras el polvo danza todavía / se levanta la risa oculta / de los niños entre el follaje). Porque todo el polvo de la historia, es polvo de un viejo jardín de deseo.

En el último de los ámbitos (*Trazos esquivos*), Leria activa todo un legado de diapositivas familiares de la posguerra pertenecientes a su tío abuelo, José Antonio Osés, en que se proyectan sus diferentes inquietudes lúdicas, con fotografías de astros y de paisajes. Son ventanas de oxígeno y libertad, en unos años en que buena parte de los mortales sólo podían optar por dos vías de fuga: la interior (en una intimidad alienada, viciada, oprimida) o la exterior (el exilio, los viajes, el mundo). Son impresiones que esquivan la mirada introspectiva e identitaria que registraban las instalaciones precedentes, pero que sin embargo, siempre han acompañado inquietantemente a la artista. Impresiones atmosféricas que tiñen el alma y condicionan, indefectiblemente, nuestro libre deambular a través de la existencia.

Albert Mercadé Director artístico de la Fundación Arranz-Bravo

Narratives tàcites: Herència, irrupció i moviment.

Andrea Leria grata, cobreix, acobla i actua en les superfícies de tot allò que col·lecciona. La seva pràctica artística-investigativa i fascinació pel material d’arxiu no busquen problematitzar la seva acumulació, sinó inventar formes fràgils i plàstiques que permetin desempolsar allò que se’ns presenta com adormit: el sentit de la nostra pròpia experiència entre les imatges.

D’aquesta manera, els exercicis visuals i poètics que realitza Leria amb i des de l’arxiu, tracen els seus contorns a través d’una pulsió vital, afrontant una sèrie de preguntes que es presenten sempre capcioses i incòmodes: Com i quines són les representacions que construeixen aquelles imatges que considerem pròpies? Què carreguen i imposen aquestes imatges-miralls? Quines potencialitats atresoren i com travessen la nostra vida?

Davant d’aquestes preguntes, l’artista s’inventa múltiples tàctiques per ingressar i perdre’s-hi. Per aquest motiu decideixi vagabundejar en els seus espais d’infància, herències familiars; llocs i afectes on comunament es desborda. En aquest sentit, la decisió d’errar per aquesta narrativa personal no es tractaria en cap cas de trobar en les imatges i arxius claus que clarifiquin la seva identitat, sinó que es tractaria d’explorar com s’inscriu allò amb el que identifiquem la nostra experiència en les superfícies del món.

En relació a l’anterior, l’heretat i prestat pels afectes juga un paper fonamental en la pràctica de Leria. Sent la transmissió familiar i el flux constant entre fotografies grupals, retrats semblants, cartes en manuscrits, diapositives, postals i quaderns de notes, allò que li permet articular maniobres i disposicions sensibles per irrompre en les càrregues imposades des de / per / entre les imatges. Així, entenen el material d’arxiu com un cos dúctil i polifònic que mai acaba de passar, Leria desplega tàctiques per

sacsejar les imatges i esbossar les seves forces latents.

Acoblant superfícies a través del quefer de les mans, ulls i pensaments, Leria proposa Narratives tàcites com un exercici arqueològic en el que busca fer conviure formats i operacions on dialoguen i solapen gestos pictòrics, superfícies fotogràfiques i porositats dels documents gràfics. D’aquesta manera, Leria decideix presentar-nos quatre conjunts d’obres que -noves, recuperades, recombinades o actualitzades- li són útils per convidar-nos a habitar allò que ella anomena “activacions de la memòria”.

En aquest sentit, les sèries *Archivum-selfies*; *Jardí de resistència*, *Lèxic familiar* i *Traços esquius*, no només comparteixen les bases i fonts documentals d’un imaginari visual i biogràfic que l’artista ens ofereix en un acte de generositat i recerca de memòries creuades i en fugida, sinó que també comparteixen gestos materials que -en la seva insistent repetició- li permeten interrompre les formes de percepció, comprensió i projecció que ens imposa allò que anomenem memòria.

D’aquesta manera, les intervencions pictòriques sobre les superfícies de diferents fotografies de gabinet recopilades; la síntesi pictòrica amb que aborda una sèrie de fotografies de retrat grupal; la construcció d’un jardí amb documents destruïts sobre un autoretrat; un últim respir gravat sobre vidre; la llum emesa per una paraula entre foc i pols; i l’acoblament entre imatges de somnis i diapositives heretades, són formes en què l’artista ens convida a esquinçar el material d’arxiu mitjançant l’experimentació amb les seves superfícies. Un cos d’estratègies sensible per irrompre, torçar i remoure l’heretat, aquí on vam inscriure les nostres forma de fer món

En aquest sentit, en *Narratives tàcites*, el que Andrea Leria ens proposa al cobrir, superposar, destruir, il·luminar, enfosquir, recontextualitzar i acoblar diversos arxius visuals, són maneres d’impactar les imatges; maniobres que permetin posar-

les novament en un moviment infinit. Així, infiltrar-se en les imatges seria aleshores per l’artista la forma d’abraçar la potencialitat del seu sentit, una forma d’inventar altres maneres de construir memòria. Gestos i materials tocants que ens podrien mobilitzar a revoltar-nos davant les formes en què les imatges se’ns imposen. Una invitació a habitar entre les seves pells i obrir fissures des de dins, en totes les direccions.

Francisco Navarrete i Sitja Roma, febrer 2021

Andrea Leria. The Impulse of Memory

In their well-known work *Anti-Oedipus* (1972), Gilles Deleuze and Felix Guattari were the first to question Freud's theory of personality, the conviction that the ego and the id are unequivocally conditioned by the dogma of the subconscious and the Oedipal narrative. On the contrary, Deleuze and Guattari argued that such belief in the subconscious is a restricting dogma and that subjectivity is the result of the identifiable accumulation of many laminated layers formed by remnants of vital desire. To be conscious of these memory flows, to identify them, to conduct psycho-archaeological research, is the great retrospective journey of the spirit towards a space of fullness: the motor space of our interior, the body without organs. The deflowered, pure, deconstructed self, from where our whole being flows, is activated and vibrates.

The art of Andrea Leria (Barcelona, 1980) evokes this reminiscent, deconstructive journey of the memory. Born in Barcelona and now living in L'Hospitalet (in the Freixas building), Leria's whole life has been marked by her move, at a very young age, to Santiago de Chile. The atmospheric impressions of childhood and several later visits to the Catalan capital played a key role in the construction of her identity. She returned to Barcelona to live once more in 2014, accompanying her grandmother, Montserrat Borès, until her death. This period of close contact with her grandmother were key to Andrea's creation of her artistic universe. This is due, not only to what she was able to learn about her past, but also to the discovery of a huge family archive. This collection of family letters, postcards, photographs and slides became the driver and main theme of her work.

Each box from this legacy, revealing part of the past, is a new lever enabling the artist to access a new silent narrative of her subjectivity. However, this particular aspect becomes ever more secondary. The danger was that Leria's work might

become trapped in the mirror, stuck in the past reflected in that archive. In recent years, though, she has moved away from this. The artist now takes the postcard, letter, photograph or slide and transfers it to a different universe. She is interested, not in the potential of the archive to systemise, but to surprise, to cause existential amazement before the traces it reveals. When this *coup de foudre* occurs before an event from the past, in that sudden collapse of time which Proust so masterfully describes, Leria abandons the document and leaps into the dimension of art. Her approach to her work imbues it with a strong political element. This is because evoking the archive is always an act of engagement for, through it, memory – which we mortals forget so easily – is restored. Without memory, we become blind, ignorant beings, stumbling and groping our way through the coordinates of memory itself, which power governs and filters. Leria makes us aware of the need to restore personal memory as a gesture of cultural resistance.

For the Arranz-Bravo Foundation, Andrea Leria has recreated four moments from her activation of her past as seen in that archive. *Lexic familiar [Family Lexicon]* reflects the artist's amazement at realising how the format of the family group photograph has persisted over the centuries. Men have always felt the need to take their portraits in choral form, an arrangement that now, in time of pandemic, takes on even greater significance. As the writer Jorge Blasco says, we live in "archive communities", often without even realising. Capitalist society directs us, frenetically and deliberately, towards fragmentation and individualisation, but body and soul call out for us to feel in a social, collective way. And herein lies Leria's political gesture, as she highlights the protagonists of family portraits, linking them artistically in invisible networks. In the lobby at the Foundation, as an individual counterpoint, we find copies from her Archivum-selfies series: family photos and portraits that she intervenes disturbingly by inserting her own face,

fusing it in a phantasmagorical way with the human traces of her family's past.

In *Jardines de resistencia [Gardens of Resistance]*, Leria presents an ambiguous, intense portrait enveloped in a bundle of torn-up letters whose presence resembles a velvet wood. These are real letters written by Montserrat Borès, recounting painful, moving family secrets to which the artist had access to for the first time. Her instinctive reaction was to destroy them, to rip up a past that she now wishes to bury while, at the same time, immortalising it in the elixir of her work. If in the first section, Leria portrays the past in a positive light, here her response is negative. In these gardens of resistance, she sees destruction as a way of purging and also of restoring health. Ash as a metaphor for the angel of history who advances inexorably, leaving memory in ruins in its wake. All this reminds us of what T. S. Eliot wrote in *The Four Quartets*: "Even while the dust moves / There rises the hidden laughter / of children in the foliage". Because all the dust of history is dust from an ancient garden of desire.

In the closing section of this exhibition, titled *Trazos Esquivos [Elusive Traces]*, Leria revisits an entire legacy of family slides from the postwar period, which formerly belonged to her great uncle, Jose Antonio Osés. These images reveal various pastimes, including photos of stars and landscapes. These activities are windows that provide a breath of fresh air and freedom at a time when most humans could choose only between two escape routes: the interior (private, but alienated, corrupted, oppressed) or the exterior (exile, travel, the world). These are prints that eschew the introspective, identity-focused gaze we saw in the previous installations but which have always accompanied the artist in a disturbing way. Atmospheric prints that tinge the soul and inexorably condition the way we wander freely through life.

Albert Mercadé
Director of the Arranz-Bravo Foundation

Tacit narratives: Legacy, eruption and movement

Andrea Leria scratches, covers, assembles and acts on the surfaces of everything she collects. Her artistic-investigative practice and fascination with archive material is not aimed at turning this accumulation into a problem, but rather to invent fragile aesthetic forms that enable us to dust off what appears to us as dormant: the meaning of our own experience among the images.

In this way, the contours of the visual and poetic exercises that Leria conducts, with and through the archive, are traced by a vital impulse and respond to a series of questions that always appear intrusive and uncomfortable: What are the representations that construct images which we consider our own, and what are they like? What load do these mirror-images carry, and what do they impose? What potential do they contain, and how do they influence our lives?

In response to these questions, the artist invents multiple tactics to enter and lose herself in them. That is why she decides to wander among her childhood spaces, her family legacy; places and affections rich in what is shared in common. In this sense, the decision to explore this personal narrative is by no means aimed at finding keys to clarifying her identity in the images and archives; the purpose, rather, is to attempt to determine how what we identify as our experience becomes ingrained on the surfaces of the world.

Regarding the above, what is inherited and borrowed from the affections plays a vital role in Leria's practice. The passing-down of family heirlooms and the constant flow of group photographs, portraits in similar styles, handwritten letters, slides, postcards and notebooks is what enables her to articulate sensitive manoeuvres and arrangements to intervene in the charges imposed through/by/between the images. Accordingly, considering the archive material as a ductile, polyphonic

body that never ceases to recur, Leria deploys tactics aimed at shaking up the images and suggesting their latent power.

Assembling surfaces through the work of her hands, eyes and thoughts, Leria presents *Narrativas Tácitas [Tacit Narratives]* as an archaeological exercise in which she fuses formats and interventions and where painterly gestures, photographic surfaces and porous graphic documents interact and overlap. Here, Leria presents four series of works – new, revisited, recombined, updated – that enable her to invite us to inhabit what she calls "activations of the memory".

From this perspective, the series *Archivum-selfies; Jardín de resistencia, Léxico familiar and Trazos esquivos [Garden of Resistance, Family Lexicon and Elusive Traces]* share not only the bases and documentary sources of a visual biographical imaginary that the artist gifts us in an act of generosity and search for memories both crossed and fleeting, but also material gestures that – in their insistent repetition – enable her to disrupt the forms of perception, understanding and projection that what we call memory imposes on us.

As a result, the artist's painterly interventions on the surfaces of different studio photos she has collected; the pictorial synthesis that she applies to a series of group portrait photos; her construction of a garden from destroyed documents over a self-portrait; a last breath recorded on glass; the light emitted by a word between fire and dust; and the assembly of images and dreams and inherited slides, are all forms the artist presents in order to invite us to tear up the archive material by experimenting with its surfaces. An array of sensitive strategies that erupts into this legacy, twisting and stirring it in much the way we build our world.

In these *Tacit Narratives*, then, Andrea Leria suggests that covering, overlaying, destroying, illuminating, darkening,

re-contextualising and assembling a series of visual archives provides a way of impacting on images; manoeuvres that can send them back into infinite movement. Consequently, infiltrating images enables the artist to embrace all the potential of their significance, inventing other methods for building memory. Gestures and materials in contact with each other which could move us to rebel against the ways in which images are imposed on us. An invitation to inhabit their skins and open up fissures from within, in all directions.

Francisco Navarrete Sitja
Rome, February 2021.

andrealeria@gmail.com

Amb el suport de:

Fundació **Arranz-Bravo**
L'HOSPITALET

Ajuntament de L'Hospitalet

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

HANGAR.
ORG