

Un acto de fe
Cristina Toledo

31 enero - 17 marzo 2015

Cristina Toledo nace en 1986 en Las Palmas de Gran Canaria y se licencia en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en 2009. Desde 2008 participa en numerosos certámenes y exposiciones colectivas. En 2011 es becada en la Muestra de Artistas Jóvenes Plácido Fleitas, y en ese mismo año es seleccionada en el Premio Joven de la UCM. Es destacable la concesión del premio Mardel en 2013 y la posterior exposición organizada a raíz de éste en Las Cigarreras, Alicante. En 2014 participó en el Festival Miradas de Mujeres con su exposición *Un campo de batalla*, en el Centro Cultural Pérez de la Riva, Las Rozas (Madrid).

Un acto de fe, el proyecto que ahora presenta en la Galería Javier Silva es su primera exposición individual en una galería.

Un acto de fe_ Reflexiones acerca de la pintura de Cristina Toledo
Carlos Delgado Mayordomo

El historiador Johan Huizinga narraba en su autobiografía que su interés por el pasado se vio fortalecido por la colección de monedas que inició cuando era niño; de este modo, comenzó a sentirse atraído por una Edad Media que imaginaba llena de caballeros con cascos de plumas. Cualquier representación visual de una fase pretérita nos puede servir como herramienta para construir modos de pensamiento y elucubraciones acerca de cómo fue ese pasado. En esta misma dirección, la imagen fotográfica documental, gracias a su supuesta impronta de testimonio objetivo de lo real, ha asumido un estatuto privilegiado a la hora de justificar la verosimilitud y la hegemonía de determinados relatos. Ahora bien, su uso como posible vestigio histórico no debería eludir el impacto de cualquier imagen documental en la capacidad de fabulación que esta siempre genera, es decir, su potencial como activador de una imaginación que es modulada según los intereses de aquel que mira.

La artista Cristina Toledo profundiza en esta zona de conflicto y asume el hecho de que siempre es necesario tomar conciencia de la fragilidad de la fotografía como testigo fiable de un pasado más o menos remoto. Su trabajo tiene un punto de partida que se basa en la búsqueda, a través de diversas fuentes y archivos, de un conjunto de imágenes de diversa procedencia pero que habitan en un mismo marco temático. Una vez seleccionadas, emprende el trabajo de producir una imagen a partir de otra imagen; no se trata, simplemente, de copiar una fotografía a través de la pintura, sino de establecer una dialéctica entre el vestigio y su mirada para reactivar ambos estratos semántica y

conceptualmente. Cristina Toledo asume el documento fotográfico como campo de operaciones sobre el que actuar y, más que apropiarse de una imagen ajena, el centro de su actividad radica en crear una imagen propia capaz de desvelar nuevos valores simbólicos y en establecer, incluso, un ajuste de cuentas con la supuesta transparencia del documento de archivo.

El proceso de su pintura desprende un aura de construcción intencional que es una audaz réplica a la tersa superficie de la imagen fotográfica. Si bien Cristina Toledo se mantiene fiel a la composición original, adapta los recursos que ofrece la tradición pictórica representativa para llevar a cabo una dinámica sensación de collage que nace del empleo de diversos procedimientos técnicos y formales. De este modo, la artista reivindica su propia investigación y transformación de la imagen, un proceso que la lleva a extraer personajes y acontecimientos para desvelar sus máscaras y posicionarles en un territorio inestable: el de su posibilidad o su imposibilidad en una realidad efectiva.

La otra historia, la sub-historia de lo cotidiano, es aquella que habita en las obras que configuran su última serie que, bajo el título *Un acto de fe*, se puede ver actualmente en la galería Javier Silva. El punto de partida son fotografías de temática bélica que, si bien no comparten un mismo periodo histórico, están vehiculadas por presencias anónimas que intentan desarrollar con normalidad su vida bajo la violencia estructural del espacio que habitaban. Estas historias que nunca fueron las protagonistas son percibidas por la artista como una reveladora trama interna de los acontecimientos históricos; narrativas invisibles de las grandes guerras europeas que cobran un nuevo sentido en un contexto, como el actual, donde las conmociones de la situación económica han ido acompañadas por una progresiva irrupción de la

miseria en el espacio público y el miedo a ser parte de lo que, en otros tiempos, era periferia marginal; ayer como hoy, vivimos en una sociedad atravesada por el miedo y la violencia.

Para la construcción de su obra, Cristina Toledo se decanta por el blanco y por el negro, aunque indague ocasionalmente en la utilidad del color para desplazar nuestra mirada y, de este modo, deshacer el lenguaje y la composición de la fotografía original. Deconstruir los contenidos ideológicos y dejar margen al espectador para llevar a cabo un nuevo espacio de reconstrucción es, tal vez, la clave última de estas obras. Para ello, la artista ha desarticulado a través de su meticuloso proceso de trabajo cualquier verdad inmutable y propone miradas hacia lo real que son conscientes de su propia y sincera artificialidad.

Como indicó Walter Benjamin, lo que se pierde en la edad de la reproducción mecánica es el aura de la obra de arte, es decir, se establece un desplazamiento de la singularidad de la experiencia a favor de la pluralidad de la copia. En nuestro presente, a esta idea se suma el avance de las tecnologías digitales junto con el desarrollo de programas informáticos y sitios web que ha transformado por completo el uso de la imagen como fuente de documentación y, por otro lado, ha roto con la distinción entre producción amateur y profesional. De ahí, la pertinencia de proyectos artísticos como el de Cristina Toledo que, a través de un complejo juego en torno a la copia, la representación y la sustitución, ejercen una mirada crítica e interpretativa acerca del sobresaturado imaginario visual contemporáneo.

Carlos Delgado Mayordomo _Crítico de arte y comisario de exposiciones

«La motivación que prevalece en mi obra está anclada a un interés por la transformación de la imagen fotográfica en imagen pictórica. Modificando su naturaleza, se puede cambiar sustancialmente la relación que establecemos con una representación y reactivar su capacidad de transmitirnos significados o plantearnos preguntas. Me interesa mucho la pintura actual que se ocupa de tratar con la Historia y las historias a través de fragmentos, y aquella que transforma las imágenes fotográficas de todo tipo de fuentes en signos crípticos, poéticos. En un mundo repleto de estímulos visuales, me interesa la labor de la pintura, que le da una dimensión mucho más corpórea a ciertas imágenes de entre la sobreabundancia de ellas que nos rodea.

Dentro de estos parámetros, mi trabajo consiste en rescatar material fotográfico de cualquier procedencia (red, prensa, archivos familiares. etc.) y elaborar otras representaciones que propicien nuevas lecturas. Esta recopilación inicial de imágenes o grupos de imágenes comienza por azar, por un descubrimiento fortuito al navegar en la red o en cualquier otro medio. Posteriormente, selecciono y busco aquello que me pueda sugerir un proceso y un resultado pictórico más acorde con el imaginario que quiero desarrollar. Trabajo por series de fotografías relacionadas temáticamente entre sí, tratando cuestiones que me parecen relevantes como la memoria pública y privada, la representación de la identidad o los mecanismos de control impuestos a través de lo visible.»

Cristina Toledo

Agradable convalecencia (1914)

Óleo sobre lienzo

33 x 24 cm

2014

Un cigarrillo y una enfermera encantadora que le lee las últimas noticias de la guerra. Fuente: Revista La actualidad, noviembre 1914

El buen samaritano (1914)

Óleo sobre lienzo

33 x 24 cm

2014

Religioso francés atendiendo en el hospital a un soldado herido en ambos brazos. Fuente: Revista La actualidad, noviembre 1914.

La dama del misterio (1914)

Óleo sobre lienzo

33 x 24 cm

2014

«¿Quién soy? No se impacienten ustedes. Pronto despejaré mi incógnita y satisfaré esa curiosidad que tanto intriga a todo el mundo».
Fuente: Revista Mundo Gráfico, diciembre 1914.

La guerra en el Japón (1914)

Óleo sobre lienzo

33 x 24 cm

2014

Dama de la cruz roja japonesa en traje de servicio. Fuente: Revista La actualidad, noviembre 1914

***Tan sencillo que puede ser
manejado por una mujer (1916)***

Acuarela sobre papel

100 x 70 cm

2014

El fusil automático Lewis, ejércitos belga e inglés, 600 disparos por minuto. Fuente: Revista Mundo Gráfico, julio 1916.

Un acto de fe (1940)
Acuarela sobre papel
100 x 70 cm
2014

Era una cuestión de honor que la vida siguiera adelante como de costumbre. El número de matrimonios aumentó en esta época. Casarse en tiempos de guerra se consideraba un acto de fe. Fuente: 40's. Hulton Getty Picture Collection.

Seguridad en la campiña (Londres 1940)

Óleo sobre lienzo

146 x 114 cm

2014

*Una madre huye de Londres porque las zonas rurales eran menos peligrosas. La máscara es para el bebé. Noviembre 1940.
Fuente: 40's. Hulton Getty Picture Collection.*

El frente doméstico (Londres 1940)

Óleo sobre lienzo

146 x 114 cm

2014

Dos vecinas con máscaras de gas hablan sobre una cerca de Southend. Fuente: 40's. Hulton Getty Picture Collection.

Telón de fondo (Varsovia 1946)

Óleo sobre lienzo

195 x 160 cm

2014

Foto de Michael Nash

***Paseo matinal (Sarajevo
1992)***

Óleo sobre lienzo
195 x 130 cm
2014

*Meliha Varešanović, ciudadana de la asediada Sarajevo, camina con gesto firme entre los militares.
Fotografía de Tom Stoddart.*

Señales raras y poco sospechosas de que se valen los espías (Francia/Inglaterra 1914)

Óleo sobre lienzo
100 x 65 cm
2014

«Suelo trabajar en series de pinturas que se relacionan entre sí por ser diversas formalizaciones de un mismo concepto. En este caso, Un acto de fe recoge pinturas sobre lienzo y acuarelas sobre papel cuyos temas giran alrededor de la idea de cotidianidad imponiéndose por encima del desastre. Podemos apreciar en ellas una confianza en que la vida y sus trabajos pueden y deben continuar en circunstancias excepcionalmente adversas. Es una mirada a la cara B de los conflictos bélicos, la de aquellos que no están en contacto directo con las batallas, pero ven sus hábitos afectados por ellas.

Trabajo en mis piezas partiendo de imágenes recopiladas de diversas fuentes, que en el caso de esta exposición comparten la temática bélica, pero no proceden de un mismo periodo histórico. Hay varias provenientes de diversas revistas españolas de la I Guerra Mundial, algunas de libros de fotografías de la II G.M., así como otras encontradas en la red. El proceso de recolección y selección de estas fotografías que son el germen de las pinturas es una mezcla de búsqueda y azar.

La siguiente etapa, la de la propia pintura, me es mucho más difícil de explicar. Soy bastante fiel a la imagen que tomo como modelo, pero lo que realmente me interesa es que el trabajo pictórico tenga interés propio. Busco adaptar los recursos que ofrece la tradición pictórica a la representación, creando a menudo una sensación de collage al emplear diversas maneras de trabajar en una misma pieza. No pretendo buscar una sensación de "estilo", sino más bien narrar cada imagen por medio de la pintura sin caer en lo ilustrativo».

Cristina Toledo Bravo de Laguna (Las Palmas de Gran Canaria, 1986)

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en 2009.
www.cristinatoledo.es

PREMIOS Y BECAS

Primer premio en el Primer Certamen de Pintura Mardel, 2013.

Seleccionada en el Premio Joven UCM 2011.

Becada en la Muestra de Artistas Jóvenes "Plácido Fleitas" 2011.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2015: *Un acto de fe*, Galería Javier Silva, Valladolid

2014: *Un campo de batalla*, Centro Cultural Pérez de la Riva, Las Rozas, festival Miradas de Mujeres

2012: *Analogías*, Club La Provincia, Las Palmas de Gran Canaria.

2009: Sala Polivalente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

EXPOSICIONES COLECTIVAS (Selección)

2014

-*7x114x146*, Galería Liebre. Madrid.

-*No limit*, Centro Cultural Coreano. Madrid.

2013

- Premio y accésits del Primer Certamen de Pintura Mardel, Las Cigarreras Cultura Contemporánea. Alicante.
- Primer Certamen de Pintura Mardel, Casa de Cultura Jaume Pastor i Fluixá, Calpe.
- Outlasting Images*, Espacio Ártico, Madrid.
- Versos*, Galería Manuel Ojeda. Las Palmas de Gran Canaria.

2012

- Museo Postal – El Prado Express, Galería Estampa, Madrid.
- Premio Joven 2011 UCM, C.C. La Confianza, Valdepeñas, y Centro de Arte Complutense, Madrid.
- XXX Premio de Pintura Eugenio Hermoso, Convento de San Francisco, Fregenal de la Sierra, y Sala de exposiciones de la Diputación de Badajoz.

2011

- XXVI Premios Arganzuela de pintura, Sala de Exposiciones La Lonja, Madrid.
- Stand de la facultad de Bellas Artes de la UCM en la feria Arts Libris, Barcelona.
- Muestra de Artistas Jóvenes, sala San Pedro Mártir, Gran Canaria, y Espacio Canarias Creación y Cultura, Madrid.
- Do not disturb*. Mi alma en otra parte, Centro Cultural Galileo, Madrid.

2010

- Certamen Arte Joven Latina 2009, en la sala Latinarte, Madrid.
- Fin de licenciatura 09, itinerante por los centros culturales de seis municipios del noreste de Madrid.

2009

- Becarios 2009, Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la UCM.
- Beca Ayllón, Museo de Arte Contemporáneo Palacio Obispo Vellosillo, Ayllón, Segovia.
- Jabberwocky*, Cátedra Juan Gris, Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la UCM.
- Delicatessen*, en el stand de la fundación Antonio Pérez, Diputación de Cuenca, en ESTAMPA,
- Fin de licenciatura 09, en la Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la UCM.
- Delicatessen*, Galería Estampa, Madrid.

2008

- I Feria de Facultades de Bellas Artes IKASART en Bilbao.
- Italia hoy*, Instituto Italiano de Cultura, Madrid.

OBRA EN MUSEOS E INSTITUCIONES

- Colección Mardel
- Colección Club Prensa Canaria, Las Palmas de Gran Canaria.
- Museo de Arte Contemporáneo Palacio Obispo Vellosillo, Ayllón.
- Facultad de Bellas Artes de la U.C.M., Madrid
- Ayuntamiento de Telde
- Junta Municipal de Usera
- Fundación Antonio Pérez, Cuenca.
- Museo San Clemente, Cuenca.