

FIONA RAE
VISTA

30.01-23.08.25

Texto curatorial. Carolina Grau

Fiona Rae, que estudió Inglés en la universidad antes de dejarlo por la facultad de arte, es muy rigurosa y precisa con las palabras. Cuando empezamos a elegir el título de esta exposición, ella quiso buscar alguna que en los tres idiomas (inglés, castellano y catalán) fuese invariable y significara lo mismo, para que cualquier visitante pudiera sentirla como propia. Eso reducía las posibilidades, y optamos por *vista* para transmitir el espíritu de la muestra. Los tres idiomas comparten dos de los significados de esta palabra:¹ por un lado, es el panorama que se nos ofrece de algo especialmente bello, normalmente desde un lugar privilegiado; por el otro, la capacidad de imaginar un futuro o resultado posible. La exposición «Vista», con su disposición en salas abiertas, ofrece la oportunidad de descubrir múltiples perspectivas y nuevas conexiones entre las dieciséis pinturas de gran tamaño que reúne. Esta selección de obras de entre 1997 y la actualidad también ofrece la oportunidad de contemplar la evolución del lenguaje pictórico de Rae, su exploración del universo abstracto y sus posibilidades, siempre con un pie en el reino de lo figurativo.

A lo largo de las tres últimas décadas, Rae ha desarrollado un cuerpo de obra característico, rebosante de inquieta energía, humor y complejidad, que desafía y expande las convenciones modernas de la pintura. En sus grandes lienzos destacan las composiciones y el elegante desorden que sugiere una inestabilidad sin duda inspirada en la experiencia contemporánea, así como en la evolución del arte y la cultura. Sus influencias contemporáneas abarcan el diseño gráfico, la moda, la música, la caligrafía, la animación y los videojuegos. Cada serie de cuadros explora exhaustivamente las posibilidades de crear y combinar imágenes, inspirándose tanto en el entorno cultural como en las cuestiones emocionales e intelectuales de la vida interior.

En 1987, Rae se graduó en Bellas Artes en el Goldsmiths College, centro eminentemente conceptual con una visión experimental de la creatividad y un enfoque democrático de los materiales y significados. A cada estudiante se le alentaba a crear una obra que tuviera algo nuevo que decir, que se implicara en el mundo contemporáneo² y que no se limitara a repetir lo trillado. También se les pedía que pudieran hablar de su obra en grupos de seminarios dirigidos por artistas como Michael Craig-Martin y Richard Wentworth. En 1988, junto con compañeros suyos del Goldsmiths, Rae participó en «Freeze», la famosísima exposición organizada por Damien Hirst en un edificio abandonado de los muelles de Londres. Aquel episodio marcó el inicio del grupo Young British Artists (YBAs),³ que se daría a conocer por su actitud abierta respecto a

1 En castellano y en catalán se refiere, además, a los órganos y al sentido de la visión.

2 Maloney, Martin. «Everyone a Winner! Selected British Art from the Saatchi Collection 1987–1997». En: *Sensation: Young British Artists from the Saatchi Collection*. Londres: Thames and Hudson - Royal Academy of Arts, 1997, p. 26.

3 El primero en emplear la expresión «young British artists» para hablar de Hirst y el resto de artistas jóvenes fue Michael Corris en *Artforum*, en mayo de 1992. El acrónimo YBA se acuñó más tarde, en 1996, en la revista *Art Monthly*. Véase la página web de la Tate Gallery: <https://www.tate.org.uk/art/art-terms/y/young-british-artists-ybas>

materiales y procesos, su uso de objetos encontrados, sus tácticas de choque y su mentalidad empresarial.

Casi una década más tarde, en 1997, se inauguró en la Royal Academy of Arts (Londres) la hoy conocida muestra del nuevo arte británico: «Sensation», una selección de obras de la colección Saatchi que reflejaba lo emocionante y dinámica que fue aquella época en el Reino Unido, cuando el fenómeno Cool Britannia celebró la cultura juvenil británica representada por artistas YBA, músicos de *britpop*, la escena de clubes y las revistas de cultura juvenil. En la visita privada, recuerdo muy bien el cuadro de Rae *Untitled (Sky Shout)* (1997), que condensaba la energía de aquel período con su sentido del movimiento y la reconfiguración constantes. La obra, que se incluye en «Vista», pertenece a la serie «Black & White», de grandes lienzos en los que unos discos de colores vivos salpican un fondo en blanco y negro, a la vez que la superficie se ve dinamizada y desestabilizada por pinceladas también en blanco y negro. De la misma serie podemos ver *Bird House* (1997), que revela más el fondo vivaz estarcido y por cuya agitada superficie se desplazan los ojos constantemente. Ambos títulos remiten a la altitud y a los espacios abiertos: en aquel entonces, la artista vivía en un apartamento de un piso alto, en el Barbican Estate, con Londres a sus pies. En palabras de Rae, era «un poco como vivir en una nave espacial [...], resultaba una experiencia verdaderamente contemporánea y quise que los cuadros que estaba haciendo reflejaran algo de ello.»⁴

Rae trabaja en series, siempre a partir de una idea o elemento que explora mediante las marcas o los gestos de la abstracción. En sus composiciones, que son improvisadas, yuxtapone improbables marcas de pintura y elementos, y se entrega a la libertad de modificar radicalmente sus componentes e inspiraciones. La obra *Creature* (1998) pertenece a la serie «Black», caracterizada por unos fondos sombríos y densos que nos transportan a un espacio oscuro; una vista al vacío intergaláctico. Los rectángulos de bordes bien definidos que se distribuyen por el lienzo contrastan y combinan con unas pinceladas que desprenden sensualidad y movimiento. El título, que nos hace pensar en unos monstruos acechando en un escenario de ciencia ficción como los de *Alien* o *Depredador*, nos confronta con una obra inquietantemente siniestra.

En la década de 2000, la artista inauguró una nueva forma de trabajar al empezar a utilizar el Photoshop para proyectar las formas geométricas de sus cuadros. El resultado, la serie «Fufanu», muestra un universo pictórico conectado con la pantalla del ordenador, y refleja en sus análogos plásticos muchas de las nuevas convenciones visuales propias de la generación digital. Los fondos son monocromos, en suaves azules oscuros o en violeta, y unas letras y símbolos ambiguos en tipografías contemporáneas flotan en la superficie, algunas de ellas con aspecto tridimensional, e interactúan con unas pinceladas relativamente escasas, aunque distintivas. Iluminan el espacio pictórico unas pulverizaciones de spray rosa o blanco semejantes a las luces de neón de un anuncio en el claroscuro de una atmósfera lúgubre. En cuanto a *Angel* y *A Matter of Life and Death*, ambos del año 2000, me recuerdan a *Blade Runner*, la película futurista y *cyberpunk*, con sus paisajes de ciudad brumosa y gris vista desde el interior de un *spinner*, los coches voladores del film.

Rae sigue explorando el uso de las letras como formas compositivas en la siguiente serie, llamada «Font», cuyo humor y sentido del juego se hacen patentes en *Rodeo* (2001). En su origen, la palabra *rodeo* se refería a recoger ganado, aunque luego evolucionó hasta convertirse en el nombre de un espectáculo que muestra las habilidades de los *cowboys* norteamericanos. En el cuadro, con el fondo blanco, aparecen unos círculos relucientes envueltos en sombras grises y dispersos entre grandes letras a la americana, en verdes y naranjas pálidos. Estrellas rojas, trazos largos hechos con ceras, caligrafía en negro y dibujos inspirados en el cómic interactúan con dinamismo; podría considerarse una visión irónica de un rodeo. Rae ha reconocido la influencia de Jenny Holzer y Barbara Kruger, con sus replanteamientos y representaciones subversivas del lenguaje y el poder de la publicidad.⁵

4 Entrevista con Simon Wallis. En: *Fiona Rae*. Nîmes. Carré d'Art – Musée d'art contemporain de Nîmes, 2002, p. 69.

5 Entrevista en *Fiona Rae: From Art School to Artist*. Christie's, 2015.

En 2004, Fiona Rae expandió su léxico para incluir unas imágenes propias del dibujo animado que se entremezclaban en un universo abstracto y mantenían toda su intrigante ambigüedad. Las dos series resultantes, «Font, Image, Pour» y «Panda», destacan por sus paletas llamativas, que se desbocan por la superficie en composiciones iconoclastas, tan líricas como alegres. Es una explosión de vitalidad que combina pinceladas fluidas con goteos y formas estar-cidas que bien podrían ser adhesivos infantiles de pandas, flores, estrellas y Bambi. Las densas pinturas transmiten la sensación de un espacio exótico y divertido, con capas de distintos len-guajes pictóricos. En *Look!! Look!! Look!!* (2006), algunos de esos Bambis están conectados entre sí por ráfagas de líneas lanzadas como rayos láser, rodeados de explosiones de pintura. Por su parte, *Shifting sands dusts its cheek in powdered beauty* (2010) presenta pinceladas oscuras y coloridas que camuflan lo que tal vez sea una escritura en cursiva. El título de *Touch your world* (2013) procede de una técnica de improvisación teatral en la que el actor debe imaginarse su mundo tan intensamente que sea capaz de tocarlo y, así, lograr que al público le resulte real. También se refiere a la historia del manga sobre Xie Cheng, un chico que no ve los colores hasta que conoce a una chica que lo ayuda. En este cuadro, los azules oscuros y los goteos grises crean un entorno acuático para estrellas rosas con líneas naranjas, minúsculas líneas punteadas que perfilan un panda y, posiblemente, las formas dispersas de más pandas, lo que deja entrever un paisaje lleno de esperanza, temor y color.

«Lo atractivo de la pintura», ha afirmado Rae, «es que no hay ninguna solución. Siempre te elude... es un proceso sin posibilidad de llegada.»⁶ Después de casi tres décadas utilizando el color en sus cuadros, en 2014 Rae se desafió a sí misma, como venía haciendo desde sus días de estudiante de arte, y dio un vuelco a su práctica para realizar trabajos al carboncillo sobre papel, a lo que siguió la serie de pinturas «Greyscale», cuya paleta consiste solo en blanco, negro y tonos de gris. Aquí se exponen tres de esas obras al carboncillo —inspiradas en el manuscrito chino del siglo xiii «Nueve dragones», de Chen Rong—, con sus representaciones en tinta negra de dragones y nubes que entran y salen del campo de visión. Los dibujos al carboncillo de Rae con-tienen una figura conceptual, aparentemente en un estado de autodestrucción con la agitada energía de un dibujo animado. Mientras realizaba estas piezas, Rae tenía en mente la obra de Rauschenberg *Erased de Kooning Drawing* (1953), con la intención de encarnar simultánea-mente el acto creativo de de Kooning y el acto de destrucción de Rauschenberg.⁷ Como *Figure 1g* (2014), todas las obras de la serie «Greyscale» son improvisadas, y solo recurren a marcas que puedan hacerse con un pincel y pintando «húmedo sobre húmedo». Los lienzos en vertical sugieren una figura, a la vez que se mantienen decididamente abstractos.

En 2017, la artista eliminó de su paleta el negro y sus derivados, y comenzó la serie «Pastel» utilizando colores que en sí mismos sugieren tonos artificiales y mágicos. Este trabajo sobre la gradación cromática se convirtió en la base de una coreografía teatral de formas y gestos pictó-ricos que titubean al filo del universo figurativo. *Snow White changes into something rich and strange* (2017) presenta lo que podría ser una figura fragmentada con flechas, alas de hada y cin-tas en nubes de luz: una vista a un escenario fantástico de cuento de hadas.

La serie «Abstracts», iniciada en 2019, consiste en obras de *gouache* y acuarela sobre papel que sirvieron como esbozos para las pinturas de gran formato. En *Abstract 9* (2019), donde ve-mos una serie de marcas de pincel, cada gesto se presenta como tal sin pretender sugerir una figura, un paisaje o ninguna otra cosa. Sin embargo, como escribe Rae, «si hay referencias y aso-ciaciones más allá de la presencia de cada marca, es por la inevitable filtración (y deleite) de nu-estros sistemas de lenguaje.»⁸ Y añade que «además, una pintura abstracta aleja

Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=QFcOYEuz05g>

6 Kent, Sarah. «Fiona Rae», *Shark Infested Waters: the Saatchi collection of British Art in the 90's*. Londres: Zwemmer, 1994, p. 77.

7 Conversación con Martin Herbert en *Fiona Rae*. Londres: Timothy Taylor Gallery, 2015, p. 3.

8 Nota de prensa de la exposición *Fiona Rae: Abstracts en Galerie Nathalie Obadia* (París, diciembre de 2019). Disponible en: https://www.nathalieobadia.com/usr/documents/exhibitions/press_release_url/18/cp-uk-fiona-rae.pdf

simultáneamente al espectador de la contemplación de imágenes mentales vívidas porque insiste en su propia presencia inmediata en el mundo».⁹

Siguiendo con su pasión por el lenguaje escrito, Rae lleva desde 2021 trabajando en la serie «Word», en la que experimenta con frases y palabras de poesías, canciones o películas que captura en el lienzo. Rae considera estas obras como una investigación en curso sobre las posibilidades de la abstracción, y afirma que su intención no es ilustrar el significado o la emoción de una cita determinada, ni procurar que las palabras y oraciones sean inteligibles. Al operar a la vez con los sistemas lingüísticos de la abstracción y de la literatura, Rae crea unas obras que juegan de forma intrigante con la legibilidad y la pura abstracción. Dispuestas cronológicamente en un largo muro, las cuatro piezas expuestas de esta nueva serie ofrecen una panorámica de cómo Rae ha desarrollado este nuevo lenguaje híbrido. Cada una es de un año diferente, y los cuatro títulos, plasmados en el lienzo, proceden respectivamente de una obra de teatro, una película, una animación y una poesía. La pintura final (y más reciente), *Your shadow at morning striding behind you* (2025), es la que presenta una composición más densa, con rectángulos, círculos y triángulos que sujetan cada palabra pictórica. Como imagen de la exposición hemos seleccionado un detalle de esta última obra, cuyas pinceladas actúan como objetos en el espacio, como esculturas o paisajes, nubes o viento. Con sus imágenes dentro de imágenes, Rae representa nuestro mundo contemporáneo repleto de espacios reales e irreales, y nos ofrece unas vistas fascinantes con todo su movimiento, color, optimismo y, aún más importante, libertad creativa.

WWW.ESBALUARD.ORG
#FIONARAEESBALUARD

⁹ *Ibid.*