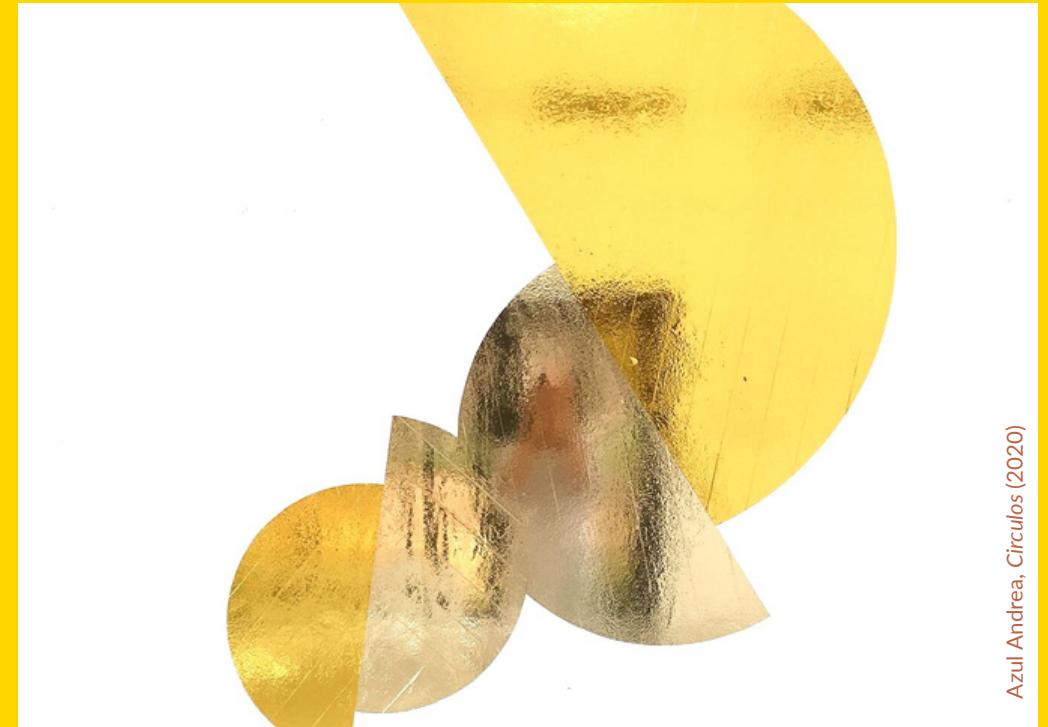

ALMA GALLERY ATHENS X ALL 4 ART

FALL 2021

Azul Andrea, *Circulos* (2020)

ALMA CONTEMPORARY ART GALLERY ATHENS X ALL 4 ART / ΔΙΑΡΚΕΙΑ /
DURATION 23.09 – 30.10 2021 / ΕΠΙΚΑΙΝΙΑ / OPENING 23.09 2021 19:30 ———
24 IPSILANTOU STREET KOLONAKI 106 76 / TEL 211 400 3160 ———
—— PAT ANDREA, CRISTINA RUIZ GUIÑAZÚ, MATEO ANDREA, AZUL ANDREA

PAT ANDREA
CRISTINA RUIZ GUIÑAZÚ
MATEO ANDREA
AZUL ANDREA

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ/
EXHIBITION DURATION:
23 ΣΕΠ - 30 ΟΚΤ 2021
23 SEP - 30 OCT 2021

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ/COORDINATION:
ΜΑΡΙΑ ΑΛΜΠΑΝΗ/MARIA ALMPANI

ΚΕΙΜΕΝΑ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
TEXTS-CATALOGUE:
ΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ/YOTA DIMITRIOU

ΕΚΤΥΠΩΣΗ/PRINTING:

ALMA GALLERY ATHENS X ALL 4 ART

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ / FALL 2021

Η έκθεση αυτή αποτελεί μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για την γκαλερί ALMA και είμαι πολύ χαρούμενη που κλείνοντας 11 χρόνια σε Αθήνα και Τρίκαλα έχω τη μεγάλη τιμή να παρουσιάζω τη δουλειά τεσσάρων σπουδαίων, διεθνών καλλιτεχνών που εκτιμώ βαθύτατα. Μπορεί ο Πατ, η Χριστίνα, ο Ματέο και η Αθούλ να ανήκουν στην ίδια οικογένεια, έχουν όμως χαράξει ο καθένας τη δική του ξεχωριστή πορεία στον χώρο της τέχνης. Οι τρεις από αυτούς είναι ήδη γνωστοί στο ελληνικό κοινό μέσω της συμμετοχής τους σε παλαιότερες εκθέσεις στη χώρα μας. Είναι τιμή μου που τους παρουσιάζει η γκαλερί μας στο ελληνικό φιλό-τεχνο κοινό για πρώτη φορά μαζί.

Μαρία Αλμπάνη

This exhibition constitutes a very special moment for ALMA gallery, and I am incredibly happy that after 11 years in Athens and Trikala I have the great honour to present the work of four sensational, international artists that I deeply appreciate. Pat, Christina, Mateo and Azul may belong to the same family, but they have each set their own personal path in the field of art. Three of them are already known to the Greek public through their participation in previous exhibitions in our country. It is my honour that our gallery is presenting them to the Greek art-loving public for the first time together.

Maria Almpani

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με μεγάλη χαρά η γκαλερί Άλμα παρουσιάζει την πολυαναμενόμενη έκθεση *All 4 Art*, με τους φημισμένους καλλιτέχνες Pat Andrea, Cristina Ruiz Guiñazú, Mateo Andrea και Azul Andrea. Ακόμα ένα πολιτιστικό θύμα της πανδημίας, η έκθεση προοριζόταν να ανοίξει στις αρχές του Νοέμβρη 2020, και από τότε περιμένει υπομονετικά τη σειρά της.

Είναι μάλλον ασυνήθιστο φαινόμενο για μια οικογένεια καλλιτεχνών να εκθέτει μαζί, ωστόσο οι *Les Andrea* –όπως συχνά αυτοαποκαλούνται– έχουν δημιουργήσει μια πρωτοφανή καλλιτεχνική ομάδα. Παρόλο που ο Pat, η Cristina και ο Mateo είναι ήδη γνωστοί στο ελληνικό κοινό μέσω της συμμετοχής τους σε παλαιότερες εκθέσεις στη χώρα μας, η έκθεση αυτή αποτελεί την πρώτη ομαδική παρουσίαση της οικογένειας στην Ελλάδα. Η έκθεση περιλαμβάνει περίπου 40 έργα, μεγάλα και μικρότερα ζωγραφικά έργα και σχέδια σε καμβά και χαρτί, 3D γλυπτά από χαρτόνι, γλυπτική, μικτή τεχνική, κολλάζ και *in situ* εγκατάσταση.

Η πληθώρα των τεχνικών μέσων μαρτυρά πολλά για την έμφυτη καλλιτεχνική περιέργεια της οικογένειας. Παρά την ποικιλομορφία προσεγγίσεων, όμως, οι τέσσερις τους έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Μεταξύ άλλων, μοναδική ικανότητα στο σχέδιο, άμεσα αναγνωρίσιμη καλλιτεχνική ταυτότητα και μια τάση να αναμειγνύουν την πραγματικότητα με το όνειρο, τη διάνοια με το ένστικτο. Κάθε έργο φανερώνει τη φιλοσοφία και τα κίνητρα του δημιουργού του. Τη συνεχή αναζήτηση του Pat για την ομορφιά, μέσω φανταστικών θεατρικών διαύλων προς το ασυνείδητο, τη φιλοσοφική αποστολή της Cristina προς επίτευξη αληθινής καλλιτεχνικής ελευθερίας και δημιουργικής δύναμης, την εξερεύνηση του Mateo γύρω από τη γυναικεία εμπειρία προτείνοντας μια νέα γυναικεία αναπαράσταση και τέλος τον προσωπικό φόρο τιμής της Azul προς τη ζωή και τη φύση, μέσω ενός πανέμορφα κατασκευασμένου κόσμου.

INTRODUCTION

It is with great pleasure and excitement that Alma Gallery Athens is finally presenting *All 4 Art*, a much anticipated exhibition featuring renowned artists Pat Andrea, Cristina Ruiz Guiñazú, Mateo Andrea and Azul Andrea. Yet another cultural victim of the pandemic, the exhibition has been patiently awaiting its turn since November 2020.

It is a rather unusual phenomenon to have an entire family of artists exhibiting together, however, *Les Andrea* –as they often refer to themselves– have formed a unique artistic collective. Although Pat, Cristina and Mateo are already familiar to the Greek public through their participation in numerous solo and group exhibitions in the past, this marks the collective's inaugural exhibition in Greece. The exhibition comprises some 40 works, including large and smaller paintings and drawings on canvas and paper, 3D drawings, sculpture, mixed media, collage and *in situ* installation. Such variety of techniques is very telling of the artistic curiosity permeating the Andrea family.

Despite their diverse approaches, however, the four of them share some common characteristics; outstanding draughtsmanship, instantly identifiable artistic identities, as well as a love for blending reality with the dream, intellect with intuition. Each artists' works exhibited here reflect their individual philosophies; Pat's quest to find beauty through his fantastically theatrical conduits to the unconscious, Cristina's philosophical expedition to attain true artistic freedom and creative power, Mateo's exploration of the female experience by proposing a new female representation, and Azul's personal homage to the kingdom of living, with her beautiful and meticulously sculpted world.

PAT ANDREA

1942, NETHERLANDS

AROMA (2020), λάδι και καζεΐνη σε καμβά, 160 x 130 εκ
AROMA (2020), oil and casein paint on canvas, 160 x 130 cm

ΕΛ

Ο Pat Andrea γυρνά νέα σελίδα για την αναπαράσταση επιστρέφοντας στις ρίζες. Ως κλασικά εκπαιδευμένος καλλιτέχνης, το σχέδιο αποτελούσε ανέκαθεν το θεμέλιο της δουλειάς του, ως επαναστάτης όμως είναι στη φύση του να αναστατώνει την ακαδημαϊκή παράδοση. Η απόδοση του σώματος παραλείπει περιττά στοιχεία και επικεντρώνεται στα μέρη που εκείνος θεωρεί «απαραίτητα» –το κεφάλι, τα πόδια, τη γυναικεία ανατομία– μιμούμενος τις γνώριμες ανθρώπινες φιγούρες σε παιδικές ζωγραφιές. Δυσανάλογα μεγάλα κεφάλια υποστηρίζονται από μακριά πόδια, σχηματίζοντας φιγούρες ρεαλιστικές και γραμμικές ταυτόχρονα, τρομακτικές και σαγηνευτικές, χαοτικές μέσα σε αυστηρά, γεωμετρικά δωμάτια.

Εραστής του φανταστικού και του αινιγματικού, ο βαθιά ανθρωποκεντρικός γυναικοκρατούμενος κόσμος του ξεχειλίζει από καυστικό χιούμορ και σεξουαλική ενέργεια. Κυριαρχείται από κολοσσιαίες, μυστηριώδεις γυναίκες, ενώ οι άνδρες, όταν είναι παρόντες, έχουν πάντα δεύτερους ρόλους. Διότι ο κόσμος του Pat είναι έντονα θεατρικός και κάθε έργο του άλλη μια σκηνή στο storyboard.

Είναι όμως και πολύ προσωπικός, με τα έργα του να αποτελούν πολυεπίδες, ονειρικές εκδηλώσεις του υποσυνείδητού του. Ο Pat λατρεύει να συγχωνεύει παραδόσεις (είναι ξεκάθαρες οι αναφορές σε Magritte και Mondrian, κολάζ και εξπρεσιονισμό, χριστιανισμό και pop art) κι να δημιουργεί κόσμους που κυμαίνονται μεταξύ αναπαράστασης και αφαίρεσης. Τα πολυεπίπεδα θεατρικά του στιγμιότυπα επικοινωνούν αυτό που για εκείνον είναι το πιο σημαντικό. Την τελειότητα της καθολικής ομορφιάς που κρύβεται στις ανθρώπινες σχέσεις. Πράγμα πολύ δύσκολο να απεικονιστεί, αφού οι άνθρωποι, εκ φύσεως, είναι ατελείς.

Ενας ακούραστος καλλιτέχνης, το αποκορύφωμα της θεατρικής φαντασίας του Pat έρχεται με τη μορφή τρισδιάστατων γλυπτών από χαρτόνι. Φιγούρες ελεύθερες απ' τους περιορισμούς του χαρτιού ή του καμβά, σε ρόλους ηθοποιών με φόντο εναλλάξιμα, αυτοσχέδια σκηνικά, παρουσιάζουν στη σκηνή τις σκέψεις του δημιουργού τους. Αυτή είναι άλλωστε η καλλιτεχνική ιδιοφυΐα του Pat: ο συνδυασμός δημιουργίας και καταστροφής με απώτερο σκοπό την αποκάλυψη του παραλογισμού της ανθρώπινης κωμωδίας.

Victim (2015), μικτή τεχνική σε χαρτί, 40 x 45 εκ
Victim (2015), mixed media on paper, 40 x 45 cm

ENG

Pat Andrea is turning a new page on figurative art by going back to the basics. As a classically trained draughtsman, drawing has always been the foundation of his work. As an outsider, however, his nature is to upset academic, classical figuration. His rendering of the body omits extraneous elements and focuses on what he considers the “essential parts” –the head, the legs, the female anatomy, echoing the way most of us sketched little human figures as children. Disproportionately large heads are supported by long legs serving as torsos, resulting in figures simultaneously realistic and linear, terrifying and seductive; chaotic against strict, geometrical, box-like spaces.

A lover of the fantastical and the enigmatic, his deeply human-centred worlds burst with wry humour and sexual energy. Pat's is a primarily matriarchal world, dominated by colossal, mischievous, mysterious women.

When men are present, they serve mostly as supporting characters; because his is a theatrical world, and every piece is yet another image on his storyboard. It is also a very personal world, with his compositions serving as layered, dreamlike, physical manifestations of everything he encounters in his subconscious. Pat loves to merge traditions (references to Magritte and Mondrian, collage and expressionism, Christianity and pop art), and create worlds that fluctuate between figuration and abstraction. Ultimately, his nuanced, theatrical snapshots communicate what is most important to him: the perfection of beauty found in human interactions. And this is challenging to depict because people are, by nature, imperfect.

A tireless artist, the culmination of Pat's theatrical imagination is realised in his 3D carton sculptures. Interchangeable figures and settings, free of the restrictive two-dimensionality of canvas and paper, act out his thoughts on makeshift stages. This is his power as an artist: to combine creation and destruction and expose the ridiculousness of human comedy.

11

Eva and Lilith (2021), λάδι και καζεΐνη σε καμβά, 46 x 55 εκ
Eva and Lilith (2021), oil and casein paint on canvas, 46 x 55 cm

CRISTINA RUIZ GUÍÑAZÚ

1951, ARGENTINA

Le règne de la raison (2019), ακρυλικά σε καμβά, 35 x 27 εκ
Le règne de la raison (2019), acrylics on canvas, 35 x 27 cm

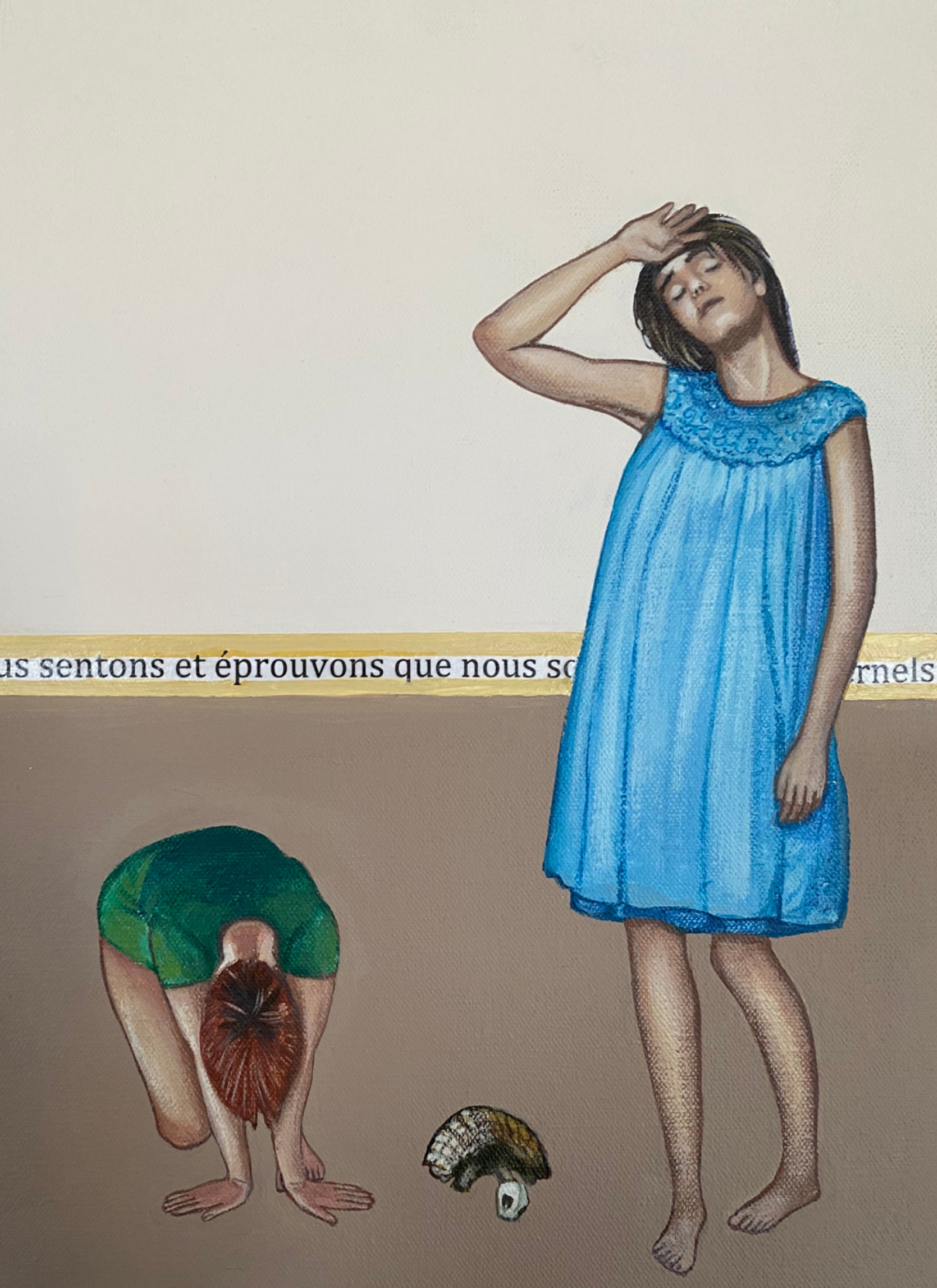
ΕΛ

Γεμάτο συμβολισμούς, αλληγορίες και φιλοσοφικές αναφορές που λίγοι θα καταλάβουν με την πρώτη ματιά, οι πολυεπίπεδες αφηγήσεις της Cristina ανταμείβουν πάντα τον προσεκτικό παρατηρητή. Η ουσία της δουλειάς της έγκειται σε μεγάλο βαθμό στον προσωπικό της αγώνα ανάμεσα στη λογική και την πίστη, καθώς και στην αναζήτηση της ελευθερίας, είτε καλλιτεχνική είτε πνευματική. Η λεπτομέρεια στην εκτέλεση και η τελειότητα των χρωμάτων σε συνδυασμό με μοναδική αφηγητική ικανότητα κάνουν τις φιγούρες της να ζωντανεύουν. Μέσα σε γεωμετρικά διαιρεμένους καμβάδες η δράση πραγματοποιείται κοντά στον θεατή ενώ οι διαχωριστικές γραμμές που χωρίζουν τα έργα της σε δύο θα μπορούσαν να είναι αναφορές στον ορίζοντα της Παταγονίας, το σκηνικό της πρώιμης παιδικής της ηλικίας στην Αργεντινή.

Η αξιοσημείωτη ικανότητα της Cristina να συνδυάζει παιδικές αναμνήσεις με φιλοσοφία, θρησκεία και ιστορία της τέχνης είναι αυτό που κάνει το νόημα των έργων της τόσο βαθύ.

Οι επαναλαμβανόμενες αναφορές στον φιλόσοφο Baruch Spinoza - μία από τις σημαντικότερες πηγές έμπνευσης - σε αντιπαράβολή με τα νεαρά κορίτσια και σύμβολα όπως βέλη, σφραγίδες και κύκλους, καθώς και η ζωηρή χρωματική παλέτα της, μαζί δημιουργούν έναν σχεδόν ονειρικό κόσμο. Η Cristina έχει υιοθετήσει μια πολύ προσωπική προσέγγιση στον ρεαλισμό, η οποία της επιτρέπει να αποδίδει σχεδόν υπερ-ρεαλιστικές μορφές σε κενό φόντο, με αποτέλεσμα μια μυστικιστική αισθητική.

Τα μικρά παιδιά που κυριαρχούν μας υπενθυμίζουν την αγνότητα της ψυχής για την οποία όλοι πρέπει να αγωνιζόμαστε. Τα παιδιά γεννιούνται απαλλαγμένα από αμαρτία, εκπαίδευση, πολιτισμό ή οποιαδήποτε αίσθηση ηθικής. Όπως είπε και ο Nietzsche, απλά θέλουν. Θέλουν να γίνουν δημιουργοί νέων αξιών, να περιηγηθούν στον κόσμο αναζητώντας τη δημιουργικότητα και την ελευθερία του νου. Το παιδί γίνεται όχι μόνο σύμβολο για όσα πρέπει να προσπαθούμε να πετύχουμε στη ζωή μας, αλλά και για την αθωότητα που πάντα φέρνει η ίδια η Cristina στην καρδιά της, ένας φάρος στον δρόμο προς την απόκτηση ελευθερίας και δημιουργικής δύναμης.

ENG

Bursting with symbolisms, allegories and philosophical references that few will be able to understand instantly, Cristina's multilayered narratives always reward the diligent observer. The essence of her work lies heavily on her own personal struggle between reason and faith as well as her search for freedom, whether it be artistic or spiritual. Meticulously executed, her clean colours and perfection of tone combined with her magical sense of storytelling, make her painted figures come alive. Within her geometrically divided canvases, the action takes place predominantly in the foreground, closer to the viewer, while the dividing lines separating her images in two could reference the infinite horizon of Patagonia, the backdrop to her early childhood in Argentina.

Nous sommes éternels (2020), ακρυλικά σε καμβά, 35 x 27 εκ
Nous sommes éternels (2020), acrylics on canvas, 35 x 27 cm

Cristina's remarkable ability to blend childhood memories with philosophy, religion and the history of art is what makes her paintings so layered and nuanced. The recurrent references to the philosopher Baruch Spinoza -one of her biggest inspirations- juxtaposed with the young girls and symbols such as arrows, seals and circles as well as her vivid colour palette all together create an almost Freudian-like dreamworld. Cristina has adopted a very personal approach to realism, which allows her to render almost hyper-realistic figures against plain backgrounds, resulting in a mystical aesthetic.

The young children who seem to dominate her canvases are reminders of the purity of soul we should all be striving for. Children are born free of sin, education, culture or any sense of morality. In the words of Nietzsche, they simply *want*. They want to become creators of new values, to navigate the world in search of creativity and freedom of mind. The child becomes not only a symbol for what we should all strive to achieve in our lives, but also of the innocence Cristina always carries in her heart. This is the way to freedom and creative power in abundance.

MATEO ANDREA

1983, ARGENTINA

LOLLIPOP (2020), μικτή τεχνική σε χαρτί, 21 x 29,7 εκ
LOLLIPOP (2020), mixed media on paper, 21 x 29,7 cm

ΕΛ

Γεννημένος στην Αργεντινή, με βάση το Παρίσι, ο Mateo Andrea είναι γνωστός για τα τολμηρά και γλαφυρά πορτραίτα που επιδοκιμάζουν γυναικεία κλισέ. Αγγίζοντας πληθώρα σύγχρονων αμφιλεγόμενων θεμάτων, όπως ηδονοβλεψία, σεξουαλικότητα, ανεξαρτησία, αντικειμενοποίηση και gendered language στην τέχνη, περιπλέκει άφοβα την παράδοση της γυναικείας απεικόνισης. Δεν αγνοεί βεβαίως την ειρωνία ότι το κάνει αυτό όντας κι ο ίδιος μέλος μιας μακράς παράδοσης ανδρών καλλιτεχνών που επιλέγουν ως θέμα τη γυναίκα. Αντιθέτως, προσπαθεί συνειδητά να κατανοήσει τη γυναικεία εμπειρία, πρωτοπορώντας μια νέα ειλικρίνεια για τη απεικόνισή της.

Αναδυόμενος από ένα συναρπαστικό καλλιτεχνικό σύμπαν που έχει διαμορφώσει σημαντικά την αισθητική του άποψη –εγγονός του Kees και γιος του Pat Andrea– το ταλέντο του Mateo στο σχέδιο είναι συνδυασμός χρόνιας απορρόφησης και κλασικής εκπαίδευσης στην Εθνική Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού.

Ομοίως με τον πατέρα του, το σχέδιο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του έργου του, πάνω στο οποίο χτίζει πολυεπίπεδα έργα μικτής τεχνικής. Με φόντο επίπεδες επιφάνειες, γεωμετρικά σχήματα και χρωματικά μοτίβα, απανταχού οι γυναίκες γιορτάζουν τη θηλυκότητα τους. Μπορεί να έχουν τα μάτια τους κλειστά, όμως εκείνες έχουν τον απόλυτο έλεγχο, εξαλείφοντας οποιαδήποτε δυναμική ισχύος μεταξύ παρατηρητή και παρατηρούμενου. Προσθέτοντας καρτουνίστικα στοιχεία που ξυπνούν τη φαντασία του θεατή προς κάθε κατεύθυνση –ροζ κρανία, φαλλικά σχήματα και πολύχρωμα γλειφιτζούρια– με ισχυρό και χιουμοριστικό τρόπο, τόσο οι μεγάλοι καμβάδες όσο και τα μικρότερα σχέδια του Mateo χλευάζουν πολλούς αιώνες σεξουαλικής αποτύπωσης γυναικών στην τέχνη. Απορρίπτει την ιδέα της παθητικής, εύθραυστης γυναίκας και προτείνει ένα σχεδόν απάτητο μονοπάτι, θυμίζοντάς μας σημαντικά πράγματα που έχουμε επιλέξει να ξεχάσουμε. Οι γυναίκες του μπορούν να είναι οποιαδήποτε γυναίκα.

ENG

Argentinian born, Paris-based artist Mateo Andrea is known for his bold and electric paintings that challenge clichés of women. Touching upon a multitude of controversial and very contemporary issues including voyeurism, sexuality, independence, objectification and gendered language in art, he is unafraid to complicate the traditional idea of woman as subject. The irony of doing it while being part of a long tradition of male artists who depict women is not lost on him. On the contrary, he has chosen to try to understand the female experience through pioneering a new frankness regarding female representation.

Emerging from an immersive artistic universe that has significantly shaped his aesthetic –grandson of Kees and son of Pat Andrea– Mateo's inspired draughtsmanship is a combination of a lifetime of osmosis as well as classical training at the National School of Fine Arts in Paris.

Similar to his father, the backbone to his art is drawing, upon which he builds nuanced, hybrid works. Against flat surfaces, geometrical shapes and patterns of colour, all women celebrate their femininity. Their eyes might be closed, yet they are aware of their surroundings and have total control over them and over the viewer, annihilating any power dynamics between the observer and the observed. Using cartoon-like embellishments and hints that can trigger the viewers' imagination in any direction –a pink skull, phallic shapes, colourful lollipops– powerfully and humorously, Mateo's large canvases and smaller drawings poke fun at the over-sexualised representation of women throughout the history of art. He boldly rejects the idea of the 'demure,' fragile woman and proposes a new path, reminding us all of certain things we have conveniently chosen to forget. His women can be any woman.

AZUL ANDREA

1988, ARGENTINA

Círculos (2020), κουβέρτες επιβίωσης, 200 x 200 εκ (in situ)
Círculos (2020), survival blankets, 200 x 200 cm (in situ)

ΕΛ

Μιά από τις πιο ενδιαφέρουσες κι φιλόδοξες σύγχρονες δημιουργούς, η Azul Andrea δημιουργεί έργα εξαιρετικής δύναμης και πολυπλοκότητας, δοκιμάζοντας όχι μόνο τα όρια της γλυπτικής αλλά και την αντίληψή μας για τον κόσμο και το μέλλον μας μέσα σε αυτόν. Βουτηγμένη στην έρευνα, η δουλειά της αποτελεί μια ακούραστη εξερεύνηση υλικών ενώ η αφετηρία της είναι μια πραγματικότητα που αποδεικνύεται συγχρόνως οικεία και ξένη σε εμάς. Οι δημιουργίες της περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ξηρούς καρπούς, σπόρους, αυγά, τσόφλια και κουβέρτες επιβίωσης. Η δουλειά της, μια δυνατή μεταφορά της ευθραυστότητας, της παροδικότητας αλλά και της μεταμορφωτικής και θεραπευτικής δύναμης της φύσης. Καθώς σαπίζει, ο κρίκος μας δίνει λαμπερούς χρυσούς κρυστάλλους, ενώ τα σπασμένα, χρωματισμένα κελύφη φέρνουν στο νου την ομορφιά της γέννησης, τη δημιουργία κάτι καινούριου. Η επί τόπου εγκατάσταση περιλαμβάνει ειδικά επεξεργασμένες κουβέρτες επιβίωσης που μετατρέποντα σε καθρέπτες της στρεβλής αντίληψής μας για τη φύση και τον εαυτό μας.

Υπό πρόσθετα στρώματα συμβολισμού, οι κύκλοι γίνονται η αιώνια κατάσταση, αναφορά τόσο στη δύναμη όσο και στην ευθραυστότητα της ύπαρξης, η μετατροπή των αυγών μια υπενθύμιση να αναλογιστούμε το μέλλον μας και η σφαίρα –κατασκευασμένη από σπόρους με φαρμακευτικές δυνάμεις κατά το Μεσαίωνα– μια πολύ αναγκαία θεραπεία για τον καιρό που ζούμε.

Στους τοίχους, μια σειρά μπλε μικροσκοπικές φιγούρες, χαμένες σε ένα σύμπαν γραμμών, τα δακτυλικά αποτυπώματά της, τα αποτυπώματα της ταυτότητάς της σε χαρτί ή μια νέα προσέγγιση της αυτοπροσωπογραφίας... Η δουλειά της βασίζεται στο συνδυασμό παρατήρησης και αυστηρής έρευνας και κάθε μία από τις δημιουργίες της έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία να πει. Επικαλείται την απρόβλεπτη φύση και μας υπενθυμίζει ότι ο κόσμος μας είναι μια κατασκευή που μπορεί να αμφισβητηθεί και να αλλάξει. Έτσι, ανακαλύπτει εκ νέου τον τρόπο που κοιτάζουμε όχι μόνο την τέχνη αλλά και τον κόσμο γύρω μας, και ζητά από όλους μας να τον φροντίζουμε καλύτερα.

ENG

One of the most interesting and ambitious contemporary artists, Azul Andrea creates works of extraordinary power and complexity that challenge the possibilities of sculpture all the while questioning our ability to see; to see the world around us and our future within it. Steeped in research, her work is a tireless exploration of materials and her starting point is a reality that surprisingly proves both familiar and strange to us. Her highly original visual vocabulary includes nuts, grains, eggshells and yolks as well as found items like survival blankets. Her work can be read as a powerful metaphor for the ephemerality, fragility and transformative and healing powers of nature. The egg yolk gives us shining golden crystals as it decays, while the coloured broken eggshells evoke the beauty of birth, the beginning of something new. Her in situ installation comprises processed survival blankets turned into reflectors of our skewed perception of nature and of ourselves.

Further infused with added layers of symbolism, the circles become the eternal state and reference both the strength and fragility of existence, the metamorphosed eggs are reminders to contemplate our future, and the sphere –made from grains believed to possess medicinal powers in the Middle Ages– the much-needed remedy for these unstable times.

On the wall, her series of blue, minuscule figures lost in a universe of lines, her fingerprints, imprints of her identity on paper or a reimagining of the self-portrait... Her work is founded on a combination of observation and rigorous research, and each one of her creations has an interesting story to tell. Her art invokes the contingency of nature and reminds us that our world is a construct, and in that way it can be questioned, challenged and altered. Thus, she is reinventing the way we look, not only at art, but at the world around us as well, and begs us all to take better care of it.

