

LEONOR SERRANO RIVAS

MÁLAGA, ESPAÑA / SPAIN, 1986

The dream Follows the Mouth (of the one who interprets it) [El sueño sigue la boca (de aquel que lo interpreta)], 2018

Instalación audiovisual: esculturas y vídeo (2 canales) / Audiovisual installation: sculptures and video (2 channels)

Medidas variables. Dimensions variable

Adquirida / Acquired 2018

Leonor Serrano Rivas se vale de la escultura, la performance, el cine, el dibujo, el audio y el texto para crear unas instalaciones inmersivas de fuerte connotación teatral. Tras formarse como arquitecta, Serrano Rivas eligió emprender el camino de las artes visuales. Sus narrativas tridimensionales funden a la perfección el espacio de las imágenes proyectadas con el espacio expositivo. A menudo, esas composiciones performativas y escultóricas implican el acceso del público a un escenario, desmoronando con ello las jerarquías de la figura/fondo y convirtiendo al espectador, bien en observador, bien en agente activo dentro del espacio. Los elementos escultóricos que vemos a modo de utilería en su material filmico hacen también su aparición en el espacio, rompiendo más aun la división entre lo real y lo imaginado, lo ficcional. *Mimetismo y psicastenia legendaria*, un texto de 1935 del escritor y teórico francés Roger Caillois (1913-1978), constituye la fuente de inspiración principal de la acción coreografiada que se representa en esta pieza de vídeo en dos canales. El ensayo indaga en temas como el mimetismo y el camuflaje y reflexiona sobre los efectos perceptuales vividos por unas criaturas camaleónicas al mimetizarse con su entorno inmediato. De apariencia escénica, la obra comprende dos pantallas situadas frente a frente, entre las que la artista ha colocado unas esculturas de vidrio soplado y metal. Las dos pantallas muestran el mismo vídeo de un grupo de mujeres que interpretan una coreografía de movimientos erráticos que sirve de fondo a una obra inexistente, mientras otra mujer crea, a la manera de una marionetista, el primer plano. Al finalizar la acción, los proyectores se apagan para revelar el conjunto de contenedores, que recuerdan a los empleados por las protagonistas principales del filme, dotando de una sensación de fisicalidad a una acción, por otra parte, desmaterializada. Conviene remarcar también el uso de una gran pantalla que divide en dos el espacio de la instalación, y las dos entradas a la obra imaginadas por la artista: mientras la primera solo da acceso al filme al tiempo que revela su «backstage», la otra deja al descubierto la estructura global de la instalación. Ambas entradas proporcionan una experiencia de la imagen en movimiento francamente poderosa.

Leonor Serrano Rivas employs sculpture, performance, film, drawing, audio and text, to create immersive installations with a strong reference to theatre. Initially trained as an architect, Serrano Rivas then embraced a career in the field of visual arts: her three-dimensional narratives seamlessly blend the space in the projected images with the physicality of the exhibition space. These performative and sculptural compositions often involve the audience entering a stage, thus collapsing figure-background hierarchies and transforming the viewer into a beholder or an active agent in the space. Sculptural elements found as props in the film footage also appear in the space, further breaking the boundary between the real and the imagined, the fictional.

Mimicry and Legendary Psychasthenia, a 1935 text by the French writer and theoretician Roger Caillois (1913-1978), is the core source of inspiration for the choreographed action featured in this two-channel video work. The essay explores themes of mimicry and camouflage, and ponders the perceptual effects these chameleonic creatures experience when blending into the surrounding environment. Serrano Rivas's stage-like work comprises two facing screens between which she has placed a group of blown glass and metal sculptures. The screens show the same video of a group of women performing a choreography of erratic movements, creating a backdrop to a non-existent play, while another woman, like a puppeteer, creates the foreground. Upon the completion of the action, the projectors switch off to reveal the group of vessels, which resemble the ones used by the main protagonists in the film, giving a sense of physicality to the otherwise dematerialized action. Also noteworthy is the use of a large screen that divides the installation space in two, and the two accesses to the work imagined by the artist: while the first only gives access to the film while revealing its "backstage", the other reveals the overall structure of the installation. Both accesses offer a decidedly strong experience of the moving image.

