

Mayte Bayón

Del 13 de enero al 5 de febrero de 2005

CENTRO CULTURAL
LA ASUNCIÓN
CALLEJÓN DE LAS MONJAS s/n • ALBACETE

DIPUTACIÓN DE ALBACETE

METAMORFOSIS

*“De tiempo y de devenir es de lo que deben hablar los mejores símbolos:
¡una alabanza deben ser y una justificación de lo perecedero!”*

(Friedrich Nietzsche)

La definición clasicista dictaba que la pintura había de ser “poesía muda”, intentando legislar una especificidad, o dicho de otro modo, un purismo que más tarde se concretaría en la exigencia de que la expresión plástica se ciñera a sus medios específicos, “punto y línea sobre el plano”, “construcción cromática”, etc... La resistencia de esta idea conforma la historia de la teoría de la pintura como un combate entre aquellos que creen que la representación plástica funciona en último término como un suplemento ontológico -cuando no se considera un mero objeto más o menos decorativo de un productor muy especializado-, y quienes, reconociendo las constantes históricas, aceptan la pintura como descripción y, aún más, como símbolo y narración. Según estos últimos, desde sus orígenes, el signo gráfico no habría sido la creación de un “ser” y su “estar” casi aislado e inmutable, producto humano añadido a las formas de la naturaleza, sino más bien un advertir y contar. En consecuencia, en esta segunda posibilidad, los límites tienden a borrarse y la pintura se integra junto a palabras y acciones sumándose en la mimesis, en una creación continua desde el signo plástico a la escritura y la representación dramática.

En nuestra época, en la que “todo lo sólido se desvanece en el aire”, cunde entre los artistas la necesidad de

contar. En las últimas décadas, los pintores se han convertido en documentalistas y performers. Registran otras caras de las noticias que nos suministran los medios de masas en la sociedad de la información uniformada. Como hermeneutas, desarrollan detalladas notas a pie de página de narraciones veladas. Algunas veces interpretan, en auténticos cuadros vivientes, fragmentos de épicas o, por el contrario, de actos mínimos y entonces el **nonsense** articula la alternativa al gran relato que, por repetido, no resulta más comprensible.

El cuadro fuera del cuadro. La pintura, otrora **domina** de la imagen estática, se explora a partir de medios ancestrales y nuevos medios. Vuelve a ser actuación, declamación y ritual compartidos, como en sus orígenes, y al tiempo se inserta en el flujo incesante de imágenes: se graba en vídeo y se amplía en arte sonoro. La Esfinge cambia de rostro y habla y habla sin interrupción. La pintura ya no es “poesía muda” porque ya no hay silencio ni ser inmutable. Todo se desvanece y todo se transforma.

La obra de Mayte Bayón se halla en este devenir. Nunca ha atendido a límites. Su producción siempre ha estado poblada de poesía, relatos y otras dramaturgias. Pintura escenificada, confesión de incertidumbres, muestrario de personajes. Reconversiones sin fin. La transfor-

mación es su propio **modus operandi**, en un tiempo en que nada permanece. La metamorfosis preside su discurso, ahora, cuando ya parece indiscernible para todos la división entre realidad y ficción.

Cada época elige a sus profetas. Rimbaud anunció “je suis un autre” y Nietzsche lo confirmó a través de su Zarathustra “yo soy el que deviene”. Y todavía con expresión menos solemne: “Los olivos y las tempestades se han convertido en una parte de nosotros mismos: la Bolsa y el periódico también”. Ya nadie es uno, ni de una pieza, ni para siempre. Estamos contaminados, vivimos interpenetrados, somos amalgama y conglomerado. Mayte Bayón ha asumido la figura de testigo y busto parlante de este fluir, a través de diversas estrategias. Con sus diarios, donde la artista se traviste como respuesta a cada acontecimiento. En su escenificación videodramática “Escritos de una enajenada”, que alude en diez jornadas al dislate del transcurrir humano, desde la simulación de una ficción futurista. Habitualmente, a través de cuadros y dibujos, describiendo con figuras entramadas etapas y momentos de la identidad cambiante, inestable.

En sus últimas series, el carácter arcaizante de sus personajes, a modo de tótems presuntamente atemporales, se conjuga con su desdoblamiento y multiplicación. Como en el periodo mítico, la representación antropomórfica se funde con figuras animales de ulteriores bestiarios. Algunos parecen pequeños ídolos sometidos a la escarificación y decoración del cuerpo, medios utilizados para alabar la permanencia en el cambio, como las máscaras cuyo impacto y fascinación dependen precisamente de ese gesto paralizado, rígido y aislado en el fluir del rito, la ceremo-

nia, el carnaval, la fiesta. Otras veces, reina la dualidad, se duplican en parejas, perturbadores gemelos e incluso adoptan la presencia siempre inquietante de tríos. En todo caso, la diversidad está incluida en cada uno de ellos, formados por fragmentos y materiales añadidos y refundidos, como procedentes de cambios innumerables, complejas acumulaciones, que también delatan sus actitudes inestables.

Expresan zozobras, ironías y burlas descarnadas. A menudo son producto de presentimientos que, según Elías Canetti, “pertenecen a los documentos más precisos sobre la esencia de la metamorfosis”. Precisamente, en **Masa y poder**, Canetti asocia la metamorfosis y distintos trastornos psíquicos: la histeria, la melancolía, las alucinaciones, la paranoia... raras experiencias, marginales en otros momentos históricos, pero que en nuestra época han entrado en el guión biográfico del sujeto performativo, con todas sus consecuencias. Ahí radica la importancia de la fijación de estas imágenes, que funcionan como espejos, referentes para la reflexión contemplativa e incluso, también, a manera de bálsamos curativos, con su humor, de tránsitos sombríos. Pues, así como en los orígenes, en el tiempo del eterno retorno, según José Jiménez, himnos y máscaras ayudaban a clarificar el carácter perenne del ser humano, ya que “sin lenguaje, sin la necesidad de simbolización, el animal metamórfico no podría ‘verse’ a sí mismo en ese flujo de correspondencias, en ese devenir de la vida”. Ahora, en el tiempo del cambio incesante, las obras de Bayón nos ofrecen, en un abanico de desvaríos de la “enajenada”, la visibilidad de nuestra performatividad.

INCERTIDUMBRE. Técnica mixta. 120 cm. x 101 cm.

TOTEMS DEL LABERINTO. Técnica mixta. 102 cm. x 111 cm.

SEÑORAS CASQUIVANAS. Técnica mixta sobre lienzo. 65 cm. x 81 cm.

MUJER TORTUGA. Técnica mixta sobre tabla. 111 cm. x 122 cm.

¿QUÉ PASA?. Técnica mixta sobre tabla. 122 cm. x 111 cm.

SINCRONIZACIÓN. Técnica mixta sobre tabla. 120 cm. x 102 cm.

TOTEM DE OTOÑO. Técnica mixta sobre tabla. 85 cm. X 111 cm.

MUJER INSECTO. Técnica mixta sobre lienzo. 100 cm. x 81 cm.

DRAGÓN. Técnica mixta sobre tabla. 85 cm. x 111 cm.

TIEMPO Y SOMBRA. Técnica mixta sobre tabla. 150 cm. x 122 cm

TOTEMS SOMBRÍOS. Técnica mixta sobre tabla. 124 cm. x 152 cm.

MUJER DUAL. Técnica mixta sobre tabla. 85 cm. x 111 cm.

PAREJA DUAL. Técnica mixta sobre tabla. 122 cm. x 101 cm.

Maite Bayóu

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 2003 **Galería Mediterránea**. Palma de Mallorca
2003 **Espace Cultural André Malraux**. Paris (Francia)
2000 **Museu d'Art Contemporani**. Sa Pobla (Mallorca)
- Performance y exposición. Somnis
1999 **Galería "Matisos"**. Colonia San Jordi (Mallorca)
1997 **Sala Es Cavallets**. Sa Pobla (Mallorca)
1995 **Galerie Pillango**. Berlín
1995 **Galería Artefocus**. Binissalem (Mallorca)
1994 **Galería Ferran-Tano-2 gats**. Sa Pobla (Mallorca)
1986 **Centre Civic "Cotxeres de Sants"**. Barcelona
1982-83 **Museo de Albacete**. Albacete
1980 **Sala Studio**. Albacete
1976 **Galería d'Art El Nus**. Barcelona

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 2003 **Cas Felanitxer**. Sencelles (Mallorca)
1999 **Galería "Matisos"**. Palma (Mallorca)
1997 **Galería Bárbara Botz**. Port d'Andraxt (Mallorca)
1995 **Galerie "Copeland Rutherford Fine Arts, Ltd"**
Santa Fe (U.S.A.)
1995 **XVII Certamen de Pintura de Binissalem**.
Mención especial
1994 **Centre d'Art. Sineu** (Mallorca)
1994 **Museu d'Art Contemporani**. Sa Pobla (Mallorca)
1993 **XV Certamen de Pintura de Binissalem**
(Mallorca)
1992 **XV Mostra d'Arts Plastiques de Sa Pobla**
(Mallorca)
1988 **Premio Nacional de Dibujo "Antonio del Rincón"**. Guadalajara
1987 **VIII Convocatoria de Artes Plásticas**. Alicante
1986 **6ª Bienal de Pintura del Gobierno de La Rioja**
1985 **Galería "Amagatotis"**. Barcelona
1983 **2º Premio de pintura para mujeres de Galerías Preciados**. Albacete
1983 **I Bienal de Pintura de la Universidad Politécnica**.
Madrid
1980 **Casa de Cultura de Villarrobledo** (Albacete)
1980 Seleccionada por la **Fundación Joan Miró** para
participar en la exposición de Burlada (Navarra)
1980 **Fundación Joan Miró**. XIX Premio Internacional
de Dibujo. Barcelona
1980 **I Premi de dibuix Sant Lluç**. Barcelona

PERFORMANCES

- 2001 **Teatro Municipal** de Palma de Mallorca - XXII
Encontre Internacional de compositors. Creación
escénica basada en los poemas “Escritos de la
Enajenada”. Poesía, teatro, pintura y música
- 2001 **Can Torro** Biblioteca, Alcudia (Mallorca)-
Performance: LIVE TECHNO VISION
- 1999 **Casal Solleric**, Palma de Mallorca - Interacciones
Artísticas. LIVE TECHNO VISION:
Improvisación pictórica con música en directo. En
un bastidor de 5m x 2m y a través de un plástico
transparente, la autora, cara al público pinta la
música que crea por ordenador el músico-
compositor Jeremy Clarke con pintura fluorescente
y luz ultravioleta.
- 1994 **Museu d’Art Contemporani**, Sa Pobla (Mallorca).
Somnis: La artista permanece durmiendo en una
cama las tres horas que dura la inauguración. Un
sueño por escrito se proyecta encima de la cama, el
mismo sueño que pintado en un cuadro decora la
sala-habitación.

OTROS TRABAJOS

- 1991 Edición de “**Escritos de la Enajenada**”, poemas y
dibujos. **Ediciones Norba**, Cáceres.
- 1997 **Fundación A.C.A.**, Mallorca - Interacciones
Artísticas. Presentación de : “Mayte Bayón” 7
piezas para piano, obra del compositor y fundador
de A.C. A. Antoni Caimari, inspirado en los libros
de artista de la autora.

VIDEOS

- 2003 Beca del **Consell de Mallorca** para el video
“Escritos de la Enajenada”
- 2002 **Videocreación “Escritos de la Enajenada”**
- 2001 **Live Tecno Vision**

OBRA PRESENTE EN

Museo de Albacete, Museu d’Art Contemporani
de Sa Pobla (Mallorca) y Fundación ACA, Bugar
(Mallorca).

www.maytebayon.com

VIDEOCREACIÓN "ESCRITOS DE LA ENAJENADA"