

SZ ZIELINSKY

SANDRA MONTERROSO
LA HERIDA, LA VENDA, LA CURA

SANDRA MONTERROSO

Installation view of the exhibition “La herida, la venda, la cura”
by Sandra Monterroso. Zielinsky, Barcelona, 2023
photo: Roberto Ruiz

Zielinsky se complace en presentar *“La herida, la venda, la cura”*, una exposición individual de **Sandra Monterroso** (1974, Ciudad de Guatemala) en el marco del **Barcelona Gallery Weekend**. Monterroso ha desarrollado una práctica artística en la que se compromete por restaurar su herencia cultural y ancestral como artista Maya. Su investigación toma conciencia tanto de la realidad política actual como de la historia de las violencias en Guatemala –racial, social y de género–, bien cómo de las estructuras de poder heredadas del colonialismo para, desde un conocimiento situado, “sanar las heridas coloniales por medio del arte y de los rituales Mayas y de otras culturas”.

Para su primera muestra en Barcelona, Monterroso presenta las esculturas “Expoliada No. 6”(2023), “Mujer ofrendando hilo y concha”(2023), “Puntos en Resistencia Azul” (2019) y los videos “Mac/Culpa”(2006) y “Ofrenda para Chaac”(2016), bien como la serie de pinturas “Composiciones Acuaticas” y “La Herida, la Venda, la Cura”(2023), que dan título a la exposición.

Cada una de las esculturas presentes en la muestra han sido teñidas con tintes naturales que son responsables por crear los tonos y la gama cromática: el rojo es proveniente de la cochinilla (*Dactylopius coccus*), el amarillo de la cúrcuma (*Curcuma longa*) y el azul de la indigofera (*Indigofera guatemalensis*). Las obras de esta serie abordan de manera política y social el despojo cultural, económico y territorial al que son sometidos los pueblos originarios como consecuencia de la implementación de actividades hegemónicas en la región, cuyos recursos naturales jugaron un papel central en la expansión de un nuevo orden global de explotación.

La escultura “Expoliada No. 6” está formada por tres hileras suspendidas de hilos de lana de oveja que fueron trenzados por tejedores de Momostenango (Guatemala) de la cooperativa COPITEM y teñidos con cochinilla de Oaxaca en el taller de la artista, la forma sugiere una caída de agua, elemento que aparece otras veces durante el recorrido de la muestra. Utilizando la misma técnica de teñir, pero ahora mezclando la cochinilla con la indigofera, la artista exhibe dos pinturas

de la serie “La Herida, la Venda, la Cura”, en la que pinta sobre una malla de algodón comúnmente utilizada para sanar heridas durante el proceso curativo.

La escultura “Mujer ofrendando hilo y concha” ha sido desarrollada por Monterroso con fragmentos de tapete de hilo teñido con cúrcuma, concha, tejido ensamblado, cosido y pegado para formar una mujer que está ofrendando distintos tipos de hilo y fibras naturales. Es una ofrenda para el nahual B’atz’, que en la cosmología Maya es el símbolo del tiempo, de todas las artes, tejidos y artistas. En las piezas “Puntos en Resistencia Azul”, la artista tiñó los hilos de color azul Indigófera guatemalensis, un color que fue reconocido por la investigación arqueológica como azul Maya. Los tonos en azul van de un índigo profundo a variaciones de color turquesa. En la acción performada en el video “Ofrenda para Chaac”, se observa un ritual asociado con Chaac (el dios de la lluvia), la artista hace un ritual mientras tiñe los hilos para agradecer el agua con la fusión de elementos preciosos y con propiedades curativas: el índigo y el copal.

En el video “Mac/Culpa”, la acción de romper ollas de barro es un ritual para sanar el espíritu dentro de la cultura q’eqchi’, se rompen las ollas, se llora y se invoca al Xmuhel (espíritu). Por otro lado, la acción de destruir ollas y ollas de barro cuestiona la barbarie de la cultura injusta en la vida cotidiana puesto que para tener agua, hay que cargarla, acción que casi siempre realizan las mujeres. Una mujer es liberada y toma conciencia de sí misma a través del violento juego de colapso: las ollas de barro se transforman, se absolvieron como objetos de uso. Los contenedores más largos de la vida cotidiana, que ya no son cautivos de sí mismos, se liberan de su contenido de objeto, regresan a ser polvo para poderse resignificar de nuevo.

Esta exposición individual en Zielinsky coincide con la muestra colectiva “ReVisión: Art in the Americas” en Minneapolis Institute of Art, EEUU, donde Monterroso presenta

el video “Tus tortillas mi amor (Lix Cua Rahro)” (2004). La exposición, comisariada por Victoria Lyall & Valeria Picolli, relata la historia de la formación del continente americano a través de una narrativa visualmente cautivadora que abarca desde el año 100 a. C. hasta el día de hoy.

Sandra Monterroso (1974, Ciudad de Guatemala) comenzó su carrera artística en el arte performance en 1999. Realizó sus estudios en Diseño Gráfico en Guatemala y luego una maestría en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en México, y más tarde un doctorado en Art Practice por la Akademie der bildenden Künste Wien en Viena. Ha expuesto su trabajo en: 12ª Bienal de La Habana, Cuba; 56ª Biennale di Venezia (Voces indígenas–Padiglione America Latina); The Getty Center, Los Angeles; Fundação Calouste Gulbenkian, Portugal; Centre Pompidou, Francia; Denver

Art Museum, EEUU; Casa del Lago UNAM, Ciudad de México. Sus obras se encuentran en colecciones públicas y privadas destacando: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, España; Essex Collection of Latin American Art, Colchester, Inglaterra; Colección Yes Contemporary, Miami; Colección Fundación Paiz para el arte y la cultura, Guatemala; Centro de Arte Fundación Ortiz-Gurdián, Managua, Nicaragua; Museo de Arte Contemporáneo y Diseño de Costa Rica, San José, Costa Rica. Monterroso vive y trabaja en Ciudad de Guatemala.

SANDRA MONTERROSO

Expoliada No. 6, 2023

Lana teñida con cochinilla

[Wool dyed with cochineal]

217 x 75 x 30 cm

SANDRA MONTERROSO

Expoliada No. 6, 2023

Lana teñida con cochinilla

[Wool dyed with cochineal]

217 x 75 x 30 cm

SANDRA MONTERROSO

Mujer ofrendando hilo y concha, 2023

Hilo tejido teñido con cúrcuma, concha, madera y resina
[Cotton thread dyed with turmeric, shell, wood, resin]

171 x 38 x 21 cm

Mujer ofrendando hilo y concha, 2023

Hilo tejido teñido con cúrcuma, concha, madera y resina
[Cotton thread dyed with turmeric, shell, wood, resin]

171 x 38 x 21 cm

SANDRA MONTERROSO

Mujer ofrendando hilo y concha, 2023

Hilo tejido teñido con cúrcuma, concha, madera y resina
[Cotton thread dyed with turmeric, shell, wood, resin]

171 x 38 x 21 cm

SANGRA MONTERRICCO
LA MENTIRA
LA FURIA
LA CORA

14
17
sep

Zielinsky is pleased to present “*La herida, la venda, la cura*” [The wound, the bandage, the cure] a solo exhibition by **Sandra Monterroso** (1974, Guatemala City) within the framework of the **Barcelona Gallery Weekend**.

Monterroso has developed an artistic practice in which she commits to restore her cultural and ancestral heritage as a Mayan artist. Her research raises awareness both of the current political reality and of the history of violence in Guatemala –racial, social and gender–, as well as of the power structures inherited from colonialism, from a situated knowledge, “heal colonial wounds through art, Mayan rituals, and the rituals of other cultures”.

For her first exhibition in Barcelona, Monterroso presents the sculptures “Expoliada No. 6” (2023), “Mujer ofrendando hilo y concha” (2023), “Puntos en Resistencia Azul” (2019) and the videos “Mac/Culpa” (2006) and “Ofrenda para Chaac” (2016), as well as the series of paintings “Composiciones Acuaticas” and “La herida, la venda, la cura” (2023), which give the exhibition its title.

Each of the sculptures presented in the exhibition have been dyed with natural dyes that are responsible for creating the tones and the chromatic range: the red is obtained from the cochineal (*Dactylopius coccus*), the yellow from turmeric (*Curcuma longa*) and the blue from indigofera (*Indigofera guatemalensis*). The works in this series address in a political and social manner the cultural, economic and territorial dispossession to which indigenous peoples are subjected as a consequence of the implementation of hegemonic activities in the region, whose natural resources played a central role in the expansion of a new global order of exploitation.

The sculpture “Expoliada No. 6” is made up of three suspended rows of sheep wool threads that were braided by weavers from Momostenango (Guatemala) of the COPITEM cooperative and dyed with cochineal from Oaxaca in the artist’s studio, the shape suggests a waterfall, an element that appears other times during the exhibition. Using the same dyeing technique, but now mixing cochineal with indigofera, the artist

exhibits two paintings from the series “La herida, la venda, la cura” [The Wound, the Bandage, the Cure], in which she paints on a cotton mesh commonly used to heal wounds during the healing process.

The sculpture “Mujer ofrendando hilo y concha” [Woman offering thread and shell] has been developed by Monterroso with fragments of a yarn mat dyed with turmeric, shell, fabric assembled, sewn and glued to form a woman who is offering different types of yarn and natural fibers. It is an offering to the nahual B’atz’, which in Mayan cosmology is the symbol of time, of all arts, fabrics and artists. In the pieces “Points in Blue Resistance”, the artist dyed the threads *Indigofera guatemalensis* blue, a color that was recognized by archaeological research as Mayan blue. Shades of blue range from deep indigo to variations of turquoise. In the action performed in the video “Ofrenda para Chaac” [Offering to Chaac], a ritual associated with Chaac (Mayan god of rain) is observed. The artist performs a ritual while dyeing the threads

to thank the water with the fusion of precious elements and properties. healing: indigo and copal.

In the video “Mac/Culpa” [Mac/Guilty], the action of breaking clay pots is a ritual to heal the spirit within the Q’eqchi’ culture, the pots are broken, people cry and the Xmuhel (spirit) is invoked. On the other hand, the action of destroying clay pots questions the barbarism of the unjust culture in daily life since to have water, you have to carry it, an action that is almost always carried out by women. A woman is liberated and becomes aware of herself through the violent game of collapse: the clay pots are transformed, absolved as objects of use. The longer vessels of everyday life, which are no longer captives of themselves, are freed from their object content, they return to dust in order to be redefined again.

This solo exhibition at Zielinsky coincides with the group exhibition “ReVisión: Art in the Americas” at Minneapolis Institute of Art, USA, where Monterroso presents the video “Tus tortillas mi amor (Lix Cua Rahro)”(2014). The exhibition, curated by Victoria Lyall & Valeria Picolli, tells the story of the formation of the American continent through a visually captivating narrative spanning from 100 BC. until today.

Sandra Monterroso (1974, Guatemala City) began her artistic career in performance art in 1999. She earned a B.A. in Graphic Design in 2001 followed by an M.A. in Design from Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) in Puebla, Mexico. In 2020, Monterroso earned a PhD in Art Practice from the Akademie der bildenden Künste Wien in Vienna, Austria. She has represented Guatemala in more than twelve biennials, including the 56th La Biennale

di Venezia (Indigenous Voices – Padiglione Latin America), the 12 Bienal de La Habana, and the Frestas - Trienal de Artes in São Paulo. Selected exhibitions include The Getty Center, Los Angeles, USA; Fundação Calouste Gulbenkian, Portugal; Center Pompidou, France; Denver Art Museum, USA; UNAM Lake House, Mexico City, Mexico. Selected collections include: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Spain; Essex Collection of Latin American Art, Colchester, England; Yes Contemporary Collection, Miami; Paiz Foundation Collection for art and culture, Guatemala; Centro de Arte Fundación Ortiz-Gurdián, Managua, Nicaragua; Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC) de Costa Rica, San José, Costa Rica. Monterroso lives and works in Guatemala City.

SANDRA MONTERROSO

La Herida, la Venda, la Cura No. 1, 2023
Acrílico, indigófera, cochinilla, papel de algodón
[Acrylic, indigofera, cochineal, cotton paper]
76 x 57 cm

SANDRA MONTERROSO

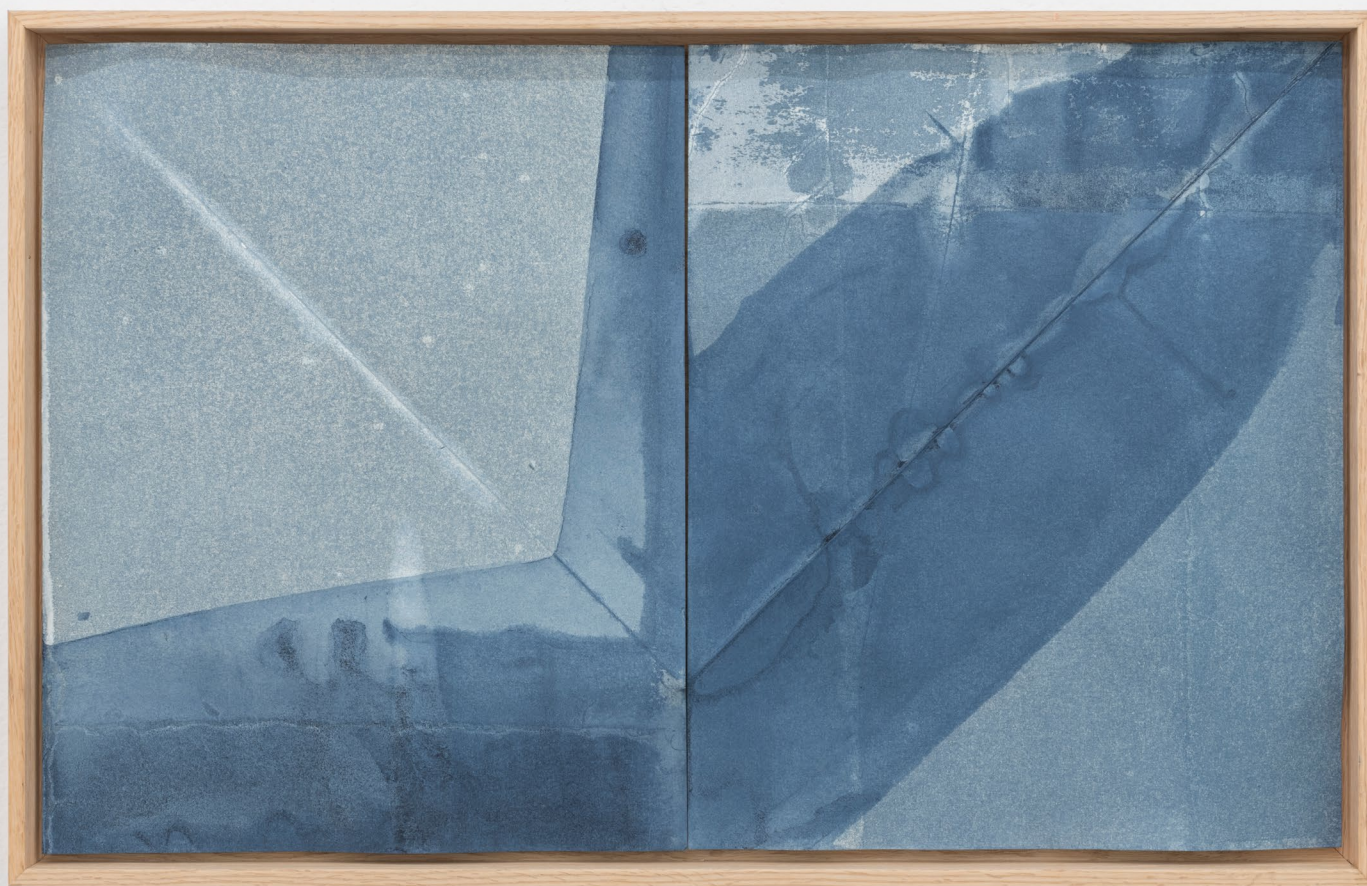

La Herida, la Venda, la Cura No. 3, 2023
Acrílico, indigófera, cochinilla, papel de algodón
[Acrylic, indigofera, cochineal, cotton paper]
76 x 57 cm

SANDRA MONTERROSO

Composiciones Acuáticas 9, 2021
Indigófera y acrílico sobre papel
[Indigofera and acrylic on paper]
44 x 33 cm cada / díptico | diptych

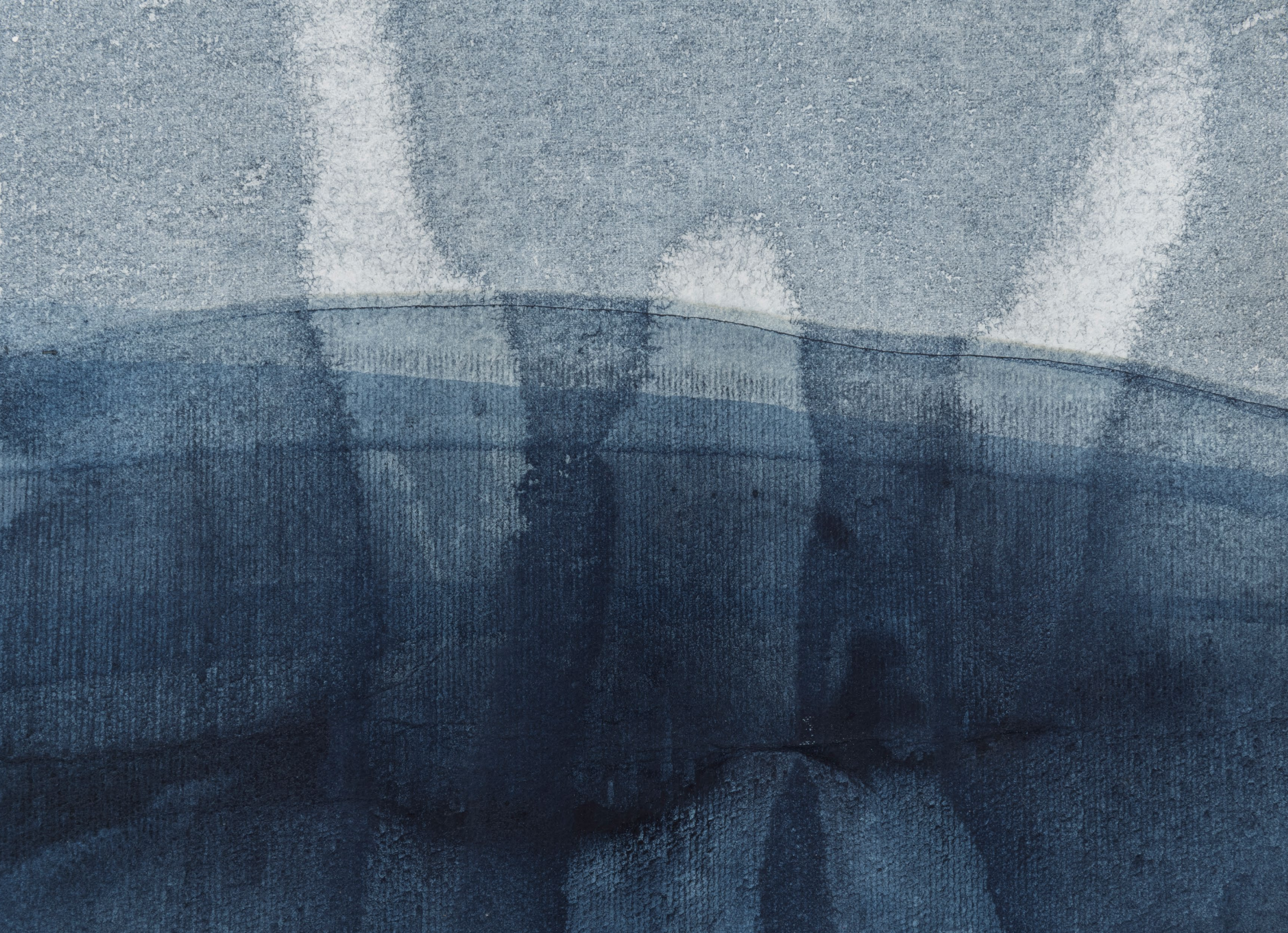

SANDRA MONTERROSO

Composiciones Acuáticas 10, 2021
Indigófera y acrílico sobre papel
[Indigofera and acrylic on paper]
44 x 33 cm cada / díptico | diptych

SANDRA MONTERROSO

Puntos en Resistencia Azul No. 9, 2019

Hilo teñido con indigófera, lazo y cuerda de acero

[Yarn dyed with indigofera, bow and steel rope]

100 x 20 x 20 cm

SANDRA MONTERROSO

Puntos en Resistencia Azul No. 13, 2019

Hilo teñido con indigófera, lazo y cuerda de acero

[Yarn dyed with indigofera, bow and steel rope]

100 x 20 x 20 cm

Zielinsky es complau a presentar *“La herida, la venda, la cura”*, una exposició individual de **Sandra Monterroso** (1974, Ciutat de Guatemala) en el marc del **Barcelona Gallery Weekend**. Monterroso ha desenvolupat una pràctica artística en què es compromete per restaurar la seva herència cultural i ancestral com a artista Maya. La seva investigació pren consciència tant de la realitat política actual com de la història de les violències a Guatemala –racial, social i de gènere–, bé com de les estructures de poder heretades del colonialisme per, des d’un coneixement situat, “curar les ferides colonials per mitjà de l’art i dels rituals Mayas i altres cultures”.

Per a la seva primera mostra a Barcelona, Monterroso presenta les escultures “Expoliada No. 6” (2023), “Mujer ofrendando hilo y concha”(2023), “Puntos en Resistencia Azul”(2019) i els vídeos “Mac/Culpa”(2006) i “Ofrenda para Chaac”(2016), bé com la sèrie de pintures “Composiciones Acuaticas” i “La herida, la venda, la cura”(2023), que donen títol a l’exposició.

Cadascuna de les escultures presents a la mostra han estat tenyides amb tints naturals que són responsables per crear els tons i la gamma cromàtica: el vermell és provinent de la cotxinilla (*Dactylopius coccus*), el groc de la cúrcuma (*Curcuma longa*) i el blau de la indigofera (*Indigofera guatemalensis*). Les obres d’aquesta sèrie aborden de manera política i social la despulla cultural, econòmica i territorial a què són sotmesos els pobles originaris com a conseqüència de la implementació d’activitats hegemòniques a la regió, els recursos naturals de la qual van jugar un paper central en l’expansió d’un nou ordre global d’explotació.

L’escultura Expoliada No. 6 està formada per tres fileres suspeses de fils de llana d’ovella que van ser trenats per teixidors de Momostenango (Guatemala) de la cooperativa COPITEM i tenyits amb cotxinilla d’Oaxaca al taller de l’artista, la forma suggereix una caiguda daigua, element que apareix altres vegades durant el recorregut de la mostra. Utilitzant la mateixa tècnica de tenyir, però ara barrejant la cotxinilla amb la

indigofera, l’artista exhibeix dues pintures de la sèrie “La herida, la venda, la cura”, en què pinta sobre una malla de cotó comunament utilitzada per guarir ferides durant el procés curatiu.

L’escultura “Mujer ofrendando hilo y concha” ha estat desenvolupada per Monterroso amb fragments de tapet de fil tenyit amb cúrcuma, petxina, teixit acoblat, cosit i enganxat per formar una dona que està ofrenant diferents tipus de fil i fibres naturals. És una ofrena per al nahual B’atz’, que a la cosmologia Maya és el símbol del temps, de totes les arts, teixits i artistes. A les peces “Puntos en Resistencia Azul”, l’artista va tenyir els fils de color blau Indigofera guatemalensis, un color que va ser reconegut per la investigació arqueològica com a blau Maya. Els tons en blau van d’un profund indi a variacions de color turquesa. A l’acció performada al vídeo “Ofrenda para Chaac”, s’observa un ritual associat amb Chaac (déu de la pluja), l’artista fa un ritual mentre tenyeix els fils per agrair l’aigua amb la fusió d’elements preciosos i amb propietats curatives: l’índig i el copal.

Al vídeo “Mac/Culpa”, l’acció de trencar olles de fang és un ritual per curar l’esperit dins la cultura q’eqchi’, es trenquen les olles, es plora i s’invoca el Xmuhel (esperit). D’altra banda, l’acció de destruir olles i olles de fang qüestiona la barbàrie de la cultura injusta a la vida quotidiana ja que per tenir aigua, cal carregar-la, acció que gairebé sempre fan les dones. Una dona és alliberada i pren consciència de si mateixa a través del violent joc de col·lapse: les olles de fang es transformen, es van absoldre com a objectes dús. Els contenidors més llargs de la vida quotidiana, que ja no són captius de si mateixos, s’alliberen del contingut d’objecte, tornen a ser pols per poder-se tornar a resignificar.

Aquesta exposició individual a Zielinsky coincideix amb la mostra col·lectiva “ReVisión: Art in the Americas” a Minneapolis Institute of Art, EUA, on

Monterroso presenta el vídeo “Tus tortillas mi amor (Lix Cua Rahro)”(2004). L’exposició, comissariada per Victoria Lyall & Valeria Picolli, relata la història de la formació del continent americà a través d’una narrativa visualment captivadora que abraça des de l’any 100 aC. fins avui.

Sandra Monterroso (1974, Ciudad de Guatemala) va començar la seva carrera artística en performance l’any 1999. Va realitzar els seus estudis en Disseny Gràfic a Guatemala i després un mestratge a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en Mexico, i més tard un doctorat en Art Practice por la Akademie der bildenden Künste Wien a Vienna. ha exposat el seu treball a: 12ª Bienal de La Habana, Cuba; 56ª Biennale di Venezia (Voces indígenas– Padiglione America Latina); The Getty Center, Los Angeles; Fundação Calouste Gulbenkian, Portugal; Centre Pompidou,

Francia; Denver Art Museum, EEUU; Casa del Lago UNAM, Ciudad de México. Les seves obres es troben a col·leccions públiques i privades, destacant: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, España; Essex Collection of Latin American Art, Colchester, Inglaterra; Colección Yes Contemporary, Miami; Colección Fundación Paiz para el arte y la cultura, Guatemala; Centro de Arte Fundación Ortiz-Gurdián, Managua, Nicaragua; Museo de Arte Contemporáneo y Diseño de Costa Rica, San José, Costa Rica. Monterroso viu i treballa en Ciudad de Guatemala.

SANDRA MONTERROSO

Ofrenda para Chaac, 2016
video | 3'10''
Ed. 6 + 2PA

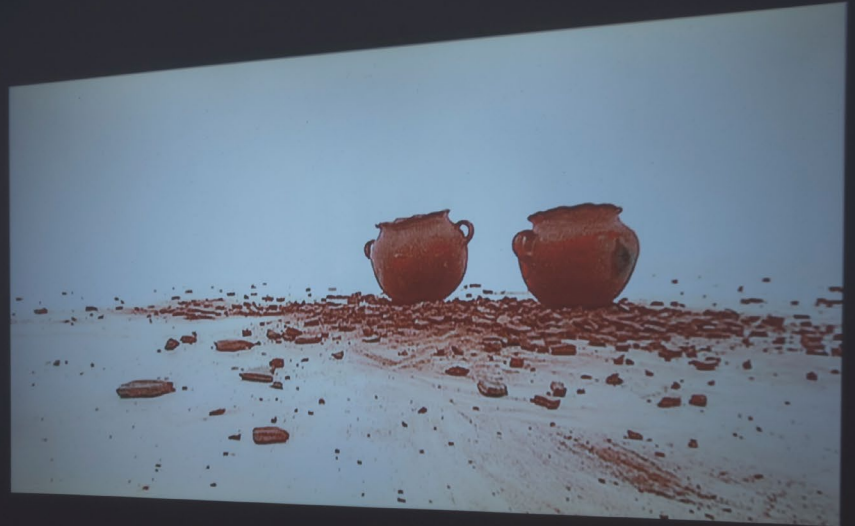

SANDRA MONTERROSO

Mac/Culpa, 2006
video | 6'25''
Ed. 6 + 2PA

SZ ZIELINSKY

Zielinsky supports contemporary artistic creations and is committed to promote Ibero-American artists.

GALERIA ŽELINSKY
KULTURNÝ PROSTOR / CULTURAL SPACE / 2016 - 2020