

GESTOS

EN LA MATERIA

LEONOR HÖCHSCHILD

MUSEO del MAR

SANTA POLA CULTURA

GETO2 EN LA MATERIA

LEONOR HOCHSCHILD

COMISARIO DE LA EXPOSICIÓN

Antonio Navarro

TEXTOS

Leonor Hochschild
Antonio Navarro
Valeriano Venneri

IMÁGENES

Leonor Hochschild

ISBN 978-84-126931-7-1

Edita: Museo del Mar.
Ayuntamiento de Santa Pola

9 788412 693171

EQUIPO MUSEO DEL MAR

DIRECCIÓN DE LA SALA

María José Cerdá

TRADUCCIÓN VALENCIANO

Mari Àngels Sempere

IDENTIDAD VISUAL Y DISEÑO GRÁFICO

Laura Parpal

AUDIOVISUALES

Sergio Moreno
Laura Parpal

MONTAJE

Juan Bautista Piedecausa

SECRETARÍA TÉCNICA

Gabriel Irles

ATENCIÓN AL VISITANTE

Ascensión López

LIMPIEZA

Loreto Sempere

**“Yo hablo con mis manos;
tú escuchas con tus ojos”**

*“Jo parle amb les meues mans;
tu escoltes amb els teus ulls”*

*“I speak with my hands;
you listen with your eyes”*

Shin-t'ao

“Gestos en la Materia” es la expresiva creación de Leonor Hochschild que ahora se presenta en el Ala Sur, del Museo del Mar. La exposición nos transporta por el universo de la pintura matérica, vista a través de una lente contemporánea que respeta y celebra a los pioneros de este movimiento. Esta corriente artística, profundamente arraigada en el Informalismo de finales de los años 40 y principios de los 50 en Europa, surgió en un momento de fervor y transformación, redefiniendo la conceptualización del arte.

El sello distintivo de esta corriente es su abstracción, llevada a cabo con materiales que desafían las tradiciones. Este enfoque da a cada obra una identidad inconfundible, creando un juego visual entre áreas densamente texturizadas y espacios más austeros. La pintura matérica, en su apasionado énfasis en la materia y textura, se revela como una extensión y reinterpretación del arte abstracto, trascendiendo la mera representación y explorando dimensiones táctiles y tridimensionales.

La obra de Leonor se sitúa firmemente dentro de este estilo, asumiendo sus códigos cromáticos, la deliberada omisión de perspectiva y el equilibrio entre la materia y el vacío. En su estudio, Hochschild dialoga con una variedad de elementos y medios, ofreciéndonos una ventana a la tensión y alquimia entre pinturas acrílicas y oleosas.

A esta paleta, añade materiales que enriquecen y consolidan la cohesión y el impacto de cada pieza expuesta.

Más allá de la pintura, su curiosidad como artista la lleva hacia el dominio de la cerámica. Estas piezas, con sus vibrantes tonalidades y formas, parecen extenderse desde el lienzo, materializándose en esculturas tridimensionales donde la textura craquelada cobra vida y el carácter matérico es palpable en una sinfonía cromática.

Pero la visión de Hochschild trasciende la mera creación. Se posiciona como una artista del reciclaje, no sólo en términos materiales, sino también conceptuales. En una sociedad consumista que amenaza con agotar sus recursos. Ella colecta, reinventa y ensambla fragmentos de nuestra realidad para ofrecernos un respiro de esperanza en medio del caos. Nos sumerge en un viaje hacia la regeneración y el renacimiento, mostrándonos la posibilidad de armonía en el desorden, habitando el espacio, haciéndolo suyo para trascenderlo.

Leonor es un crisol de influencias: color, vigor creativo, integración y esperanza. Su obra, en el corazón del Museo del Mar, es un testimonio viviente de esperanza en un mundo sin fe.

Antonio Navarro

“Gestos en la Matèria” és l’expressiva creació de Leonor Hochschild que ara es presenta en l’Ala Sud del Museu del Mar. L’exposició ens transporta per l’univers de la pintura matèrica, vista a través d’una lent contemporània que respecta i celebra als pioners d’aquest moviment. Aquest corrent artístic, profundament arrelat en l’Informalisme de finals dels anys 40 i principis dels 50 a Europa, va sorgir en un moment de fervor i transformació, redefinint la conceptualització de l’art.

El segell distintiu d’aquest corrent és la seua abstracció, duta a terme amb materials que desafien les tradicions. Aquest enfocament dona a cada obra una identitat inconfusible, creant un joc visual entre àrees densament texturades i espais més austers. La pintura matèrica, en el seu apassionat èmfasi en la matèria i textura, es revela com una extensió i reinterpretació de l’art abstracte, transcendint la mera representació i explorant dimensions tàctils i tridimensionals.

L’obra de Leonor se situa fermament dins d’aquest estil, assumint els seus codis cromàtics, la deliberada omissió de perspectiva i l’equilibri entre la matèria i el buit. En el seu estudi, Hochschild dialoga amb una varietat d’elements i mitjans, oferint-nos una finestra a la tensió i alquímia entre pintures acríliques i olioses. A aquesta paleta, afig materials que enriqueixen i consoliden la cohesió i l’impacte de cada peça exposada.

Antonio Navarro

Més enllà de la pintura, la seua curiositat com a artista la porta cap al domini de la ceràmica. Aquestes peces, amb les seues vibrants tonalitats i formes, semblen estendre’s des del llenç, materialitzant-se en escultures tridimensionals on la textura clivellada cobra vida i el caràcter matèric és palpable en una simfonia cromàtica.

Però la visió de Hochschild transcendeix la mera creació. Es posiciona com una artista del reciclatge, no sols en termes materials, sinó també conceptuals. En una societat consumista que amenaça amb esgotar els seus recursos. Ella col·lecta, reinventa i acobla fragments de la nostra realitat per a oferir-nos un respir d’esperança enmig del caos. Ens submergeix en un viatge cap a la regeneració i el renaixement, mostrant-nos la possibilitat d’harmonia en el desordre, habitant l’espai, fent-lo seu per a transcendir-lo.

Leonor és un crisol d’influències: color, vigor creatiu, integració i esperança. La seua obra, en el cor del Museu del Mar, és un testimoni de vivència d’esperança en un món sense fe.

ENGLISH

“*Gestures in Matter*” is an expressive creation by Leonor Hochschild, which is now on display in the South Wing of the Museo del Mar. The exhibition transports us through the universe of matter painting as observed through a contemporary lens that pays homage to and celebrates the pioneers of this movement. This artistic trend, deeply rooted in the informalism of the late forties and early fifties in Europe, emerged at a time of enthusiasm and transformation, redefining the conceptualisation of art.

The hallmarks of this current are its abstraction and use of materials that defy traditions. This approach gives each work an unmistakable identity, creating a visual play between densely textured and more austere areas. Matter painting, with its passionate emphasis on matter and texture, is an extension and reinterpretation of abstract art, transcending mere representation and exploring tactile and three-dimensional dimensions.

Leonor’s work is firmly within this style, revealing chromatic codes, a deliberate omission of perspective and a great balance between matter and emptiness. In his studio, Hochschild works with a variety of elements and media, giving us a window into tension and alchemy between acrylic and oily paints. She selects materials to enrich and consolidate the cohesion and impact of each piece exhibited in her palette.

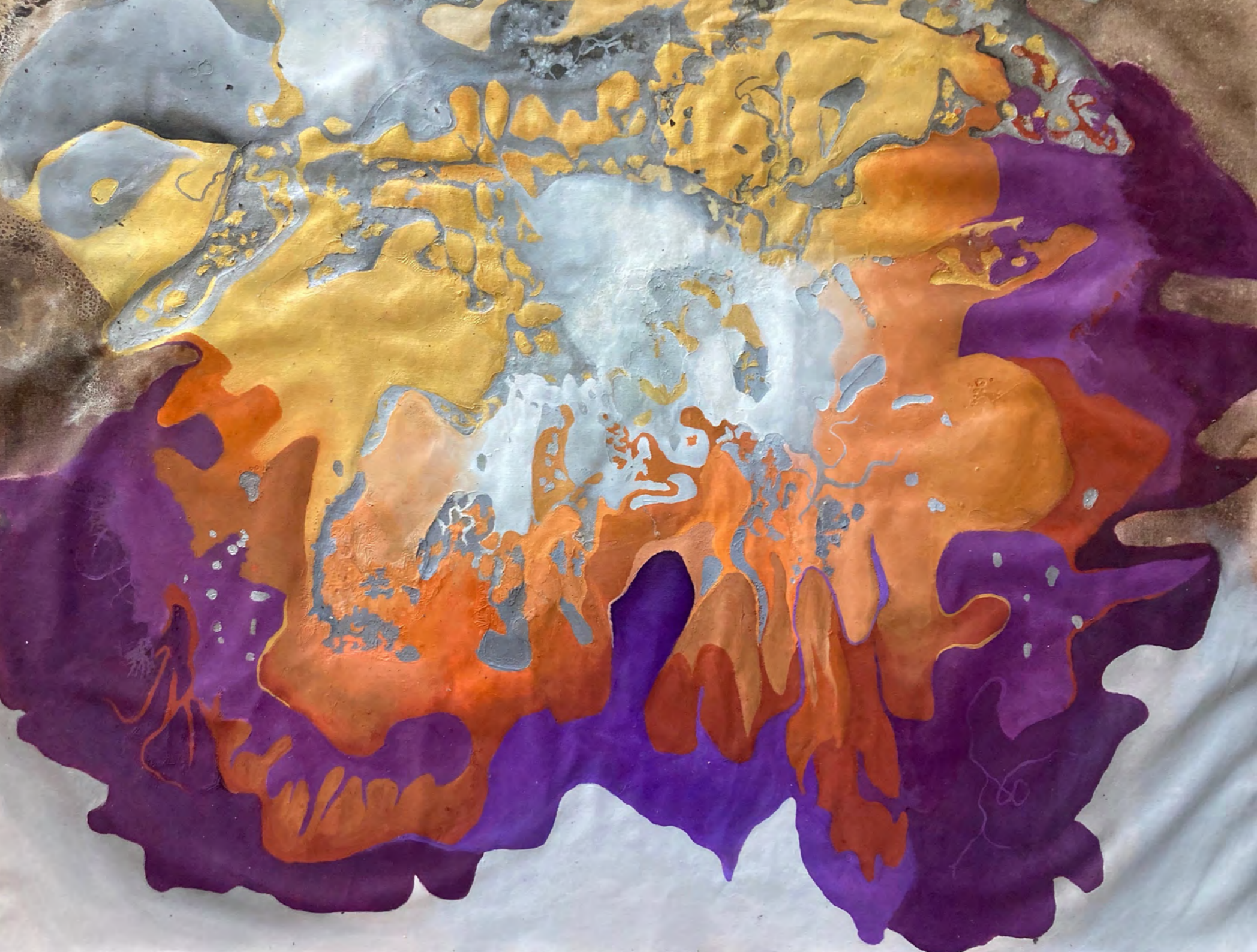
Beyond painting, her curiosity as an artist has driven her to master ceramics. These pieces, with their vibrant tones and shapes, seem to emerge from the canvas. They materialise in three-dimensional sculptures whose craquelated texture comes alive, and the material character is palpable in a chromatic symphony.

But Hochschild’s vision transcends mere creation. She sees herself as a recycling artist, not only in material but also in conceptual terms. In a consumerist society that threatens to deplete its resources. She collects, reinvents and assembles fragments of our reality to offer us a breath of hope in the midst of chaos. She takes us on a journey toward regeneration and rebirth, showing us the possibility of harmony in disorder, inhabiting space, and making it her own to transcend it.

Leonor is a melting pot of influences: colour, creative vigour, integration and hope. Her work, in the heart of the Museo del Mar, is a living testimony to hope in a world without faith.

Antonio Navarro

Gajos
Óleo, acrílico y resina sobre lienzo
80x105cm
2023

FRACTURAS?

VITALES EN EL ARTE DE LEONOR HOCHSCHILD

POR VALERIANO VENNERI

Cortes, lesiones, fracturas, movimientos sísmicos se convierten en arte en la realidad material-expresiva de Leonor Hochschild, artista mexicana internacional. Las rupturas, aparentemente frías y sordas, se convierten en una fuente de vida que la artista traduce en obras pictóricas, en esculturas-instalaciones, que tienen una fuerza visual y perceptiva muy poderosa, pero que también llegan a las partes más sensibles de la esfera de las emociones.

En un Bing-Bang artístico, el universo creativo de Leonor se hace realidad en los lienzos, donde el elemento de ruptura se convierte en un arco de vida. Colores potentes e intensos se alternan con formas simbólicas y materiales que involucran al espectador de forma atractiva. El visitante queda abrumado por el 'terremoto artístico' de Leonor que encuentra en la lesión el principio vital de todo.

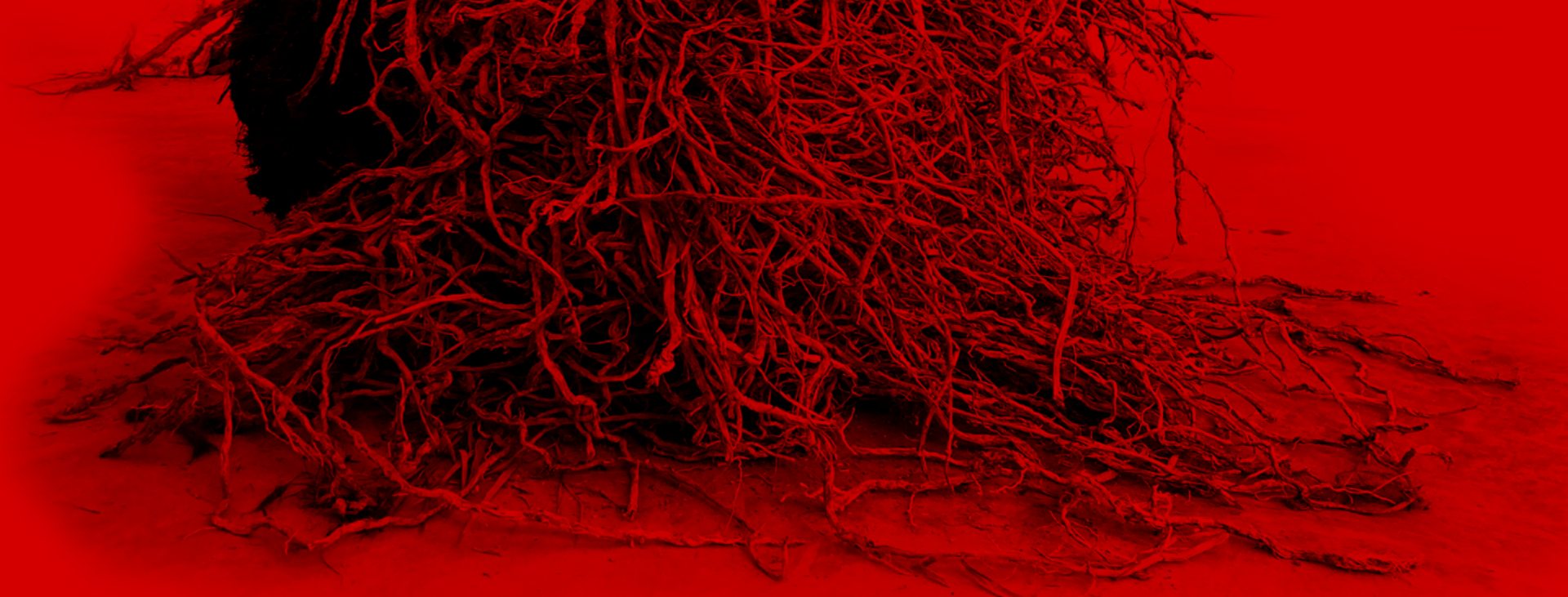
El material adquiere en sus obras artísticas connotaciones de paisajes lunares, marinos, terrestres en la búsqueda constante de un rayo de vida, de una esperanza de existencia incluso donde parece imposible, y donde según las reglas, sería improbable ser. Los lienzos son impresionantes en colores, y algunos también en dimensiones, fantásticos en composiciones, en ellos, los colores colman los espacios y las formas armonizan con las formas.

La textura que moldea Leonor se vuelve espesa, con capas pictóricas que parecen superpuestas y las grietas resultantes cobran el significado de un aporte vital y existencial. Los colores que prefiere la artista mexicana Leonor son pigmentos que tienen una gran densidad cromática pero que, a su vez, poseen una potente gran carga espiritual. Estos son, el rojo, el azul y el amarillo que se trabajan y utilizan en diversas tonalidades y colores.

La materia de Leonor se convierte en filosofía, en el alma de materiales inertes como el hormigón, que pueden recordar la cerrazón y el oscurantismo, el derribo de valores, a las fracturas de las que emerge vida que se manifiestan en forma de manchas de agua con resina, de plantas que se adentran en las partes más escondidas y difíciles, que rompen con una civilización impuesta y cimentada para dar esperanza a las expresiones vitales más improbables y minoritarias, pero al mismo tiempo, sensacionales. El mensaje de la artista Leonor se traduce en un *modus vivendi*, donde la naturaleza, humana y natural, es atacada y lacerada. De las heridas, de la muerte aparente de un tronco de palmera emergen formas de expresión, de las heridas profundas de una losa de hormigón o de un hierro oxidado destinado a ser vertido, surgen principios de vida vigorosa y plena.

He aquí la espiritualidad de una artista sensible que encuentra formas de existencia en las grietas del hormigón donde la naturaleza se rompe y crea verdaderos milagros artísticos, creando espacios existenciales poderosos y significativos.

La energía de las fracturas y escisiones cobra en el arte de Leonor un sentido poderoso y espiritual, que envuelve visualmente y sacude emocionalmente al espectador, una fuerza vital que rompe barreras y límites y de la que es imposible salir ileso.

VALENCIA

FRACTURES?

VITALS EN L'ART DE LEONOR HOCHSCHILD

PER VALERIANO VENNERI

Talls, lesions, fractures, moviments sísmics es converteixen en art en la realitat material-expressiva de Leonor Hochschild, artista mexicana internacional. Les ruptures, aparentment fredes i sordes, es converteixen en una font de vida que l'artista tradueix en obres pictòriques, en escultures-instal·lacions, que tenen una força visual i perceptiva molt poderosa, però que també arriben a les parts més sensibles de l'esfera de les emocions.

En un Bing-Bang artístic, l'univers creatiu de Leonor es fa realitat als llenços, on l'element de ruptura es converteix en un arc de vida. Colors potents i intensos s'alternen amb formes simbòliques i materials que involucren l'espectador de manera atractiva. El visitant queda aclaparat per el 'terratrémol artístic' de Leonor que troba en la lesió el principi vital de tot.

El material adquireix en les seues obres artístiques connotacions de paisatges lunars, marins, terrestres; en la cerca constant d'un raig de vida, d'una esperança d'existència fins i tot on sembla impossible, i on segons les regles, seria improbable ser. Els llenços són impressionants en colors, i alguns també en dimensions, fantàstics en composicions, els colors hi omplien els espais i les formes harmonitzen amb les formes.

La textura que modela Leonor es torna espessa, amb capes pictòriques que semblen superposades i les esclatxes resultants cobren el significat d'una aportació vital i existencial. Els colors que prefereix l'artista mexicana Leonor són pigments que tenen una gran densitat cromàtica però que, al seu torn, posseeixen una potent gran càrrega espiritual. Aquests són: el roig, el blau i el groc que es treballen i utilitzen en diverses tonalitats i colors.

La matèria de Leonor es converteix en filosofia, en l'ànima de materials inerts com el formigó, que poden recordar l'entossudiment i l'obscurantisme, l'enderrocament de valors, a les fractures de les quals emergeix vida que es manifesten en forma de taques d'aigua amb resina, de plantes que s'endinsen en el les parts més amagades i difícils, que trenquen amb una civilització imposada i consolidada per a donar esperança a les expressions vitals més improbables i minoritàries, però al mateix temps, sensacionals. El missatge de l'artista Leonor es tradueix en un *modus vivendi*, on la naturalesa, humana i natural, és atacada i lacerada. De les ferides, de la mort aparent d'un tronc de palmera emergeixen formes d'expressió, de les ferides profundes d'una llosa de formigó o d'un ferro oxidat destinat a ser abocat, sorgeixen principis de vida vigorosa i plena.

Heus aquí l'espiritualitat d'una artista sensible que troba formes d'existència en les esclatxes del formigó on la naturalesa es trenca i crea vertaders miracles artístics, creant espais existencials poderosos i significatius.

L'energia de les fractures i escissions cobra en l'art de Leonor un sentit poderós i espiritual, que embolica visualment i sacseja emocionalment l'espectador, una força vital que trenca barreres i límits i de la qual és impossible eixir il·lés.

ENGLISH

VITAL

FRACTURES IN LEONOR HOCHSCHILD'S ARTWORKS

BY VALERIANO VENNERI

Slashes, wounds, fractures, and seismic movements become art in the material-expressive reality of international Mexican artist Leonor Hochschild.

Apparently cold, deaf cracks become a source of life that the artist transforms into pictorial works and sculptural installations, with visual strength and powerful perception, which touch the most sensitive spots in the emotional sphere.

In an artistic Big Bang, Leonor's creative universe explodes on her canvases, where ruptures become an arc of life. Deep, bright colours alternate with symbolic forms and materials, drawing the spectator in attractively. Visitors are amazed by Leonor's 'artistic earthquake', which finds the beginning of all life in the lesion.

The materials in her works of art evoke lunar, marine and terrestrial landscapes in a constant search for a ray of life, of hope for existence that borders on the impossible, where, according to the rules, life cannot be. These canvases are awe-inspiring, not only because of their colours but also their dimensions and fantastical compositions, where colours fill spaces and shapes and forms exist in harmony.

The textures created by Leonor are dense, with pictorial layers that appear superimposed and cracks that take on the meaning of a vital, existential contribution. This Mexican artist's favourite colour palette consists of pigments with great chromatic density, which, in turn, contain an enormous spiritual power.

Leonor's material becomes a philosophy in the soul of inert materials like concrete, which evoke rigidity and obfuscation, the collapse of values, the fractures from which life emerges appear like watermarks with resin, of plants that take root in the most inaccessible and difficult crevices, that break away from an imposed, cemented civilisation to bring hope to the most improbable, rarest forms of life, which are nonetheless spectacular.

The message of Leonor's artworks is a *modus vivendi*, where nature, human and natural, is attacked and broken. New forms of expression emerge from the wounds, from the dead trunk of a palm tree or a rusty piece of iron destined for landfill, where life springs forth, vigorous and fulfilled.

Here is the spirituality of a sensitive artist who finds forms of existence in the cracks of the concrete where nature ruptures and creates real artistic miracles, forging powerful, significant artistic spaces.

The energy of the fractures and cracks take on a bold, spiritual meaning for Leonor, visually enveloping and emotionally impactful for views, a vital force that breaks barriers and limits from which the impossible emerges unhurt.

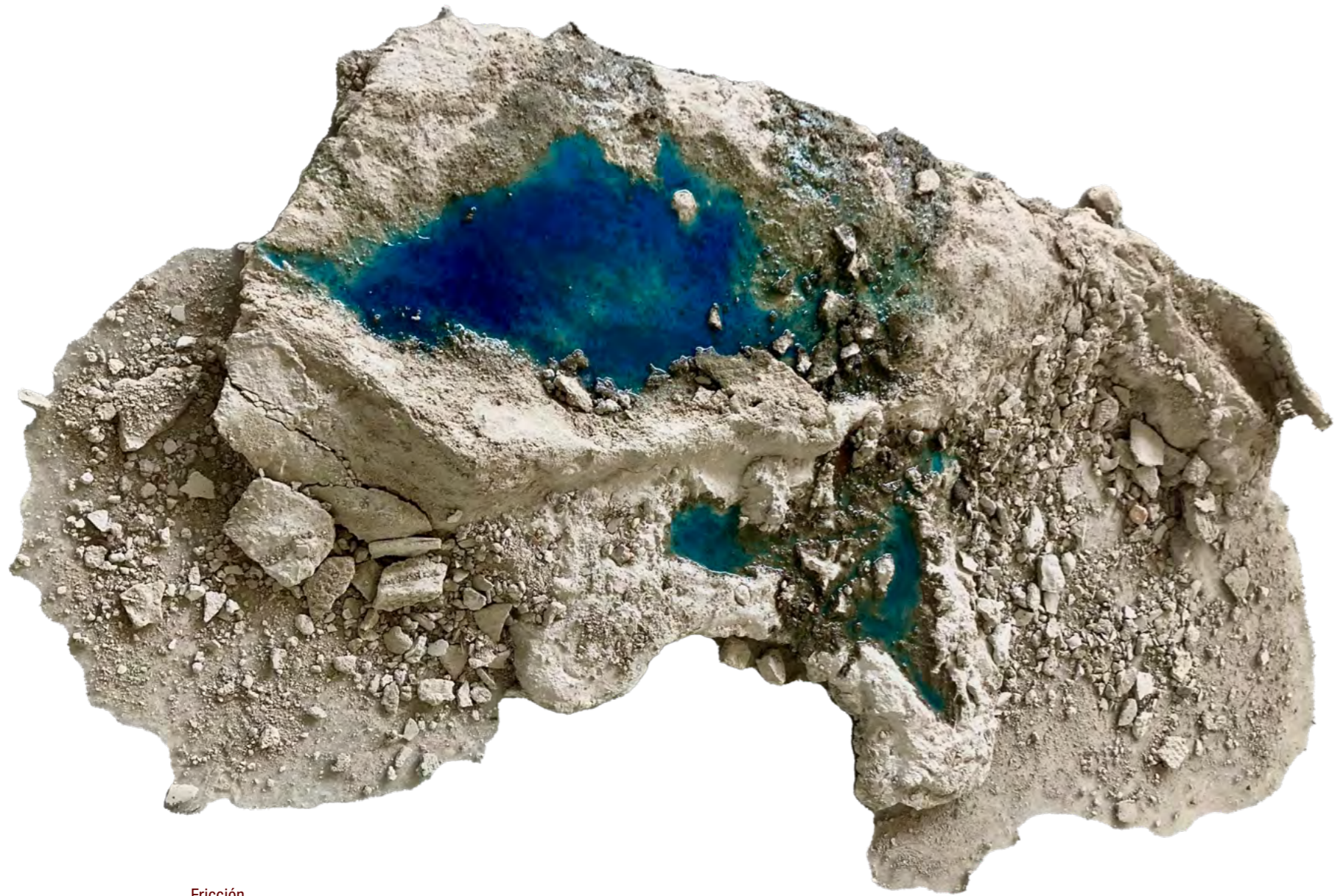
Confrontación 1
Tronco de palmera, esmalte, trozos de hormigon, cemento y tornillo
138x250x230cm
2023

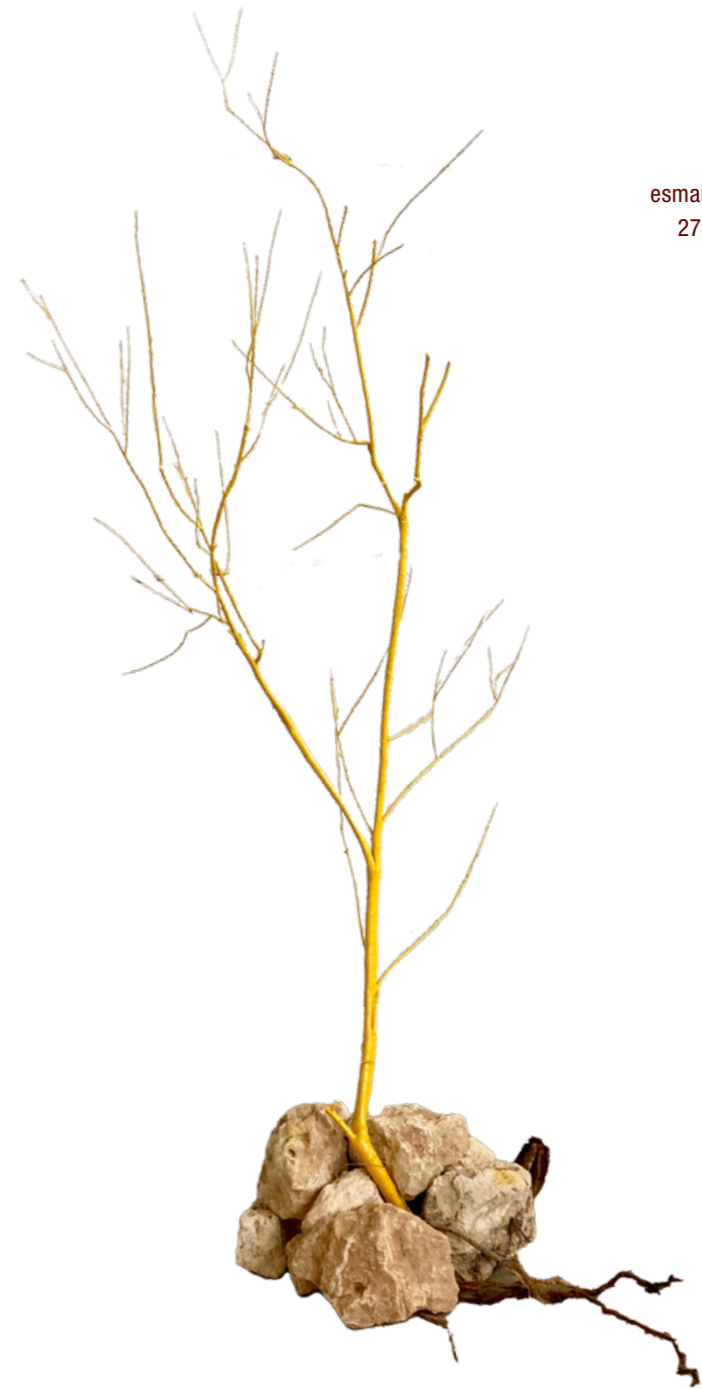
Paisaje 3
Trozos de cemento, hormigon, ramas, palmera y resina epoxica sobre tablón de madera
150x160cm
2023

Raíces 1
Raíz palmera
139x170x190cm
2023

Fricción
Cemento y resina epoxica sobre metacrilato
80x138cm
2023

Sobrevivir
Rama árbol,
esmalte y hormigón
270x120x115cm
2023

GESTOS EN LA MATERIA

Todo es materia: el universo, los objetos y nosotros mismos. La materia está unida a través de una conexión inherente con el todo. Entre lo particular y lo general, y como sucede adentro, se proyectará por fuera.

En los últimos años he centrado mi carrera artística en buscar y encontrar los gestos que posee la propia materia, observando como los materiales y los objetos poseen una manera de suceder, fragmentarse y transformarse. He experimentado e investigado diferentes tipos de materiales, técnicas y soportes, así como sus lenguajes, tonos y texturas para lograr aplicarlos y mezclarlos en medios como la pintura, la escultura, el ensamblaje y la instalación.

Experimento con los materiales residuales activos para presenciar cómo se comporta la materia al provocar en ella incidentes intencionales que uso a mi favor para la transformación física y química de mi obra.

Gestos en la materia es mi más reciente producción que explora los ciclos de la vida en la tierra. En esta ocasión he creado imágenes y piezas escultóricas inspiradas en la coexistencia de elementos vitales como el agua, el aire, el fuego y la tierra. Las pinturas de esta muestra aluden a escenas abstractas que captan momentos de tensión y armonía a partir de simular fenómenos físicos como la fluctuación, coalición, fundición, y desarticulación de la materia. Estas imágenes que podrían parecer escenas del mundo natural vistas desde una perspectiva aérea o microscópica están hechas en tonos terrosos y cálidos, en contraste con la exploración de colores fríos como el azul y verde, con la intención de proyectar dos formas posibles en las que podríamos contemplar este planeta y sus manifestaciones de vida: La tierra vista desde el cielo, y el cielo visto desde la tierra.

Para la realización de algunas piezas tridimensionales retomé algunas prácticas

representativas del Arte povera, como la reunión de materiales residuales de la vida cotidiana en contraposición a elementos orgánicos del entorno natural cercano. De esta forma, me encontré trabajando con vestigios de la civilización humana y otros en los cuales recién había desaparecido la vida, como una gran palmera muerta que por dentro está habitada por hongos que la han tornado en un entorno vivo.

En la instalación in situ Rupturas Vitales, hecha en el almacén que pertenece al Museo Del Mar, me di a la tarea de experimentar con pedazos de concreto, hierro y plantas para evidenciar la incompatibilidad de los materiales; uniendo, solapando, incrustando y confrontando varios soportes. Trabajé la ruptura como una consecuencia física, pero también como una posibilidad.

Elementos como las raíces arrancadas y mutiladas de una palma se hallan como pieza protagonista de esta instalación, y representan el fin de un ciclo

de vida, la supresión de un linaje familiar que era sostenido desde el arraigo y la nutrición a la tierra. Posteriormente usé escombros variopintos que dialogan alrededor de esta pieza; se separan y se unen, quedan aprisionados y algunos otros flotando a expensas de un proceso creativo que procura la espontaneidad, la intuición y la libertad cómo aquello que me permite restaurar la ruina.

Para mí es importante que mi propia vida, corporalidad y movimientos se unan a la creación de mis piezas y sean medios intermediarios entre mi producción y la re-significación de los objetos que uso. Gestos en la materia invita a la contemplación de la expresión de los materiales como hallazgos dignos de apreciación, que tienen una propia historia, transgrediendo la materia para incitar nuevos códigos visuales y de lectura que dignifiquen su pasado y amplíen las posibilidades sensitivas y creativas de todo aquello que en la vida se ha dado por acabado, roto o perdido.

GESTOS EN LA MATÈRIA

VALENCIÀ

Tot és matèria: l'univers, els objectes i nosaltres mateixos. La matèria està unida a través d'una connexió inherent amb el tot. Entre el particular i el general, el que passa a dins es projectarà cap a fora.

En els últims anys, he centrat la meua carrera artística en buscar i trobar els gestos que posseeix la pròpia matèria, observant com els materials i els objectes tenen una manera de succeir, fragmentar-se i transformar-se. He experimentat i investigat diferents tipus de materials, tècniques i suports, així com els seus llenguatges, tons i textures per aconseguir aplicar-los i barrejar-los en mitjans com la pintura, l'escultura, l'assaig i la instal·lació. Experiment amb els materials residuals actius per presenciar com es comporta la matèria en provocar-hi incidents intencionats que utilitze en benefici de la transformació física i química de la meua obra.

"Gestos en la Materia" és la meua producció més recent, que explora els cicles de la vida a

la Terra. En aquesta ocasió, he creat imatges i peces escultòriques inspirades en la coexistència d'elements vitals com l'aigua, l'aire, el foc i la terra. Les pintures d'aquesta mostra al·ludeixen a escenes abstractes que capturen moments de tensió i harmonia, simulant fenòmens físics com la fluctuació, la coalició, la fusió i la desarticulació de la matèria. Aquestes imatges, que podrien semblar escenes del món natural vistes des d'una perspectiva aèria o microscòpica, estan fetes en tons terrosos i càlids, en contrast amb l'exploració de colors freds com el blau i el verd, amb la intenció de projectar dues formes possibles en les quals podríem contemplar aquest planeta i les seves manifestacions de vida: la Terra vista des del cel i el cel vist des de la Terra.

Per a la realització de peces tridimensionals, he recollit algunes pràctiques representatives de l'Arte Povera, com la reunió de materials residuals de la vida urbana en oposició a elements orgànics de

l'entorn natural proper. D'aquesta manera, m'he trobat treballant amb vestigis de la civilització humana i altres en els quals havia desaparegut recentment la vida, com una gran palmera morta habitada per fongs que l'han convertit en un entorn viu per dins.

En la instal·lació in situ "Rupturas vitales" feta en l'emmagatzem que pertany al Museu del Mar, em vaig donar a la tasca d'experimentar amb peces de ciment, ferro i plantes per evidenciar la incompatibilitat dels materials; unit-los, superposar-los, incrustar-los i enfrontar diversos suports. Vaig treballar la ruptura com una conseqüència física, però també com una possibilitat.

Elements com les arrels arrancades i mutilades d'una palmera són la peça central d'aquesta instal·lació i representen el final d'un cicle de vida, la supressió d'un llegat familiar que es mantenia arrelat i alimentat per la terra. Posteriorment, vaig

utilitzar diversos enderrocs que dialoguen al voltant d'aquesta peça; es separen i es uneixen, queden atrapats i altres floten, tot a expensas d'un procés creatiu que busca la espontaneïtat, la intuïció i la llibertat com allò que em permet restaurar la ruïna. Per a mi és important que la meua pròpia vida, corporeïtat i moviments esdevinguen mitjans intermediaris en la creació de les meves peces i connectin la meua producció amb la resignificació dels objectes que utilitze. "Gestos en la Matèria" convida a la contemplació de l'expressió dels materials com a descobriments dignes d'apreciació, que tenen una història pròpia, transgredint la matèria per incitar nous codis visuals i de lectura que dignifiquen el seu passat i amplien les possibilitats sensorials i creatives de tot allò que, a la vida, s'ha donat per acabat, trencat o perdut.

SEBASTIÁN GESTOS EN LA MATERIA

—
ENGLISH

Everything is matter: the universe, objects, and ourselves. Matter is interconnected through an inherent link with the whole. Between the particular and the general, what occurs within will project itself outward.

In recent years, I have focused my artistic career on seeking and discovering the gestures inherent in the materials themselves. I have observed how materials and objects have their own way of unfolding, fragmenting, and transforming. I've experimented with various materials, techniques, and mediums, as well as their languages, tones, and textures, in order to blend them in forms like painting, sculpture, assemblage, and installation.

I experiment with active residual materials to witness how matter behaves when intentional incidents are provoked within it, incidents that I use to my advantage for the physical and chemical transformation of my work.

“Gestos en la Materia” is my latest body of work, exploring the cycles of life on Earth. This time, I have created images and sculptural pieces inspired by the coexistence of vital elements such as water, air, fire, and earth. The paintings in this exhibition allude to abstract scenes capturing moments of tension and harmony, simulating physical phenomena such as fluctuation, cohesion, fusion, and disintegration of matter. These images, which might resemble scenes from the natural world seen from an aerial or microscopic perspective, are created in earthy and warm tones, contrasting with explorations in cool colors like blue and green. This contrast is intended to project two possible ways in which we could contemplate this planet and its manifestations of life: the Earth seen from the sky and the sky seen from the Earth.

For the creation of some three-dimensional pieces, I drew upon practices representative of Art Povera, bringing together residual materials from urban life in

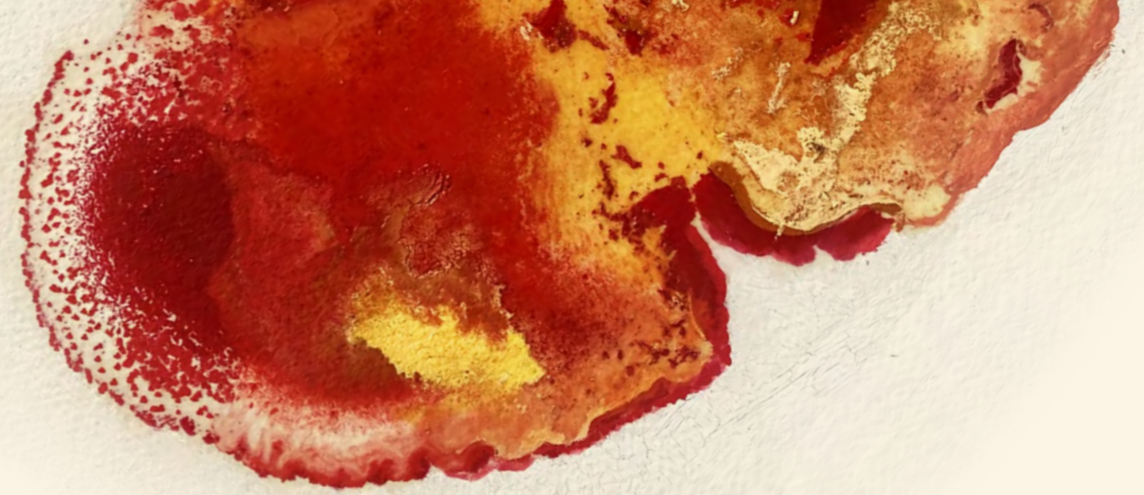
contrast to organic elements from the nearby natural environment. This led me to work with remnants of human civilization and others in which life had recently disappeared, like a large dead palm tree inhabited by fungi, turning it into a living environment from the inside.

In the on-site-installation, “Rupturas Vitales”, done in the warehouse that belongs to the Museo del Mar, I undertook the task of experimenting with pieces of concrete, iron, and plants to demonstrate the incompatibility of materials by uniting, overlapping, embedding, and confronting various supports. I worked with fracture as both a physical consequence and a possibility.

Elements like uprooted and mutilated palm tree roots take center stage in this installation, representing the end of a life cycle, the suppression of a familial lineage that was sustained through roots' connection and nourishment from the earth. Subsequently, I

used various debris to engage in a dialogue around this piece; they separate and unite, become trapped, and some float freely, driven by a creative process that seeks spontaneity, intuition, and freedom as the means to restore ruin.

It is essential for me that my own life, physicality, and movements become intermediaries in the creation of my pieces, bridging the gap between my production and the recontextualization of the objects I employ. “Gestos en la Materia” invites contemplation of materials' expressions as valuable discoveries, each with its unique history, transgressing matter to incite new visual and interpretive codes that dignify its past and expand the sensory and creative possibilities of everything in life that has been deemed finished, broken, or lost.

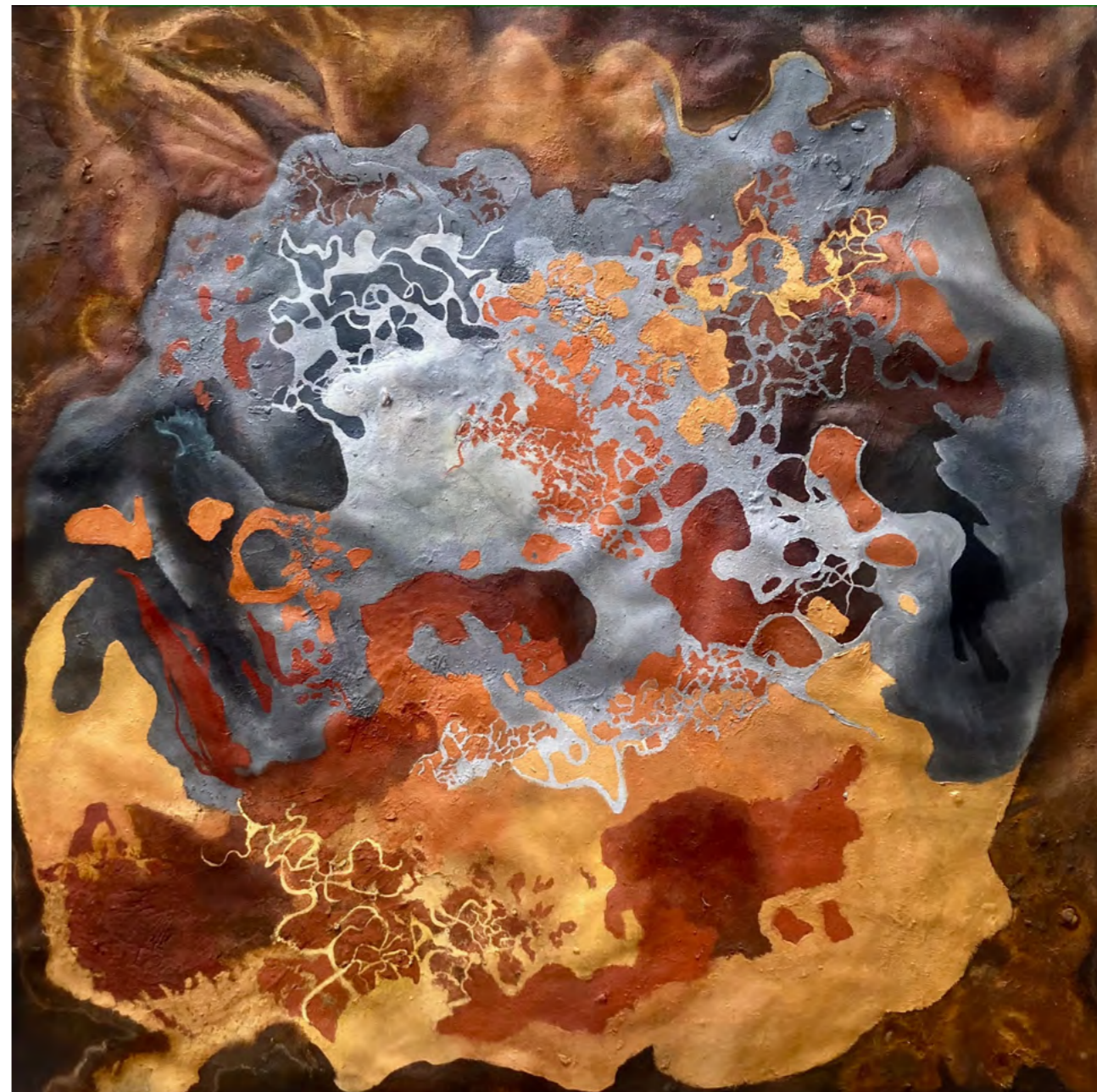
Sedimentos 1 | Óleo, acrílico y resina sobre lienzo | 50x50cm | 2023

Sedimentos 2 | Óleo, acrílico y resina sobre lienzo | 60x60cm | 2023

Sedimentos 3 | Óleo, acrílico y resina sobre lienzo | 50x50cm | 2023

Sedimentos 4 | Óleo, acrílico y resina sobre lienzo | 60x60cm | 2023

LEONOR HOCHSCHILD

CIUDAD DE MÉXICO, 1962

Soy una artista multidisciplinaria que utiliza medios como la pintura, la instalación, el ensamblaje y la escultura con el objetivo de experimentar e investigar diferentes materiales y procesos que me van llevando a descubrir otros procesos y formas de significar la materia, entendiéndola como un todo del que formamos parte. Para mí, es importante brindar a los materiales que utilizo un protagonismo a partir de su propia gestualidad y la integración de sus colores y formas, donde los materiales puedan manifestarse por sí mismos.

Como artista me siento atraída por materiales residuales, aquellos que desecha el ser humano, y que analógicamente yo recolecto como una colección de pedazos solapados en mi andar por el mundo.

Me interesa la fractura y la fragmentación como conceptos presentes en la materia y sus ciclos de vida. Se encuentran en todas mis obras como parte esencial de ella. Son las heridas, las huellas que va dejando el tiempo. Todo en el mundo forma parte de algo y tiene un origen que se modifica a través del tiempo: la posibilidad de sanar, de cambiar y transformarla. Encuentro en el fin de un material una oportunidad para resignificarlo. Crear nuevos códigos visuales y de lectura de todo aquello que se ha dado por acabado, roto o perdido.

LEONOR HOCHSCHILD

VALENCIÀ
CIUTAT DE MÈXIC, 1962

Sóc una artista multidisciplinària que utilitza mitjans com la pintura, la instal·lació, el muntatge i l'escultura amb l'objectiu d'experimentar i investigar diferents materials i processos que em porten a descobrir altres maneres de donar significat a la matèria, entenent-la com un tot del qual formem part. Per a mi, és important atorgar als materials que utilitze un protagonisme a partir de la seua pròpia gestualitat i la integració dels seus colors i formes, on els materials puguen manifestar-se per si mateixos.

Com a artista, em sent atreta pels materials residuals, aquells que l'ésser humà descarta, i que analògicament recol·lecte com una col·lecció de trossos superposats en el meu caminar pel món.

Em interessa la fractura i la fragmentació com a conceptes presents en la matèria i els seus cicles de vida. Es troben en totes les meues obres com a part essencial d'elles. Són les ferides, les empremtes que deixa el temps. Tot en el món forma part d'alguna cosa i té un origen que es modifica a través del temps: la possibilitat de guarir, de canviar i transformar-la. Trobe en la fi d'un material una oportunitat per a resignificar-lo. Crear nous codis visuals i de lectura de tot allò que s'ha donat per acabat, trencat o perdut.

LEONOR HOCHSCHILD

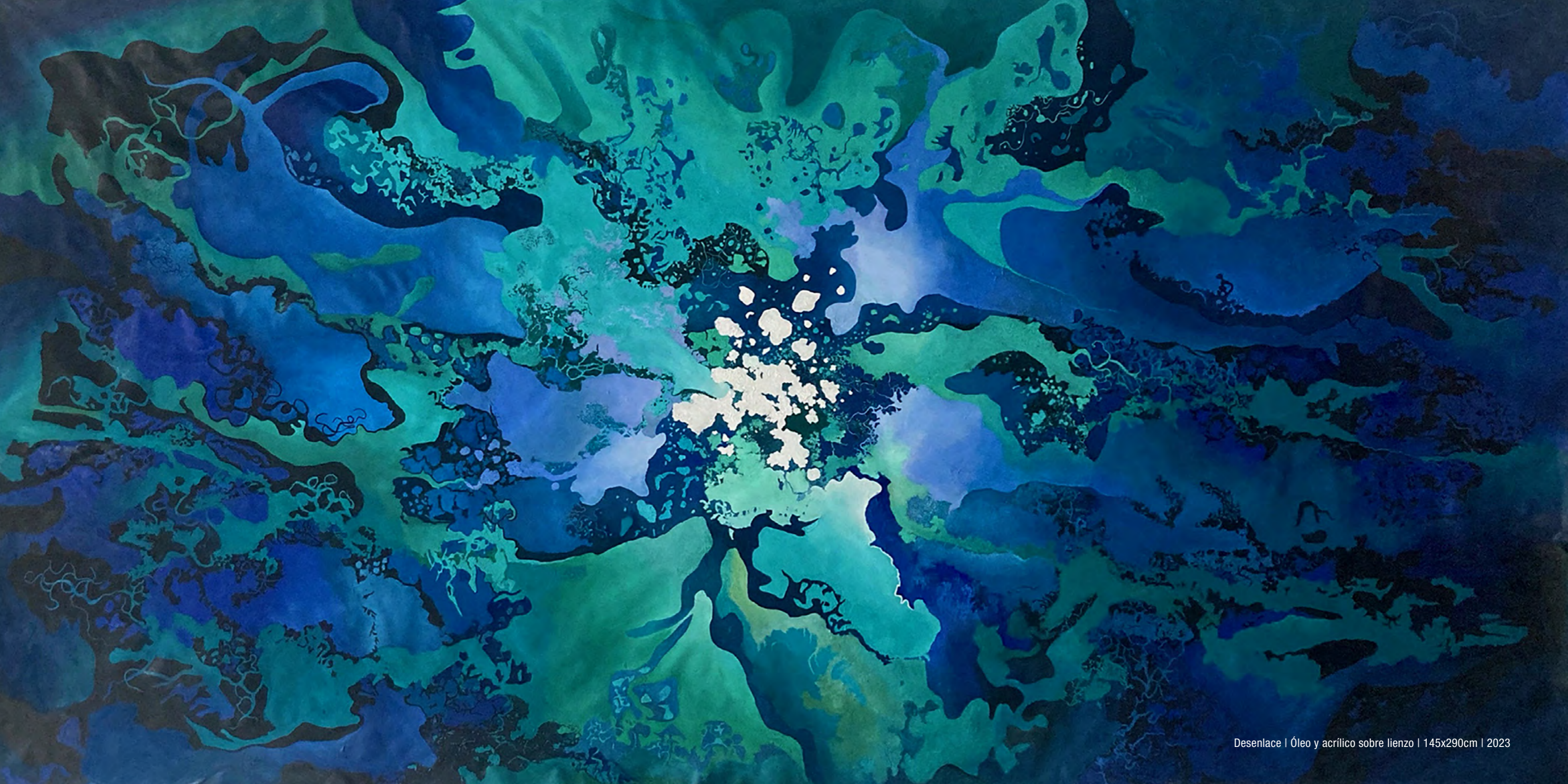
ENGLISH
MEXICO CITY, 1962

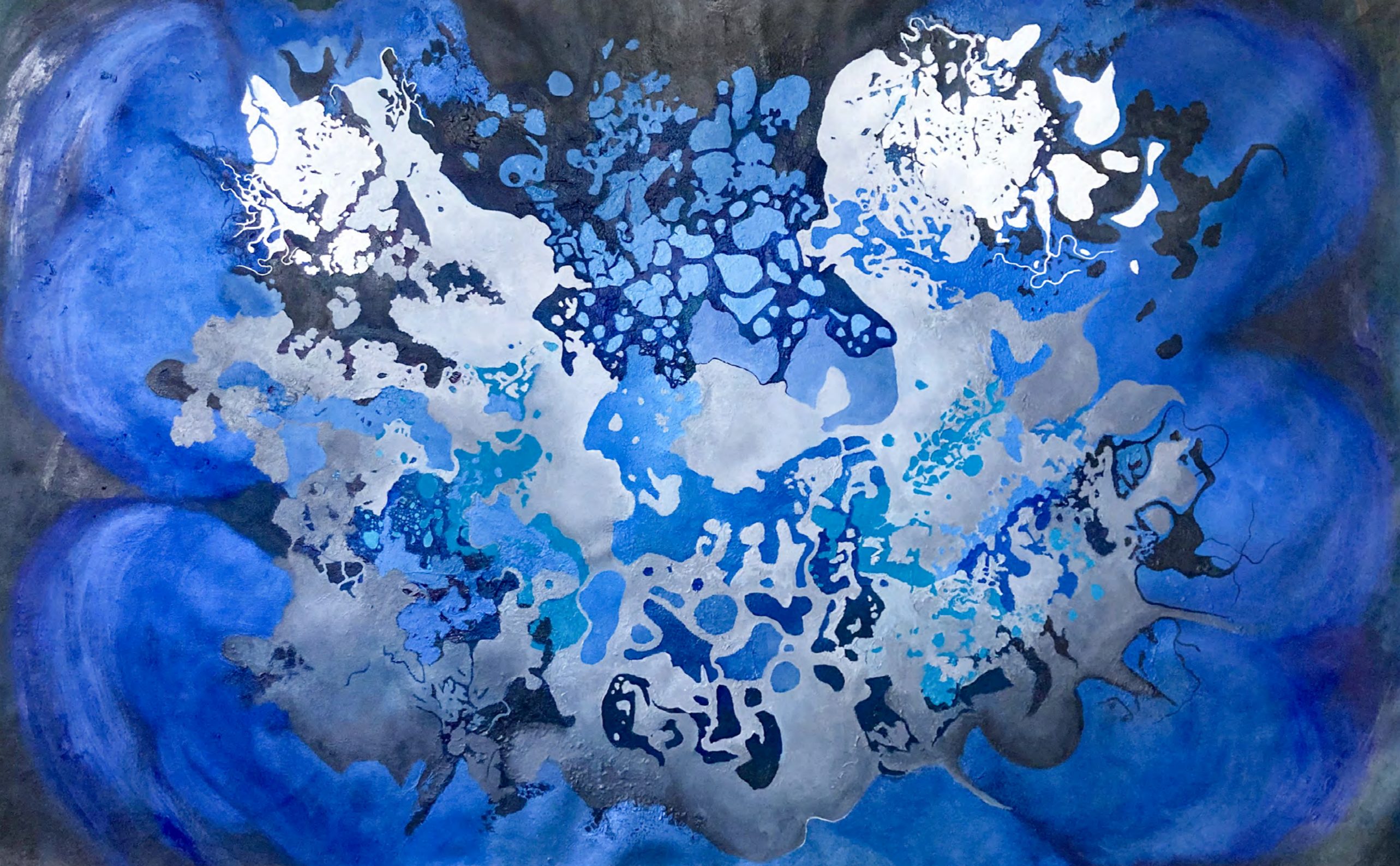
I am a multidisciplinary artist who utilizes various methods, such as painting, installation, assemblage, and sculpture. My aim is to experiment and explore different materials and processes. This exploration leads me to discover alternative ways of giving meaning to matter, understanding it as a whole of which we are a part of. For me, it is important to grant the materials I use a leading role through their own expressiveness and the integration of their colors and shapes, allowing the materials to manifest themselves.

As an artist, I am drawn to residual materials, those discarded by humans, which I analogically collect as a collection of overlapping fragments during my journey through the world. I am intrigued by fracture

and fragmentation as concepts inherent in matter and its life cycles. These concepts are present in all of my works as an essential part of them. They represent the wounds and traces left by time.

Everything in the world is a part of something and has an origin that changes over time. This offers the possibility of healing, changing, and transforming it. I see the end of a material as an opportunity to reinterpret it, creating new visual codes and ways of interpreting everything that has been considered finished, broken, or lost.

Reconstrucción
Óleo y acrílico sobre lienzo
88x150cm
2023

Cilindro 1
Cerámica raku
35x17cm
2022

Cilindro 2
Cerámica raku
30x16cm
2022

Deconstrucción de un florero
Cerámica raku
34x20cm
2022

Incompleto
Cerámica raku
28x29cm
2022

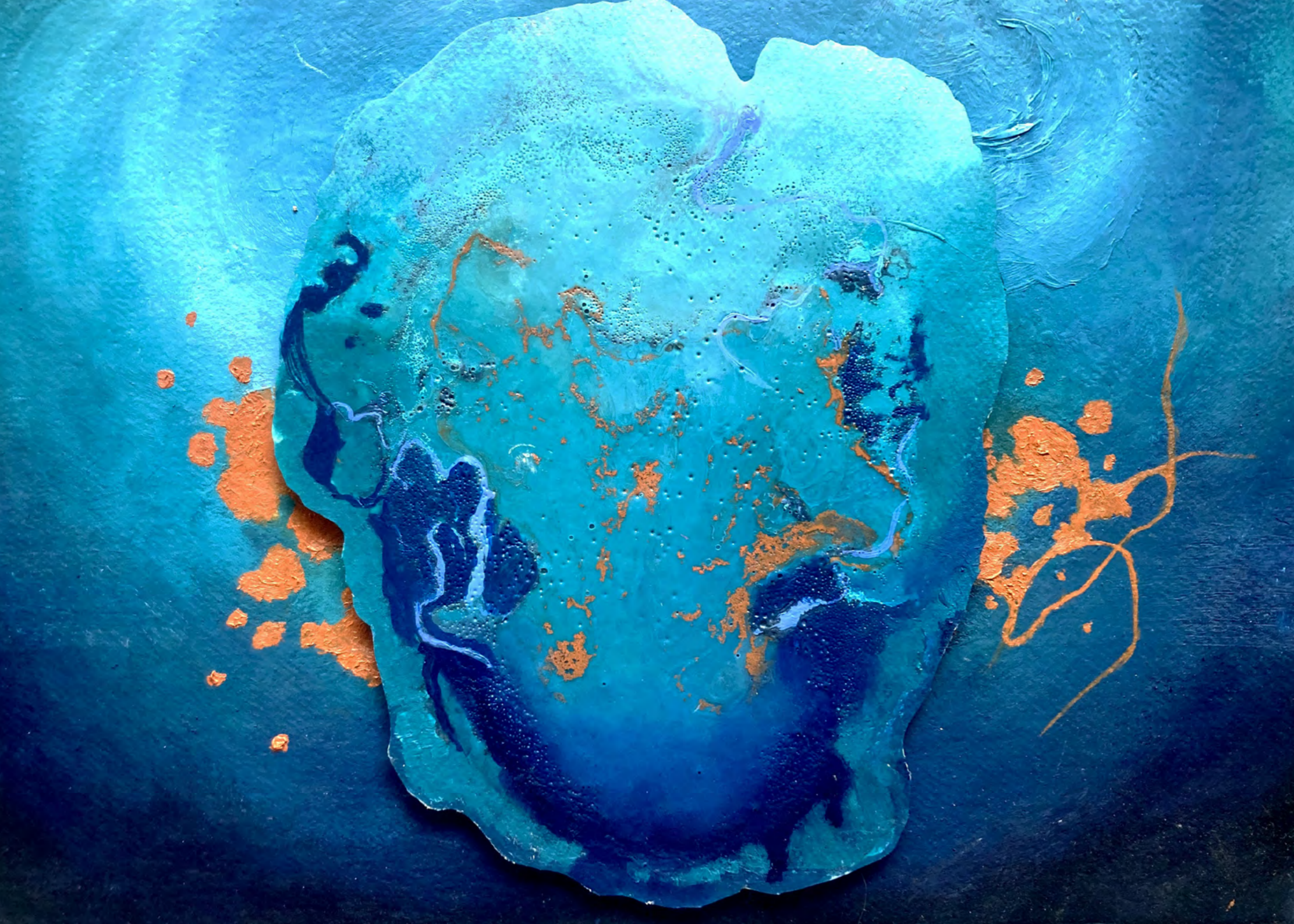
Fusión
Óleo y resina automotriz
sobre lienzo
81x54cm
2023

Formas 1
Óleo y resina
sobre papel algodón
42x30cm
2023

Formas 2
Óleo y resina sobre papel algodón
30x42cm
2023

Formas 2
Óleo y resina sobre papel algodón
30x42cm
2023

CURRICULUM

LEONOR HOCHSCHILD

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

2021-2023 Producción de cerámica en la técnica tradicional Rakú. Cholula, Puebla, México.
2021 Curso Instalación y confinamiento, impartido por Miguel Monroy, Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), CDMX, México.
2010-2013 Técnicas mixtas. Investigación y experimentación dirigido por el maestro Víctor Ceprián Cortés, Madrid, España.
2016-2019 Programa Artístico Internacional Superficie Arte, bajo la curaduría de César Oropeza.
2005-2007 Estudio de técnicas en dibujo figura humana. Impartido por el Artista Gilberto Aceves Navarro, CDMX, México.
2000-2001 Monográfico en pintura y dibujo. Escuela de Artes Aplicadas, Llotja, Barcelona, España.
2000-2001 Técnicas de escultura y dibujo. Escuela de artes y oficios, Diputación de Barcelona, España.
1993-1997 Licenciatura Diseño publicitario, Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, CDMX, México

EXHIBICIONES INDIVIDUALES

2022 Materia Viva, Galería L, CDMX, México.
Formaciones, Galería L, CDMX, México.
2021 Formaciones 2, Galería L, Online, CDMX, México.
2020 Formaciones, Galería L, Online, CDMX, México.
2019 Materia Viva, Centro Cultural Raúl Anguiano, CDMX, México.
2017 Rutas Alternas, Galería Veracruzana, CDMX, México.
2016 Inundando el alma, C. Cultural San Ángel, CDMX, México.
2013 Reacciones, AC. Gallery , Arte y Ciencia, Madrid, España.
2011 Sismografía, AC. Gallery , Arte y Ciencia, Madrid, España.
2010 Sensaciones, Centro Asturiano de México, CDMX, México.

EXHIBICIONES COLECTIVAS

2023 Galería Corsica, Los Cabos, Baja California, México.
Campos semánticos, Galería L-Quetzalli, CDMX, México
Vínculos maternos, Museo bolsa de valores, Casa amarilla, Arte Contemporáneo, CDMX, México
Galería Corsica, Puerto Vallarta, Jalisco , México
2022 Galería Corsica, Puerto Vallarta, Jalisco, México
Galería Los Cabos, Baja California, México.
2021 Reflexus, Galería Oscar Roman, CDMX, México.
Bienal de libro de artista, Mediterraneus, Art liber, Museo del Mar, Santa Pola, Alicante, España.
2020 Con-fin-arte, MA Arte contemporáneo, Palma de Mallorca, España.
Femenino Hoy, C3 Centro de Ciencias de la Complejidad, UNAM, Superficie Arte, CDMX, México.
2019 Abstractor, Superficie arte, Mulberg, Alemania
Nekros Opsis, Museo de geología, Superficie arte, CDMX, México
2018 Dimensions en Ateleir Anders Art Ig, Superficie arte, Solingen, Alemania
Otherness, Superficie arte, Leipzig, Alemania
Homenaje Hans R. Giger, Suiza, Superficie arte, Solinger y Leipzig
Las monarcas, Museo J. Arcadio Pagaza, Valle de Bravo, México.
2017 Tiempos de Regeneración, Museo Gustavo de Maeztu, Navarra, España.
Sensacions, Galeria Art Nou Mil.lenni, Barcelona, España.

FERIAS DE ARTE

2023, 2022 y 2021 Zona Maco, LMI Gallery, CDMX, México.
2013 Art Beijing y Art Innsbruck, Galeria Art-now Milenni, Beijing China e Innsbruck, Austria.
2012 Art-Madrid'012, Ac Gallery, Arte y ciencia, Madrid, España.

SUBASTAS

Museo de arte Moderno, arte Vivo, Fundación México vivo, 2023
Museo Rufino Tamayo, Arte Vivo, Fundación México vivo, 2022, CDMX, México.
Museo Soumaya, Piedras con Memoria, Fundación Kehile, 2022, CDMX, México.
MAIA Contemporary Gallery, Arte Vivo, Fundación México vivo, 2021, CDMX, México.
Museo Jumex, arte Vivo, Fundación México vivo, 2020, CDMX, México.
Museo de arte Moderno, arte Vivo, Fundación México vivo, 2019 y 2015 CDMX, México.

CURRICULUM

LEONOR HOCHSCHILD

VALENCIÀ

FORMACIÓ ESPECIALIZADA

2021-2023 Producció de ceràmica en la tècnica tradicional Rakú. Cholula, Poblà, Mèxic.
2021 Curs Instal·lació i confinament, impartit per Miguel Monroy, Museu Universitari d'Art Contemporani (MUAC), Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM), CDMX, Mèxic.
2010-2013 Tècniques mixtes. Investigació i experimentació dirigit pel mestre Víctor Ceprián Cortés, Madrid, Espanya.
2016-2019 Programa Artístic Internacional Superfície Art, sota la curaduria de César Oropeza.
2005-2007 Estudi de tècniques en dibuix figura humana. Impartit per l'Artista Gilberto Aceves Navarro, CDMX, Mèxic.
2000-2001 Monogràfic en pintura i dibuix. Escola d'Arts Aplicades, Llotja, Barcelona, Espanya.
2000-2001 Tècniques d'escultura i dibuix. Escola d'arts i oficis, Diputació de Barcelona, Espanya.
1993-1997 Llicenciatura Disseny publicitari. Centre d'Estudis en Ciències de la Comunicació, CDMX, Mèxic.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS

2022 Materia Viva, Galeria L, CDMX, Mèxic.
Formaciones, Galeria L, CDMX, Mèxic.
2021 Formaciones 2, Galeria L, Online, CDMX, Mèxic.
2020 Formaciones, Galeria L, Online, CDMX, Mèxic.
2019 Materia Viva, Centre Cultural Raúl Anguiano, CDMX, Mèxic.
2017 Rutas Alternas, Galeria Veracruzana, CDMX, Mèxic.
2016 Inundando el alma, Centre Cultural San Ángel, CDMX, Mèxic.
2013 Reacciones, AC. Gallery, Arte y Ciencia, Madrid, Espanya.
2011 Sismografía, AC. Gallery, Arte y Ciencia, Madrid, Espanya.
2010 Sensaciones, Centre Asturià de Mèxic, CDMX, Mèxic.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES

2023 Galeria Corsica, Los Cabos, Baixa Califòrnia, Mèxic.
Campos semánticos, Galeria L-Quetzalli, CDMX, Mèxic.
Vínculos maternos, Museu Bolsa de Valores, Casa amarilla, Arte Contemporáneo, CDMX, Mèxic.
Galeria Corsica, Puerto Vallarta, Jalisco, Mèxic.
2022 Galeria Corsica, Puerto Vallarta, Jalisco, Mèxic.
Galeria Los Cabos, Baixa Califòrnia, Mèxic.
2021 Reflexus, Galeria Oscar Roman, CDMX, Mèxic.
Bienal de libro de artista, Mediterraneus, Art liber, Museu del Mar, Santa Pola, Alacant, Espanya.
2020 Con-fin-arte, MA Arte contemporáneo, Palma de Mallorca, Espanya.
Femenino Hoy, C3 Centro de Ciencias de la Complejidad, UNAM, Superficie Arte, CDMX, Mèxic.
2019 Abstractor, Superficie arte, Mulberg, Alemanya.
Nekros Opsis, Museu de Geologia, Superficie arte, CDMX, Mèxic.
2018 Dimensiones en Ateleir Anders Art Ig, Superficie arte, Solingen, Alemanya.
Otherness, Superficie arte, Leipzig, Alemanya.
Homenaje Hans R. Giger, Suïssa, Superficie arte, Solinger y Leipzig.
Las monarcas, Museu J. Arcadio Pagaza, Valle de Bravo, Mèxic.
2017 Tiempos de Regeneración, Museu Gustavo de Maeztu, Navarra, Espanya.
Sensacions, Galeria Art Nou Mil.lenni, Barcelona, Espanya.

FIRES D'ART

2023, 2022 y 2021 Zona Maco, LMI Gallery, CDMX, Mèxic.
2013 Art Beijing y Art Innsbruck, Galeria Art-now Milenni, Beijing China e Innsbruck, Àustria.
2012 Art-Madrid'012, Ac Gallery, Arte y ciencia, Madrid, Espanya.

SUBHASTES

Museo de arte Moderno, arte Vivo, Fundació México vivo, 2023
Museo Rufino Tamayo, Arte Vivo, Fundació México vivo, 2022, CDMX, Mèxic.
Museo Soumaya, Piedras con Memoria, Fundació Kehile, 2022, CDMX, Mèxic..
MAIA Contemporary Gallery, Arte Vivo, Fundació México vivo, 2021, CDMX, Mèxic.
Museo Jumex, arte Vivo, Fundació México vivo, 2020, CDMX, Mèxic.
Museo de arte Moderno, arte Vivo, Fundació México vivo, 2019 y 2015 CDMX, Mèxic.

CURRICULUM

LEONOR HOCHSCHILD

ENGLISH

SPECIALISED TRAINING

2021-2023 Traditional Rakú Ceramic production. Cholula, Puebla, Mexico.
2021 Installation and confinement course, taught by Miguel Monroy, University Museum of Contemporary Art (MUAC), Autonomous University of Mexico (UNAM), CDMX, Mexico.
2010-2013 Mixed techniques. Research and experimentation led by the teacher Víctor Ceprián Cortés, Madrid, Spain.
2016-2019 International Superficie Arte Programme, curated by César Oropeza.
2005-2007 Figure drawing techniques, taught by artist Gilberto Aceves Navarro, CDMX, Mexico.
2000-2001 Painting and Drawing Monograph. School of Applied Arts, Llotja, Barcelona, Spain.
2000-2001 Sculpting and Drawing Techniques. School of Arts and Crafts, Government of Barcelona, Spain.
1993-1997 Degree in Advertising Design, Centre for Communication Sciences, CDMX, Mexico

INDIVIDUAL EXHIBITIONS

2022 Materia Viva (Living Matter), Galería L, CDMX, Mexico.
Formaciones (Formations), Galería L, CDMX, Mexico.
2021 Formaciones 2 (Formations 2), Galería L, Online, CDMX, Mexico.
2020 Formaciones (Formations), Galería L, Online, CDMX, Mexico.
2019 Materia Viva (Living Matter, Centro Cultural Raúl Anguiano, CDMX, Mexico.
2017 Rutas Alternas (Alternative Routes), Galería Veracruzana, CDMX, Mexico.
2016 Inundando el alma (Flooding the Soul), C. Cultural San Ángel, CDMX, Mexico.
2013 Reacciones (Reactions), AC. Gallery, Art and Science, Madrid, Spain.
2011 Sismografía (Seismography), AC. Gallery, Art and Science, Madrid, Spain.
2010 Sensaciones (Sensations), Asturian Centre in Mexico, CDMX, Mexico.

COLLECTIVE EXHIBITIONS

2023 Corsica Art Gallery, Los Cabos, Baja California, Mexico.
Campos semánticos (Semantic Fields), Galería L-Quetzalli, CDMX, Mexico
Vínculos maternos (Maternal Links), Museo de la Bolsa, Casa Amarilla, Contemporary Art, CDMX, Mexico
Corsica Art Gallery, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
2022 Corsica Art Gallery, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Los Cabos Gallery, Baja California, Mexico.
2021 Reflexus, Galería Oscar Roman, CDMX, Mexico.
Artist Book Biennial, Mediterraneo, Art liber, Museo del Mar, Santa Pola, Alicante, Spain.
2020 Con-fin-arte, MA Contemporary Art, Palma de Mallorca, Spain.
Femenino Hoy (Feminine Today), C3 Centro de Ciencias de la Complejidad, UNAM, Superficie Arte, CDMX, Mexico.
2019 Abstractor, Superficie Arte, Mulberg, Germany
Nekros Opsi, Geology Museum, Superficie Arte, CDMX, Mexico
2018 Dimensions in Atelier Anders Art Ig, Superficie Arte, Solingen, Germany
Otherness, Superficie Arte, Leipzig, Germany
Homage Hans R. Giger, Switzerland, Superficie Arte, Solinger and Leipzig
Las monarcas (The monarchs), Museo J. Arcadio Pagaza, Valle de Bravo, Mexico.

2017 Tiempos de Regeneración (Times of Regeneration), Museo Gustavo de Maeztu, Navarre, Spain.
Sensacions, Art Nou Mil.lenni Gallery, Barcelona, Spain.

ART FAIRS

2023, 2022 and 2021 Zona Maco, LMI Gallery, CDMX, Mexico.
2013 Art Beijing and Art Innsbruck, Art Nou Mil.lenni Gallery, Beijing China and Innsbruck, Austria.
2012 Art-Madrid'012, Ac Gallery, Arte y ciencia, Madrid, Spain.

AUCTIONS

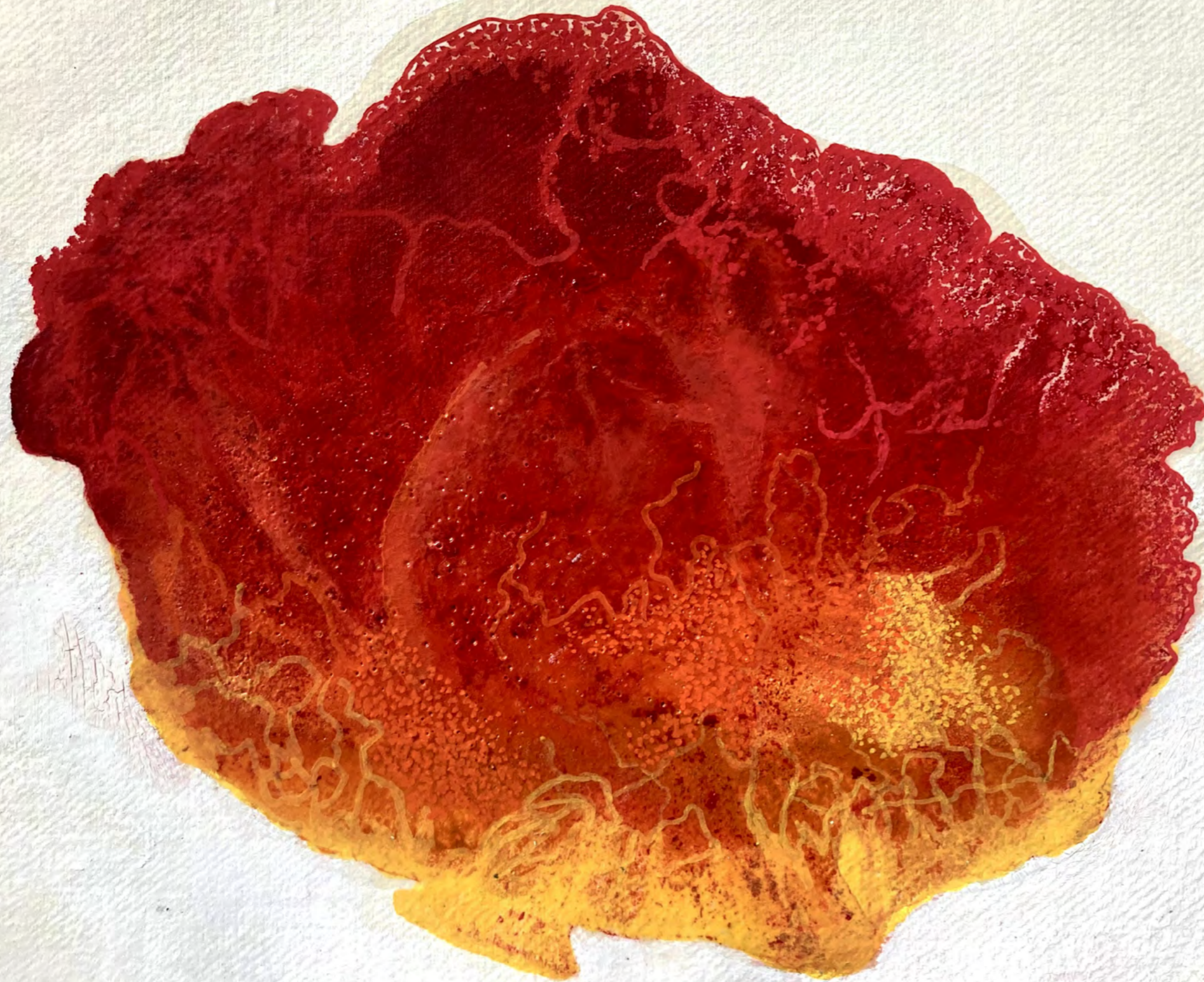
Museum of Modern Art, Arte Vivo, México vivo Foundation, 2023
Rufino Tamayo Museum, Arte Vivo, México vivo Foundation, 2022, CDMX, Mexico.
Soumaya Museum, Piedras con Memoria (Stones with memory), Kehile Foundation, 2022, CDMX, Mexico.
MAIA Contemporary Gallery, Arte Vivo, México vivo Foundation, 2021, CDMX, México.
Jumex Museum, Arte Vivo, México vivo Foundation, 2020, CDMX, Mexico.
Museum of Modern Art, arte Vivo, México vivo Foundation, 2019 and 2015 CDMX, Mexico.

Formas 4 | Óleo y resina sobre papel algodón | 30x42cm | 2023

Formas 5 | Óleo y resina sobre papel algodón | 42x30cm | 2023

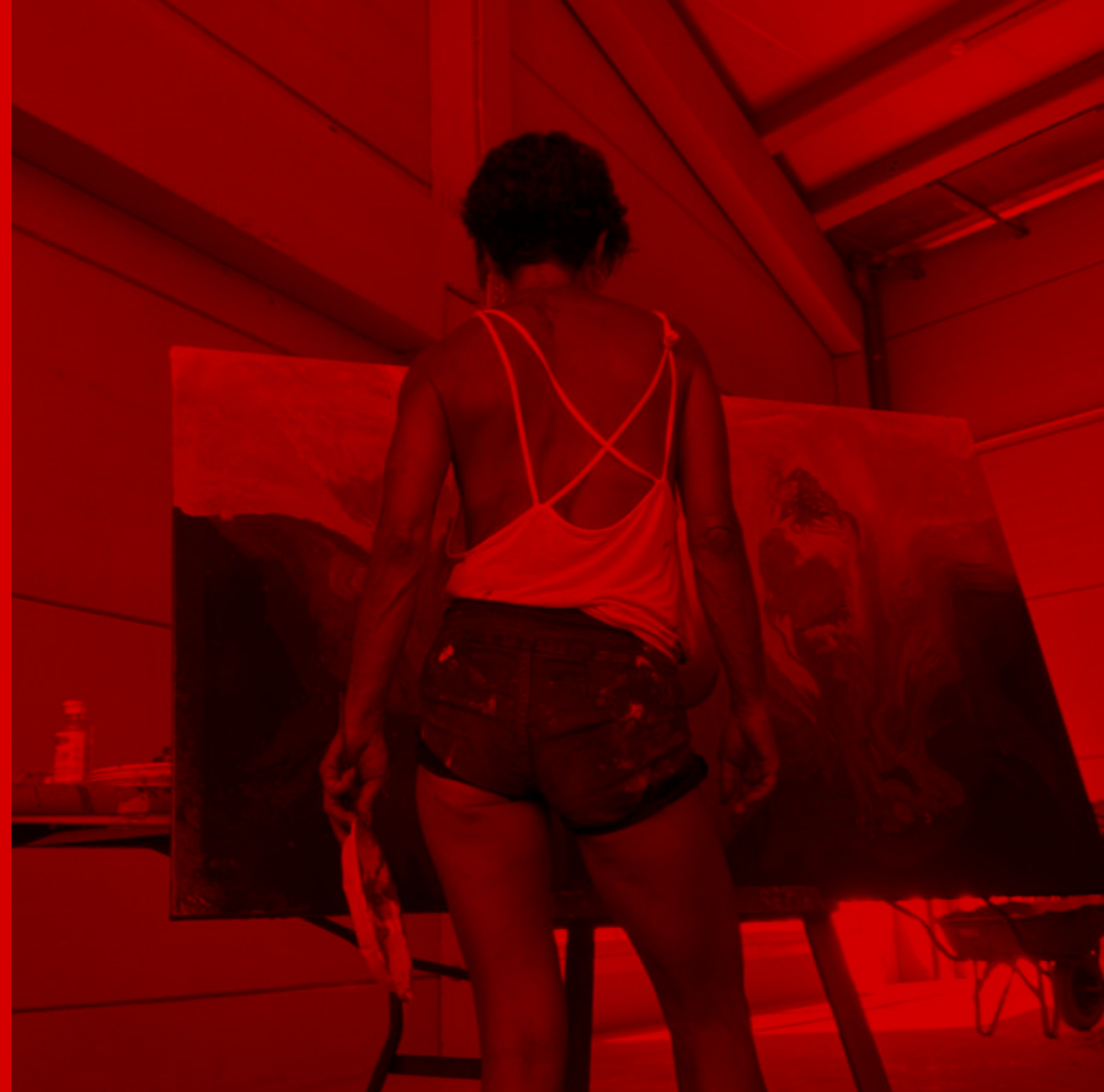

Formas 6
Óleo y resina sobre papel algodón
30x42cm
2023

AGRADECIMIENTOS

Gracias a la colaboración desinteresada de las empresas santapoleras Satur Gestión de Residuos y Excavaciones (José Antonio Rodríguez Pomares) y Derribos el Piñero (Antono Luis Martínez Ruiz) con el Museo del Mar de Santa Pola, la artista mexicana Leonor Hochschild ha podido desarrollar una interesante instalación denominada Rupturas Vitales en los almacenes del Museo del Mar.

Para ello, ha necesitado de la selección y el traslado de materiales pesados y de derribo como escombros, restos de cemento armado, metales oxidados y otros elementos naturales, como troncos de palmera. La selección y movilización de todos estos materiales no hubiera sido posible sin la implicación y el compromiso con la creación artística de estas dos empresas. Estos materiales, aparentemente de desecho, se han convertido en piezas de arte en las manos de la artista mexicana, gracias a la responsabilidad social de Satur Gestión de Residuos y Excavaciones y de Derribos el Piñero.

GETO2 EN LA MATERIA

LEONOR HOCHSCHILD

DEL 20 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

MUSEO del MAR

SANTA POLA CULTURA

museodelmarsantapola.com

