

BERTA JAYO LET THINGS HAPPEN

TEXTO RUTH MÉNDEZ PINILLOS / FOTOS JAVIER LAMELA Y ARCHIVO DE LA MUESTRA

LA GANADORA DEL PREMIO AL ARTISTA CÁNTABRO EN EL CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS 2006 PERTENECE A UNA JOVEN GENERACIÓN DE CREADORES NACIDOS EN LA REGIÓN QUE VA AFIANZÁNDOSE EN EL PANORAMA ARTÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL. FORMADA EN BILBAO, LONDRES Y NUEVA YORK, SE MUEVE CON TOTAL LIBERTAD ENTRE LA PINTURA, LA ESCULTURA, EL VÍDEO, LA FOTOGRAFÍA Y LA PERFORMANCE. SUS OBRAS DESAFÍAN LA LÓGICA ESTABLECIDA, CUENTAN IDEAS CON UN DOBLE SENTIDO Y ROMPEN ESQUEMAS DEJANDO VÍA LIBRE A LA INTERPRETACIÓN. LOS OBJETOS COTIDIANOS ADOPTAN UN NUEVO SIGNIFICADO BAJO SU MIRADA PÍCARA O SATÍRICA.

Berta Jayo (Santander, 1971) pertenece a una joven generación de artistas cántabros que con paso firme y seguro va afianzándose en el panorama artístico nacional e internacional. Luchadora, entusiasta, meticulosa, metódica y cercana, afronta con ilusión la exposición individual que le corresponde como ganadora del premio otorgado al artista cántabro en el Concurso de Artes Plásticas 2006 de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, y que fue inaugurada el pasado nueve de noviembre en la sala de exposiciones de la Escuela Técnica Superior de Náutica en Santander.

Artista nómada desde su formación, es licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, ha cursado el Postgraduate Diploma in Fine Art y el Master Degree in Fine Art en el Chelsea College of Art and Design del London Institute, ha participado en el International Studio and Curatorial Program (I.S.C.P.) de Nueva York y en la actualidad desarrolla su actividad entre Barcelona-ciudad donde se ubica su estudio-, Londres y Berlín.

Tras unos minutos de conversación se aprecia en Berta Jayo la ironía y sencillez que caracteriza su obra. Cabeza pensante de ideas geniales, esta artista multidisciplinar se mueve con total libertad entre la pintura, la escultura, el vídeo, la fotografía o la *performance*. Jayo indaga y experimenta fluctuando entre las diferentes disciplinas confiriendo a cada ámbito sus propias señas de identidad y, de este modo, una enorme simplicidad formal, una evidente belleza estética y una siempre presente carga conceptual conforman su indiscutible huella personal.

Una de las peculiaridades de esta polifacética artista radica en su capacidad de síntesis que, mediante la combinación de unos recursos mínimos pero bien medi-

tados, va generando su ideario conceptual. De esta forma, el espectador tiene la idea de participar en el juego escenográfico derivado de la reescritura -o reinvención- de utensilios con un significado transgredido a través de la modificación de la asociación tradicional de ideas. Sus *objects* -tal vez la parte más genuina de su producción y que siempre acaba retomando aunque se encuentre inmersa en otros proyectos- poseen, como ya he comentado, un exquisito refinamiento visual -sirva de ejemplo la obra *laberinto* o *antifaz*- pero también poseen un factor lúdico que enmascara una lectura crítica. En esta línea encontramos obras como *Real ladder* -seleccionada en los Premios y Becas de Arte Caja Madrid, Generación 2006-, que sugiere una reflexión sobre los distintos mundos laborales: el trabajo físico contrapuesto al elitista mediante una escalera común empleada en cualquier oficio sobre la que se asienta una llamativa alfombra roja utilizada en los más elevados acontecimientos. Similar contrasentido encontramos en la obra galardonada en el Concurso Artes Plásticas 2006: una carretilla, utensilio empleado en toscas tareas, aparece reluciente y fruncida con un delicado lazo de raso rosa. Otras obras sin titular como una soga con forma de percha que pende del techo, o un globo terráqueo con la esfera estrujada participan igualmente en este juego y subvierten sutilmente la realidad.

SOBRAN LAS PALABRAS

Lo cierto es que sobran las palabras -motivo por el cual muchas de sus obras carecen de título- y basta una mirada para comprender estas piezas; unas obras que desafían la lógica establecida, que nos cuentan ideas

IGLÚ COLLECTION, 2007.

con un doble sentido, que rompen nuestros esquemas estimulando nuestro intelecto y dejan vía libre a la interpretación. Berta Jayo utiliza discursos perfectamente asequibles mediante objetos cotidianos, familiares, reconocibles en nuestro entorno urbano y que una vez manipulados adoptan un sorprendente significado. Abren una puerta oculta en nuestra percepción de la realidad estimulando una vía sensorial que nos traslada directamente al mundo de las ideas, más allá de lo comúnmente establecido.

Numerosas son las influencias de las vanguardias artísticas asociadas a su producción. Encontramos conexiones y fusiones con el siempre presente arte conceptual -130 artist's tears- o con el povera -serie *Nudes*-. Por otro lado, sus puestas en escena cuestionando el concepto tradicional del arte o la manipulación directa de elementos cotidianos entroncan con movimientos de vanguardia como el dadaísmo -corriente responsable de la integración del objeto cotidiano en los medios de expresión plásticos-. También podemos encontrar cierta relación con los guiños visuales de Man Ray, con la concepción ficticia de las obras de Marcel Broodthaers, con algunas piezas de Piero Manzoni... y por supuesto con el *ready made* de Duchamp. En la ac-

En su última producción denominada *Iglú Collection* y realizada en colaboración con la diseñadora Linda Kaehne, combina la sofisticación de la alta costura con tejidos reutilizados de tiendas de campaña

HER LATEST PRODUCTION TITLED *IGLÚ COLLECTION* AND PREPARED IN CO-OPERATION WITH THE FASHION DESIGNER, LINDA KAEHNE, COMBINES THE SOPHISTICATION OF HAUTE COUTURE WITH REUSED TENT CANVAS

SERIE MAKING LOVE, 2006.

OBRA EN LA COLECCIÓN NORTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA:

- SIN TÍTULO, 2001. PINTURA PARA PIZARRAS, PASTEL Y FIJADOR. 180 X 180 CM.
- SIN TÍTULO, 2002. FOTOGRAFÍA. DOS FOTOGRAFÍAS DE 75 X 50 CM. CADA UNA.
- ESPEJO I, 2004. MADERA, GOMA ESPUMA, TELA, ACERO Y HIERRO. 200 X 140 X 110 CM.
- SIN TÍTULO, 2006. CARRETILLA Y LAZO ROSA. 150 X 60 X 60 CM.

tualidad, dentro del ámbito nacional y en lo que respecta al juego de percepciones y la plasmación de imágenes que nunca terminan de ser lo que parecen, encontramos ciertas coincidencias -siempre compartiendo intenciones con el minimalismo- con la obra de Chema Madoz.

Por otro lado, en la serie *Making love* -y en la misma línea *More than angels*- se retoma el arte corporal presente en las *Antropometrías* de Yves Klein pero con sutiles diferencias: Berta Jayo amplía la gama de los tres colores básicos empleados por Klein (el rosa, azul y dorado) hasta completar el círculo cromático. Las bailari-

nas de Klein, deslizadas por los lienzos como si de pinceles en manos del artista se trataran, son suplantadas por parejas de voluntarios que aparentemente hacen el amor libremente sobre las telas previamente manchadas. Arte y sentimiento en conjunción, el movimiento del cuerpo humano entendido como prolongación del lenguaje y como resultado del proceso, unas figuras espectrales con una enorme carga simbólica emergen de las telas; unos seres alados que comparten la sensibilización hacia lo inmaterial pretendida por Klein.

Su última producción, una serie de moda conceptual denominada *Iglú collection* y realizada en colaboración con la diseñadora Linda Kaehne, combina la sofisticación de la alta costura con tejidos reutilizados de tiendas de campaña y se exhibe en la muestra junto a varios vídeos y lienzos de la serie *Making love*. De la misma forma se edita un cuidado catálogo *-Let things happen-* dando cuenta de la numerosa y variada producción de Berta Jayo: unas creaciones que podrán provocar entusiasmo o contrariedad, empatía o incomprensión, pero desde luego a nadie dejará indiferente la mirada pícaro y satírica de esta joven artista defensora de lo aleatorio y la contradicción. Sigamos su premisa: *Let things happen...* y el resultado no nos defraudará. ■

BERTA JAYO LET THINGS HAPPEN

THE WINNER OF THE AWARD TO THE CANTABRIAN ARTIST AT THE 2006 PLASTIC ARTS CONTEST BELONGS TO A YOUNG GENERATION OF ARTISTS BORN IN THE REGION THAT ARE GAINING A FIRM FOOTHOLD IN THE NATIONAL AND INTERNATIONAL ARTISTIC PANORAMA. TRAINED IN BILBAO, LONDON AND NEW YORK, SHE FREELY MOVES BETWEEN PAINTING, SCULPTURE, VIDEO, PHOTOGRAPHY AND PERFORMANCE. HER WORKS CHALLENGE THE ESTABLISHED LOGIC AND DISPLAY IDEAS WITH A DOUBLE MEANING, SHATTERING PRECONCEPTIONS, OPENING UP THE POSSIBILITY TO INTERPRETATION. DAILY OBJECTS ADOPT NEW MEANINGS BASED ON HER PLAYFUL OR SATIRICAL POINT OF VIEW.

REAL LADDER. 2005.

Berta Jayo (Santander, 1971) belongs to a young generation of Cantabrian artists who are firmly gaining a foothold in the national and international artistic panorama. A fighter, an enthusiast, a meticulous, methodical and friendly person who is looking forward to the individual exhibition she is entitled to as the winner of the Cantabrian Artist prize in the 2006 Plastic Arts Contest organised by the Regional Department of Culture, Tourism and Sport of the Government of Cantabria and which opened last ninth of November at the exhibition hall at the Nautical School of Santander.

A nomadic artist from the point of view of her development, she holds a degree in Fine Arts from the University of the Basque Country, has obtained a Postgraduate Diploma in Fine Art and a Master Degree in Fine Art at the Chelsea College of Art and Design belonging to the London Institute; she has taken part in the International Studio and Curatorial Program (I.S.C.P.) in New York and currently commutes between Barcelona - the city where she has her studio -, New York and Berlin.

After a few minutes into our conversation, we can appreciate that irony and easiness in Berta Jayo that characterises her work. With a mind that produces brilliant ideas, this multidisciplinary artist freely puts her hand to painting, sculpture, video, photography or performance. Jayo researches and experiments by changing between the different disciplines, imbuing each type of art with her own identity and, consequently, with great formal simplicity, evident aesthetic beauty and a conceptual element that has become her personal and undisputed hallmark.

One of the peculiarities of this versatile artist lies in her capacity for synthesis that, by combining a limited number of well-medicated resources, generates her conceptual ideology. Hence, spectators tend to feel they are taking part in the presentation derived from providing - or re-inventing - utensils with a new meaning by changing the traditional association of ideas. Her *objects* - perhaps the most genuine part of her production and that she always returns to even when involved in other projects - display, as already mentioned, exquisite visual refinement - as an example we can mention her works *laberinto* (labyrinth) or *antifaz* (mask) - but she also displays a playful factor that masks a critical interpretation. In this line, we can find works, such as *Real ladder* - selected at the Caja Madrid Art Awards and Grants, Generation 2006 - a work that suggests a reflexion on the different types of labour: physical work opposed to elitist work through a common ladder used in any trade over which a colourful red carpet, of the type used at events of the highest-level, has been laid. We can find a similar contradiction in the work that won the 2006 Plastic Arts Contest: a wheelbarrow, used in the most basic of jobs, appears polished and shining, with a delicate pink satin bow. Other untitled works, such as a hangman's noose in the shape of a clothes hanger suspended from the ceiling or a deformed world globe, are also part of this play based on subtly subverting reality.

IT GOES WITHOUT SAYING

The truth is that words are not required - this is why many of her works have no title - and one look is enough to understand them; some items challenge established logic and provide a double meaning, which breaks our mental preconceptions, stimulating our intellect and opening up the possibilities of interpretation. Berta Jayo uses a perfectly understandable discourse based on daily and familiar objects that can be recognised in our urban environment and that, once altered, adopt a surprising meaning. They open a hidden door in the way we perceive reality and stimulate feelings that directly transport us to a world of ideas, beyond what is commonly accepted.

Her production is influenced by many leading artistic movements. We find connections and links with the ever present conceptual art - *130 artist's tears* - or with Arte Povera - *Nudes* series. On the other hand, her presentations that question traditional concepts of art or the direct manipulation of daily elements connect with avant-garde movements such as Dadaism - the style responsible for the integration of daily objects in plastic art. We may also find a certain relationship with Man Ray's visual elements, with the fictional concept seen in the works by Marcel Broodthaers, with some aspects of Piero Manzoni... and, of course, with Duchamp's *ready made*. Today, within the national scope and in relation to the way she plays with perceptions and displays images that never end up being what they seem to be, we can find certain coinci-

dences - always sharing minimalist intentions - with the works of Chema Madoz.

On the other hand, the *Making love* series - and in the same line, *More than angels* - reintroduces corporal art as seen in *Antropometrias* by Yves Klein but with subtle differences: Berta Jayo extends the range of basic colours used by Klein (pink, blue and gold) and completes the chromatic circle. Klein's dancers, gliding over the canvas as if they were brushes in the artist's hands, are replaced by pairs of volunteers who apparently make love freely on previously stained canvas. Art and feelings combine, the movement of the human body understood as an extension of spoken language and as the result of the process; spectral figures with an enormous symbolic element emerge from the canvas; winged beings that share the awareness for the immaterial intended by Klein.

Her latest production, a conceptual fashion series titled *Iglú collection* and prepared in co-operation with the fashion designer, Linda Kaehne, combines the sophistication of haute couture with reused tent canvas and is on display together with a number of videos and paintings from the *Making love* series. Equally, a carefully prepared catalogue - *Let things happen* - has been published describing the extensive and varied range of works by Berta Jayo: creations that may cause enthusiasm or irritation, empathy or incomprehension; however the playful and satirical view of this young artist who defends random aspects and contradiction will leave nobody totally indifferent. Let's adopt her premise: Let things happen... and the result will not be disappointing. ■