

Leonor SERRANO RIVAS

*Difuminando los márgenes
de las disciplinas y ejerciendo
un papel ambiguo entre
arquitectura y arte.*

Texto: GONZALO DEL VAL

Desplazamientos entre la instalación artística y la arquitectura ordinaria, la alteración de códigos y la subversión de ficciones como mecanismos para la construcción de nuevos entornos.

Leonor Serrano Rivas, recién licenciada en bellas artes y arquitectura, ejerció durante un periodo concreto como profesional dedicada a esas labores cotidianas y poco seductoras del arquitecto ordinario, esto es: proyectos de declaración de ruina o licencias de apertura. Gran parte de sus obras e investigaciones surgen de esta inmersión en el abismo normativo de la arquitectura, involucrando a las dos disciplinas de trabajo con las que operaba. Así cuestiona la autenticidad de los procedimientos normativos, aparentemente legítimos y veraces, con las herramientas que la disciplina artística ofrece.

Dentro de la serie «Colecciones», la primera, *Colección privada*, se entiende como un desplazamiento de lo íntimo y cotidiano a lo monumental a través de la manipulación de la normativa en clave de ficción. Objetos pertenecientes a un contexto del día a día pierden su valor al ser declarados en estado de ruina y pasan a ser alegorías en un contexto artístico, evidenciando de este modo la debilidad y el absurdo que representa el sistema burocrático de la norma. Esta perversión de los códigos establecidos y de las normativas arquitectónicas logra construir ficciones desde lo poético, como sucede con la exposición «Licencias», en la que el vacío legal en el que se mueve la sala Espacio Trapezio, debido a la carencia de licencia de apertura, permite otorgar una *legalidad* al espacio

expositivo transcribiendo la norma con un juego lingüístico y abriendo una convocatoria en la que las propuestas para ese espacio debían ajustarse a la nueva normativa, modelando de esta forma desenlaces múltiples que puedan acontecer dentro del nuevo sistema establecido.

Con la obra *Colección pública* trata de poner en cuestión la arbitrariedad con la que se designan los Bienes de Interés Cultural (BIC) y la obsolescencia de las colecciones artísticas estatales, «medios utilizados históricamente por el poder para la sustentación de sus ideales» como argumenta Beatriz Alonso acerca de esta obra. Imágenes cotidianas y anodinas de paisajes aislados pero conocidos, entornos de la periferia, ruinas contemporáneas que forman ya parte de nuestro imaginario colectivo se superponen con sonidos y secuencias descontextualizadas del cine, escenas categorizadas como *cliffhangers*. Este efecto utilizado en el cine de suspense sirve para mantener al espectador en vilo, al borde de un abismo en el que nada parece suceder, «la narración de una espera y el anuncio de una renovación que nunca llega», como cita Enrique Vila-Matas de Julien Gracq en *Perder teorías*. Una espera que nos anuncia desde el principio en su último proyecto, *Una larga espera* —para la exposición «Cine Bogart: imaginar un edificio»—, en el que, mediante una instalación fragmentada, intenta una reconstrucción emocional del edificio. Se trata de un conjunto de aproximaciones

1. On days like these. Instalación: Impresión digital sobre cristal, collages impresos en diapositivas y visor, (2014). *On days like these. Installation: Digital print on glass, collages printed on slides and viewfinder, (2014).* 2. Surplus work. Intervención site-specific: Objetos, fotografía, focos, cortinas y documentos de archivo, (2011). *Surplus work. Site-specific action: Objects, photography, spotlights, curtains and archive documents, (2011).* 3 Detalle de Colección pública. Instalación. Fotografía sobre tela, proyección sobre muro y audio, (2013). *Detail from Colección pública. Installation. Photography on fabric, projection on wall and audio, (2013).*

a algo que fue, es o podría llegar a ser, ya que, tal y como nos decía Vila-Matas, «la espera es aquel lugar que afirma el presente, sin nostalgia del pasado ni temor al futuro». En «Surplus Work», la primera exposición individual de Serrano Rivas emocional el extranjero, se construyen también estos ambientes de la espera. Representaciones a escala 1:1 de los almacenes que custodiaron el archivo pictórico del realismo social sueco se superponen como ficciones escenográficas en un juego de *matrioskas*, en el que la exposición se muestra como el último depósito.

Leonor Serrano Rivas trabaja con el rigor propio de las prácticas conceptuales y, a su vez, alrededor de sus obras, demuestra un gran interés por la construcción de atmósferas cercanas a las ensoñaciones. Sus instalaciones se articulan como *narraciones subordinadas*, término de Víctor Burgin, yuxtaposiciones de conceptos y de imágenes que sugieren un desdoblamiento de significados, «donde el entorno creado busca una relación limítrofe entre lo consciente y lo inconsciente», sugiere Leonor Serrano Rivas. Las atmósferas casi fantasmagóricas envuelven al espectador en el lugar tenso de la espera, de la incertidumbre de la época en la que vivimos. ☒

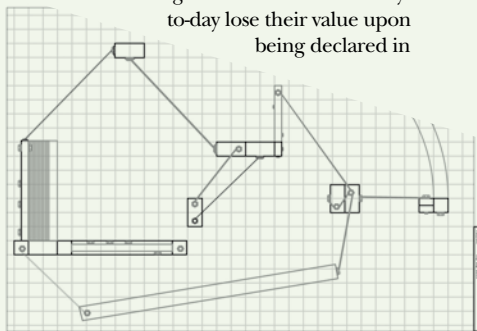
1. Colección pública. Instalación. Fotografía sobre tela, proyección sobre muro y audio, (2013). *Colección pública. Installation. Photography on fabric, projection on wall and audio, (2013).*
2. Parcela 1C. Instalación sonora. Fotografías, tramoyas y audio, (2011). *Parcela 1C. Sound installation. Photography, machinery and audio, (2011).*
3. Leonor Serrano Rivas junto a su último proyecto Una larga espera. Fotografía: Mario Lomas. *Leonor Serrano Rivas next to his latest project, Una larga espera. Photography: Mario Lomas.*
4. Mi espacio vital seguro. Intervención site-specific. Impresión digital a escala 1:1, dibujo y video (2011). *Mi espacio vital seguro. Site-specific action. Digital print on a 1:1 scale, drawing and video, (2011).*

Blurring the lines between disciplines and playing an ambiguous role between architecture and art.

Shifts between artistic installation and ordinary architecture, the alteration of codes and the subversion of fictions as mechanisms for the construction of new environments.

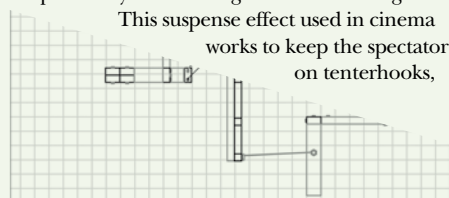
Leonor Serrano Rivas, recently graduated in fine art and architecture, practiced for a concrete period as a professional dedicated to those daily and hardly seductive tasks of ordinary architecture, i.e.: projects that deal with the declaration of ruin or opening licenses. A large part of his work and investigation was born from this immersion in architecture's regulatory abyss, involving the two work disciplines that he was working with. In this way he questions the authenticity of normative proceedings, seemingly legitimate and true, with the tools offered by the artistic discipline. In the series "Colecciones" (Collections), the first, *Colección Privada* (Private Collection), is about a shift from the intimate and quotidian to the monumental, by means of a manipulation of fiction's key normative. Objects

that belong in the context of the day-to-day lose their value upon being declared in

a state of ruin and go on to be allegorical in an artistic context, thus proving the weakness and absurdity that the bureaucratic system of regulation represents. This perversion of established codes and architectonic regulations manages to create fictions from the poetic, as in the exhibition "*Licencias*", in which, thanks to the lack of an opening licence at the Espacio Trapezio, a legal loophole allows for a certain *legality* in the exhibition space, transcribing the rule with linguistic play and opening an invitation in which proposals for the space have to adjust to the new regulation, in a way that models multiple outcomes that can occur within the newly established system. With the work *Colección Pública* (Public Collection) the aim is to put into question the arbitrary manner in which the label Heritage of Cultural Interest (*Bienes de Interés Cultural*, or BIC) is bestowed and the obsolescence of state artistic collections, "means used historically by those in power to support their ideals" as Beatriz Alonso explains about the work. Quotidian and humdrum images of isolated but familiar landscapes, the environment of the periphery; contemporary ruins that now form part of our collective imagination are superimposed with sounds and sequences taken from the context of cinema, specifically scenes categorised as cliffhangers.

This suspense effect used in cinema works to keep the spectator on tenterhooks,

on the brink of an abyss in which nothing appears to occur, "the narration of a wait and the news of a renovation that will never happen", as Enrique Vila-Matas quotes Julien Gracq in *Lost Theories*. A wait that he announces to us from the very beginning in his latest project, *Una Larga Espera* (A Long Wait) – for the exhibition "Bogart Cinema: Imagining a Building" - in which, by means of a fragmented installation, he attempts the emotional reconstruction of the building. It's an ensemble of approximations about something that was, is or could become, being that, as Vila-Matas once said, "the wait is where the present is affirmed, without nostalgia for the past nor fear for the future". In "SurplusWork", Serrano Rivas' first solo exhibition abroad, those environments of waiting are also constructed. One-to-one scale representations of warehouses used to store the pictorial archive of Swedish social realism are superimposed like fictional scenes in a set of Russian dolls, in which the exhibition is shown like the very last stored piece. Leonor Serrano Rivas works with conceptual practices' very own rigour and, in turn, surrounding his work, he shows a great interest for the building of atmospheres linked to daydreams. His installations are articulated like subordinating narratives, a Víctor Burgin term, the juxtaposition of concepts and images that come from a diversion of meaning, "where the created environment seeks an adjoining relation between the conscious and the unconscious", suggests Leonor Serrano Rivas. The almost phantasmagoric atmospheres envelop the spectator in the tenseness of waiting, the uncertainty of the era in which we live.✕

