

Laura F. Gibellini

Laura F. Gibellini
Mayáutica en azul, 2022
Aguafuerte y fotoaguatinta sobre cobre, chine-collé,
serigrafía, impresión inkjet y termoimpresión con
lámina de oro sobre papel Arches 300 g
44 × 33 cm
Ed. 250 + 50 P.A. + 3 P.T. + 1 B.A.T.

Laura F. Gibellini
Mayáutica en azul [Mayautics in blue], 2022
Etching and photoaquatint on copper, chine-collé,
screenprint, inkjet print and hot-stamped gold foil
on 300 gsm Arches paper
44 × 33 cm
Ed. 250 + 50 A.P. + 3 P.P. + 1 B.A.T.

Derivada es un programa de Fundación Banco Santander que tiene como objetivo apoyar a la mujer en la esfera artística, favorecer el coleccionismo de arte contemporáneo español e impulsar la producción de obra gráfica.

Derivada ofrece además la oportunidad de descubrir a creadoras influidas por conceptos y teorías científicas, preocupadas por comprender cómo cambia el mundo que nos rodea y qué le hace cambiar.

Derivada is a project launched by Fundación Banco Santander that aims to support women in the arts, promote the collection of Spanish contemporary art and boost the production of prints.

Derivada also represents an opportunity to discover the work of creative women who are influenced by scientific theories and concepts and interested in understanding how and why the world around us changes.

Grabado / Print: Ogami Press
Encuadernación / Binding: Crisalva
Diseño gráfico / Graphic Design: underbau
Textos / Texts: Thyrza Nichols Goodeve

***Mayáutica en azul: sentir la vida*
(«la capacidad de crecimiento,
reproducción... y cambio continuo
anterior a la muerte»)**

Thyrza Nichols Goodeve

Voy a presentar *Mayáutica en azul* empezando con un dato: los componentes básicos constitutivos de nuestro universo se formaron en una fracción de segundo, hace $13\,787 \pm 20$ millones de años, a partir de la sopa cósmica gaseosa que conocemos como Big Bang. Así es: bastó una *fracción de segundo* para que existieran los elementos primordiales de las partículas subatómicas que, con el paso del tiempo, darían pie a la vida por obra de la gravedad, el tiempo, la energía, la materia oscura y la luz, que en colaboración, como escultores espaciales o dibujantes cósmicos, fusionaron la materia hasta formar las estrellas y galaxias en las que flotamos actualmente todos nosotros, nuestro minúsculo planeta y esta obra de arte. Desde esa fracción de segundo hasta ahora, imaginemos cuántas madres e hijas, como Laura F. Gibellini y su hija Maya —humanas, no humanas, celestiales o microbiológicas—, habrán grabado, dibujado, marcado o dejado una huella de su existencia en este remolino del Big Bang. A fin de cuentas, fue en la estela de este acontecimiento gaseoso como empezó la vida, «la condición que distingue a los animales y las plantas de la materia inorgánica, y que incluye la capacidad de crecimiento, reproducción [...] y cambio continuo anterior a la muerte».¹

Mayáutica en azul es una obra sobre la dinámica material de la vida. Trata de ese cuarenta por ciento de polvo de estrellas que forma

nuestros cuerpos y de la conexión entre tres cuerpos concretos de polvo de estrellas en el espacio y en el tiempo: padre/abuelo, madre/hija, hija/nieta. Es una obra de empatía, gozo y reflexión metafísica, un nuevo paso en el interés de Gibellini por el dibujo como una manera de hacer y de pensar, tema que ya analizó en los inicios de su trayectoria con su tesis doctoral y libro *Construyendo un lugar* (Madrid, Universidad Complutense, 2012), y que sigue presente en sus actuales dibujos e instalaciones medioambientales, con los que ahonda en «las brechas y las posibilidades de pensar lo impensable», «creando imágenes de lo que aún no ha sido visto».²

La «imagen de lo que aún no ha sido visto» titulada *Mayáutica en azul* es un grabado basado en la «mayáutica»,³ un principio teórico elaborado y coescrito por Gibellini con Ricardo Horcajada González según el cual «a través del análisis y la codificación de una serie de imágenes creadas por una niña de tres años, los autores analizan el aspecto performativo del dibujo como una forma materializada de pensar que, más que imágenes, crea objetos cognitivos». En este caso se grabó un dibujo hecho por Maya en una plancha de cobre, que a continuación fue revestida con emulsión fotosensible y arena, y puesta al sol. Gibellini colabora al mismo tiempo con su hija y con el sol, ya que es la luz generada por este último la que activa el soporte fotosensible. Acto seguido la plancha de cobre fue introducida en un baño de sales, haciendo que la arena y la emulsión, al desaparecer, dejaran huellas de partículas de arena y las líneas grabadas del dibujo de Maya. Por último, este fruto de la «mayáutica» fue superpuesto a un diagrama del cúmulo estelar Messier 45, más conocido como las Pléyades o las Siete Hermanas.

Lo que hizo Museo, poeta de la antigüedad, al dar el nombre de Pléyades a este cúmulo estelar fue un catasterismo, es decir, la transformación de un héroe o un ser mitológico en una estrella, una constelación, un cometa u otro objeto celeste. En el caso de las Pléyades, este catasterismo está basado en un mito sobre la extraordinaria empatía que mostraron hacia Atlas sus siete hijas

—Maya, Electra, Táigete, Alcíone, Celeno, Estéropo y Mérope— tras su rebelión contra Zeus, quien lo condenó a sostener eternamente el cielo sobre sus hombros. Tanto conmovió a Zeus la pena de las hijas por la suerte de su padre que las puso en el cielo como estrellas a fin de que pudieran estar cerca de él. En un correo electrónico que me escribió, la artista dice lo siguiente: «Creo que ya lo he comentado, pero la relación con el cosmos y el uso de arena están relacionados con el fallecimiento de mi padre cuando yo estaba embarazada de tres meses. En mi mente, y en mi alma, Maya y él están ligados por el cielo/polvo de estrellas».

- 1 Children's Rights Education, U.N. Convention of Children's Rights, definición de «Life». Consultado el 6 de septiembre de 2022, <http://childrensrightseducation.com/13-right-to-life.html#:~:text=Life%20is%20the%20condition%20that,from%20disturbance%3B%20quiet%20and%20tranquility>
- 2 Laura F. Gibellini, <https://www.laurafgibellini.com/statement/>
- 3 Laura F. Gibellini y Ricardo Horcajada González, «Mayautics». «Planteamos una forma de conocimiento enactivo basada en la idea de que el practicante aprende y comprende mientras hace, mientras ejecuta un movimiento. Los "objetos" obtenidos durante este proceso, que son constitutivos de cualquier práctica gráfica, necesitarían al cuerpo en su totalidad para ser entendidos.» *Drawing. Research, Theory, Practice*, volumen 7, número 1, 1 de abril de 2022, pp. 125-137. Consultado el 6 de septiembre de 2022, <https://www.ingentaconnect.com/content/intellect/drt/2022/00000007/00000001/art00008>

***Mayautics in blue: To feel life—
“the capacity for growth,
reproduction... and continual
change preceding death”***

Thyrza Nichols Goodeve

To introduce *Mayautics in blue*, I start with a fact: the basic building blocks of our universe were set within a fraction of a second, 13.787 ± 0.020 billion years ago, out of the gaseous cosmic soup we call The Big Bang. That's right, within a *fraction of a second* we have the primordial elements of subatomic particles that gravity, time, energy, dark matter, and light eventually forge into “life”—working together like space sculptors or cosmic draftsman—coalescing matter into the stars and galaxies that we, the tiny earth, and this art work, currently float in. From this fraction of a second to now, imagine how many mothers and daughters along with Laura F. Gibellini and her daughter Maya—human, non-human, celestial, microbiological—have etched, drawn, marked, or laid down a trace of their existence within this Big Bang vortex. It is after all within the wake of this gaseous event that “life” – the “condition that distinguishes animals and plants from inorganic matter, including *the capacity for growth, reproduction...and continual change preceding death*”¹ began.

Mayautica en azul/ Mayautics in blue is a work about the material dynamics of life. It is about the 40% of our human bodies that are stardust and the cycle of connection between three specific stardust bodies across space and time (father/grandfather; mother/daughter; daughter/granddaughter). A work of empathy, joy, and metaphysical

reflection, it continues Gibellini's interest in drawing as a form of doing and thinking, discussed early in her career in her PhD dissertation and book *Constructing a Place* (Madrid: Complutense University, 2012) to the present work of drawings and environmental installations that mine "the gaps and possibilities of thinking the unthinkable," by "creating images of that which has not yet been seen."²

The "image of that which has not yet been seen" *Mayautics in blue*, is a print based on *Mayautics*³ a theoretical principle Gibellini developed and co-wrote with Ricardo Horcajada González that states, "Through analysis and codification of some images created by a 3-year-old child, the authors discuss the performative aspect of drawing as an embodied form of thinking that creates cognitive objects rather than images." Here, a drawing made by Maya was etched onto a copper plate. The plate was then covered with photosensitive emulsion and sand and placed in the sun. Here Gibellini collaborates with her daughter as well as the sun, since it is the light generated by the sun that activates the photosensitive support. The copper plate is then placed in a bath with salts where the sand and emulsion are washed away leaving imprints of sand particles and the etched lines of Maya's drawing. This product of *Mayautics* is then superimposed on a diagram of the star cluster Messier-45 more familiarly known as The Pleiades or Seven Sisters.

The naming of the star cluster Pleiades by the ancient Greek poet Musaeus is a *catasterism*, meaning the transformation of a hero or mythological creature into a star, constellation, comet, or other celestial object. In the case of Pleiades, this *catasterism* is based on a myth about the supreme empathy of seven daughters—Maia, Electra, Taygete, Alcyone, Celaeno, Sterope, Merope—for their father Atlas after he rebelled against Zeus who then condemned him to hold the heavens up with his shoulders forever. Zeus was so moved by the daughter's sadness over the fate of their father, he placed them in the skies as stars so they could be close to him. In an email I received from the artist she said, "I think I did mention it already but

the relationship to the cosmos, and the use of sand, relates to the passing of my dad when I was three months pregnant. In my mind and soul Maya and him are connected through the skies/stardust."

- 1 Children's Rights Education, U.N. Convention of Children's Rights, definition of "Life" Accessed September 6, 2022 <http://childrensrightseducation.com/13-right-to-life.html#:~:text=Life%20is%20the%20condition%20that,from%20disturbance%3B%20quiet%20and%20tranquility>.
- 2 Laura F. Gibellini <https://www.laurafgibellini.com/statement/>
- 3 "Mayautics," Laura F. Gibellini and Ricardo Horcajada González. "We consider an enactive form of knowledge, based on the idea that the practitioner learns and understands while doing, while executing a movement. The 'objects' that are obtained in such process, which are constitutive of any graphic practice, would also need the totality of the body for its understanding." *Drawing, Research, Theory, Practice*, Volume 7, Number 1, 1 April 2022, pp 125-137. Accessed September 6, 2022 <https://www.ingentaconnect.com/content/intellect/drt/2022/00000007/00000001/art00008>

Laura F. Gibellini es una artista procesual e investigadora que se interesa por la dimensión ecosocial del arte, y que usa el dibujo y la instalación para profundizar en otras formas de pensar, hacer y sentir. Ha expuesto en instituciones de diversos países, como Matadero Madrid, el Centre d'Art Santa Mònica de Barcelona, el CCCB/Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, la Accademia di Belle Arti di Roma, el Artists Space de Nueva York, el MASS MoCa de Massachusetts o la galería NF/ NIEVES FERNANDEZ, que la representa. Es autora, entre otros, de los libros *Atmospheric Meditations: Before Present* (Nocapaper Books & More / Slowtrack, 2016; Publication Studio, 2017) y *Drawing a Mountain* (Publication Studio, Hudson, 2020). Ha estado becada en la Academia de España en Roma y ha sido artista residente del Banff Centre for Arts & Creativity (Alberta), el International Studio & Curatorial Program (Nueva York) y el GlogauAIR (Berlín), entre otros. Ha creado una instalación permanente de arte público por encargo de MTA Arts for Transit & Urban Design en Nueva York. Actualmente es profesora en la Universidad Complutense de Madrid, donde vive con su hija Maya.

Laura F. Gibellini is a process-based artist and researcher who is concerned with the eco-social dimension of art and uses drawing and installation to explore other ways of thinking, doing, and feeling. She has exhibited internationally at venues such as Matadero Madrid, the Centre d'Art Santa Mònica in Barcelona, the CCCB/Centro de Cultura Contemporània in Barcelona, la Accademia di Belle Arti in Rome, Artists Space in NYC, MASS MoCa in Massachusetts or NF/ NIEVES FERNANDEZ gallery, that represents her work. She is the author, among others, of the books *Atmospheric Meditations: Before Present* (Nocapaper Books & More and Slowtrack, 2016), republished by Publication Studio in 2017, and *Drawing a Mountain* (Publication Studio: Hudson, 2020). Gibellini has been a fellow at the Spanish Academy in Rome, and artist in residence at the Banff Centre for Arts & Creativity (Alberta), the International Studio & Curatorial Program (NYC), or the GlogauAIR (Berlin). She has created a permanent public art installation commissioned by the MTA Arts for Transit & Urban Design in NYC. She currently teaches at Complutense University in Madrid, where she lives with her daughter Maya.