

Sombra verde Green Shade

FEDERICO GUZMÁN

Y LA CARRERA DE LAS PLANTAS

AND THE WAY OF PLANTS

30 marzo - 24 septiembre 2023
30 march - 24 september 2023

Salas T2 y T3
Rooms T2 and T3

Un ensayo de Hakim Bey, autor norteamericano conocido principalmente por su libro *Zona temporalmente autónoma*, en el que indaga en aquellos espacios que consiguen escapar momentáneamente del control social, es utilizado por Federico Guzmán (Sevilla, 1964) para titular su proyecto expositivo en el C3A, en el que se recorre su trayectoria individual durante las últimas dos décadas de producción artística. Concretamente *Sombra verde*, un capítulo de *Millennium*, da nombre no sólo a esta muestra, sino también a una obra de Guzmán fechada en 2006. Como señala Bey, aquí se busca entrever la «espontánea cristalización orgánica del deseo de la vida por sí misma» o, como precisa el subtítulo, estar en la senda del aprendizaje a través de la experiencia directa de la naturaleza, ya que la carrera de las plantas consistiría en la educación botánica que reciben los jóvenes destinados a convertirse en curanderos dentro de la comunidad inga del Putumayo (Colombia).

El concepto de *viriditas* (del latín verdor y verdad), fue acuñado por Hildegard von Bingen, una fascinante naturalista, compositora, escritora, filósofa, mística y abadesa benedictina de Baja Edad Media en Alemania, que analizó la fuerza divina de la naturaleza, cuya profundidad y amplitud se refleja en el poder creativo de la vida. El verdor (y su vitalidad), como concepto y estética, recorre toda esta exposición, desde la obra más temprana, *Yagé* (2000) hasta la más reciente, *Himno a Gaia* (2022). Los remedios naturales, la plantas medicinales, los efectos terapéuticos de la ayahuasca y de otras hierbas con propiedades mágicas y curativas, están presentes mediante obras realizadas en diferentes medios y formatos.

La violencia del mercado y los desastres ecológicos son investigados también desde una particular óptica en algunos proyectos que se desarrollan a lo largo de la primera década del siglo XXI. El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, los monocultivos que todo lo unifican y agotan, la pérdida de biodiversidad, el desastre de Aznalcóllar, la contaminación de la industria alimentaria..., aparecen en trabajos como *Miss Malandra* o *La bella embalada*, pero también en los *Maíces* petrolíferos o en los trabajos hechos con alpechín, un producto contaminante de la industria aceitera.

La exposición *Sombra verde*, dibuja un intento de unir lo espiritual y lo carnal mediante proyectos como *Tomaco*, lo humano y la naturaleza en *Hombre = árbol*, pero también lo terrenal con lo universal mediante sus impresionantes lienzos titulados *Logos*, que revelan las experiencias, la curiosidad y el compromiso del artista con las enseñanzas de las plantas.

Federico Guzmán (Seville, 1964) found the title for his latest exhibition at the C3A, a survey of the last two decades of his solo career, in an essay by Hakim Bey, an American author best known for the book *Temporary Autonomous Zone*, in which he explored spaces that manage to momentarily escape social control. Specifically, "Green Shade", a chapter in Bey's later work *Millennium*, is the name not only of this show, but also of a piece that Guzmán made in 2006. As Bey put it, here the aim is to glimpse the "spontaneous organic crystallization of life's desire for itself" or, as the subtitle hints, to walk the path of learning through the first-hand experience of nature, as the "way of plants" alludes to the botanical education received by young people who are destined to become healers in the Inga community of Putumayo, Colombia.

The concept of *viriditas* (formed from the Latin words for green and truth) was coined by Hildegard von Bingen, a fascinating German naturalist, composer, writer, philosopher, mystic and Benedictine abbess of the late Middle Ages who analysed the divine force of nature, whose depth and breadth are reflected in the creative power of life. Verdure (and its vitality), as both concept and aesthetic, runs through this entire exhibition, from the earliest work, *Yagé* (*Caapi*, 2000) to the most recent, *Himno a Gaia* (*Hymn to Gaia*, 2022). Natural remedies, medicinal herbs, and the therapeutic effects of caapi and other plants with magical and healing properties are represented by works in various media and formats.

The violence of the market and environmental disasters are also investigated from a particular perspective in certain projects developed over the course of the 2000s. The free trade agreement between Colombia and the United States, monocrops that standardize and exhaust everything, the loss of biodiversity, the mining disaster in Aznalcóllar, the contamination of the food industry and other issues crop up in pieces like *Miss Malandra* or *La bella embalada* (*The Hurling Beauty*), but also in Guzmán's petroleum-based maize stalks (*Maíces*) and works made with amurca, a pollutant by-product of the olive oil industry.

The *Green Shade* exhibition attempts to join the spiritual and the carnal in projects like *Tomaco* (*Tomacco*), the human and the natural in *Hombre = árbol* (*Man = Tree*), and even the earthly and the universal in the impressive *Logos* canvases, which reveal the artist's experiences, curiosity and commitment to learning the lessons of plants.