On-Growing:
Intertwined, knotted, coiled Landscapes

MAMAC (Nice, France)
julio – septiembre 2018

On Growing: Intertwined, knotted, coiled Landscapes surgió como una exhibición en el MAMAC siguiendo el hilo de varias obras que he realizado durante varios años y lugares. Se centra en trabajos que investigan las complejas estructuras de árboles y trepadoras y utilizan muchos de los elementos fundamentales de mi práctica en forma de dibujo, pintura, notas y paletas de colores. La exposición brindó la oportunidad de revisar algunas investigaciones anteriores con un nuevo enfoque, al presentar una colección de trabajos de diferentes períodos e incluyendo dos nuevas pinturas, que consideran cómo las formas de la naturaleza son el resultado de procesos muy complejos. La exhibición se centra en los diferentes patrones que los árboles y los bosques crean a medida que se desarrollan y las conexiones entre esos patrones de crecimiento.

Durante un período de tres años, entre 2012 y 2015, visité varias veces el Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) en Panamá. En enero de 2014 comencé el proyecto *Vertical Landscape, Lianas*, una serie de dibujos de lianas en el bosque tropical de Panamá. La liana es una enredadera leñosa que se enraiza en el suelo y utiliza el apoyo de los árboles en el bosque para escalar verticalmente y alcanzar áreas bien iluminadas. Este tipo de vegetación crea redes densas de tallos largos que se enroscan y envuelven alrededor de sus estructuras anfitrionas, a menudo destruyéndolos en el proceso. Las lianas son abundantes en los bosques de Panamá donde, según un censo, hay hasta 90 especies diferentes de lianas de 21 familias de plantas diferentes. Durante el tiempo que estuve allí me fascinó su impacto en el bosque y la tensión entre estas formas dominantes y el resto de la vegetación. Decidí no dibujar el árbol o los árboles de los que colgaban las lianas sino, en cambio, extraerlas de sus árboles y plantas de apoyo. El abordaje fue pensarlo como un bosque sin árboles; un bosque hecho solo de lo que cuelga de los árboles y entre ellos. Era una forma de filtrar la vista del bosque usando un criterio muy específico y de decodificar el ambiente usando un conjunto muy específico de preguntas, método y materiales. Descubrí que el caos del bosque se representa muy bien a través de los nudos, ángulos, curvas y rotaciones propias de las lianas. Todo me resultaba muy abstracto en este paisaje. La decisión que tomé fue la de realizar el trabajo a través de la observación directa del entorno.

Fue durante este viaje que también me interesé en los manglares. A principios de 2015, regresé al STRI en Panamá, a Bocas del Toro, para dedicar tiempo a comprender y observar la increíble biodiversidad de los manglares que habitan en la costa y en las zonas pantanosas más bajas del bosque. La arquitectura de las raíces de estos árboles me interesaba particularmente porque parecían resistir la comprensión visual. Los manglares son una parte integral del ecosistema. Existen en varias capas, más grandes en la costa y creciendo hacia el agua, y volviéndose más pequeños a medida que avanzan tierra adentro. Su característica definitoria es su raíz de apoyo, es decir, estructuras de raíces aéreas que soportan los árboles como zancos y también proporcionan oxígeno esencial; son extensos y se expanden en muchas direcciones. Para capturar esta complejidad y comprender las múltiples facetas del manglar, la metodología que decidí utilizar fue dibujar desde un bote situado en un arroyo y desde allí realizar

Lianas in Barro Colorado Island, Panama

Mangroves in Bocas del Toro, Panama

una serie de dibujos, ajustando mi proximidad y perspectiva diariamente a fin de crear diferentes marcos de visualización desde los cuales dibujar las raíces de los manglares.

Las obras que realicé en estos ecosistemas de alta densidad en términos de vegetación en Panamá, donde las trepadoras y los árboles formaban parte de un caos altamente organizado e integral, tenían sus raíces de hecho en otro proyecto, en otro lugar, algunos años antes. En 2009, en el jardín botánico de Calcuta, India, emprendí el dibujo del baniano más grande del mundo. Este árbol tiene características similares a las que encontré en las lianas y manglares de Panamá, con raíces de apoyo y raíces aéreas. A pesar de ser un solo árbol, aparece como un bosque y cubre más de una hectárea y media, extendiéndose continuamente a través de su proceso cíclico de raíces que crecen hacia arriba y ramas que se vuelven raíces cuando llegan al suelo para dar crecimiento a nuevos troncos. Fue a través de la abrumadora escala y la topología lateral del baniano lo que primero me hizo considerar cómo se podría aislar y extraer secciones de un sistema tan complejo a través del proceso de dibujo. Para la exposición en MAMAC, decidí volver a visitar esta serie particular de dibujos y producir dos pinturas acrílicas a gran escala que me permitieron llevar algunas de mis preocupaciones actuales al tema central de esta muestra: cómo experimentar con la escala a través de la pintura y cómo llevar el trabajo de campo al estudio.

La exposición también incluye mis notas de varias expediciones y paletas de colores que son cruciales para mi proceso y vinculan mi enfoque de estos temas a lo largo de los años. Fue interesante y productivo para mi proceso revisitar y re-trabajar este proyecto, después de haber transcurrido tanto tiempo desde aquellos primeros dibujos que dieron el puntapié inicial a un interés—que no se ha diluido con el tiempo.

Árbol Baniano en el jardín botánico de Calcuta, India

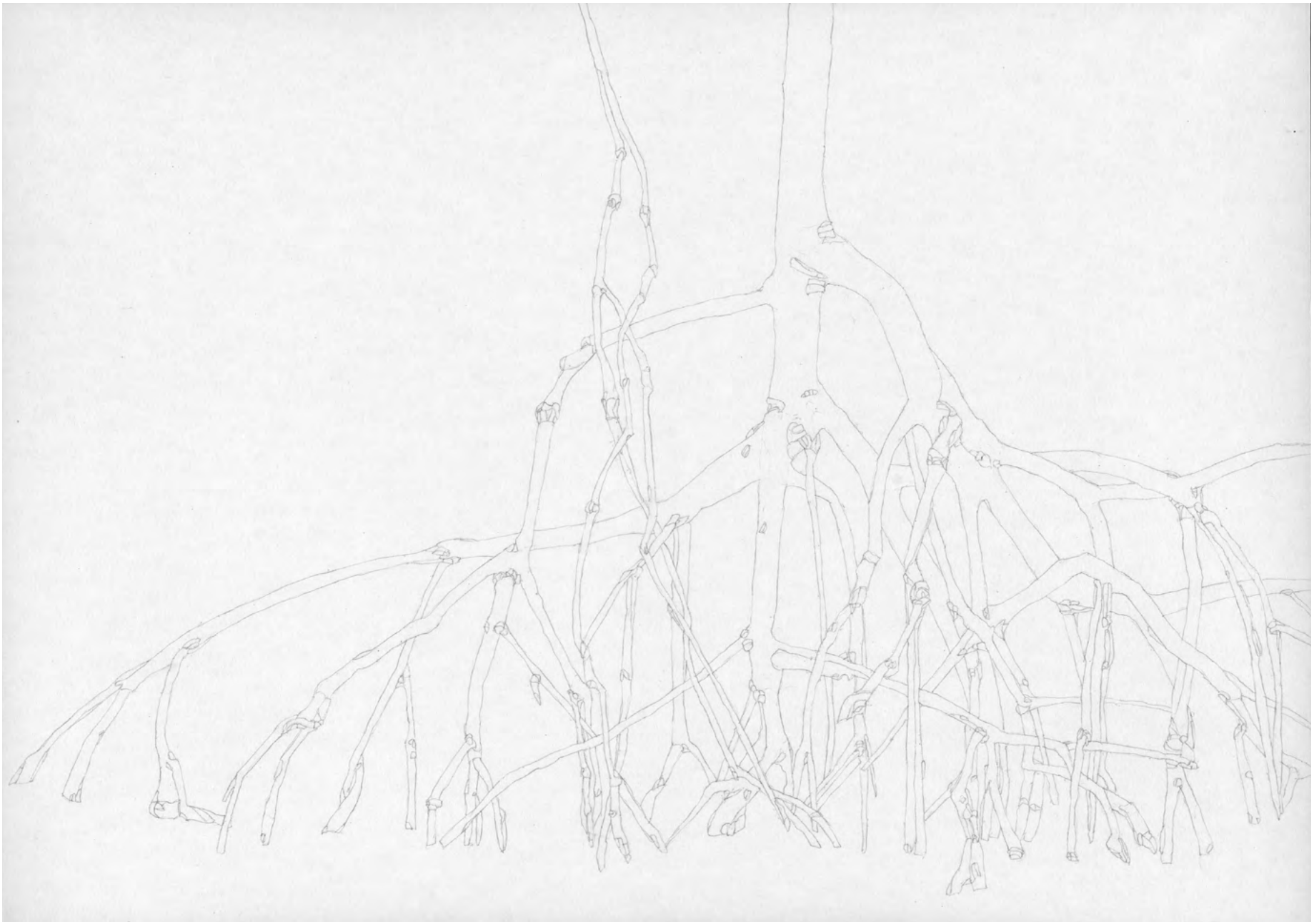
Kopelman trabajando en sitio Isla de Barro Colorado, Panamá

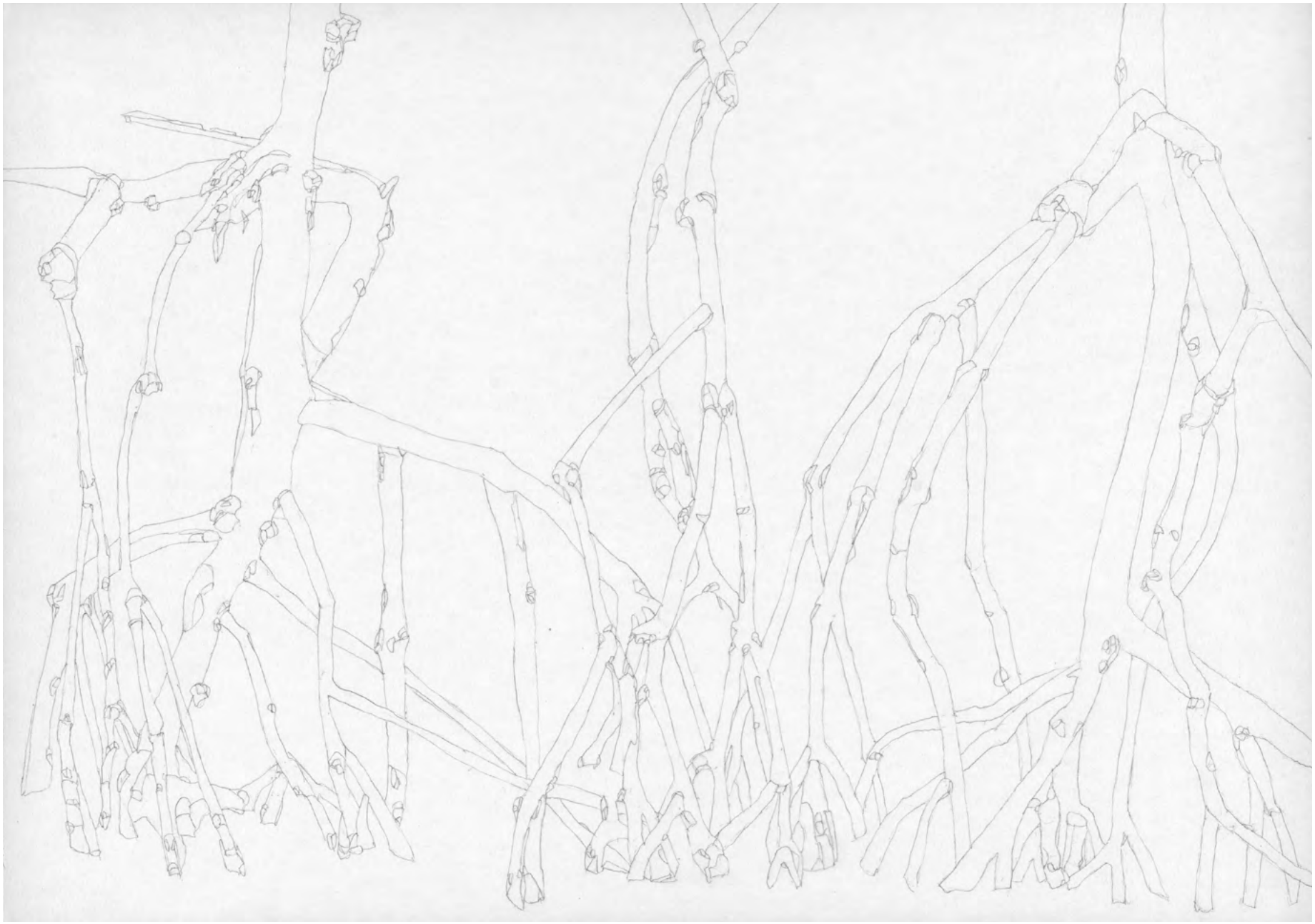
I
II

II
II
V

IV
IV
I

I
Mangroves, 2015
lápiz sobre papel
16 dibujos, 30×42 cm cada uno





II
Banyan Tree Paintings, 2018
acrílico sobre lienzo
2 pinturas
220 × 310 × 2.5cm

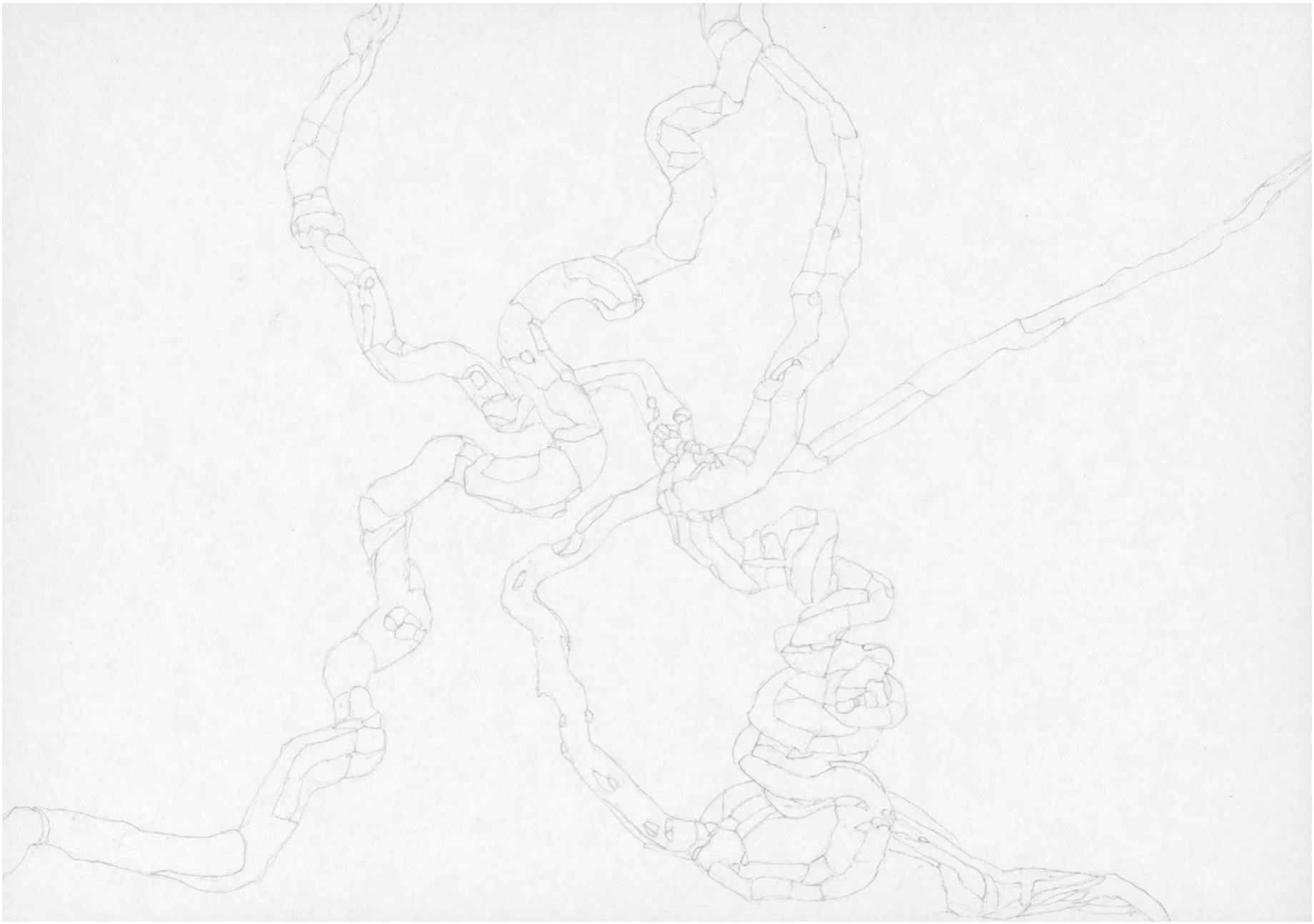
proceso & detalles

Estas pinturas están basadas en:
Banyan Tree (Looking at Trees), 2009
acuarelas sobre papel
5 acuarelas, 30×40 cm cada una

III
material de trabajo

III
material de trabajo, libreta, tests de colores

IV
Lianas, 2014
lápiz sobre papel
20 dibujos, 21 × 29 cm cada uno



V
Publicaciones
Notes on Representation Vol.1–8, 2006–2017
Roma Publications

Folleto de la exhibición
Irene Kopelman – On-Growing: Intertwined, knotted, coiled Landscapes
17 × 24 cm, 16 páginas

Irene Kopelman
On-Growing:
Intertwined, knotted, coiled Landscapes

Curado por:
Hélène Guenin
Con la cooperación de Laura PippiDétrey

Créditos de documentación de la exhibición:
Fernandez François

Diseño PDF:
Ayumi Higuchi

Editor del texto:
Rahila Haque

Patrocinado por:
Monriaan Fund and Association des Amis du MAMAC

Agradecimientos:
El equipo del MAMAC, en especial a Hélène Guenin, Laura PippiDétrey, Steve Simon y Rebecca Francois; Galeria Labor y STRI (Smithsonian Tropical Research Institute)—por estos proyectos en especial a: Andrew Altier, Stefan Schnitzer; el equipo de Bocas del Toro Research Station, especialmente a Rachel Collin, Plinio Gondola, Deyvis Gonzalez, Arcadio Castillo; y el equipo de Barro Colorado Island.

Publicaciones relacionadas:
Looking at Trees
publicado por Roma Publications

Entanglement
publicado por Roma Publications