

susan mowbray

cantes de ida y vuelta
songs of leaving and returning

Del 14 de marzo al 8 de abril > Museo de Jaén

susan mowbray

cantes de ida y vuelta
songs of leaving and returning

Del 14 de marzo al 8 de abril > Museo de Jaén

JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERO DE CULTURA
Paulino Plata Cánovas

SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICAS CULTURALES
Bartolomé Ruiz González

DIRECTOR GENERAL DE MUSEOS Y PROMOCIÓN DEL ARTE
Miguel Castellano

DELEGADA PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA EN JAÉN
Mercedes Valenzuela Generoso

DIRECTORA DEL MUSEO DE JAÉN
Francisca Hornos Mata

Agradecimientos

Francisca Hornos Mata
Margarita Sánchez Latorre
Antonia Garrido Martínez
Antonio Cortés Romero
María Luisa Paulano Valle
Begoña Juárez Marcos
Belén Heredia
Carmen Carrillo
Alfonso Pérez Estébanez
Maayken van den Berg
Mercedes Casado de Mingo
Eulalia Campo
Thomas Eagle
Miriam Cantera (Monodelatinta)
Las mujeres musulmanas del taller de Kasbah Miriem, Midelt Marruecos
Los monjes de Notre Dame de l'Atlas, Midelt
Antonio Guillén Peche
Hilario Mena

Comisariado

Beatriz Rodríguez-Rabadán

Edita

JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura

© SUSAN MOWBRAY

© de los textos: los autores

© de las fotografías: el autor

© de la presente edición: JUNTA DE ANDALUCÍA.

Consejería de Cultura

Depósito Legal: J 564-2012

ISBN 978-84-9959-112-4

SE 2840-2012

Cantes de ida y vuelta (2001-2011), es una interesante muestra que se exhibe por primera vez en un Museo español de la obra realizada por la artista inglesa Susan Mowbray en esta última década.

Cádiz como epicentro, y desde allí a Brasil, Marruecos, India, pero siempre con intermitencias y vueltas a España, paradas en Andalucía para llenarse el alma, en El Escorial y Madrid para rescatar nuestra tradición e historia.

España ha sido un polo de atracción para Susan Mowbray, al igual que lo fue para otros emprendedores románticos del siglo XIX, como David Roberts. Realidad y Romanticismo son dos claves que se desbordan en los dibujos y pinturas de la artista británica, llenos de fresca figurativa, lineal, difícil de encontrar en muchas manos expertas. Antes de llegar a España, había leído la obra de Gerald Brenan (*The face of Spain*) e indagó en la lectura de García Lorca y el místico San Juan de la Cruz. Dichos autores palpitan bajo los dibujos como un eco que nos devuelve nuestro pasado.

La muestra se articula en ocho secciones, con una novedosa apuesta museográfica ya que las obras sobre técnica mixta y papel juegan con escalas, formatos E incluso soportes museísticos que se integran en la obra como parte de la misma. Están "cantadas" a plumilla, gouache, óleo... han dado vida a una extensísima cantidad de obra sobre los soportes más diversos e inesperados: periódico, papel de acuarela, revistas, fotografías, tickets, sobres, grabados sobre cobre y linóleo, y sobre todo, los espectaculares y numerosos libros de viajes.

Si por cantes de ida y vuelta se definen todos los estilos flamencos originados en la música popular latinoamericana (milonga, la vidalita, la rumba, la colombiana y la guajira entre otros), "Ida y vuelta" surge debido a una antigua creencia en la que estos estilos llegaron a América por los emigrantes españoles, allí variaron y con el regreso se obtuvieron estos actuales. Aunque actualmente se piensa que su surgimiento es únicamente proveniente del "Nuevo Mundo" (América).

En **Susan Mowbray** esos cantos tienen ecos de España, Brasil, Marruecos e India. Son canciones líricas sobre mujeres, historias con vida propia, al igual que las que se cuentan en esos palos flamencos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) decidió en noviembre de 2011 **incluir al flamenco en la lista de "Patrimonio Inmaterial de la Humanidad"**.

En la tradición española Susan Mowbray ha encontrado la fuerza del color negro, imán que le lleva a admirar profundamente la obra de Goya y Zurbarán, los retratos y fondos de Velázquez, el trazo de Saura, Tàpies o Picasso.

Y siempre la mujer. La mujer hermosa, adornada. Los valores psicológicos cobran fuerza por lo que se revela de íntimo y misterioso en cada actitud o mirada femenina. Reinterpreta a las majas, a la duquesa de Alba, a nuestras reinas del XVII dormidas en los lienzos del Escorial, rescatando las facciones de ellas en la mujer contemporánea, que respira y se desenvuelve en cualquier parte del mundo, pero siempre y siempre, en Andalucía.

Marzo celebra el día de la mujer, y Jaén celebra el flamenco con Susan Mowbray como excelente embajadora de nuestro patrimonio inmaterial.

**susan
mowbray**

cantes de ida y vuelta
songs of leaving and returning

Del 13 de marzo al 8 de abril - Museo de Jaén

My work is personal, female and poetical; connected in some way with material, physical reality. Although relating to the female body and experience, it is often abstracted, fragmented and made in series, one group of work leading to another.

An important part of my work is my books where I draw, paint and write my feelings and dreams. These books have a 'cast' of female characters who I identify as me, but who also have their own independent life.

I frequently use text, both from newspapers and magazines and my own words. There is a sense of loose narrative in my work - the daily journey through my life- and the words are part of this. I find I can be more explicit and exact when I write but because the writing is often about dreams, or particular places or situations taken out of context, when others read them there are gaps and mystery. There isn't the whole story, opening the possibility that in the selection and the leaving out of words or images another unknown story can reveal itself.

I feel the words can explain or subvert or change the meaning of the images; sometimes they toughen up images that are too beautiful or sweet.

I see my own interior mental journey as being of equal importance to the aesthetic. The work arises as much from the intellect as from the emotions, and in a circular process emotional understanding enriches intellectual comprehension. This inner confrontation leads to a more profound understanding of myself and life.

Mi obra es personal, femenina y poética, y de alguna manera conectada con la realidad material. Aunque subyace la narración del cuerpo femenino, se muestra a veces abstracto, fragmentado y ejecutado en series, llevando un grupo de trabajos a otro.

Expreso mi necesidad de figuración en los libros donde dibujo, pinto y escribo mis sentimientos y sueños. Estos libros tienen personajes o figuras femeninas con las que me identifico, pero que también tienen su propia vida.

Con frecuencia uso textos de periódicos, de revistas, o mis propias palabras. Hay un sentido narrativo en mi trabajo que es una exploración de mi vida cotidiana, y las palabras forman parte de esto. Suelo ser más explícita y exacta cuando escribo, pero como normalmente los escritos son sobre sueños, lugares o situaciones sacadas de contexto, cuando los demás lo leen hay lagunas y misterio. No está la historia completa, dejando abierta la posibilidad de que la selección aleatoria de imágenes y palabras revele nuevas y desconocidas historias.

Siento que las palabras pueden transformar y cambiar el significado de las imágenes, y en ocasiones refuerzan las imágenes que son demasiado bellas y líricas.

Veo mi proceso mental equiparable en importancia a la estética. El trabajo nace tanto del intelecto como de las emociones, y en un proceso cíclico, el conocimiento de lo emocional alcanza la comprensión de lo intelectual. Esta íntima confrontación me lleva a entender más a fondo mi interior y mi vida.

cantes contents

cante uno papel periódico
song one newspaper

cante cinco libros
song five books

cante dos papel acuarela
song two watercolour paper

cante seis papel revista
song six magazines

cante tres entradas
song four tickets

cante siete papel grabado
song seven printmaking paper

cante cuatro sobres
song three envelopes

cante ocho papel fotográfico
song eight photographic paper

cante uno papel periódico **song one** newspaper

On the sea front
A warm wind from Africa whips up the dust
Flamenco music blares on the radio of a car
Its four doors wide open
Two boys with greased hair
And little gypsy pigtails set up their rods for fishing
A newspaper whirls and dances
Along the yellow wall

cante uno papel periódico song one newspaper

I 30 x 40.5 cm

II 29.5 x 41.5 cm

cádiz/granada 2001>2002 cadiz/granada 2001>2002

gouache
gouache

cante uno papel periódico song one newspaper

III 29 x 32.5 cm

IV 30 x 40.5 cm

gouache
gouache

cádiz/granada 2001>2002 cadiz/granada 2001>2002

cante uno papel periódico song one newspaper

V13 x 16 cm

VI 11 x 9 cm

óleo oil

cádiz 2008 cadiz 2008

cante uno papel periódico song one newspaper

VII 17 x 10 cm

VIII 13 x 16 cm

cádiz 2008 cadiz 2008

óleo oil

cante dos papel acuarela **song two** watercolour paper

verso dos
verse two

As a child I heard
from somewhere that
one of my sailor ancestors
had brought back a
Spanish bride
from Cadiz

cádiz 2006 cadiz 2006

cante dos papel acuarela song two watercolour paper

I 10 x10 cm

tinta china
indian ink

cádiz 2006 cadiz 2006

cante dos papel acuarela song two watercolour paper

II 10 x 10 cm

tinta china
indian ink

cádiz 2006 cadiz 2006

cante dos papel acuarela **song two** watercolour paper

I 16.5 x 19 cm

II 16 x 18 cm

abierto para pocos gouache y acuarela
open to few gouache and watercolour

granada/río de janeiro 2002>2004 granada/rio de janeiro 2002>2004

cante dos papel acuarela **song two** watercolour paper

III 16.5 x 18 cm

IV 14 x 18 cm

abierto para pocos gouache y acuarela
open to few gouache and watercolour

granada/río de janeiro 2002>2004 granada/rio de janeiro 2002>2004

cante dos papel acuarela **song two** watercolour paper

V 14.5 x 15cm

VI 15 x 15.5 cm

abierto para pocos gouache y acuarela
open to few gouache and watercolour

granada/río de janeiro 2002>2004 granada/rio de janeiro 2002>2004

cante dos papel acuarela **song two** watercolour paper

VII 14.5 x 8 cm

VIII 14.5 x 8 cm

el jardín cerrado gouache y acuarela
the enclosed garden gouache and watercolour

cádiz 2007>2008 cadiz 2007>2008

cante tres entradas song three tickets

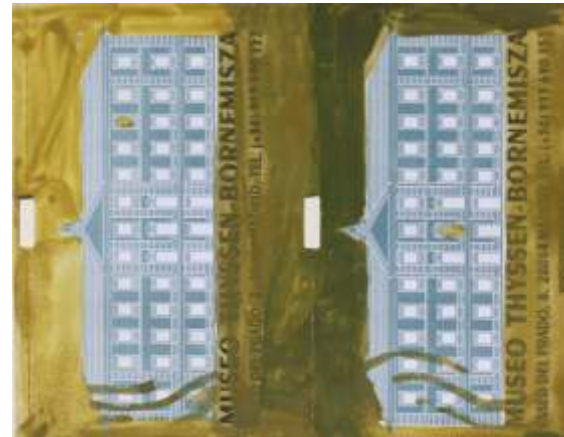
I walk down the early morning street, in front of me the glass elevator soars clear into the sky with the red arc of Atocha station behind it.

And through the station, humid with the mist sprayed over the plants, the birds chirp busily and the old man with his rucksack and Santiago shells sits there going nowhere.

Sevilla Santa Justa...Córdoba, Zaragoza, Toledo, Salamanca

Each time I get the same feeling of excitement and adventure as when I first arrived, when those names were still magical and mysterious.

cante tres entradas song three tickets

- I 8 x 6 cm
- II 11 x 8 cm
- III 8.5 x 5.5 cm
- IV 8.5 x 5.5 cm

gouache y tinta
gouache & indian ink

cádiz/madrid 2002-2009 cadiz/madrid 2002-2009

cante tres entradas song three tickets

- V 11 x 8 cm
- VI 9 x 5 cm
- VII 13 x 7 cm
- VIII 11 x 8 cm

gouache
gouache

cádiz/madrid 2002-2009 cadiz/madrid 2002-2009

cante tres entradas song three tickets

IX 20 x 8 cm

gouache
gouache

cádiz/madrid 2002-2009 cadiz/madrid 2002-2009

cante cuatro sobres song four envelopes

Me he despedido de los amigos que más quiero
para emprender un corto pero dramático viaje...

el prólogo de **“En el Jardín de las Toronjas de Luna”**

Federico García Lorca

I have taken leave of the friends I love the most
and have set out on a short dramatic journey...

prologue to **In the Garden of the Lunar Grapefruit**

Federico García Lorca

granada 2002 cádiz 2007 granada 2002 cadiz 2007

cante cuatro sobres song four envelopes

I 23 x 18.5 cm
II 23 x 12.5 cm

gouache
gouache

granada 2002 cádiz 2007 granada 2002 cadiz 2007

cante cuatro sobres song four envelopes

III 18 x 16.5 cm
IV 16.5 x 16.5 cm

gouache
gouache

granada 2002 cádiz 2007 granada 2002 cadiz 2007

cante cuatro sobres song four envelopes

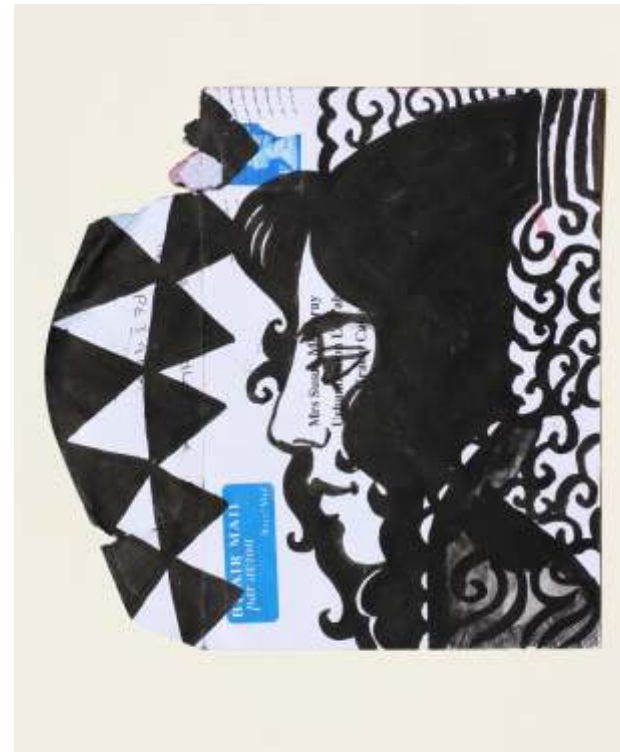

V 22 x 13 cm
VI 19 x 16 cm

gouache
gouache

granada 2002 cádiz 2007 granada 2002 cadiz 2007

cante cuatro sobres song four envelopes

VII 23 x 19 cm
VIII 16 x 16 cm

gouache
gouache

granada 2002 cádiz 2007 granada 2002 cadiz 2007

cante cuatro sobres song four envelopes

XI 23 x 14.5 cm

cerrado closed
14.5 x 14.5 cm

gouache
gouache

granada 2002 cádiz 2007 granada 2002 cadiz 2007

cante cinco libros song five books

When I first came to Andalusia I fell in love with the Spanish Madonna. I loved her long face, the crystal tears on her cheeks and her slender fingers wound round with a pearl rosary.

But her sweet sorrowing face seemed to missing some part of what it is to be a woman. I started imagining the Virgin living in Granada and doing what I was doing and seeing what I was seeing.

Since then she has taken different forms in my books but I suppose I basically see her as being what an Indian friend described as “The Female Dancing Energy.”

cante cinco libros song five books

I 24 x 15 cm
II 11 x 11cm

cádiz/madrid 2001>2010 cadiz/madrid 2001>2010

lápiz de color y tinta
pencil crayon & ink

cante cinco libros song five books

III 33 x 22 cm

gouache
gouache

cádiz/madrid 2001>2010 cadiz/madrid 2001>2010

cante cinco libros song five books

IV 16 x 11 cm
V 24 x 15 cm
VI 17 x 10 cm
VII 21 x 15 cm

gouache y tinta
gouache & ink

cádiz/madrid 2001>2010 cadiz/madrid 2001>2010

cante cinco libros song five books

VIII 30 x 22 cm

tinta ink

cádiz/madrid 2001>2010 cadiz/madrid 2001>2010

cante seis revistas **song six** magazines

verso dos
verse two

Who would be a mermaid fair,
singing alone on a shell,
combing her hair...

Alfred Lord Tennyson

cádiz 2008 cadiz 2008

cante seis revistas song six magazines

I 4 x 3 cm
II 2.5 x 0.7cm

papel recortado
cut paper

cádiz 2008 cadiz 2008

cante seis revistas song six magazines

III 1.7 x 1 cm
IV 6 x 1.5 cm

papel recortado
cut paper

cádiz 2008 cadiz 2008

cante seis revistas song six magazines

V 2 x1.7 cm
VI 2 x 1.5 cm

papel recortado
cut paper

cádiz 2008 cadiz 2008

cante seis revistas song six magazines

She awoke and found the sheets ruffled and
rose petals scattered on the bed

She looked in the mirror, her mascara was
smudged black around her eyes
She touched her lips

In the air was hanging, as delicate as memory,
the faint scent of roses

cante seis revistas song six magazines

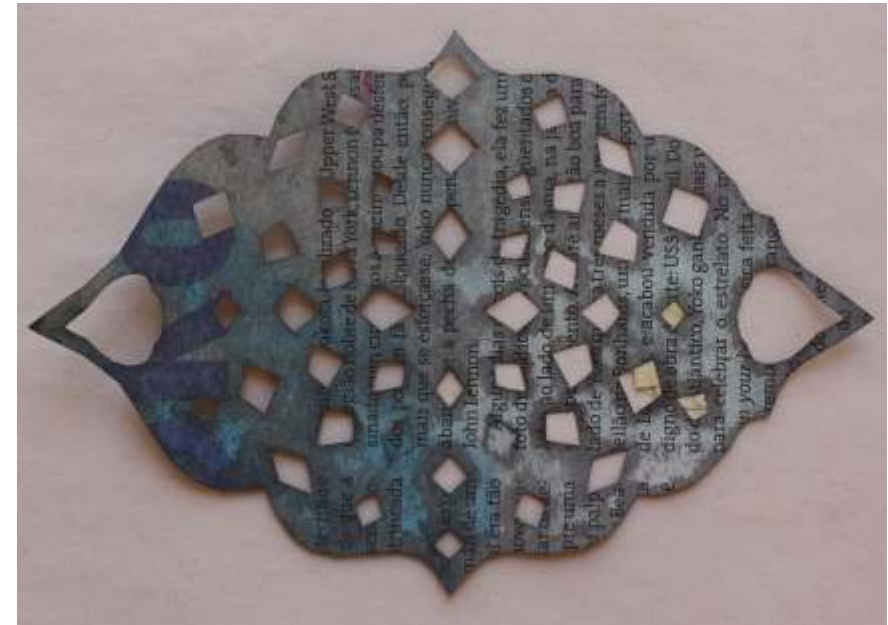

I 27 x 19 cm
II 24 x 18 cm

monotipo y papel recortado
monoprint and cut paper

granada 2002 granada 2002

cante seis revistas song six magazines

granada 2002 granada 2002

III 29 x 19 cm
IV 15 x 9.5 cm

papel recortado
cut paper

cante seis revistas song six magazines

granada 2002 granada 2002

V 27 x 21 cm
VI 28 x 6 cm

acrílico y monotipo
acrylic & monoprint

cante siete papel grabado **song seven** printmaking paper

Perhaps the self same song that
found a path through the sad heart of
Ruth when sick for home she stood in
tears amid the alien corn

John Keats

I am in Brazil and I cannot dance the samba

madrid 2010 madrid 2010

cante siete papel grabado song seven printmaking paper

Tear stained 100 x 80 cm

**aguafuerte e intervención
etching and intervention**

madrid 2010 madrid 2010

cante siete papel grabado song seven printmaking paper

tear stained 100 x 80 cm

**aguafuerte e intervención
etching and intervention**

madrid 2010 madrid 2010

cante siete papel grabado song seven printmaking paper

III 22 x 16 cm
IV 22 x 16 cm

grabado en linóleo y tinta china
linocut and indian ink

el escorial/madrid 2009>2010 el escorial>madrid 2009/2010

cante siete papel grabado song seven printmaking paper

V 22 x 16 cm
VI 22 x 16 cm

grabado en linóleo y tinta china
linocut and indian ink

el escorial/madrid 2009>2010 el escorial>madrid 2009/2010

cante siete papel grabado song seven printmaking paper

VII 22 x 16 cm
VIII 22 x 16 cm

grabado en linóleo y tinta china
linocut & indian ink

el escorial/madrid 2009>2010 el escorial>madrid 2009/2010

cante siete papel grabado song seven printmaking paper

o pais da moda 100 x 80 cm

monotipo/papel de revista recortado
monotype/magazine paper cutouts

cante ocho papel fotográfico **cante eight** photographic paper

The light through the blind of the bathroom,
Pale lilac, green, darker green, white.
Behind a faint glimmer of
Something I can't quite reach.

written in my sketch book when I first arrived in Granada

The bells from the churches call to her
From across the city.

She sits with the moon under her feet and
Jasmine plaited into her hair.

cante ocho papel fotográfico **cante eight** photographic paper

fotografía digital
digital photography

marruecos/cádiz 2006>2007 morocco/cadiz 2006>2007

cante ocho papel fotográfico **cante eight** photographic paper

fotografía digital
digital photography

marruecos/cádiz 2006>2007 morocco/cadiz 2006>2007

cante ocho papel fotográfico **cante eight** photographic paper

fotografía digital
digital photography

marruecos/cádiz 2006>2007 morocco/cadiz 2006>2007

cante ocho papel fotográfico **cante eight** photographic paper

fotografía digital
digital photography

marruecos/cádiz 2006>2007 morocco/cadiz 2006>2007

cante ocho papel fotográfico **cante eight** photographic paper

fotografía digital
digital photography

marruecos/cádiz 2006>2007 morocco/cadiz 2006>2007

cante ocho papel fotográfico **cante eight** photographic paper

fotografía digital
digital photography

marruecos/cádiz 2006>2007 morocco/cadiz 2006>2007

curriculum vitae

1958 Born in Cookham, England
1990-1992 St Albans School of Art
1992- 1995 University of Hertfordshire School of Art and Design
1997-1999 Wimbledon School of Art

Susan Mowbray lives and works in Madrid

exhibitions

2012 **Cantes de Ida y Vuelta** Museo de Jaén
2011 **Rapunzel's Dance** Galería Menosuno Madrid
2010 **Anna's Room** losartistasdelbarrio Madrid
2009 **Santas y Pecadoras** Iglesia Cristo del Olivar Madrid
2008 **Angels and empty rooms** losartistasdelbarrio Madrid
2007 **Shellvoice** St Mary's Church, Pitstone Buckinghamshire
2007 **Parallel Journeys** Boughton House Gallery Cambridge
2001 **Arabesqued** St Mary's Church Pitstone Buckinghamshire
2001 **Art Works** group exhibition Ernst and Young Luton
2000 **Endless Conversations about Love** The Pump House Gallery London
1999 **MA Degree Show** Wimbledon School of Art London
1999 **The Millinery Works** Islington London
1999 **Art Works** group exhibition Hitchin Museum and Art Gallery Hertfordshire
1999 **MA group show** Wimbledon Library London
1999 **Individual show** The Swan Theatre High Wycombe Buckinghamshire
1998 **Peterborough Open** Peterborough Cambridgeshire
1998 **Art Works Group show** Bishop's Stortford Hertfordshire
1998 **Wimbledon School of Art MA Drawing first year show** London
1998 **Art Works group show** Pendley Theatre Tring Hertfordshire
1996 **Individual show** The Arts Theatre Hemel Hempstead Hertfordshire
1996-1996 **The Jelly Leg Chicken Gallery** Reading

and

2007 **The Visitation** monastery of Notre Dame d'Atlas Midelt Morocco
2001-2004 visits to Spain and Brazil, India and Morocco
2003 2006 **Open Studios** Berkhamsted Hertfordshire
2000 **Artist in Residence** Hitchin Museum and Art Gallery
1997-2001 **Artist in Residence** Arts Educational School Tring
1995-98 **Hertfordshire Open Studios**
1995 **Student Exchange** Reitfeld Academy, Amsterdam, Holland

otherstuff

2010 printmaking **Mono de la Tinta** Madrid
2008 printmaking **Enrique Gonzalez** San Lorenzo del Escorial Madrid
2002 drawing **Gianguido Bonfanti** Parque Large Rio de Janeiro
woodcuts **Adir Botello** and **Marcus Varella** UFRJ Rio de Janeiro
etching **Angela Rolim** Jardim Botânico Rio de Janeiro
printmaking **Julio Castro** Atelier DZ9 Santa Teresa Rio de Janeiro
member of **Chave Mestre** Portas Abertas Santa Teresa Rio de Janeiro
2009 article in **grabado y edicion** 20 October
2011 Museo del Grabado Español Contemporáneo MGEC
XVIII Premios Nacionales de Grabado (selected work)

textos

Susan Mowbray

Beatriz Rodríguez-Rabadán Benito

fotografía

Susan Mowbray

Isabel Gil Sánchez

cante dos verso uno

publicaciones

Grabado y Edición

www.grabadoyedicion.com

datos personales

Susan Mowbray

C/ Santa Isabel 27-5-int.izda
28012-Madrid

T. 0034 655673400

Website

www.susanmowbray.com

© SUSAN MOWBRAY

Museo de Jaén
del **14** de marzo
al **8** de abril
de 2012