

ABADIA RETUERTA

Leonor Serrano Rivas (1986)
Te dejo la profundidad (tapiz)
Lana tejida con nudo de gurullos
278 x 190 cm, aproximadamente
2024

ABADIA RETUERTA

Leonor Serrano Rivas (1986)
Te dejo la profundidad (escultura)
Acero inoxidable, latón, cobre , cerámicas y textil
278 x 190 cm, aproximadamente
2024

Leonor Serrano Rivas (1986)
Te dejo la profundidad (performance)
2024

Leonor Serrano Rivas (Málaga, 1986) concibió *Te dejo la profundidad* durante su periodo como artista en residencia en Abadía Retuerta entre 2023 y 2024. *Te dejo la profundidad* es un proyecto que se compone de varias obras creadas a partir de esta residencia y del entorno concreto de Abadía Retuerta.

Dos de las piezas (tapiz y escultura) son propiedad de Abadía Retuerta. Existe también una performance concebida para realizarse en Abadía Retuerta, y que se presentó por primera vez, junto al tapiz y la escultura, en marzo de 2024. Además, fruto de esta investigación, la artista realizó una película y obras adicionales que se presentaron en abril de 2024 en Kunsthaus Baselland, Basilea.

ABADIA RETUERTA

Tras su estancia en Abadía Retuerta, Serrano Rivas propone una vuelta al siglo XII, es decir, a los inicios de este paraje castellano, recuperando y reinterpretando tradiciones y modos de hacer antiguos cuya esencia continúa vigente en la actualidad.

Si bien puede parecer que la relación con estos saberes e interpretaciones medievales poco tiene que ver con el tiempo en el que vivimos, la realidad es que en Abadía Retuerta se usan técnicas centenarias que, por eficaces y respetuosas con la naturaleza, permiten abordar el trabajo de la tierra del mismo modo que se hacía antaño. Basta con visitar el huerto y hablar con Víctor Frechilla, que sin pesticidas y siguiendo el calendario lunar cultiva hortalizas todo el año, u observar el proyecto del jardín de los monjes, que rescata la misma ubicación que tenía el que crearon los premostratenses.

Tres ejes –el árbol, los saberes de transmisión oral y la astronomía– y un documento –el lapidario del siglo XIII traducido por encargo de Alfonso X el Sabio– vertebran *Te dejó la profundidad*, una intervención en tres partes que toma su nombre de un fragmento del Diálogo del árbol, de Paul Valéry.

Tres piezas –un tapiz, una escultura exterior y una performance– articulan la propuesta de la artista, que parte de una sencilla premisa: hay saberes antiguos cuyo conocimiento es útil en la actualidad para asegurar un futuro sostenible. Su intervención artística es un nexo entre esos conocimientos y tradiciones del pasado y la época actual. Desde la fundación de la Abadía de Santa María de Retuerta hasta Abadía Retuerta.

El tapiz es la pieza central sobre la que se desarrollan todas las demás, pues funciona como un mapa que descifra las distintas capas de este territorio: el terreno, la flora y la fauna, la Abadía. Está tejido en nudo de gurullos, una de las más importantes técnicas artesanales de tapices populares en España y cuyos comienzos se remontan a la Edad Media.

Una serie de piezas cerámicas y trenzados metálicos se disponen en el exterior de la Abadía, a modo de injertos en los árboles que, física y metafóricamente, entrelazan los saberes de siglos con la naturaleza de esta finca. Las cerámicas se han hecho con mezclas minerales de astros y planetas descritos en el lapidario medieval.

Una *performance* de varias mujeres activa la intervención y conecta todos sus elementos. Lo macro (el tapiz) y lo micro (los injertos), el interior y el exterior de la Abadía. Estas mujeres replican los sonidos de los pájaros y entonan cantos en una directa referencia a esos saberes que eran eminentemente transmitidos por voces femeninas en forma de canciones, quizás mientras bordaban elementos como los que decoran sus capas: plantas y flores de propiedades curativas. La performance se presentó por primera vez en marzo de 2024, y se activa de manera puntual.

ABADIA RETUERTA

Para la producción de estas piezas, Leonor Serrano Rivas ha trabajado directamente con artesanos que han realizado las obras de manera totalmente manual. La apuesta por la recuperación y la conservación de oficios tradicionales es uno de los objetivos de Abadía Retuerta.

Esta propuesta artística es, en esencia, una bella metáfora sobre la unidad de los elementos y el entorno. El cosmos, el cielo y las estrellas influyen en la tierra, los árboles, la flora y la fauna. El ser humano, inmerso en esta urdimbre, debe ser respetuoso con estas interrelaciones y recordar su importancia, como lo hicieron aquellas mujeres medievales curanderas y tejedoras, antecesoras de la medicina contemporánea.

Leonor Serrano Rivas (1986)
I Leave Profundity to You (tapestry) Wool,
gurullo knot
278 x 190 cm, aprox.
2024

Leonor Serrano Rivas (1986)
I Leave Profundity to You (sculpture)
Stainless steel, brass, copper, ceramics, fabric
278 x 190 cm, aprox.
2024

Leonor Serrano Rivas (1986)
I Leave Profundity to You (performance)
2024

Leonor Serrano Rivas (Málaga, 1986) conceived *I Leave Profundity to You* during her period as an artist in residence at Abadía Retuerta between 2023 and 2024. *I Leave Profundity to You* is a project composed of several works created from this residency and the specific environment of Abadía Retuerta.

Two of the pieces (a tapestry and a sculpture) are owned by Abadía Retuerta. There is also a performance conceived to take place at Abadía Retuerta, which was first presented, alongside the tapestry and sculpture, in March 2024. As a result of this research, the artist made a film and additional works that were presented in April 2024 at Kunsthaus Baselland, Basel.

Following her stay at Abadía Retuerta, Serrano Rivas proposes a return to the 12th century, that is, to the beginnings of this Castilian landscape, recovering and reinterpreting ancient traditions and ways of doing whose essence remains relevant today.

Although it may seem that the relationship with this medieval knowledge and interpretation has little to do with the times in which we live, the reality is that at Abadía Retuerta, centuries-old techniques are used which, because they are efficient and respectful of nature, allow us to approach the work of the land in the same traditional way as it was done in the past. We only have to go to the vegetable garden and talk to Víctor Frechilla, who grows vegetables all year round without pesticides and following the lunar calendar, or observe the project for the monks' garden, which has the same location as the one created by the Premonstratensians.

Three axes – the tree, orally transmitted knowledge and astronomy – and one document –the 13th century Lapidary translated at the request of Alfonso X the Wise – form the backbone of *I Leave Profundity to You*, a three-part intervention that takes its name from a fragment in Paul Valéry's *Dialogue of the Tree*.

Three pieces – a tapestry, an outdoor sculpture, and a performance – articulate the artist's proposal, which is based on a simple premise: there is ancient knowledge, much of it from the oral tradition, that serves us today and whose knowledge is useful to ensure a sustainable future. Her artistic intervention is a link between this knowledge and traditions of the past and the present time. From the foundation of the Abbey of Santa María de Retuerta to Abadía Retuerta.

The tapestry is the central piece from which all the others are developed, as it functions as a map that deciphers the different layers of this territory: the terrain, the flora and fauna, the Abbey. It is woven in the *gurullo* knot, one of the most important techniques of Spanish handmade and popular tapestry, dating back to the Middle Ages.

A series of ceramic pieces and metallic braiding are arranged on the outside of the Abbey, like grafting that, physically and metaphorically, intertwine the knowledge of centuries with the trees and nature of this estate. The ceramics have been made with mineral mixtures of the stars and planets described in the medieval lapidary.

A performance by a group of women activates the intervention and connects all its elements. The macro (the tapestry) and the micro (the grafting), the inside and the outside of the Abbey. These women replicate the sounds of birds and sing songs in a direct reference to that knowledge which was eminently transmitted by female voices in the form of songs, perhaps while embroidering elements such as those that decorate their cloaks: plants and flowers with curative properties. This performance was presented for the first time in March 2024 and is activated on occasion.

To produce these works, Leonor Serrano Rivas has worked directly with craftsmen who have made the pieces entirely by hand. The commitment to the recovery and preservation of traditional crafts is one of Abadía Retuerta's objectives.

This artistic proposal is, in essence, a beautiful metaphor for the unity of the elements and the environment. The cosmos, the sky and the stars influence the earth, the trees, the flora and fauna. The human being, immersed in this warp, must be respectful of these interrelationships and remember their importance, as did those medieval women, healers and weavers, predecessors of contemporary medicine.