

THE SUBSTANCE STOLEN FROM THE LANDSCAPE

"I have always been interested in inquiring about immaterial and sensory issues. (...) I refer to the dilemma between the different realities that make up the life of a human being, the mental and the physical, the objective and the subjective".

– Rachel Valdes

The aesthetic language of Rachel Valdes' work is based on the relationship between man and nature, in which the artistic object is the perfect connection between sensory spaces of both. The subject becomes the center of her work to the extent that landscape or imagined environments are activated, which, like memory, are reconstructed in a chaotic way, at times with areas of absence or excess. Memory is selective and both memories and forgetfulness are part of the emotional balance of a human being. Hence, in her work there are pictorial pauses that do not cease to be painting; as is the case in music when silence is also necessary.

The exhibit's title, "Tierra", must be in Spanish for its multiple meanings: tierra is soil, land, Earth, and much more. Experimentation is vital in her painting. The organic origin of both pigment and sensory experience reveals her experiences in those places from which she borrows and "steals" their essence. The artist considers these landscapes as a state of mind in which the elements of nature materialize. This interest comes from her experimentation with photography and installations of cubes and mirrors. Like Borges, Valdes has lost the fear of being the culprit, of multiplying the world and making it uninhabitable. Mirrors for Rachel have a generative, dreamlike effect: "Everything happens and nothing is remembered / in those crystalline cabinets / where, like whimsical rabbis, / we read books from right to left" (J.L. Borges: Los espejos). The recent pictorial work of Rachel Valdes also bursts into the experience of the receiver: it subtracts from it, inserts the doubt of the unlived memory, accepts it or questions it a lot, but ends up inhabiting it because they share the truth of having taken the "Tierra" and having transformed it.

LA MATERIA QUE LE FUE ROBADA AL PAISAJE

El lenguaje estético de la obra de Rachel Valdes se basa en la relación hombre-naturaleza, en la que el objeto artístico, digase la pintura, el dibujo, la escultura o la instalación, en su caso, es la conexión perfecta entre los espacios sensoriales de ambas entidades. El sujeto deviene centro de su obra en la medida en que le son activadas las referencias sobre el paisaje o entornos imaginados, que como la memoria, se reconstruyen de manera caótica, unas veces con zonas de ausencia y otras con exceso de información. La memoria es selectiva y tanto los recuerdos como los olvidos son parte del equilibrio emocional del ser

humano. De ahí que en su obra habiten las pausas pictóricas que no dejan de ser pintura; como mismo ocurre en la música cuando el silencio es también la pausa necesaria para cualquier figura musical.

La exhibición “Tierra” necesita ser nombrada en Español por el innegable capricho inteligible de la misma: *tierra* es “soil”, *Tierra* es “Earth”, y muchísimo más... La experimentación en su pintura es vital. La procedencia orgánica tanto del pigmento como de la experiencia sensitiva delata su estancia y vivencias en esos lugares de los que toma prestados y “roba” su esencia. La artista concibe estos paisajes como un estado de ánimo en el que se materializan los elementos de la naturaleza. Este interés proviene de la captura fotográfica, que luego transitó por los cubos y espejos de inmersión. Como Borges, Valdes ha perdido el miedo al culpable de multiplicar el mundo y hacerlo inhabitable. Los espejos para Rachel tienen un efecto generativo, de ensueño: “Todo acontece y nada se recuerda/ en esos gabinetes cristalinos/ donde, como fantásticos rabinos,/ leemos los libros de derecha a izquierda” (J.L. Borges: *Los espejos*). La obra pictórica reciente de Rachel Valdes irrumpe también la experiencia del receptor: lo sustrae, le inserta la duda del recuerdo no vivido, lo acepta o duda mucho de él, pero termina habitándolo porque comparten la verdad de haber tomado la “Tierra” y transformarla.

Claudia Taboada Churchman

Miami, FL | October, 2021