
LOS MIL Y UN DIAS
RUTH RODRÍGUEZ
24 HR

COMISIÓN ASESORA DEL MUSEO BARJOLA DE GIJÓN

PRESIDENTE
Ilma. Sra. Dña. Ana Rosa Migoya Diego

VICEPRESIDENTE
D. José Carlos Madera González

DIRECTORA MUSEO
Dª. Lydia Santarsusino Pedregal

VOCALES
D. Vicente Díaz Faisat
D. Calixto Fernández Hernández
Dª. Mabe Certal
D. José Antonio Galea Fernández
D. Jaime González Herrero
D. Fernando Alba

REPRESENTANTE CAJASTUR
Dª. Regina María Rubio Martínez

REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
Dª. Mercedes Álvarez González

SECRETARIA
Dª. Marta Renedo Avilés

EDITA
Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias

PROMUEVE
Museo Barjola. Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo

FOTOGRAFÍAS
© Ruth Rodríguez

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Jorge Lorenzo Diseño y Comunicación Visual, S.L
Ruth Rodríguez

FOTOGRAFÍA INSTALACIÓN
© Marcos Morilla

MONTAJE ELÉCTRICO
Enrique Grande Rodríguez

MÚSICA ORIGINAL
© Xandra Obaya

TEXTOS
© Ana María Fernández
© Xandra Obaya

TRADUCCIÓN
Benjamin Prosser

DIGITALIZACIÓN
Asturlet

IMPRIME
Astargraf

D.L.
AS-4924/04

MUSEO BARJOLA

Barjola

C/ Trinidad, 17
Tel.: 985 35 79 39
Fax.: 985 17 62 31
33201 Gijón

GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE CULTURA
COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO

Este proyecto ha sido realizado gracias a la segunda edición Beca Museo Barjola

LOS MIL Y UN DIAS

RUTH RODRÍGUEZ

Ana María Fernández

"Las alegrías, la penas de los hombres, están detras de las inscripciones de los imágenes, de los templos, de las catedrales y las mascaras, detrás de las obras musicales, de las piezas a contemplar, de los danzas. Allí donde ellas se ocultan, donde se hacen formas vacías, sin fundamento, tampoco hay arte"

A. Macke. *Der Blaue Reiter*, Munich, 1912

Ruth Rodríguez Flórez plantea en "Los mil y un días" una instalación que amalgama en un espacio concreto todas las series fotográficas en las que ha venido trabajando desde sus primeras instantáneas, como un resumen de su corta pero intensa vida artística. Los ciento noventa botes de cristal que penden del espacio de la capilla de la Trinidad no sólo consiguen una apropiación del espacio sino que exponen los resortes creativos y los intereses personales de alguien para quien el arte, por encima de cualquier disfrute estético, es fundamentalmente un vehículo de emociones y una forma de expresión de lo íntimo. A ese universo particular el espectador llegará lentamente. Estará obligado a sentarse, a echarse sobre el suelo, para mirar las pequeñas instantáneas de cada bote de cristal, auténticas reliquias de momentos, de disfrutes secretos, de complicidades, conflictos, obsesiones y también de pasiones.

No es posible conocer a alguien de un vistazo. Es inverosímil que un contacto superficial pueda abrirnos la personalidad de alguien ajeno a nuestro círculo. Por eso precisamente Ruth nos abre su vida con una desinhibición muy franca, para que a través de sus experiencias y sentimientos, podamos reconocernos a nosotros mismos a través de la mirada del otro. Cada bote encierra una vivencia distinta que llegará a ser familiar para el visitante. Un visitante que recompondrá historias –probablemente fingidas-, imaginará situaciones –que quizás se hayan producido-, observará modelos repetidos que relacionará con él mismo o con la artista, encontrará preocupaciones sociales, o intuirá compromisos de género. Pero ante todo vivirá un cuento, un relato contado con imágenes, como aquellos que Scherezade día tras día imaginaba para el sultán en las Mil y una noches.

Ana María Fernández

"The joys and woes of men are behind the inscriptions of the images, the temples, of cathedrals and mass, behind music, sculpture and dance. Where these are hidden, where empty forms are made, without meaning, art cannot exist."

A. Macke. *Der Blaue Reiter*, Munich, 1912

In mil y una noches, Ruth Rodríguez presents, in a concrete space, an exhibition of photographs she has been working with throughout her short but intensive artistic career. The one hundred ninety glass jars that hang in La capilla de la Trinidad, put to good use the spiritual space that they occupy and use the creative resources and personal interests of the spectator, so that the work becomes more that a mere esthetical pleasure, but a vehicle of emotions and a form of intimate pleasure. The spectator arrives in this universe slowly, being obliged to squat or move around in order to observe each tiny photo in its glass jar, to see authentic relics of moments, of secret joys, conflicts, obsessions and passions.

It's impossible to know someone well at first sight. It's unlikely that any superficial contact can reveal to us the personality of someone far from our own social circle. Precisely for this reason Ruth opens her life up to us with frank inhibition, so that through her experiences and feelings, we are able to recognise ourselves in the look of another. Each jar contains a distinct life that becomes increasingly familiar to the visitor. The spectator will compose their own stories and imagine their own situations in repeated models that relate to themselves and the artist. They will find social concerns or they will sense obligations of gender. Above all, they will live through a story told with many images, like those that Scherezade imagined for the Sultan in his thousand and one nights.

Abierto
Abrazo
Abstracción
Aburrimiento
Aire
Alegria
Amanecer
Amante
Amistad
Amor
Angustia
Ansiedad
Armonía
Bélico
Belleza
Beso
Brillante
Bucólico
Calma
Calor
Caricia
Castigo
Celos
Climax
Comunicación
Confusión
Debilidad
Decepción
Depresión
Deseo
Desnudez
Despedida
Destino
Dolor
Emoción
Enamoramiento
Encuentro
Equilibrio
Erecto
Erotismo

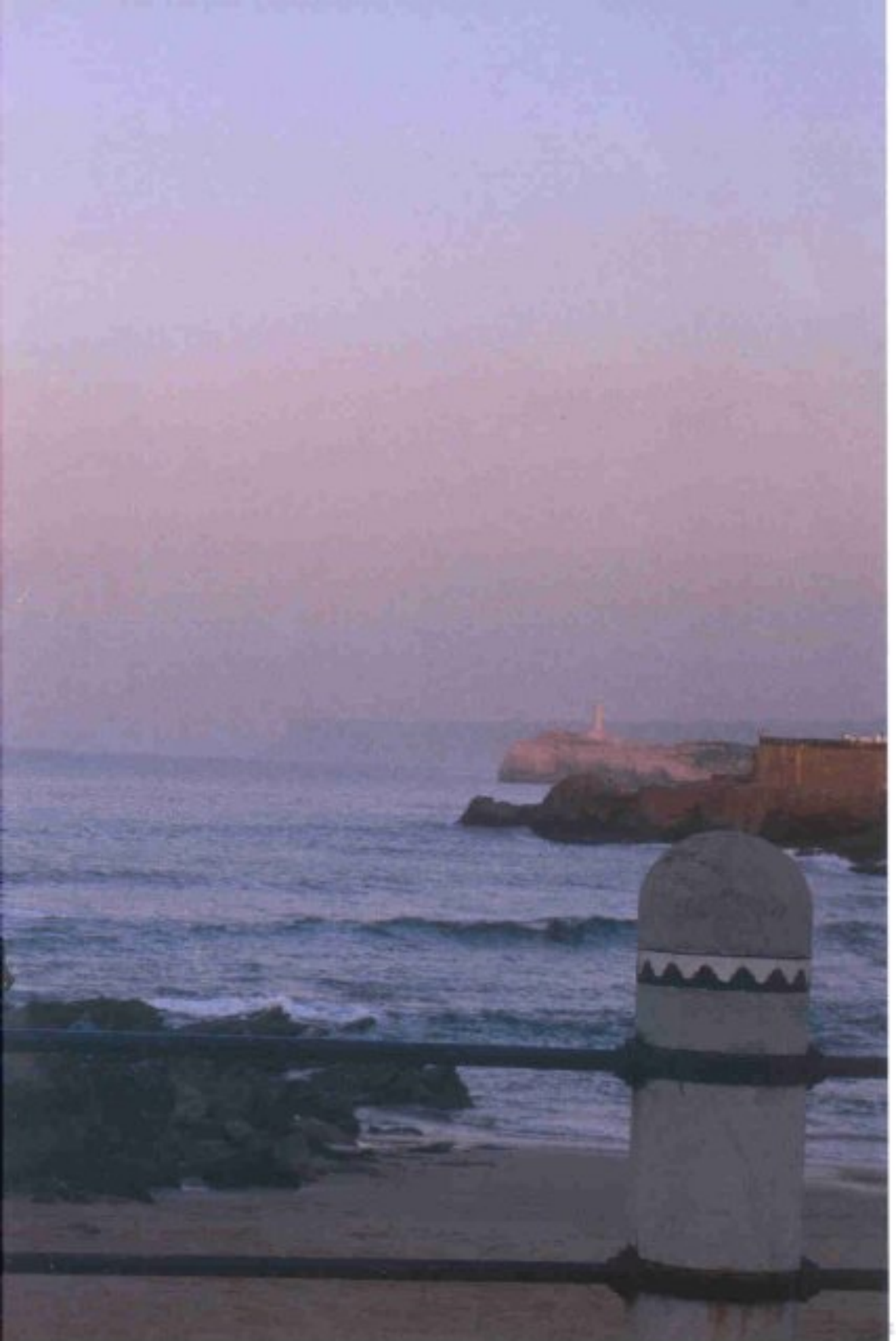

Espacio
Esperanza
Estéril
Falsedad
Fantasia
Felicidad
Fertilidad
Fracaso
Frio
Frustración
Generosidad
Gratitud
Guerra
Gusto
Habitar
Hielo
Hieratismo
Hipnótico
Histeria
Honestidad
Horror
Huida
Humillación
Identidad
Ídolo
Ignominia
Ignorante
Ilegal
Ilegítimo
Ilícito
Ilusión
Imaginación
Impaciencia
Incomprensión
Independencia
Intimidad
Invierno
Irracional
Irrealidad
Juego

Visites

Juventud
Lágrima
Latido
Lejano
Letal
Leyenda
Libertad
Límite
Llama
Llanto
Lluvia
Locura
Lujuria
Luz
Madurez
Malicia
Marginación
Martirio
Maternidad
Melancolía
Melodía
Memoria
Mentira
Miedo
Miseria
Música
Naturaleza
Necesidad
Neutral
Nieve
Nihilista
Nostalgia
Obligación
Obsesión
Obstáculo
Odio
Olfato
Olvido
Oportunismo
Oposición

Opresión
Optimismo
Oscuridad
Otoño
Oxígeno
Paciencia
Palabra
Pánico
Paranoia
Pasión
Paz
Pecado
Peligro
Pensamiento
Perdón
Perenne
Piel
Placer
Primavera
Prohibición
Quietud
Rabia
Racional
Rebeldía
Reencuentro
Relax
Remordimiento
Respeto
Revolución
Riesgo
Riqueza
Ruido
Sabiduría
Sabor
Salitre
Salud
Salvaje
Satisfacción
Secreto
Seducción

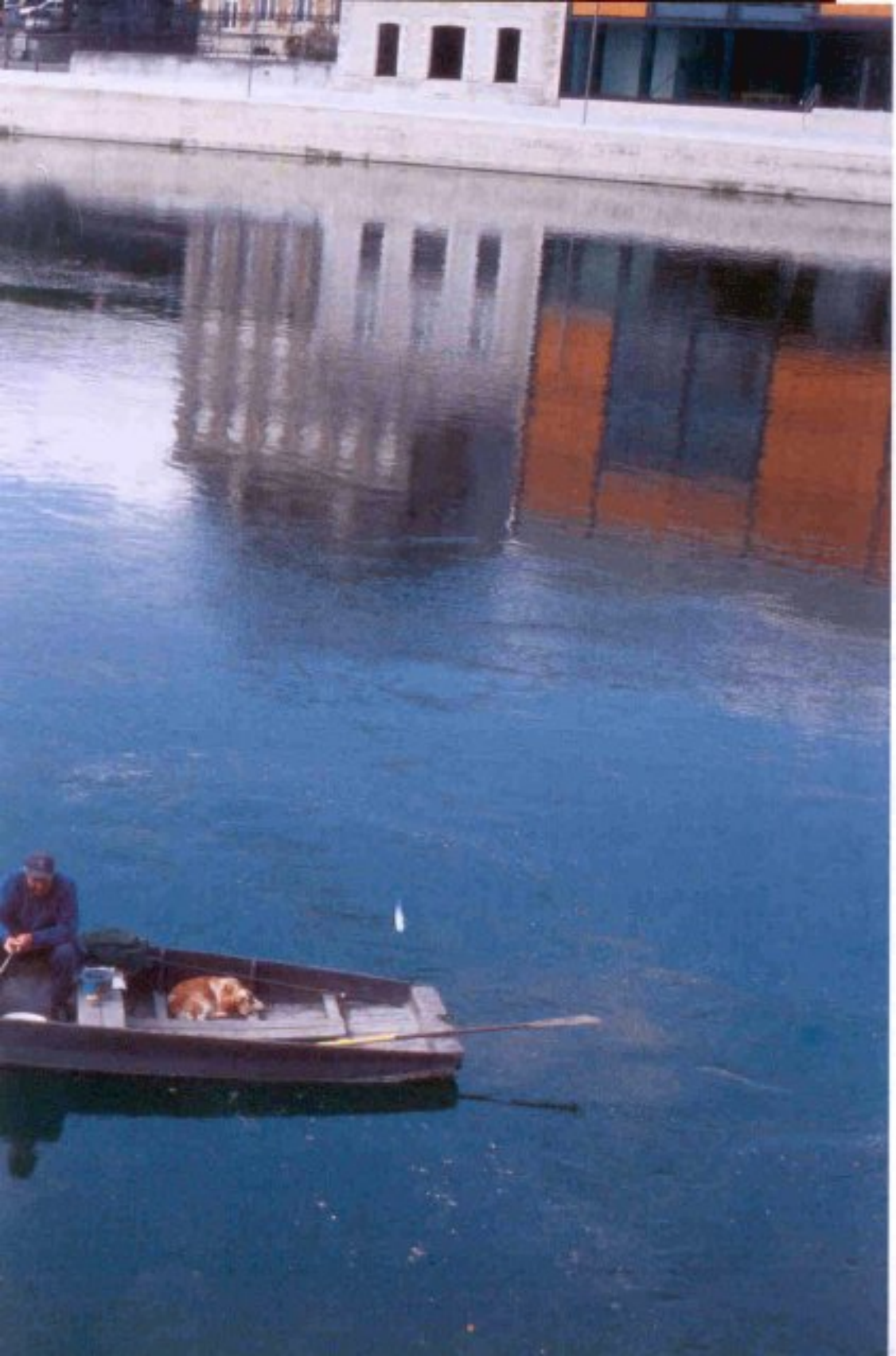

Seguridad
Sensibilidad
Sensualidad
Sentimiento
Sexo
Silencio
Simpatia
Sinceridad
Soberbio
Soledad
Sorpresa
Sueños
Suerte
Sufrimiento
Suspiro
Táctil
Temor
Tensión
Tentación
Ternura
Terror
Tesoro
Tierra
Timidez
Tolerancia
Transparente
Tristeza
Umbrío
Uniforme
Universo
Vacío
Vahído
Vanidad
Veneración
Venganza
Verano
Vicio
Viento
Virginal
Vista

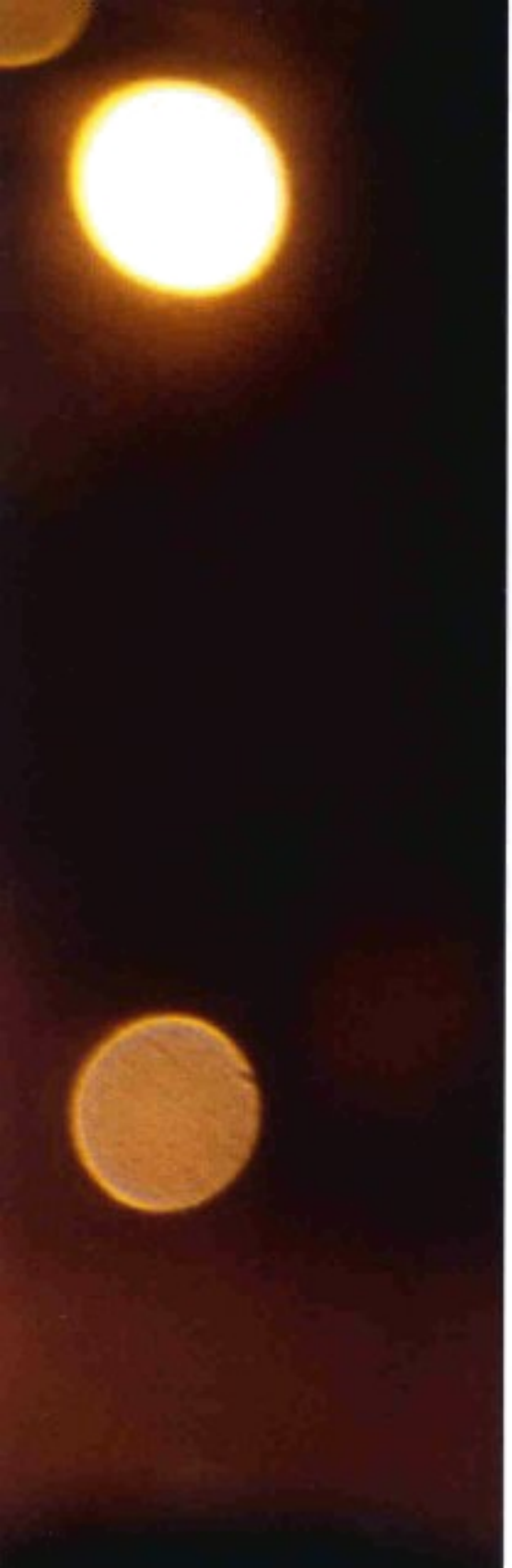

INSTALACIÓN

MUSEO BARJOLA

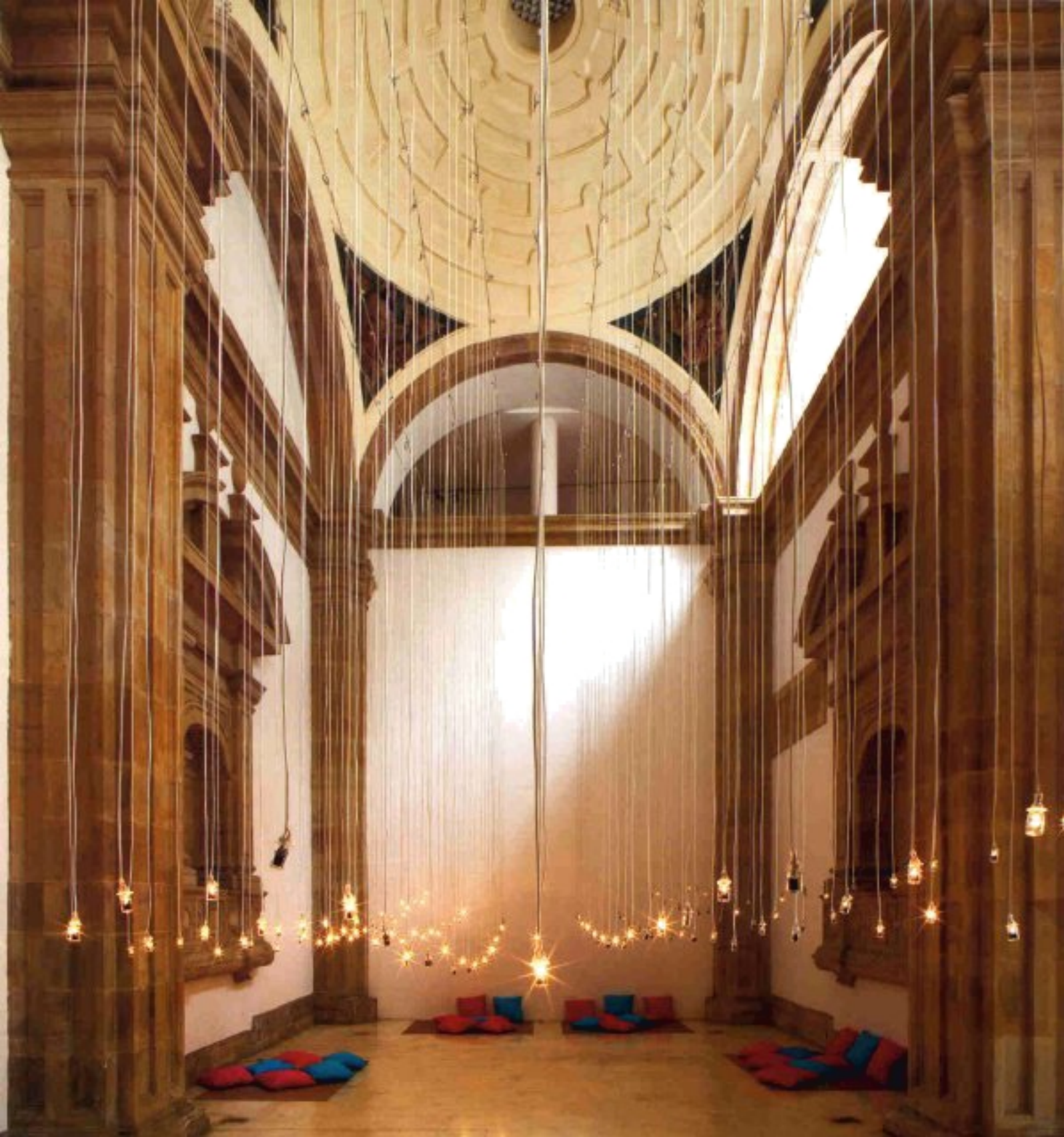

LOS MIL Y UN DÍAS, LAS MIL Y UNA EXPERIENCIAS

Xandru Obaya

Con el sugerente título que hace referencia a la colección de cuentos Las mil y una noches, conocida por todos, pero por pocos leída, Ruth Rodríguez nos introduce en un mundo de fantasía, de sensaciones, de sueños y de realidades presentes y pasadas. Más allá de un intento de aproximarnos a las maravillosas noches orientales que Cheherazada nos describe, Ruth recoge la esencia del relato y la utiliza como pretexto para introducirnos, a todos nosotros, en el mundo de los mil y un días captados por su cámara a lo largo de su vida. Pretende llenar nuestros días de la misma manera que la futura princesa llenaba las noches del rey, enlazando un día con otro para escapar de la muerte, del vacío, con la esperanza como única salvación.

Es un ejercicio de meditación, de búsqueda de sensaciones en nuestro interior, una ocasión que la artista nos concede para que, a través de la ventana que nos abre, logremos indagar en nuestra memoria y nuestra experiencia individual y colectiva.

La relación con el mundo oriental va más allá que el simple título de la instalación, ya que hace alusión al respeto por la tradición, por la espiritualidad, y por el mundo interior practicado por una cultura tan cercana y tan desconocida por nosotros. Cuestiones que en occidente han quedado relegadas a un segundo o tercer plano a causa de la necesidad por lo material y lo tangible, y cuya religión, la cristiana, no ha sabido comprender, sino someter, nuestras necesidades metafísicas.

A THOUSAND AND ONE NIGHTS, A THOUSAND AND ONE EXPERIENCES

Xandru Obaya

With the suggestive title of "A thousand and one nights," referring to the famous collection of short stories, well known but no so widely read, Ruth Rodriguez introduces us to a world of fantasies, sensations, dreams and realities, both past and present. Rather than attempting to illustrate the marvellous oriental nights that Cheherezada describes, Ruth takes the essence of the story and uses it as a pretext to introduce us all to a world of a thousand and one days captured on her camera throughout her life. She attempts to fill our days in the same way that the future princess filled the days of the king, living each day for the next, escaping fear and emptiness, with hope as her only salvation. It's an exercise of meditation, of searching for sensations from within, an occasion where the artist allows us to explore our memory and our collective and individual experiences through the windows she opens for us.

The relationship with the oriental world goes further than the title. The work shows us the traditions, the spirituality and the interior world of a close yet mysterious culture. Issues are raised which the west would consider less important because of our tangible, material needs and because our Christian religion has been unable to understand.

One element that always affected the artistic career of Ruth is her strong admiration for the scientific world and its methods, investigation and instruments. In the history of art there have been countless references to the parallels that exist between scientific and artistic fields; very different in appearance yet so

Una constante que ha marcado la carrera artística de Ruth, es la excepcional admiración que profesa por el trabajo científico, por el método, por la investigación y sus instrumentos. La Historia del Arte ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones el paralelismo existente entre estos dos campos, el artístico y el científico, tan alejados en apariencia pero tan cercanos en su cometido. Ambos tratan de solucionar incógnitas, de dar respuesta y explicación a problemas que a todos nos afectan y preocupan; el arte, desde este punto de vista, es una ciencia que indaga en la persona y en el mundo que la rodea, en la sociedad y su devenir. Ruth, más que respuestas, nos plantea incógnitas que están presentes en nuestro interior y que sólo cada uno, por sí mismo, puede descifrar. Al mismo tiempo, su interés por la ciencia, y particularmente por la médica, queda patente en la resolución técnica de sus trabajos artísticos, esto es, en la utilización casi obsesiva de elementos usurpados del campo de la medicina, como en este caso los botes de cristal, provenientes de laboratorios y hospitales médicos, por no hablar de la amplia gama de material de quirófano –bisturís, pinzas, telas, apósitos...– con los que trabaja, influida, sin ninguna duda, por la profesión de sus padres.

Por otro lado, es muy interesante la necesidad por parte de la artista de construir la obra de arte a través de la repetición de piezas independientes y autónomas, donde cada uno de los elementos participa por sí solo al estar concebido como un fin en sí mismo, pero que necesita del conjunto de los demás para

similar in content. Both attempt to find solutions and explications for the problems which effect or worry all of us. From this point of view art is a science which helps us to explore ourselves, the society that surrounds us and our future. Apart from answers, Ruth reveals hidden parts inside each of us that only ourselves can recognise and decipher. Ruth's interest in science, particularly medical science becomes evident in her work both in technical resolution, and in her almost obsessive use of medical material. The glass jars used in her exhibition come from hospitals and medical laboratories, not to mention the wide variety of scalpels, pincers, bandages or dressings she uses in her work, undoubtedly influenced by the careers of her parents.

Another interesting element is the artistic intention of constructing the work through a series of independent and autonomous pieces. Each acts as a self contained individual unit but also needs the rest, to compose and complete the artistic work and its message in depth; a concrete and closed idea which, mixed with other ideas, conform and resolve the artistic intention. Be it glass jars, empty bags or slide cartridges in a projector, the idea of repetition is constantly present in the work.

The exhibition that Ruth Rodriguez presents us in La Capilla de la Trinidad in Museo Barjola in Gijón, is a kind of tiny universe, an illuminated forest, where a thousand and one suggestions, conserved in minute capsules hang, switching on and off at intervals controlled by the clock and by the sound of music. Each thin glass jar contains a photo which, rather than being merely

componer y completar la obra artística y su mensaje en profundidad, como una idea concreta y cerrada que, unida a otras ideas, conforman y resuelven la intención artística. Sean botes de cristal, bolsas al vacío, etiquetas o ráfagas de diapositivas en un proyector, la idea de repetición constante está presente en su obra.

La instalación que Ruth Rodríguez nos presenta en la capilla de la Trinidad del Museo Barjola de Gijón es una especie de pequeño cosmos, un bosque iluminado del que penden mil y una sugerencias conservadas en diminutas cápsulas cristalinas que se encienden y apagan a intervalos variables al compás del sonido y de la música. Cada envase de fino cristal atesora en su interior una fotografía que no es simplemente un instante más en la vida de la artista, sino que contiene un significado concreto y preciso, a modo de una autobiografía de las emociones y sentimientos, expuestos, aquí, para que todos y cada uno de nosotros compartamos sus inquietudes, sus miedos, sus ilusiones, y esperanzas, y logren, a través de cierta mímesis, envolvernos, consiguiendo que nos perdamos en su mundo y hagamos nuestras sus emociones. La idea de que el visitante no es un mero espectador es básico para comprender la intención de la artista, ya que pretende que éste se involucre de manera activa, de que su cerebro trabaje buscando, en este bosque de luz, una sensación que le arrastre a un mundo a medio camino entre lo onírico y el subconsciente, entre el recuerdo y la realidad inventada, en un ambiente creado a través de combinaciones cromá-

another instant in the life of the artist, has a very concrete and precise meaning. Through this autobiography of emotions and feelings expressed, we can share their insecurities and fears, their hopes and dreams, and manage, through a certain parallel, to lose ourselves in their world and make their emotions become our own. The idea that the visitor is not merely a spectator is essential to understand the artistic intention of the work. The artist attempts to involve the visitor in a much more active way, causing the brain to search within this illuminated forest and taking us to a dream-world; half dream, half subconscious, between memory and imagined reality. It's an atmosphere created through chromatic combinations and intangible textures of colour and sound, through which, the spectator is conditioned and drawn to empty themselves of everything learned in the real world, making every sensation, suggestion or idea contained in the glass jars our own. Each time a bulb gives life to a photograph, an electric current runs to our brain, activating neurons, which search for images enclosed in our memory.

Ruth Rodríguez wants our walk through the forest of glass jars to be abstract. She invites us to forget, for a moment, the constant bombardment of a consumer society, and suggests another reality which is full of human goodness rather than consumer interest. Above all, it's a show of pure ideas which invade and inhabit a space such as the chapel, designed for spiritual reflection, and used as such, yet explicitly free of religious intention.

ticas y texturas intangibles de color y sonido. Mediante este juego cromático y sonoro, se condiciona y predispone al espectador para que se vacie y libere de la carga aprehendida en el mundo real, pudiendo entonces hacer suya cada sensación, cada idea y cada sugerencia encerrada en los envases de cristal atemporales y aespaciales, recogiendo la intimidad que los botes encierran. Cada vez que una bombilla da vida a una fotografía, una corriente eléctrica recorre nuestro cerebro activando una serie de neuronas que buscan un recuerdo encerrado en nuestra memoria.

Ruth Rodríguez pretende que nuestro paseo por el bosque de pequeñas cápsulas cristalinas sea una manera de abstraer al espectador, invitándole a que se olvide por un instante del bombardeo visual que la sociedad consumista nos impone, sugiriéndonos otra realidad que, aun siendo impuesta por la artista, esté cargada de bondad y vacía de intereses consumistas. Es, al fin y al cabo, una muestra de ideas puras que invaden y habitan un espacio religioso como la capilla, concebido y materializado para la reflexión del espíritu y utilizado, en este caso, con el mismo fin, aunque sin tintes implícita o explícitamente religiosos.

Las fotografías se muestran al público como si de pinceladas impresionistas se tratara, ya que sólo en conjunto, y con ayuda de nuestro cerebro y nuestra memoria, son descifradas. Pinceladas de frágiles sensaciones que cuelgan en nuestra vida, la de cada uno de nosotros.

The exhibition shows us, as did the impressionist painters, how that, with the help of our own brain and memory, we can decipher the works of fragile sensations hanging in all of our lives.

FORMACIÓN

2001/2004 Técnico Superior en Fotografía Artística. Escuela de Arte de Oviedo.

2001/2002 Doctorando del departamento de Historia del Arte y Musicología, Universidad de Oviedo.

1995/2000 Licenciada en la facultad de Bellas Artes, especialidad Audiovisuales, por la Universidad del País Vasco.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2004/ 2003 Las caras de Eva. La Fabrica de Licors Arts Visuals. Palma de Mallorca y Galería Espacio Líquido. Semana Nacional de Arte Contemporáneo AlNorte. Gijón.

2002 Mujer 10. Casa de Cultura de Avilés.

2002 No más malos tratos. Ateneo de la Calzada. Gijón.

2002 Tejidos de Identidad. Café Mimara. Gijón.

2000 Actitudes. Fotocentro. Gijón.

1999 Entrecuerpos. Espacio Mitote. Bilbao.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2002 Historias en conserva. II Muestra de Arte Alternativo. Centro de Cultura Antiguo Instituto. Gijón.

2002 No cuelgues tus sueños. Encuentro internacional Artransmedia 2002. Fundación Danae. Gijón.

2002 Heterogénesis. Galería Espacio Líquido. Gijón.

2001 XXXII Certamen Nacional de Arte de Luarca. Exposición itinerante: Casa Municipal de Cultura, Luarca; Centro Cultural Cajastur, Mieres; Sala Cultural Cajastur, Avilés y Gijón; y Galería Vértice, Oviedo.

2000 Erasmus. Exposición Itinerante. Aula de Cultura de Baracaldo, Vizcaya; Torre-Faro Castro Urdiales, Cantabria y Sala Araba (Dendaraba) Vitoria-Gasteiz.

1999 12ª Exposición Audiovisual: Facultad de Bellas Artes. Sala de Exposiciones del Banco Bilbao Vizcaya. BBV. Bilbao.

1999 Audiovisuales. Sala Araba (Dendaraba). Vitoria-Gasteiz.

1998 11ª Exposición Audiovisual: La enseñanza Audio y Visual en la Universidad. Sala de Exposiciones del Banco Bilbao Vizcaya. BBV. Bilbao.

1998 Bellas Artes 98. Exposición audiovisual. Aula de Cultura de Zarautz. Guipúzcua.

1997 Bilbao Ria 2000. Barakaldo. Vizcaya.

BECAS

2004 II Beca Museo Barjola. Gijón.

2003 Beca para la realización de proyectos expositivos noveles. II Semana Nacional de Arte Contemporáneo AlNorte, promovida por el diario El Comercio. Gijón.

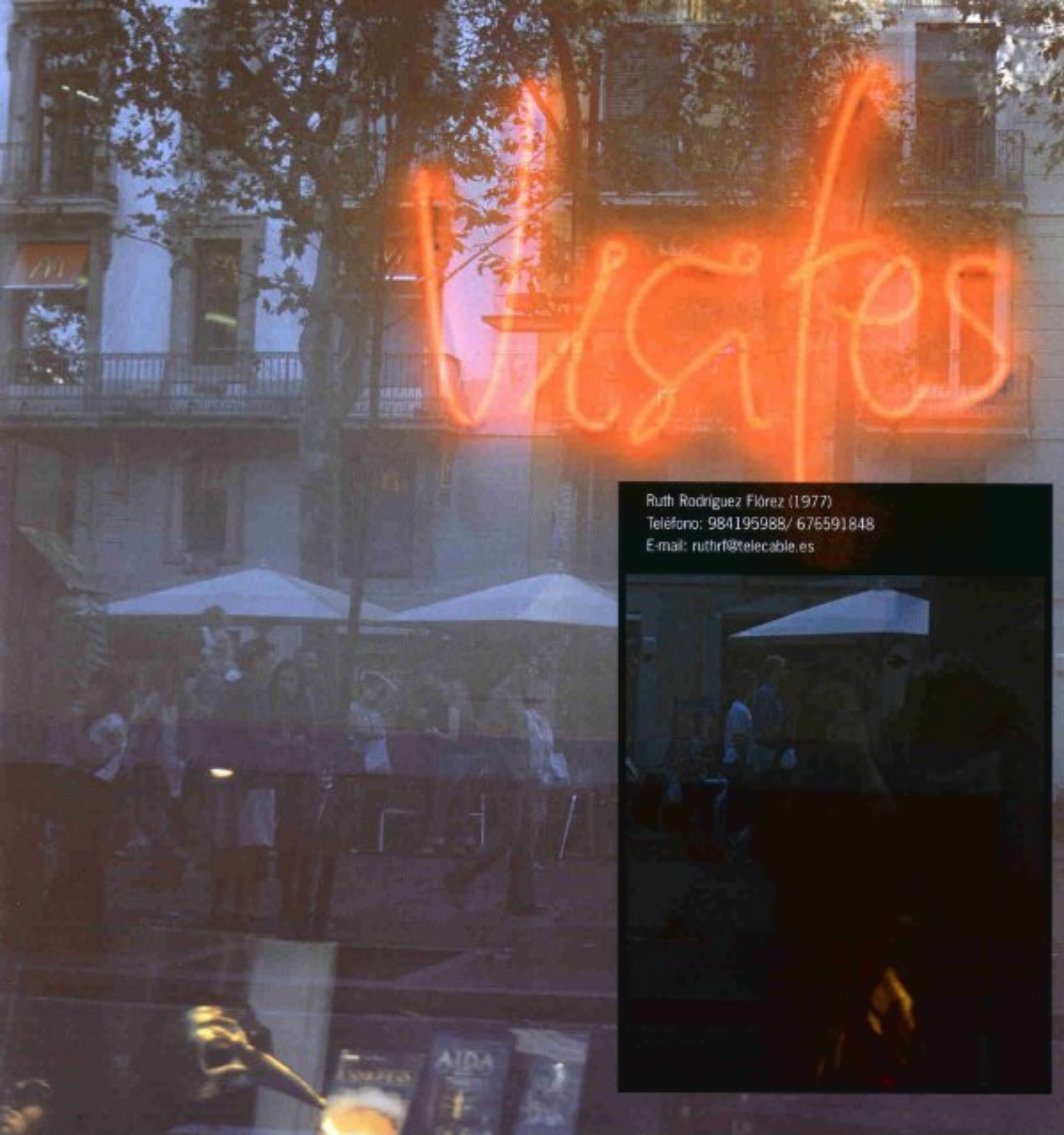
1998/1999 Beca Erasmus en la Faculty of Art, Media and Desing. University of the West of England, Bristol. Inglaterra.

OBRA EN COLECCIONES

La Fábrica de Licors Arts Visuals.

Fundación Danae.

Colecciones particulares.

Ruth Rodríguez Flórez (1977)
Teléfono: 984195988/ 676591848
E-mail: ruthrf@telecable.es

AGRADECIMIENTOS

Alberto Riera
Aldara G. Flórez
Alicia Díaz
Ana María Fernández
Benjamín Prosser
Carmela Rodríguez
Celsa y Vicente
David Rodríguez
Eladio Grande
Elvira y Manolo
Enrique Grande
Estudio Jorge Lorenzo
Familia González Riera
Fotocentro
Isabel Villamandos
Javier de la Fuente
Lydia Santamarina
Manuel Velázquez
Marcos Baruku
Mercedes González
Museo Barjola
Pilar Flórez
Raul Karras
Reyes Grande
Salome Cia
Seila Rodríguez
Tori y Meli
Xabel Sánchez
Xandru Obaya

A todos los que han colaborado desinteresadamente en el proyecto, en especial a la compañeras de Amelia, y a mi familia y amigos por estar siempre.

