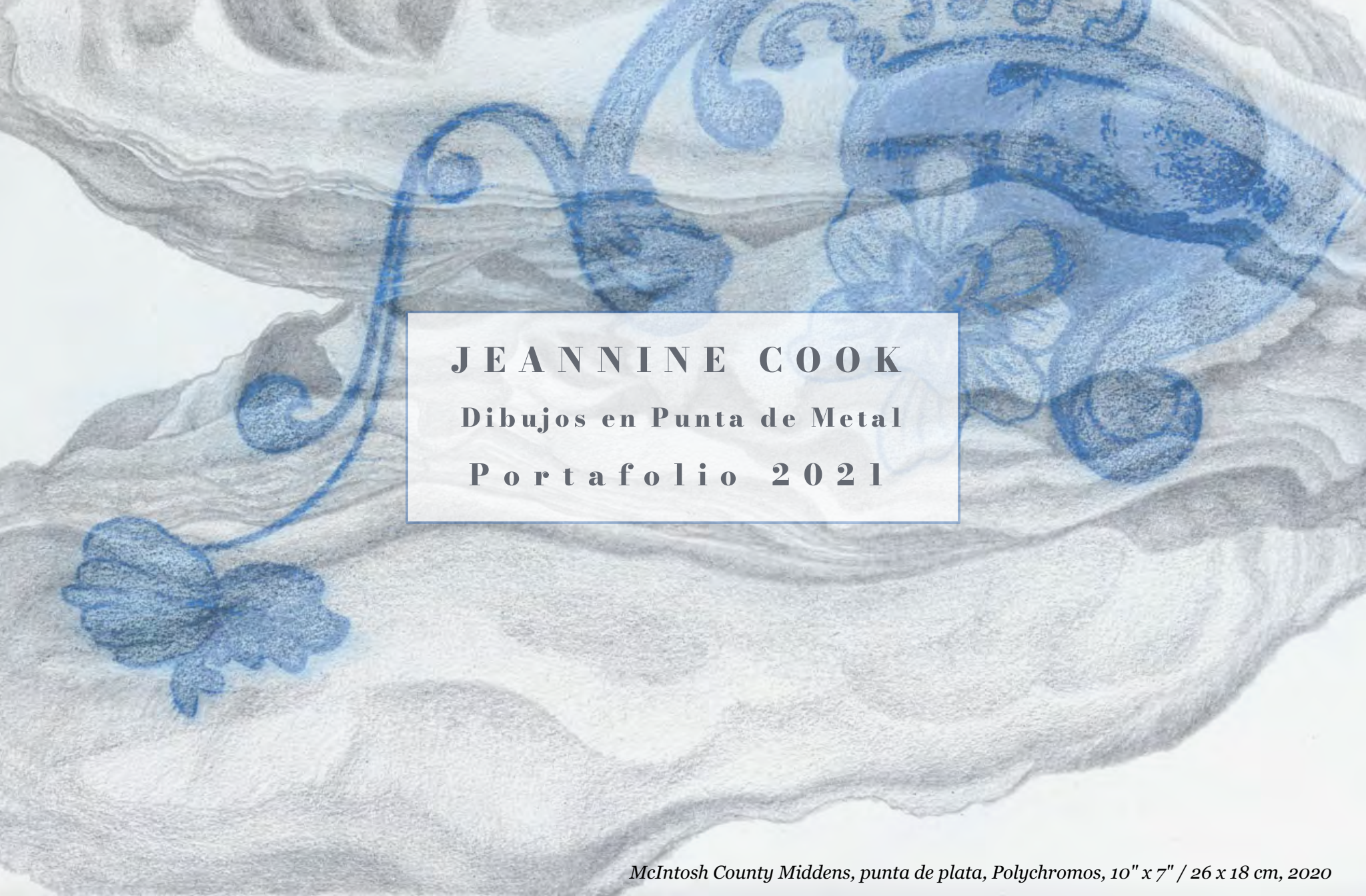


JEANNINE COOK

Dibujos en Punta de Metal

Portafolio 2021

McIntosh County Middens, punta de plata, Polychromos, 10" x 7" / 26 x 18 cm, 2020

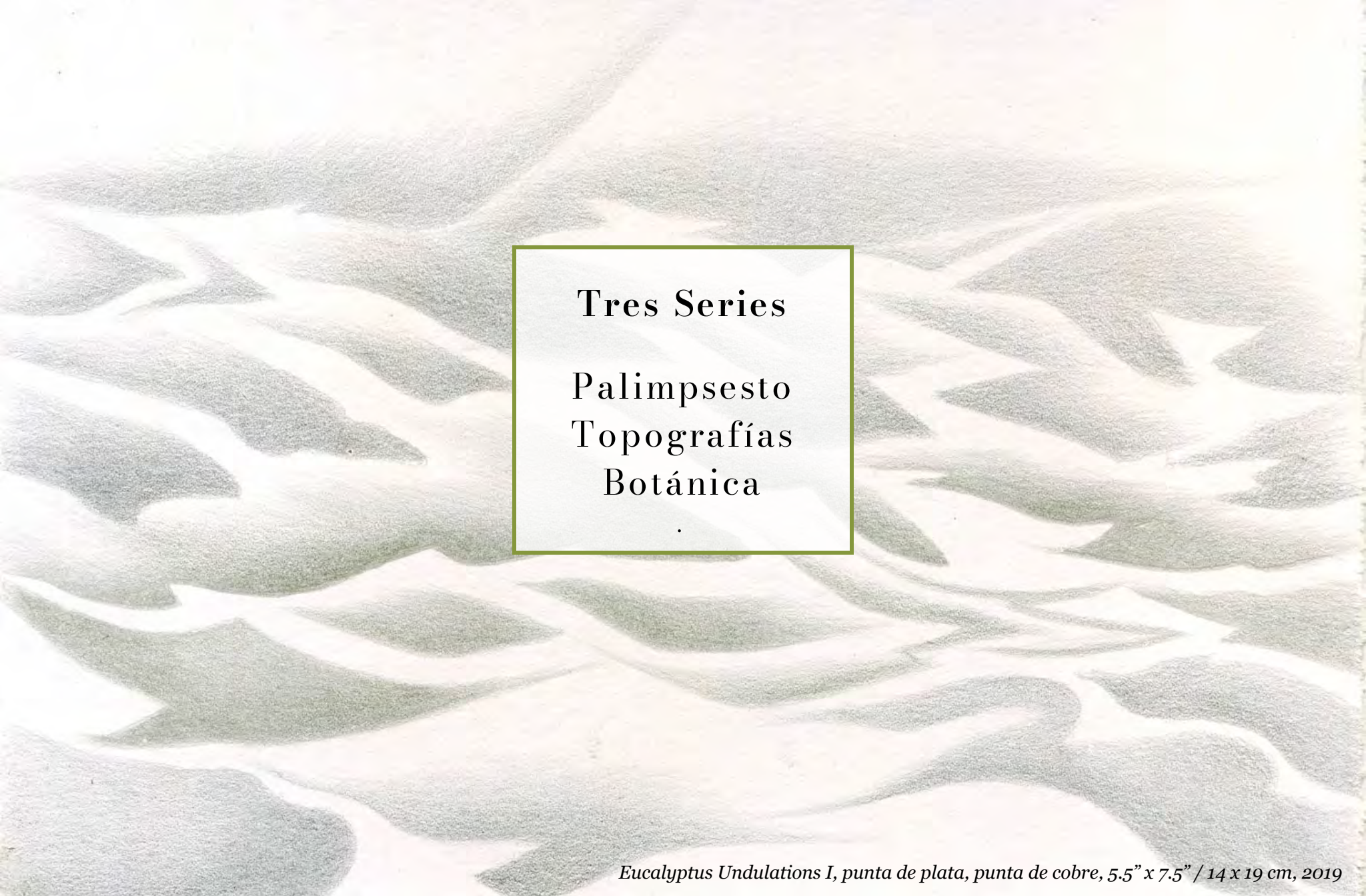
Declaración Artística

Los dibujos en punta de metal, ya mencionados por Plinio el Viejo en su *Historia Natural*, pueden atribuirse una ascendencia artística ilustre, con su empleo también en los scriptorii monásticos medievales, y luego, como punta de plata, por Durero, da Vinci, Rembrandt y otros.

Me incluyo entre un centenar de artistas que se especializan hoy en día en esta técnica de dibujo. Como artista contemporánea, voy más allá de la punta de metal tradicional, mientras que el mero hecho de utilizar esta técnica tan antigua - un arte verdaderamente "slow" – constituye el corazón mismo de mi práctica. Mis dibujos de la naturaleza son ejemplo de ello: cuestionando estos objetos escogidos de una manera íntima y meditativa, penetro en dimensiones que me permiten luego revelar lo que está normalmente escondido al ojo humano. Me interesan el tiempo geológico, nuestra historia planetaria y los elementos de la naturaleza milenaria, por ella más fascinantes para mí que los seres humanos. Al dibujar con un estilete humilde de metal, busco alinear mi obra tanto con la tierra primordial como con el papel cultural, incluso arquetípico, del artista a través de los siglos. Mi diálogo con los corchos, piedras, hojas, árboles o vides me permite crear un reflejo muy personal y meditativo del mundo natural. Celebro los mundos interiores escondidos de las plantas y los minerales, todos parte integral de esta naturaleza exquisita y frágil a nuestro alrededor, ecosistema que ha sostenido la vida humana desde hace milenios y que ahora está sometido a una enorme presión y fatiga.

Además de esta atención centrada constantemente en la naturaleza que informa toda mi obra, mi práctica reciente está también muy involucrada en la cuestión del espacio y el tiempo. Esta selección de dibujos recientes, fechados entre 2018 y 2020, es resultado de algunos encuentros artísticos con las tierras de Japón, de Australia Occidental, de las Islas Baleares en España, el Borgoña francesa y Portugal. Actualmente trabajo también en una serie, *Palimpsesto*,vinculada íntimamente con mi propia vida, pues en ella, cada lugar y tiempo pasados afloran ahora en mi presente.

Eucalyptus Undulations II, punta de plata, punta de cobre, 5.5" x 7.5" / 14 x 19 cm, 2019



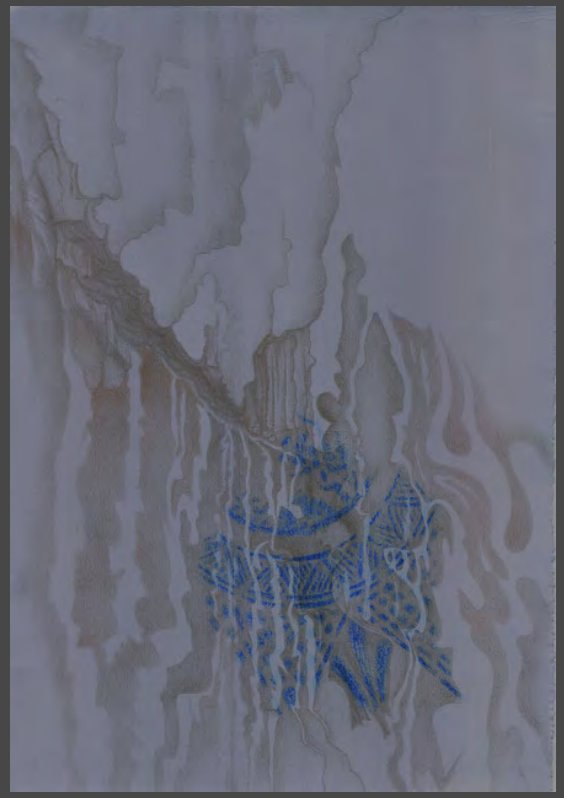
Tres Series

Palimpsesto
Topografías
Botánica

Eucalyptus Undulations I, punta de plata, punta de cobre, 5.5" x 7.5" / 14 x 19 cm, 2019

Palimpsesto: Rastros del Tiempo

Como una sucesión de senderos o meandros trazados y superpuestos en el tiempo, las estructuras formales de mis obras de la serie *Palimpsesto* evocan los códices medievales en las que tiene su origen mi práctica en punta de metal. En las tracerías dejadas por los recuerdos de otros tiempos, hay una noción de la interconexión del tiempo y el espacio, noción unida a un reconocimiento íntimo de la singularidad de cada trazo, a pesar de que este trazo comparta tendencias a la vez espaciales y temporales con aquellos que se hicieron antes y aquellos que seguirán.



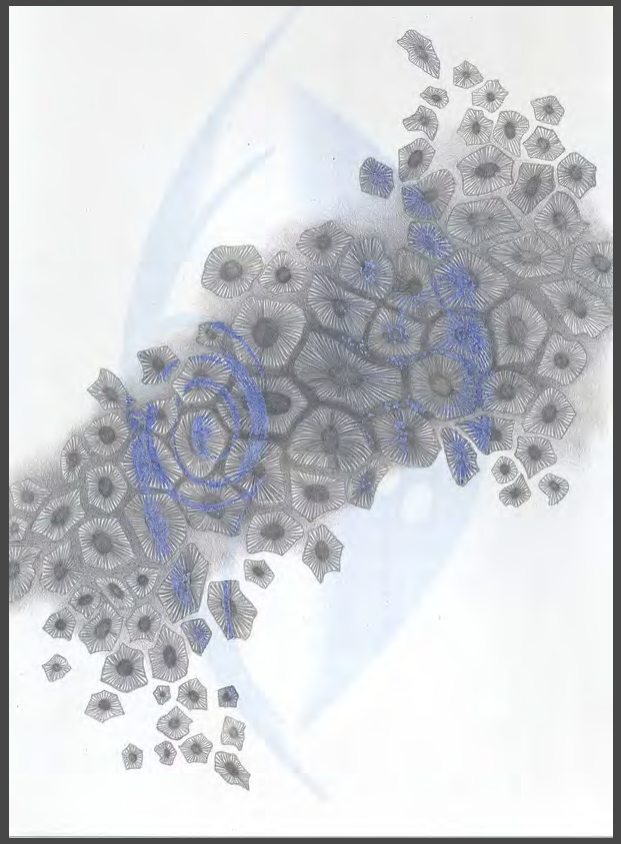
Trouvailles Japonaises I, punta de plata, Polychromos, acuarela, 10" x 7" / 25 x 18 cm, 2019

McIntosh County Middens, punta de plata,, Polychromos, 10" x 7" / 26 x 18 cm, 2020

Cedar-Oyster Patterns, punta de plata,, Prismacolour, 9 x 7"/ 18 x 23 cm, 2020

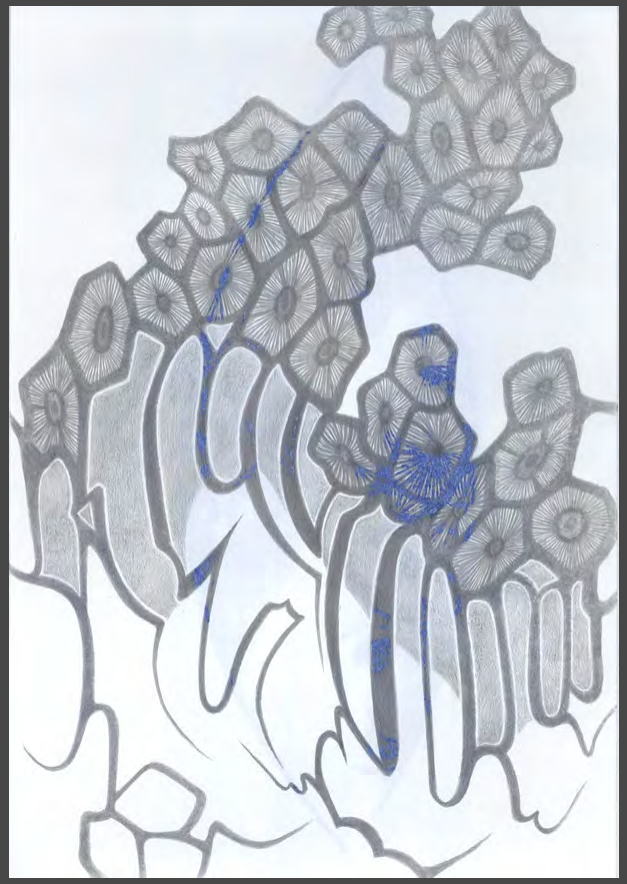
Mientras paseaba a lo largo de las playas de Kenia en mi niñez, encontraba a veces fragmentos de porcelana china pulidos por el mar, restos que los marineros habían tirado por la borda al inmenso Océano Índico. El mar regaló también a la niña que fui, otros tesoros como fragmentos sofisticado de coral blanco. Cuidadosamente conservé unos y otros, y hace poco empecé a dibujar en punta de plata aquellos tesoros caídos en el olvido. Me encantan sus conexiones con aquellas travesías milenarias, empujadas por los vientos monzónicos sobre el Océano Indico, cuando los marineros tiraron por la borda pedazos de porcelana china que se arremolinaron y posaron lentamente en el fondo, junto al coral que crece en el mar profundo.

Indian Ocean Palimpsest VI, punta de plata., Polychromos, 10 x 7" / 25 x 18 cm, 2021

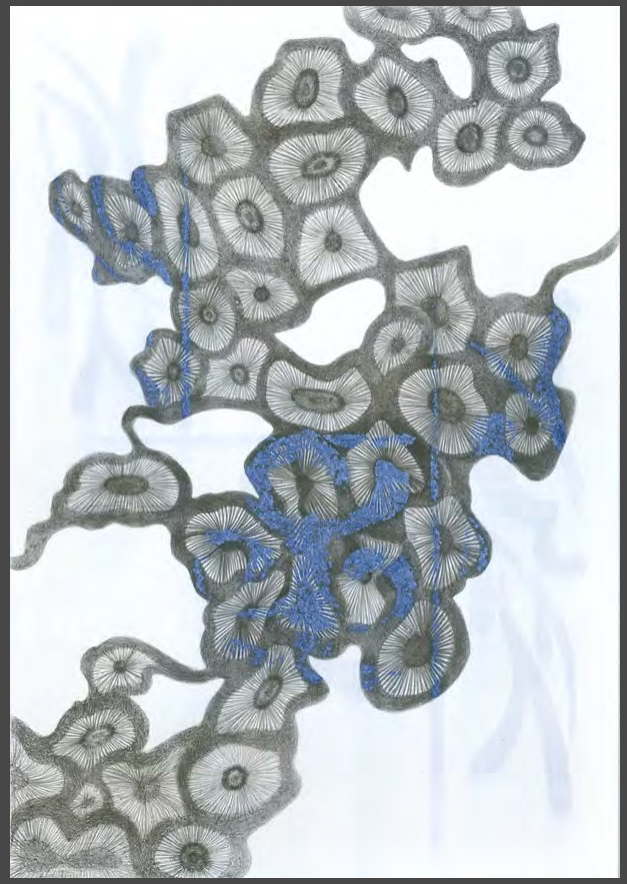


Indian Ocean Palimpsest IV, punta de plata, Polychromos, 10 x 7" / 25 x 18 cm, 2021

Indian Ocean Palimpsest V, punta de plata, Polychromos, 10 x 7" / 25 x 18 cm, 2021



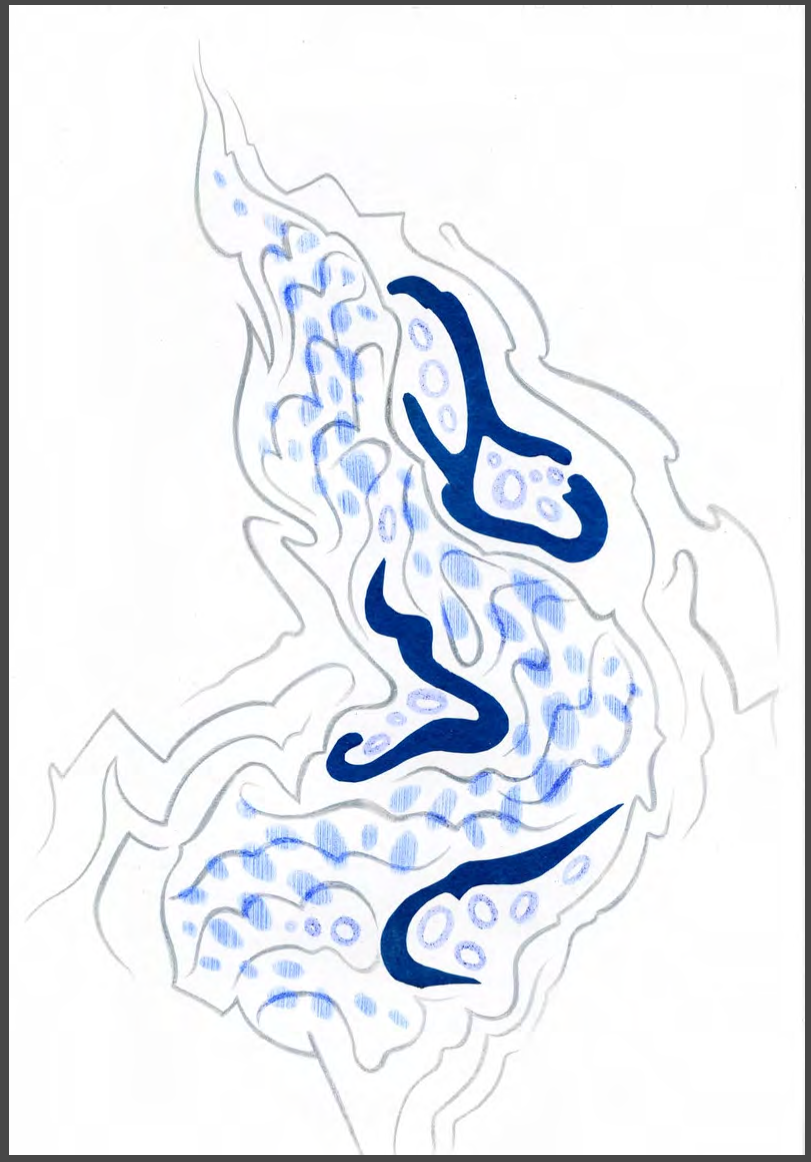
Indian Ocean Palimpsest II, punta de plata, Polychromos, 10 x 7" / 25 x 18 cm, 2021



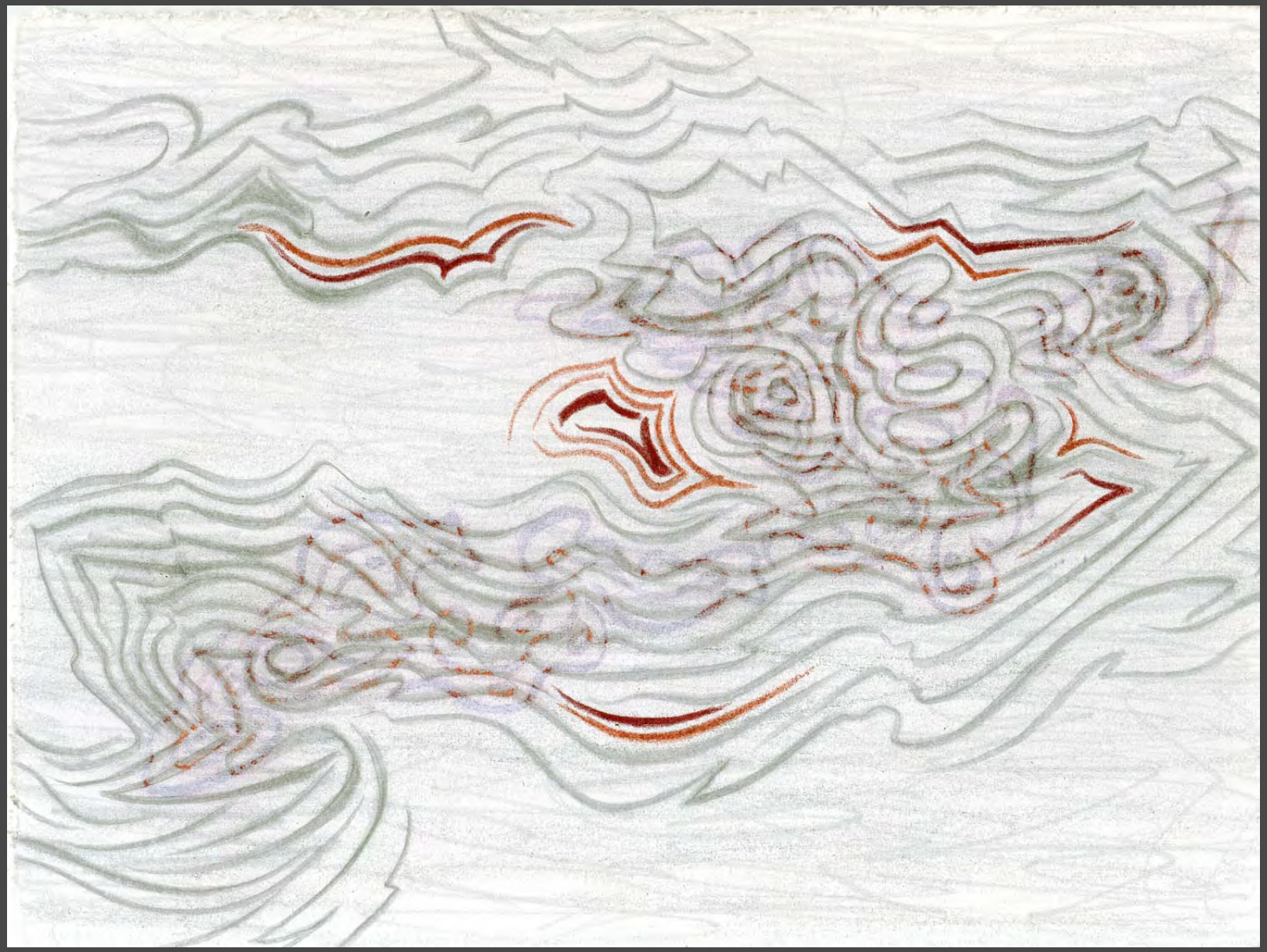
Indian Ocean Palimpsest III, punta de plata, Polychromos pencil 10 x 7" / 25 x 18 cm, 2021

Indian Ocean Palimpsest I, punta de plata, Polychromos, 10 x 7"/25 x 18 cm, 2021

Kamiyama Memories, punta de plata, washi, Polychromos, 10” x 7” / 25 x 18 cm, 2019



Inside the Cedar Bark, punta de plata, Polychromos, acuarela, washi teñido indigo, 10” x 7” / 25 x 18 cm, 2019



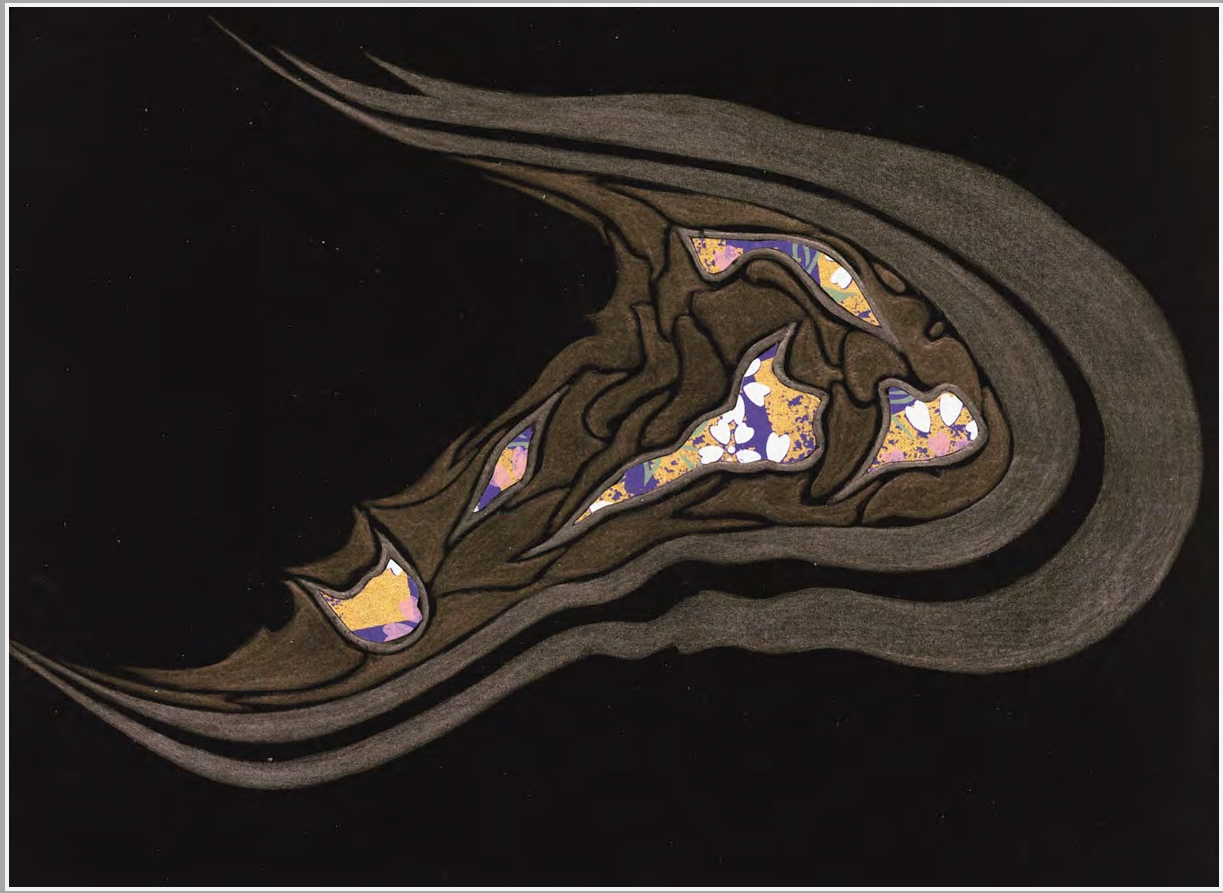
Eucalyptus Bark, Perth, punta de plata, Polychromos, 7.5" x 5.5" / 26 x 18 cm, 2019

Topográficas

Como vistas aéreas de otros mundos en los que parecen brillar y centellar asentamientos misteriosos, estas obras resultan de hecho de reliquias producidas por mi estudio minucioso y mi documentación de los pequeños mundos de la naturaleza: el micro-universo de una piedra, un trozo de corcho, una tabla de cedro... El hecho de que la más pequeña de las realidades pueda evocar una inmensidad evanescente y un sentido de escala incierta me suscita íntimas evocaciones de lo sublime.

Souvenir du Japon, punta de plata, washi,
10" x 7" / 25 x 18 cm, 2020

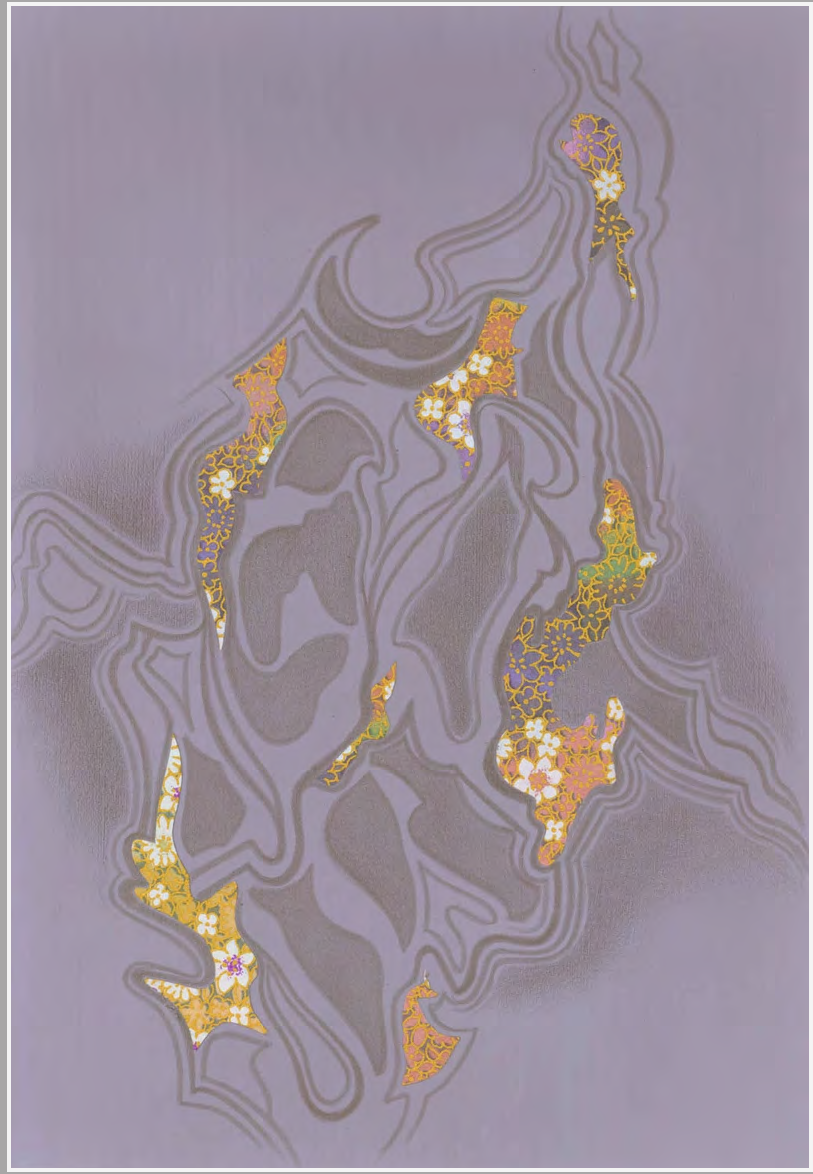
Pine Swirls, pointe d'or, punta de plata, washi, 7.5 x 5.5”/19 x 14 cm, 2020



Adentro del Pino, punta de oro. punta de plata, washi, 5.5 x 7.5”/ 14 x 19 cm, 2020

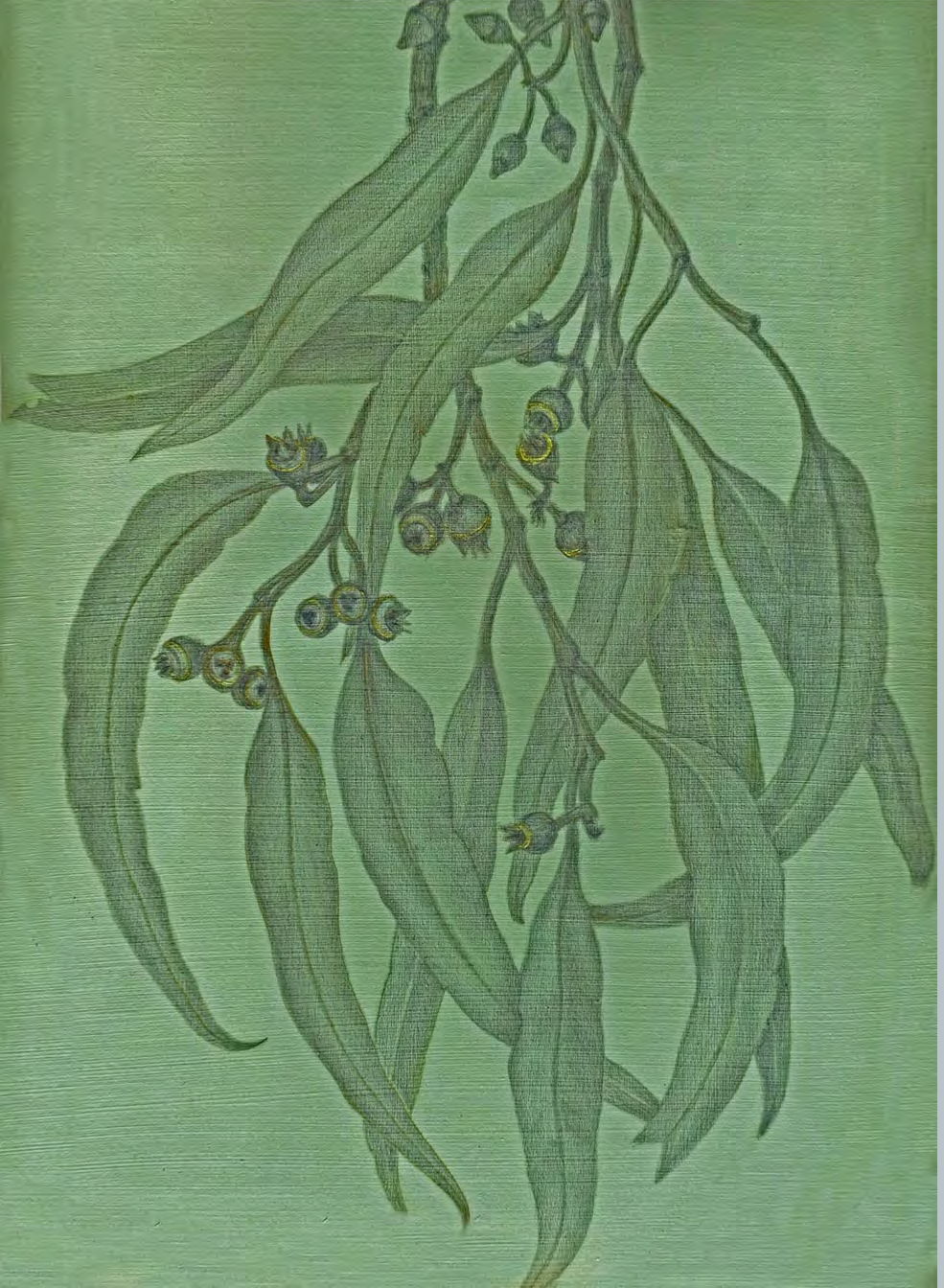
Devuelta del Mar, punta de plata, washi, 7 x 10”/18 x 26 cm, 2020

Paperbark Eucalyptus Patterns, punta de plata, washi, 10 x 7" / 25 x 18 cm, 2020



A Donde?, punta de plata, washi, 10 x 7 "/ 26 x 18 cm, 2020

Cork Conversations , punta de plata, Polychromos, 5.5 x 7.5”/14 x 19 cm, 2019



Botánica

Mi eterna costumbre de recoger flores, hierbas, árboles o gramíneas se traduce en dibujos que captan momentos precisos. Mientras dibujaba cada una de estas obras, me sentía en comunión con la planta, tal como enseñó Albert Einstein, quien nos recuerda que tenemos que “mirar profundamente la naturaleza y entonces entenderás todo mejor”. A medida que miramos más atentamente al mundo natural, nos damos cuenta cada vez más de que las estructuras de base de la naturaleza forman una parte imprescindible de nuestra vida humana, a menudo sin que prestemos atención a ellas.

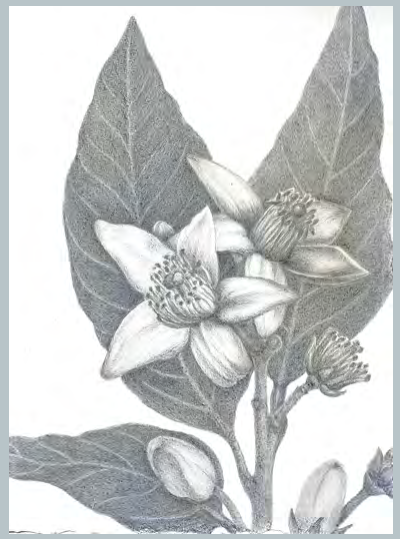
Red River Gum Leaves, The Queen’s Tree, King’s Park, Perth, punta de oro, pintura acrilica, 12 x 9”/ 31 x 23 cm, 2019

Confinement Calla Lilies, punta de plata, 12” x 9” / 30 x 23 cm, 2020

Spring Callas, punta de plata, washi, 12” x 9” / 30 x 23 cm, 2020

Solitaire, punta de plata, 10” x 7” / 25 x 18 cm, 2020

Oak Leaves, punta de plata, 9 x 6”/23 x 15 cm, 2018



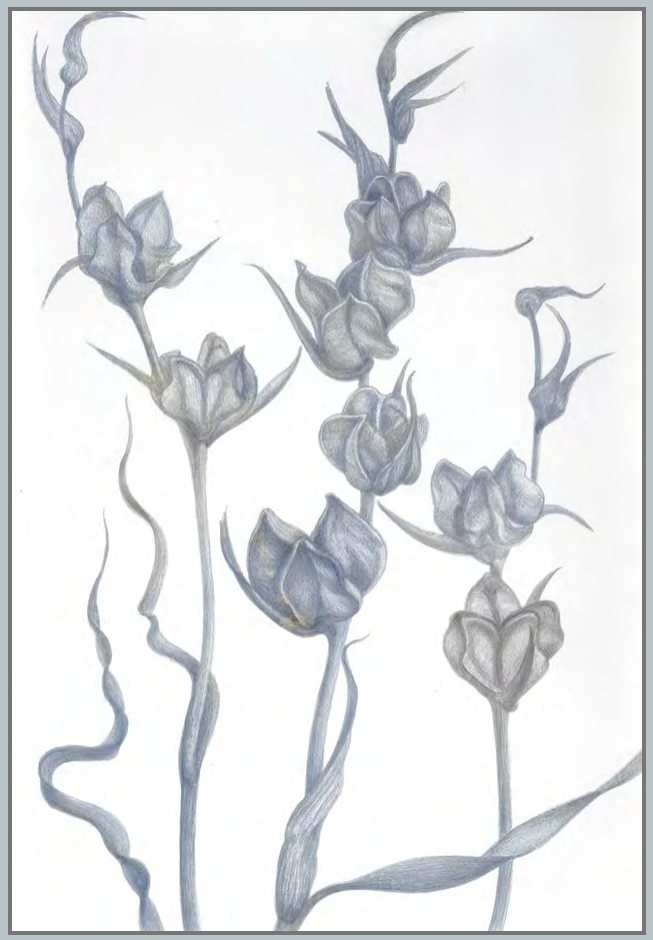
Orange Blossom, punta de plata, 7.5 x 5.5”/19 x 14 cm, 2020

Palmetto Harmony, punta de plata, 7.5 x 5.5”/19 x 14 cm, 2019

Eucalyptus Leaves, Perth, punta de plata, 7 x 10”/18 x 26 cm, 2019

Cork Oak – Spring, punta de plata, punta de cobre, 10 x 7" / 26 x 18 cm, 2019

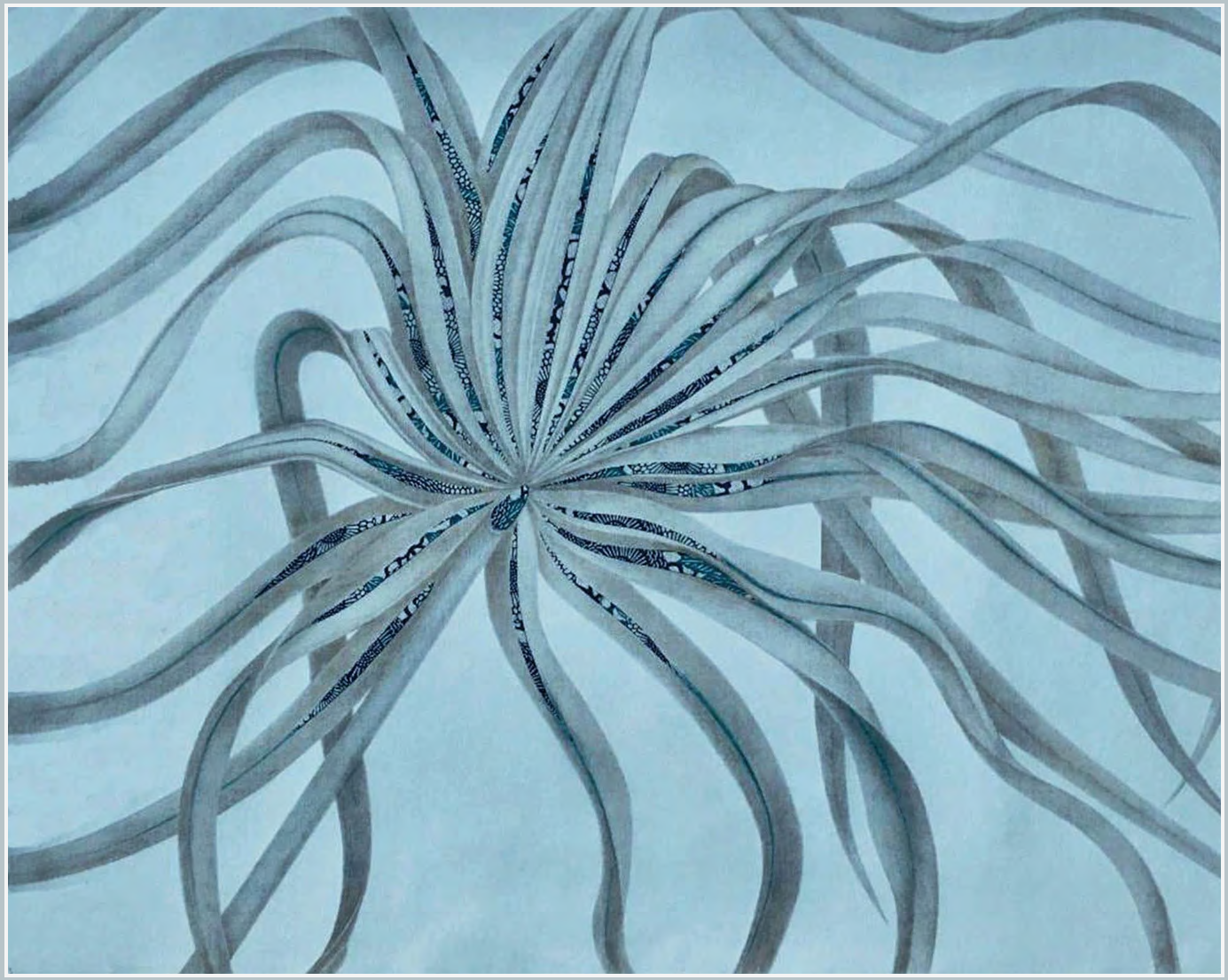
Summer Daylily, punta de plata 10 x 7" / 25 x 18 cm, 2020



Gladiolus byzantinus Seed Pods, punta de plata, 10 x 7" / 25 x 18 cm, 2020

February Almond Blossom I, punta de plata, 7.5 x 5.5" / 19 x 14 cm, 2019

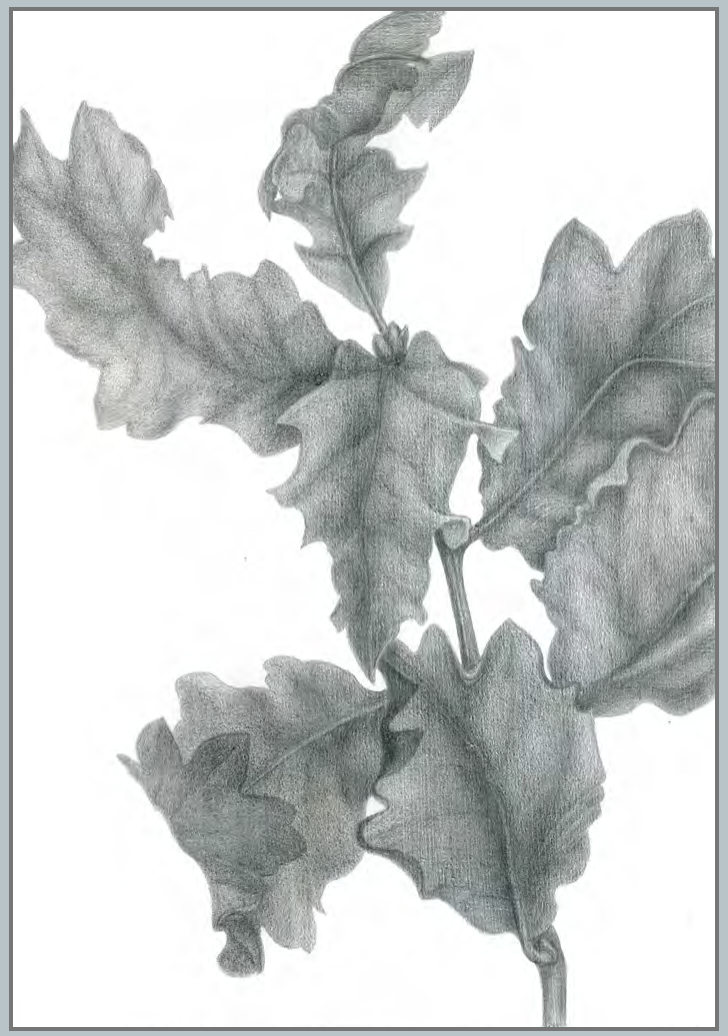
February Almond Blossom II, punta de plata, acuarela, 7.5 x 5.5"/ 19 x 14 cm, 2019



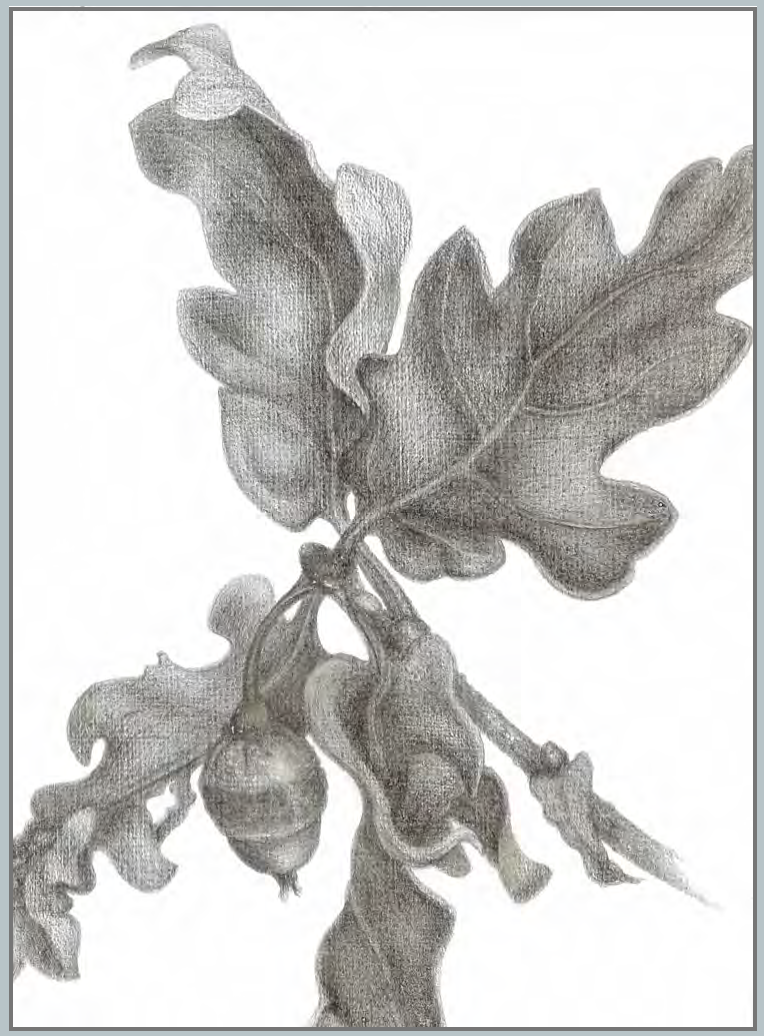
Palmetto Waltz, punta de plata, washi, Polychromos, acuarela, 16.5 x 22”/42 x 56 cm, 2020

Oaks, punta de plata sobre papel teñido, 10” x 7”/ 26 x 18 cm, 2018

Cork Oak, Monte de Serralheira, punta de plata sobre papel teñido, 10 x 7” / 26 x 18 cm, 2019



Oak Leaf Dance, Autumn, punta de plata, 10 x 7" / 26 x 18 cm, 2018



Autumnal Oak, punta de plata, 7.5 x 5.5" / 19 x 14 cm, 2018

JEANNINE COOK

www.jeanninecook.com

CONTACTO

Oak Leaves, punta de plata, 9 x 6" / 23 x 15 cm, 2018