



**SIMON CALLERY**  
**SUSANA SOLANO**  
PIEDRA, TELA Y ARENA

RAFAEL PÉREZ HERNANDO

© de este catálogo: Rafael Pérez Hernando

© de los textos: Simon Callery, Mariano Navarro y Rafael Pérez Hernando

**Fotografías de las obras:** © Jorge Martín

**Otras fotografías:** © Simon Callery

Todos los derechos reservados.

**SIMON CALLERY**  
**SUSANA SOLANO**

Piedra, tela y arena



# SIMON CALLERY SUSANA SOLANO

Piedra, tela y arena



12 mayo – 23 julio 2022

**Galería Rafael Pérez Hernando**

Orellana, 18 - 28004 Madrid

Tel. 912 976 480

[www.rphart.net](http://www.rphart.net) / [info@rphart.net](mailto:info@rphart.net)



Susana Solano preparando su instalación en la iglesia de Santa María de Bujedo de Juarros, Burgos.  
Susana Solano preparing her installation in the church of Santa María de Bujedo de Juarros, Burgos.

## Piedra, tela y arena

Esta exposición reúne una obra site-specific de la escultora española Susana Solano, dos pinturas del artista británico Simon Callery y una única obra del maestro de la pintura monástica española del siglo XVII, Francisco de Zurbarán. A esta lista hay que añadir el nombre del arquitecto o arquitectos desconocidos de esta iglesia de piedra abovedada del siglo XII, que ofrece un contexto físico extraordinario para la exposición.

No se trata de una exposición de temática religiosa. Sin embargo, hay una obra religiosa en la exposición que no está colgada en el lugar donde esperaríamos encontrarla. El "Velo de la Verónica" de Zurbarán -una representación del rostro de Cristo con una corona de espinas- se ha colgado en el lado izquierdo del presbiterio, junto a un hueco arqueado en la pared. Esta es una pista que nos lleva a reconocer que es la materialidad la que conecta las obras de la exposición, más que una imagen o una narración.

Zurbarán pintó el rostro de Cristo sobre la representación de un paño, que a su vez está pintada sobre una tela real, el lienzo. Hay un juego con la ilusión y con la realidad de los materiales del artista y cómo interactúan. En las obras de Simon Callery, la tela es el cuadro. Al lienzo se le ha aplicado una capa de temple rojo oscura que hace que uno de los cuadros sea casi idéntico en tono y color a la pared de la que cuelga. Estas obras proceden de un grupo de pinturas que el artista realizó en el norte de Gales cuando trabajaba con arqueólogos. Los lienzos se colocaron en el lugar de la excavación. Gateando sobre la tela, el artista la perforaba y cortaba con un cuchillo donde entraba en contacto con los elementos de la superficie que había debajo. De vuelta al estudio, estos fragmentos de tela se cosieron para formar cuadros con un espacio interior profundo y abierto. Son un registro del contacto con el paisaje, más que una representación del mismo, y se hicieron para la atención del cuerpo tanto como para la vista.

Con las puertas cerradas, la iglesia está a oscuras y nos hallamos con las obras de arte con iluminación tenue. La única luz que se introduce en este entorno es la luz amarilla parpadeante que arrojan las llamas de las velas de la obra de Susana Solano, de 10 metros de longitud, situada en el suelo. Las velas se colocan en grupos en una secuencia de cubetas de hierro galvanizado ligeramente elevadas y llenas de arena roja. Al pasar su mano directamente por la arena, la artista ha dejado un rastro de marcas, surcos y toques que establecen una relación visual con el detalle del suelo de piedra de la iglesia. Uno de los extremos de esta obra se encuentra en la oscuridad mientras que el otro llega a un punto de la nave en el que entra un haz de luz natural a través de una puerta de cristal. Las velas son elementos simbólicos de los ritos religiosos que esperamos encontrar en una iglesia católica, pero las llamas que producen estas velas ahora funcionan como material para la escultora. La luz de las velas ilumina la arena roja que tiene su eco en los otros rojos y naranjas de las piedras de la iglesia, en las dos pinturas de Simon Callery y en los rastros de sangre en la frente de Cristo en el cuadro de Zurbarán.

La arena, la piedra y la tela son los materiales que unen a los artistas y a la arquitectura en esta exposición. Se han utilizado por razones muy diferentes, pero si somos sensibles a la materialidad, establecemos las conexiones que revelan las preocupaciones compartidas subyacentes y el terreno común.

Simon Callery, 2022

## Sand, stone & cloth

*This exhibition brings together one site-specific work by the Spanish sculptor Susana Solano, two paintings by the British artist Simon Callery, and a single work by the master painter of 17th century Spanish monastic life, Francisco de Zurbarán. To this list we should add the name of the unknown architect or architects of this 12th century vaulted stone church, which provides an extraordinary physical context for the exhibition.*

*This is not a show with a religious theme. There is, however, an important religious image in the exhibition. It is not hanging in the place where we would expect to find it. Zurbarán's 'Veil of Veronica' - a depiction of the face of Christ with a crown of thorns - has been hung on the left hand side of the chancel next to an arched recess in the wall. This unusual placement establishes a strong relationship between the painting and the architectural features of the wall it hangs on. This is a clue that leads us to recognize that it is materiality that connects the works in the exhibition, rather than an image or a narrative.*

*Zurbarán painted an image of Christ on an image of a cloth on actual cloth (the canvas). There is a play with illusion and with the reality of the artist's materials and how they interact. In the works of Simon Callery, the cloth is the painting. The canvas has been impregnated with dark red distemper (iron oxide pigment with rabbit skin glue) rendering one of the paintings almost identical in tone and colour to the wall it is hanging on. These works originate from a group of paintings the artist made in North Wales when working alongside field archaeologists. Sheets of canvas were laid out on the excavation site. Crawling over the fabric the artist pierced and cut into it with a knife where it came into contact with the features of the surface underneath. Back in the studio these canvas elements were stitched together to form paintings with a deep and open interior space. They are a record of contact with landscape rather than a representation of it and they were made for the attention of the body as much as for the eye.*

*With the doors closed the church is dark and we encounter the art works in low light. The only light introduced into this environment is the flickering yellow light thrown by the candle flames in Susana Solano's 10-metre floor-based work. The candles stand in clusters in a sequence of slightly raised galvanized iron troughs filled with red sand. Passing her hand directly through the sand, the artist has left a trail of marks, ridges and touches that establish a visual relationship with the detail of the stone floor of the church. One end of this work sits in darkness whilst the other reaches a point in the nave where a passage of natural light enters through a glass door. The candles are symbols of the religious rites we expect to encounter in a Catholic church but the flames they produce now function as a material for the sculptor. The candlelight illuminates the red sand which is echoed in the other reds and oranges in the stones of the church, in the two paintings by Simon Callery and in the traces of blood on the forehead of Christ in the Zurbarán painting.*

*Sand, stone and cloth are the primary materials that unify the artists and the architecture in this exhibition. They have been used for very different reasons but if we are sensitive to materiality we make the connections that reveal the underlying shared concerns and common ground.*

Simon Callery, 2022





Simon Callery instalando sus flat-paintings en la iglesia de Santa María de Bujedo de Juarros, Burgos.  
Simon Callery installing his flat-paintings in the church of Santa María de Bujedo de Juarros, Burgos.

“Ciertos detalles biográficos emparentan a Susana Solano y Simon Callery. Su formación escultórica y un éxito relativamente temprano.

Sus orígenes son curiosamente inversos, Solano se inició en la práctica de la pintura para pasar casi inmediatamente a la escultura. Callery, aunque empezó con la pintura tuvo una formación fundamentalmente escultórica, que trasladó, inmediatamente a graduarse, a la pintura”.

*“Certain biographical details connect Susana Solano and Simon Callery. Their sculptural training and relatively early success.*

*Their origins are curiously inverse: Solano began as a painter, moving almost immediately to sculpture. Callery, although also starting in painting, had a training that was fundamentally sculptural, which, after graduating, he immediately transferred to painting”.*

Mariano Navarro, 2022







Susana Solano

*Fragmentos y vínculos I, 2022*

Cubetas de hierro galvanizado, arena y velas

55 x 975 x 45 cm





“Al pasar su mano directamente por la arena, la artista ha  
una relación visual con el detalle o

*“Passing her hand directly through the sand, the artist has le  
relationship with the detail o*

Simon C





dejado un rastro de marcas, surcos y toques que establecen  
del suelo de piedra de la iglesia”.

*left a trail of marks, ridges and touches that establish a visual  
the stone floor of the church”.*

Callery







Simon Callery

*Flat painting Bodfari 14/15 Ferrous, 2014-2015*

Tela, pintura al temple, hilo, madera y aluminio

293 x 182 x 19 cm

Francisco de Zurbarán  
*Santa faz*, 1635-1640  
Óleo sobre lienzo  
72 x 80 cm











Simon Callery

*Red mantle, 2020*

Tela, pintura al temple, hilo, madera y aluminio  
220 x 180 x 25 cm







“La gama cromática de las pinturas de Simon Callery evocan los hábitos de los monjes y los ropajes del barroco español del siglo XVII. La desnudez de sus telas raídas remite a las órdenes mendicantes”.

*“The chromatic range of Simon Callery's paintings evokes, in the eyes of Pérez Hernando, the habits of the monks and the clothing of the Spanish baroque of the 17th century. The bareness of those threadbare canvases refers to the mendicant orders”.*

Rafael Pérez Hernando





Susana Solano  
*Fragmentos y vínculos II*, 2022  
Bronces y hierro galvanizado  
25 x 194 x 45 cm













Simon Callery y Susana Solano en Santa María de Bujedo d  
*Simon Callery and Susana Solano in Santa María de Bujedo*



durante el Encuentro COLECCIONA, organizado por Estampa.  
o during the COLECCIONA Meeting, organized by Estampa.

## SIMON CALLERY

Londres, 1960

El británico Simon Callery es una de nuestras últimas incorporaciones al equipo de artistas de la galería, con su primera exposición individual en España que presentamos en 2021 durante la 12ª edición de APERTURA Madrid Gallery Weekend .

Las obras de Simon Callery ponen énfasis en la materialidad y, a menudo, se realizan en contacto directo con el entorno, aprovechando las superficies que componen el paisaje. El artista ha colaborado con la Escuela de Arqueología de la Universidad de Oxford durante muchos años sirviéndose del escenario de las excavaciones arqueológicas como parte de su proceso creativo. En estas pinturas los lienzos están marcados, cortados, perforados, empapados en pintura al temple con gran saturación de color y cosidos, de modo que revelan todo tipo de huecos y cavidades. Las obras que conforman esta exposición son fruto del trabajo llevado a cabo por el artista en dos sitios arqueológicos de la Edad del Hierro, Moel y Gaer, Bodfari en el Norte de Gales, y Nesscliffe Hill en Shropshire, Inglaterra.

Callery afirma que trabaja "para que la pintura vuelva a ser lo que era y, como resultado, obtener una mejor conciencia de nosotros mismos".

*British artist Simon Callery makes physical paintings. His works have an emphasis on materiality. Callery became a new addition to the artists represented in our gallery, with his first solo exhibition in Spain which we presented in 2021.*

*His paintings are often made in direct contact with the hard surfaces of the urban environment or on location in the landscape. He has worked in collaboration with field archaeologists from Oxford University's School of Archaeology for many years and is now taking painting processes developed on excavation sites in the landscape to apply them to works made in the city, initially in London and more recently in Rome. For these works, the canvasses are framed, cut, punctured, soaked in highly saturated coloured distemper and stitched together in a way that shows all kinds of internal voids and spaces. The paintings on show in his 2021 exhibition originated from working on two Iron Age excavation sites: Moel y Gaer, Bodfari in North Wales and Nesscliffe Hill in Shropshire.*

*He has said that he works "to give painting back its body, and as a result obtain a better awareness of our own".*



Simon Callery (Londres, 1960). Vive y trabaja entre Londres y Turín. Graduado en el Cardiff College of Art en 1983. Colecciones públicas: Arts Council Collection, London. Astrup Fearnley Museum of Modern Art. Oslo. Birmingham Museum Trust. British Museum, London. European Investment Bank, Luxembourg. Centre national des arts plastiques, Paris. Nottingham Trent University. Stanhope plc. Tate, London.

*Born in 1960, Simon Callery lives and works between his native London and Turin. He graduated from Cardiff College of Art in 1983. His work is present in public collections such as the Arts Council Collection, London; Astrup Fearnley Museum of Modern Art, Oslo; Birmingham Museum Trust; British Museum, London; European Investment Bank, Luxembourg; Centre national des arts plastiques, Paris; Nottingham Trent University in the UK; Stanhope plc; and the Tate, London.*

## SUSANA SOLANO

Barcelona, 1946

Susana Solano nace en Barcelona en 1946, donde estudia Bellas Artes y entra en contacto con el mundo del arte a través de la pintura. Licenciada en 1976, inicia un breve recorrido pictórico que acaba por llevarla a la escultura a principios de los 80, registro que utilizará en su trabajo hasta la actualidad. Este acostumbra a relacionarse con el postminimalismo, así como otros escultores destacados del Estado español como Julio González, Jorge Oteiza o Eduardo Chillida. El hierro y el mimbre son habituales en su obra, aunque también ha trabajado mediante forjado industrial, siempre con una clara intención de explorar la relación entre espacio y artista, creando espacios simbólicos de formas abstractas, inspirándose en la naturaleza, en el entorno, en la memoria; y que nos induce a observarlas y tomar partido.

*Barcelona-born Susana Solano began her artistic career with a brief journey into painting in the early 1980s that ended up taking her into the medium she has continued to work in ever since: sculpture. Her work is frequently linked to postminimalism, as well as to other Spanish sculptors like Julio González, Jorge Oteiza and Eduardo Chillida. Iron and wicker are common in her art, although she has also created works using industrial forging, always with a clear intention of exploring the relationship between space and artist, creating symbolic spaces with abstract forms, drawing inspiration from nature, the environment, and memory, inducing us to observe them and respond.*





Encontramos arquitecturas como cavidades, receptáculos, depósitos o cerros que exploran los márgenes entre aquello que se ve y aquello que queda oculto. En este contexto el concepto de epidermis adquiere un gran significado, pues la cobertura es una parte fundamental de las obras, ya que se presenta como contenedor y expositor de un núcleo menos visible, pero de igual o mayor significado.

Su recorrido expositivo se inicia en 1980 en el Espai 10 - Fundació Joan Miró. A partir de ese momento su obra comienza a ganar visibilidad por toda Europa, siendo expuesta en espacios de gran importancia. También llega a Estados Unidos a finales de los 80, en espacios como el Hirshhorn Museum en Washington D. C. o la Donald Young Gallery en Chicago. Más recientemente, en 2019, el IVAM y el Museo Patio Herreriano han dedicado otra exposición retrospectiva a través de una selección de más de cien obras entre esculturas, instalaciones, dibujos and vídeos.

Actualmente, podemos encontrar obras de Solano en los museos y colecciones más importantes del mundo, como por ejemplo en el Museo Utsu-Kushi-Ga-Hara de Tokio, el Stedelijk Museum de Ámsterdam o el MoMA de Nueva York, entre otros. Además, ha recibido importantes galardones como el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1988 o el Premio Tomás Francisco Prieto de la Real Casa de la Moneda en 2011.

*We find architectures like cavities, receptacles, deposits or hills that explore the margins between the visible and the hidden. In this context, the concept of epidermis acquires an important meaning, since the covering is a fundamental part of the works, as it is presented as a container and exhibitor of a less visible nucleus, while also having equal or greater significance in itself.*

*After completing a fine arts degree in Barcelona, she first exhibited her work in 1980 at Espai10 - Fundació Joan Miró with an individual exhibition. From then onwards, her work began to be seen around Europe, in important places. At the end of the eighties, she started to exhibit in the United States through institutions like Hirshhorn Museum in Washington DC and the Donald Young Gallery in Chicago. More recently, in 2019, the IVAM and the Patio Herreriano Museum dedicated another retrospective exhibition to Solano with a selection of more than one hundred of her works including sculptures, installations, drawings and videos.*

*Currently, Solano's works can be found in some of the world's most prominent museums and collections, such as the Utsu-Kushi-Ga-Hara Museum of Tokyo, Stedelijk Museum in Amsterdam or MoMA in New York. She has been awarded prizes including the Premio Nacional de Artes Plásticas in 1988 and Premio Tomás Francisco Prieto of Real Casa de la Moneda in 2011, among others.*



Debemos rendir homenaje a los monjes cistercienses que construyeron esto  
*We must pay tribute to the Cistercian monks who built this 12th*



la iglesia del siglo XII, que nos ha permitido llevar a cabo esta exposición.  
*12th-century church, which has allowed us to carry out this exhibition.*



ESTE CATÁLOGO DE  
**SIMON CALLERY**  
**SUSANA SOLANO**

HA SIDO REALIZADO CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN CELEBRADA EN  
SANTA MARÍA DE BUJEDO DE JUARROS, BURGOS  
ENTRE LOS MESES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE DE 2022.



RAFAEL PÉREZ HERNANDO