

Kelly Cumberland

'Biomórfica'

Liliput Gallery

Puebla, Mexico

21st September 2019 – 17th November 2019

Voted Best Artist and Awarded Support Grant by a jury of curators composed from eight professional galleries. The aim of this solo exhibition is to create a long-lasting collaboration.

Kelly Cumberland 'Biomórfica'
Liliput Gallery, Puebla, Mexico

Liliput

Kelly Cumberland 'Biomórfica'
Liliput Gallery, Puebla, Mexico

Protoavises [opt] Cealum 2019, laser-cut paper, overall dimensions variable

Kelly Cumberland 'Biomórfica'
Liliput Gallery, Puebla, Mexico

Protoavises [opt] Cealum 2019, laser-cut paper, overall dimensions variable

Kelly Cumberland 'Biomórfica'
Liliput Gallery, Puebla, Mexico

Kelly Cumberland Statement 2019

Expanded definitions of drawing have always been central to Kelly Cumberland's practice, with a specific focus on scientific and medical research and imagery. During her Masters Degree she pioneered the first collaboration between the microbiology, radiology and fine art departments at Leeds Metropolitan University and, more recently, she engaged in a six-month residency at St James's hospital, Leeds, with the Haematological Malignancy Diagnostic Services, culminating in an exhibition at the Atrium Gallery at St James's Hospital. She continues to exhibit her work both nationally and internationally.

The imagery within the work is underpinned by its link to the viral and cellular referents she uses as her motifs. The use of biomorphic elements reference naturally occurring patterns or shapes reminiscent of nature and living organisms. The mimetic function of drawing remains, however her work is not about illustrating a viral life cycle; she uses drawing processes and transpositions in a metaphoric way in order to evoke the unrelenting and pernicious viral breach of the body.

Installations and objects demonstrate how something seemingly delicate and insubstantial can overwhelm its environment, whilst dissected drawings represent the paradoxical fragility and strength of microbiological structures.

Continuous addition and removal, (re)production and reduction result in a coherent body of structural variations. Working in sequence, the components initially appear identical, however, the process ensures each work is unique, retaining the possibility for expansion and modification.

The works reveal how drawing is expanded through space, place, form, process, materials and meaning. The sequential work is often transposed from two-dimensional to three-dimensional forms, moving into expanded drawing.

Forms are translated through a variety of materials; paper, thread, celluloid, vinyl and ink. The materiality of her work and its relationship to place is important and she experiments with the documentation and representation of her drawings, expanding them into the print and publishing field.

Biomórfica

Hay una sensibilidad artística y una sensibilidad humana. Se le invita al espectador a detener la atención sobre la obra misma de arte, hablar de su virtualidad.

Asistamos a la metamorfosis del cuerpo, que surge cónico, en el accidente geográfico de una montaña que muda de piel como la serpiente.

Se dice que la memoria es de las más frágiles de las facultades humanas, pero si se mira desde la naturaleza, la vida es más vasta. Reproduce la cadena genética. Es frágil este proceso. El libro como extensión imaginaria. En su ebriedad de ausencia, para nacer hay que romper un mundo. Oscar Wilde lo dice más claro.

El arte refleja realmente al espectador y no a la vida.

Centrifugamos el aceite, el ámbar, el néctar, la miel, la leche, la sangre Amamantamos protones y astros, colisionan en la fragilidad, más que lo eterno, impronta de este mundo.

Una manera de mostrar es el camino de arte. Nos ilumina a la medida que avanzamos. La luz que dura mientras uno pasa. O la imaginación tal vez, juega a la verdad.

El cuerpo humano es la enfermedad; el virus su manifestación. El phatos del ser es una condición del universo, moléculas y mitocondrias viajan por canales que hacen del tejido un sustento de realidad.

Kelly Cumberland cumple al pie del montaje la condición de un arte donde el objeto se muestra en su desnudez de crisalida, desde la suspensión cósmica, de cifras incólumes y a pálpitos de seres microscópicos.

En el material de alondras que amanecen sobre la página del muro, en el panal de despojos que la creación incorpora a su desbordamiento; en las postales de las células que a una altura crepuscular se parecen a esas estrellas enfermas de la vía sangrienta, un sólo fenecer de lluvia bajo las gotas, un vuelo que se persigue por encima del sol.

Se escuchan los grillos al fondo. No reptan, riman. Y en las paredes de la galería se asoman figuras que van de parvada en parvada, a la multiplicación del génesis. Nos recuerda el origen. Las sombras de un rostro reinterpretado.

A través de la noche, de las mareas y nubes que colisionan, los celajes y remansos; el llanto celeste y las arenas remotas. Un dibujo expandido.

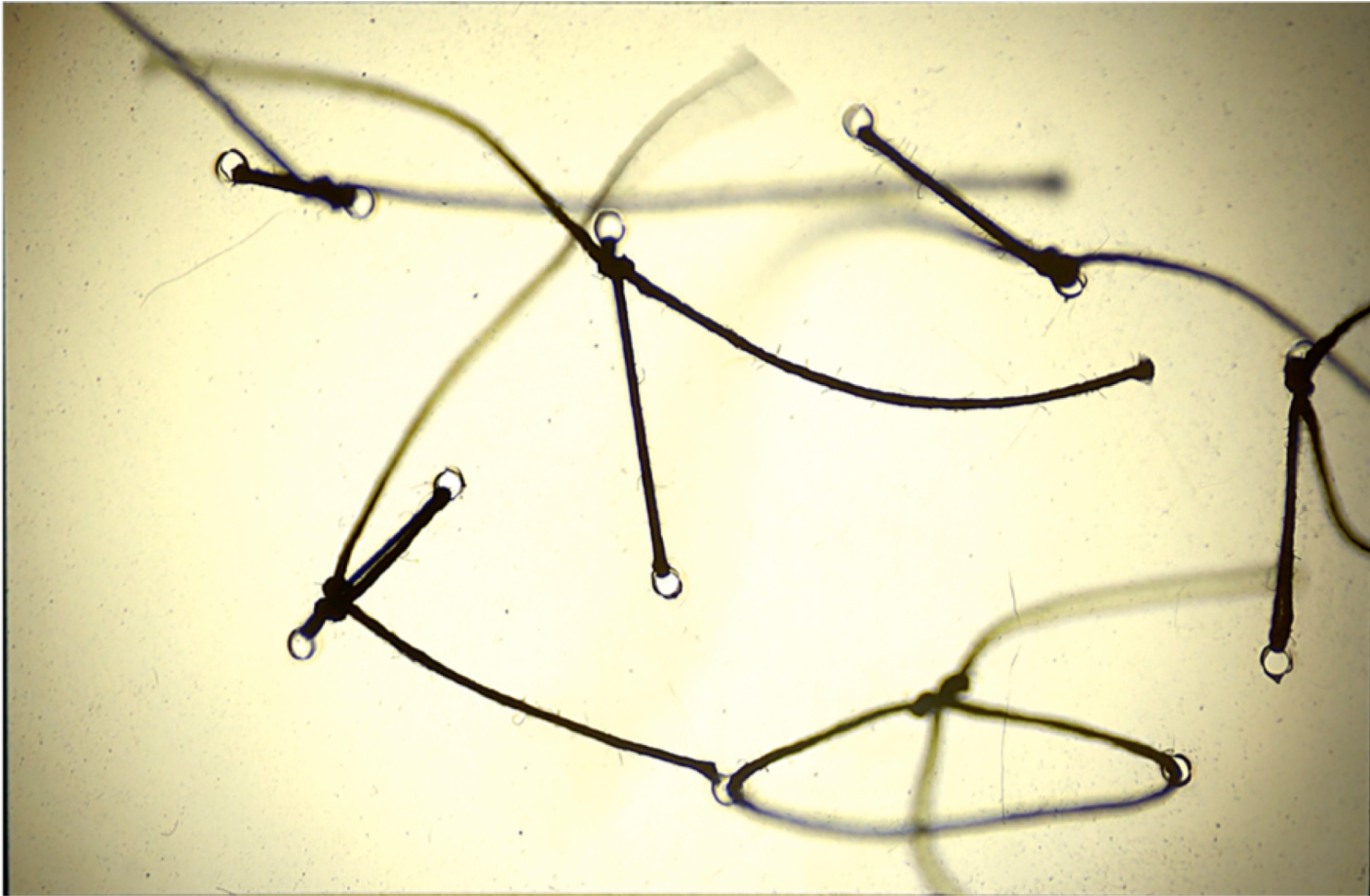
Arturo Alvar
Septiembre 2019

Arturo Alvar – Art Historian
Universidad Autonoma Metropolitana – Azcapotzalco, Mexico City
Exhibition Text

Kelly Cumberland 'Biomórfica'
Liliput Gallery, Puebla, Mexico

Protoavises [opt] Cealum 2019,laser-cut paper, overall dimensions variable
Apoptosis Vestigium 2019,oxide black pigment, overall dimensions variable

'Stitched', 2006 – 2019, digital projection, overall dimensions variable

'Stitched', 2006 – 2019, digital projection, overall dimensions variable

Protoavises [opt] 2019, laser-cut vinyl, overall dimensions variable

Protoavises [opt] detail 2019, laser-cut vinyl, overall dimensions variable

Installation View

Protoavises [opt] Superfluos 2019, laser-cut vinyl, overall dimensions variable

Protoavises [opt] Superfluous 2019, laser-cut vinyl, overall dimensions variable

Kelly Cumberland 'Biomórfica'
Liliput Gallery, Puebla, Mexico

Installation View

Installation View

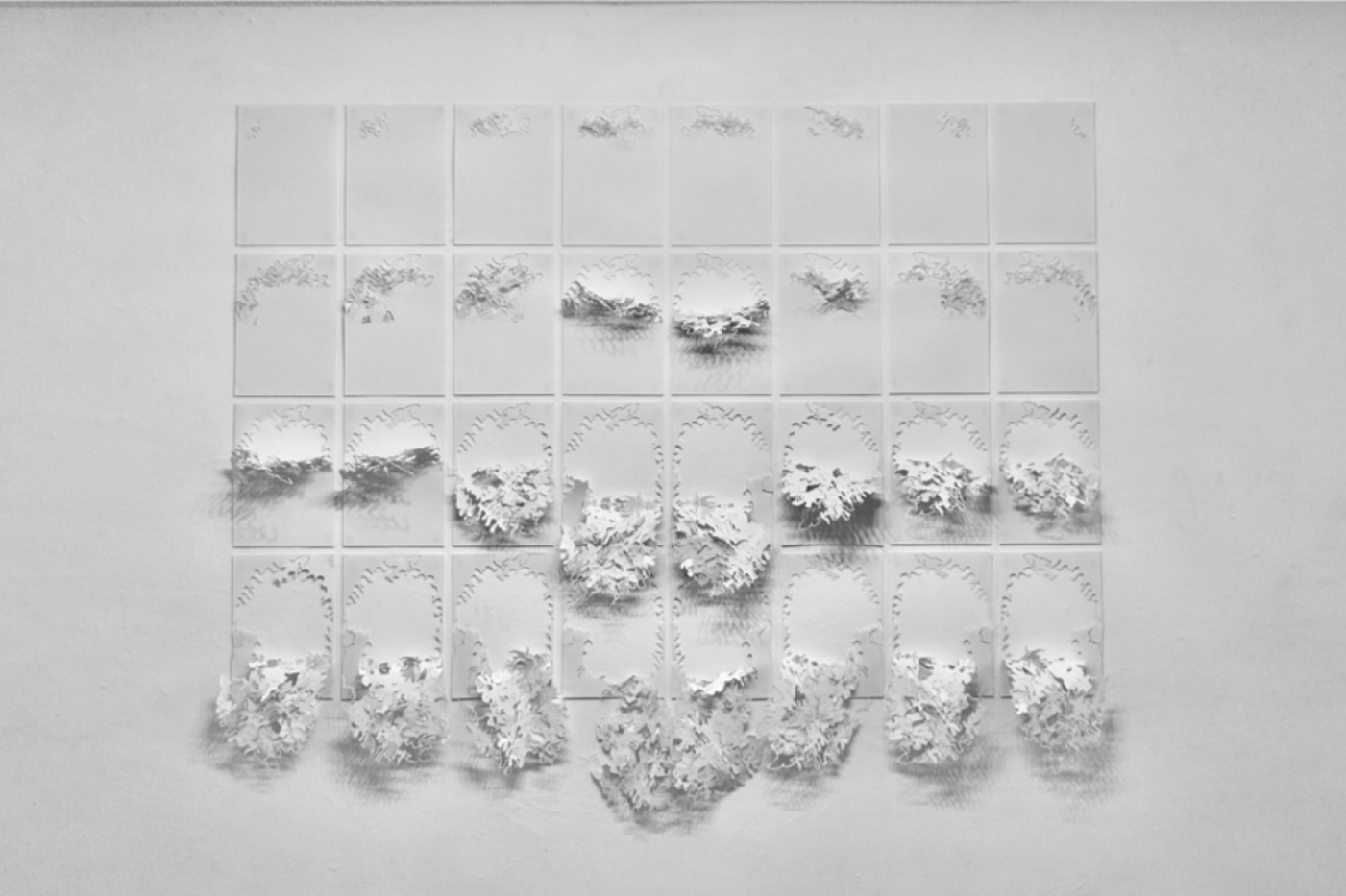
Drawing Stitched, 2012 – 2015, Stills from analogue projection, overall dimensions variable
Vestigium Pulvis [b/g/w] 2018 (optional depending on space) etched acrylic, paint, 3 @ 75 x 75 x 40mm

Vestigium Pulvis [b/g/w] 2018 (optional depending on space) etched acrylic, paint, 3 @ 75 x 75 x 40mm

Drawing Stitched, 2012 – 2015, Stills from analogue projection, overall dimensions variable

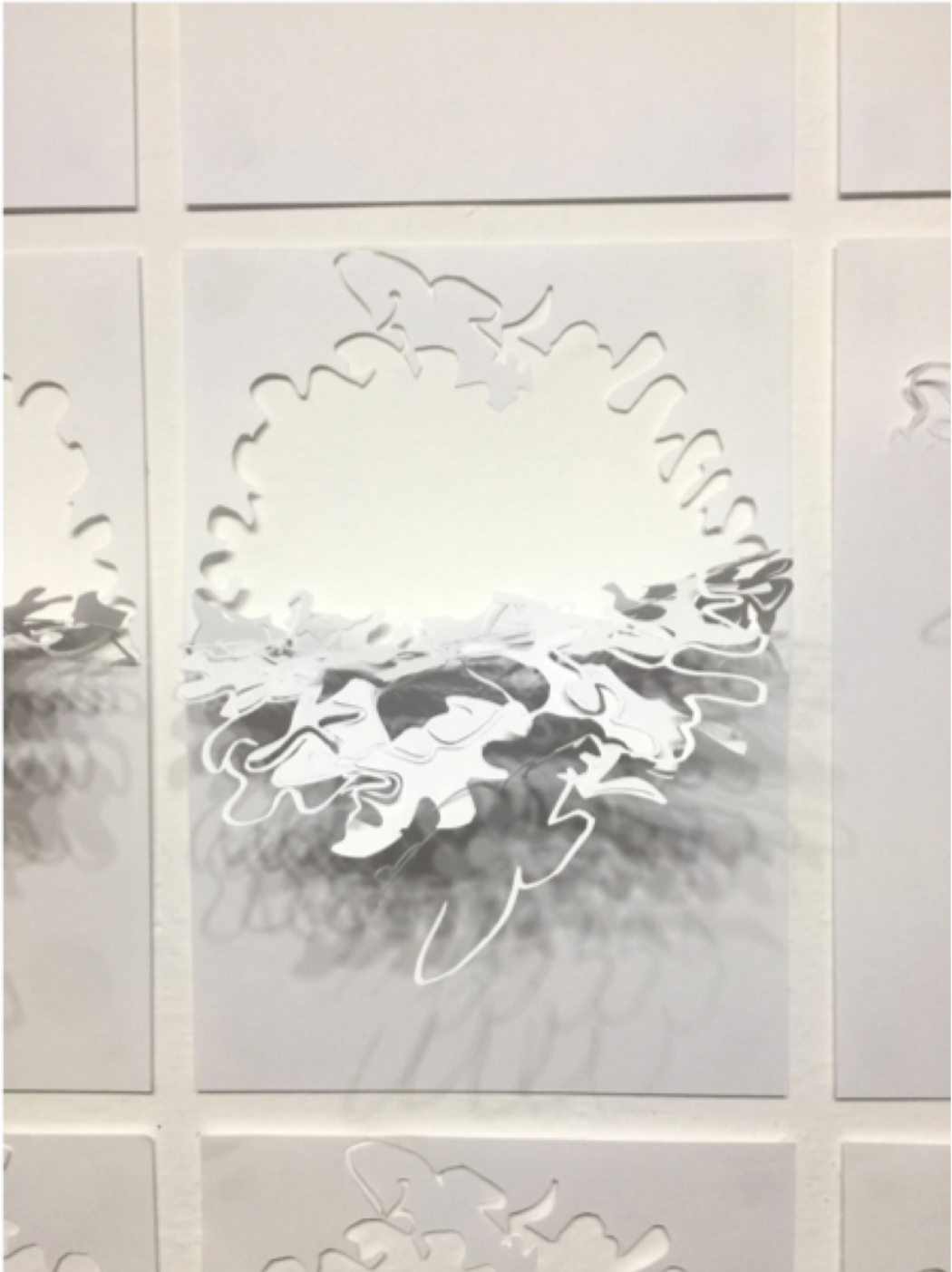

Prolaritus (16x2), 2005, Paper, Each 21 x 29cm

Prolaritus (16x2), 2005, Paper, Each 21 x 29cm

Kelly Cumberland 'Biomórfica'
Liliput Gallery, Puebla, Mexico

Prolaritus (16x2 detail), 2005, Paper, Each 21 x 29cm

Kelly Cumberland 'Biomórfica'
Liliput Gallery, Puebla, Mexico

RADAR

CONVOCATORIA PARA ARTISTAS

Winning Artists

Emiliano Alello, selected by ArtSpace, Mexico City

Sara Cardona, selected by La Sala, Merida, and Liliput, Puebla

Kelly Cumberland, selected by Liliput, Puebla, and Mercado Negro, Puebla

Caroline Garrett Hardy, selected by Fractal, Toluca, and Estudio Marte, Mexico City

Dan McCormack, selected by ArtSpace, Mexico City

Aurora Noreña, selected by ArtSpace, Mexico City

Diego Randazzo, selected by Cordoba LAB, Oaxaca

Nicolas Vionnet, selected by La Sala, Merida

Best voted artist and winner of the support grant:

Kelly Cumberland

Congratulation to all the selected artists that will be contacted soon for the next stage.

Live Radio Interview & Publicity

Kelly Cumberland 'Biomórfica'
Liliput Gallery, Puebla, Mexico

Biomórfica, exposición que aborda la microbiología desde la experiencia estética

Raúl Rivera

Puebla recibirá una propuesta artística diferente, donde la Ciencia y la Estética en la obra de Kelly Cumberland se unen para mostrar la belleza en los microorganismos y el cuerpo humano.

La artista Kelly Cumberland es académica en la Universidad de Artes de Leeds, quién ha sido seleccionada por la Asociación Radar para que la Galería Liliput albergue una exhibición en Puebla.

El título de la exhibición Biomórfica, de acuerdo a la artista inglesa, está relacionado con los patrones que ocurren naturalmente en los organismos vivos.

La selección de trabajos la forman una serie de dibujos expandidos en diferentes dimensiones. De este modo la exposición la integran ocho piezas relacionadas con la Ciencia, en particular con la Microbiología y la vida microcelular. Las piezas son principalmente de papel, para conferirles a los trabajos tres dimensiones.

A esta selección se suma una pieza proyectada justo en la primera sala de la Galería, cuya estructura se compone de planos adaptables a cualquier espacio en que se instale.

La mayoría de los trabajos de Kelly Cumberland se enfoca en la vida celular, así como la biología del cuerpo con base en el polvo y los productos que este desprende en la vida cotidiana. Para desarrollar su proyecto, Kelly tuvo una residencia en el Hospital Saint James y colaboró con el departamento de Hematología, y con el respaldo del equipo de científicos hizo los dibujos de estructuras microscópicas que conforman su obra.

La misma Kelly aclara que los dibujos no son para ilustrar conceptos científicos, “no son un diagrama, son meros productos artísticos en su medida. Lo que hacen es evocar ideas basadas en la Ciencia pero no es Ciencia; su objetivo es la experiencia estética”,

Finalmente, La inauguración de la exposición Biomórfica será en la Galería Liliput en la Diagonal 18 sur 4563, Villa Carmel, con la presencia de la artista y docente británica Kelly Cumberland, el día 21 de septiembre a las 19 horas, la entrada será libre y habrá vino de cortesía.

Kelly Cumberland se graduó de la Maestría Universidad Metropolitana de Leeds, en Reino Unido y ha expuesto tanto en su país como internacionalmente. La naturaleza siempre está implícita en los dibujos de Cumberland, algunas de sus piezas, consisten en papeles cortados en forma de virus, de la forma que se verían bajo el microscopio, presentándolos a manera de dibujo expandido. El interés de Cumberland en el vínculo entre arte y microbiología data de 1988, cuando era estudiante de Bellas Artes en la Universidad Metropolitana de Leeds, siendo pionera en la colaboración entre los departamentos de Microbiología y Radiología y el departamento de Bellas Artes. Actualmente es Líder del curso en el Grado de Bellas Artes de Leeds en el Reino Unido.

La Jornada de Oriente

KELLY CUMBERLAND MOSTRARÁ EN PUEBLA LOS CAMINOS DEL ARTE Y LA CIENCIA POR LOS QUE TRANSITA

SEPTIEMBRE 19, 2019 [PAULA CARRIZOSA](#)

CULTURA

Dibujo expandido, microbiología e investigación, son palabras clave en la obra de la artista y docente británica Kelly Cumberland, quien se encuentra de visita de trabajo en la ciudad de Puebla, para mostrar parte de su proceso artístico en el que arte y ciencia cruzan sus discursos. Tras resultar la ganadora en un concurso intercontinental de espacios alternativos, a partir de este sábado 21 de septiembre a las 19 horas, ejemplos de su obra podrán verse en la galería Liliput -Diagonal 18 Sur 4563, San Manuel-, bajo el nombre de Biomórfica. Biomórfica, apunta la artista durante una entrevista, es un concepto nacido en 1930 que refiere a la relación del arte con aquellos patrones que hay en la naturaleza y en los órganos vivientes.

Así, bajo su mirada y labor investigativa con células, virus, estructuras microbiológicas y polvo, Kelly Cumberland traspasa su investigación a dibujos que traspasan lo bidimensional y se presentan como cuerpos expandidos.

Sobre el polvo, abunda la profesora de la Leeds Artes University, realizó una investigación en torno a la vida microbiológica y cómo esta establece una comunicación biológica entre el cuerpo y aquel residuo.

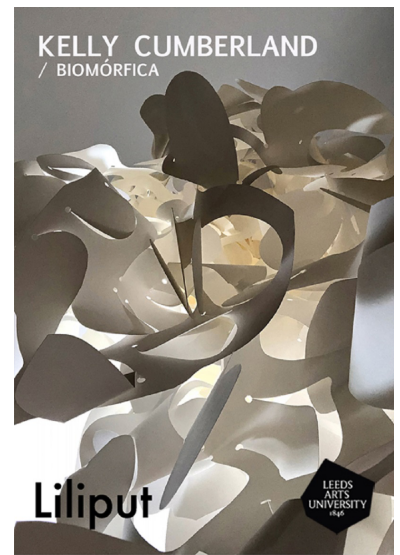
En ese sentido, acota que aquellos patrones son formas que le ayudan a establecer aquellas relaciones entre los organismos y los propios cuerpos.

De lo que se trata, explica, es de comprender cómo funciona el cuerpo humano, cómo se va renovando continuamente y cómo, por medio de su obra, se puede acercar y comunicar por medio de lo visual.

Cumberland, quien actualmente trabaja con los Servicios de Diagnósticos Malignos de Hematología en el St James's Hospital Leeds, labor que culminará con una exposición en la Atrium

Gallery del nosocomio, acota que uno de los enfoques de su proceso artístico gira en torno al dibujo mismo y a la materialidad.

Galería Liliput albergará la primera exposición en México de Kelly Cumberland

La artista británica expone en su obra el vínculo entre el arte y la microbiología con la finalidad de representar la fragilidad y fuerza del cuerpo humano.

Actualments Lider del curso en al Grado de Bellas Artes de Leeds en el Reino Uindo.

17/09/2019 - 5 pm

Por: Deni Figueroa

La Galería Liliput (Diagonal 18 sur 4563, Villa Carmel) inaugurará la exposición *Biomórfica*, de la artista y docente británica Kelly Cumberland, el día **21 de septiembre a las 19 hora**. Esta exposición resultó seleccionada durante un concurso intercontinental de espacios alternativos, en el cual Liliput participó como jurado, siendo esta su primera exposición individual en México.

Kelly Cumberland se graduó de la Maestría Universidad Metropolitana de Leeds, en Reino Unido y ha expuesto tanto en su país como internacionalmente. La naturaleza siempre está implícita en los dibujos de Cumberland, algunas de sus piezas, consisten en papeles cortados en forma de virus, de la forma que se verían bajo el microscopio, presentándolos a manera de dibujo expandido. **El interés de Cumberland en el vínculo entre arte y microbiología data de 1988, cuando era estudiante de Bellas Artes en la Universidad Metropolitana de Leeds**, siendo pionera en la colaboración entre los departamentos de Microbiología y Radiología y el departamento de Bellas Artes.

Los objetos disecados, dibujos y trabajos en papel representan delicadamente la fragilidad y fuerza del cuerpo humano. Asimismo, **mediante el uso de múltiples capas, da vida a un virus en su serie "32 piezas, donde las partes progresivamente 'decaen' y rompen, antes de reformarse en perfecta simetría.** Estas piezas, se construyen usando técnicas repetitivas en una secuencia de secciones, creando delicadas, variadas estructuras que expresan una sensación de crecimiento, deterioro y fragilidad que acompaña a la enfermedad.

La acción repetitiva de remoción para 'construir' estas obras, hacen eco de la tradición clínica occidental de (re) producción y reducción. Adición continua y eliminación para mejorar o "curar" dando como resultado un cuerpo/ estructura coherente. **Al trabajar en secuencias se asegura de que cada componente es único, pero conserva la posibilidad de combinarse en la realización de piezas más grandes.**