



**Provocative and poetic:
on the connecting power of art as ritual**
Rita Ponce de León
2 november -14 december, 2024

Rita Ponce de León (1981, PE) haalt de inspiratie voor haar werk uit andere artistieke disciplines, zoals dans en poëzie, maar ook affectieve banden tussen mensen zijn een belangrijke bron voor haar tekenpraktijk. Het bevragen van (hiërarchische) relaties net als het verlangen om de referenties binnen haar werk transparant te maken, vormen de basis voor haar kunstenaarschap. Haar focus is gericht op participatie en ‘leren’ en de erkenning van een substantieel op verbinding gerichte wereld, waar ook vluchtige ontmoetingen potentieel betekenisvol zijn. Ze neemt vaak deel aan workshops die de beweging van het lichaam promoten om een bepaald type wijsheid en collectieve kennis te laten ontstaan. Deze diversiteit aan ervaringen zet ze om in tekeningen die ze ziet als visuele essays.

De werken in de tentoonstelling maakte ze als reactie op het werk van Ana Navas, een dierbare vriendin en collega. Gesprekken tussen de twee kunstenaars, net als hun gedeelde liefde voor het ambachtelijke, vormden de opmaat naar tekeningen die als sculptuur gepresenteerd worden. Ponce de León vouwde haar tweedimensionale kleurige tekeningen uit de reeks *Unfolded Flower Thoughts* (2024) tot driedimensionale objecten. Dat vouwen en de *display*-achtige wijze van presenteren van de objecten, op een ‘sokkeltje’ van gedraaide roomwitte stof, gaan de werken ook formeel een dialoog aan met series als de *Patterns* van Ana Navas waar ‘kostuums’, gemaakt voor huishoudelijke apparaten of voor beroemde sculpturen worden getoond als tweedimensionale uitgevouwen patronen op de muur.

In de ‘boeketten voor Ana’, warrelen kleurige vormen over het papier. Objecten, vogels, bloemen en abstracte patronen vormen een wereld vol verwijzingen. Het zijn met inkt, gouache en kleurpotlood getekende verhalen waarin de oorsprong van de objecten is opgegaan in pure poëzie. Wanneer Rita Ponce de León reflecteert op rituelen, heeft ze het over de sociale verbeelding van intimiteit. Haar *Unfolded Flower Thoughts* tonen een intieme dialoog die zich heeft gemanifesteerd in een rituele sfeer.