

AMBER WAVES II (THE BLAZE)

RAFAŁ ZAJKO

Fran Reus se complace en presentar Amber Waves II (The Blaze), una exposición individual de nuevas obras del artista polaco Rafał Zajko. A través de una nueva serie de esculturas experimentales, instalaciones y obras sobre papel de archivo, Zajko explora la relación entre la vida humana y el cultivo del grano. El simbolismo del trigo y el grano ha sido un interés constante en la obra de Zajko, derivado de su educación obrera en Polonia, donde su familia trabajó durante generaciones en la fábrica o en el campo.

En esta exposición, Zajko se aleja de un enfoque autobiográfico para considerar las consecuencias perjudiciales y ecológicas de la agricultura industrial, la tecnología que hemos creado para el cultivo del trigo a gran escala y, en última instancia, cuestionar si, desde su domesticación hace 10.000 años, este megacultivo nos ha convertido en una sociedad totalmente dependiente de él.

“Me gusta pensar que es una planta foránea”, dice Zajko, “algo que hemos modificado genéticamente desde su origen hostil, que ahora está en el 70% de la producción mundial de alimentos, pero en igual medida algo que nos modificó a nosotros, un proceso que todavía está en marcha mientras nuestros cuerpos siguen aprendiendo a digerirlo completamente”.

La capacidad adaptativa se hace visible en la obra de Zajko partiendo de la idea de lo local. La exposición se concibe como una evolución de su investigación respecto a la biografía del trigo estableciendo la mirada en el contexto que se le presenta, ahora la isla de Mallorca. Algunas de las piezas presentadas son fruto de la investigación sobre la agricultura en Mallorca y en concreto, al producto resultante del cultivo del trigo mallorquín, la harina de xeixa, autóctona de la isla. Esta se ha recuperado recientemente y se le ha dado un fuerte estatus en toda España. Es un tipo de grano antiguo que no fue modificado genéticamente – por lo que debido a los bajos niveles de almidón es mucho más digerible para los humanos. El artista se cuestiona que quizás no es que hayamos domesticado el trigo, sino que el trigo y los cereales nos han cultivado a nosotros. Empleando una forma de inteligencia no humana, nos ha manipulado para que le demos el estatus de dependencia social.

El diálogo con lo local se presenta en diferentes niveles, no solo en la esfera social, sino a nivel físico, tangible, con el propio espacio de la galería y en concreto con la sala The Vault, creando una ambientación propia y sensación de intimidad y aislamiento que sumerge al espectador dentro del proyecto presentado.

Si nos alejamos y ampliamos nuestra mirada, sale a la luz el sentido global último de su investigación, uniendo pasado, presente y futuro, además de situar el cultivo del grano en una posición de importancia cabdal en la actualidad como base alimentaria global, munición de guerra y mecanismo de control económico. Todos estos aspectos rezuman a partir de piezas con una estética cargada de simbolismo, con aires a engranajes fabriles, a arquitectura utópica o a elementos extraídos de novelas de ciencia ficción al estilo Le Guin.

AMBER WAVES II (THE BLAZE)

RAFAŁ ZAJKO

Fran Reus is pleased to present Amber Waves II (The Blaze), a solo exhibition of new works by Polish artist Rafał Zajko. Through a new series of experimental sculptures, installations and works on archival paper, Zajko explores the relationship between human life and the cultivation of grain. The symbolism of wheat and grain has been a constant interest in Zajko's work, stemming from his working-class upbringing in Poland, where his family worked for generations in the factory or in the fields.

In this exhibition, Zajko moves away from an autobiographical approach to consider the damaging and ecological consequences of industrial agriculture, the technology we have created for the large-scale cultivation of wheat, and, ultimately, to question whether, since its domestication 10,000 years ago, this mega-crop has made us a society totally dependent on it.

"I like to think of it as an alien plant," says Zajko, "something we have genetically modified from its hostile origin, which is now in 70% of the world's food production, but in equal measure something that modified us, a process that is still ongoing while our bodies are still learning to fully digest it."

The adaptive capacity becomes visible in Zajko's work through the idea of the local. The exhibition is conceived as an evolution of his research into the biography of wheat, setting his gaze on the context presented to him, now the island of Mallorca. Some of the pieces presented are the result of research into agriculture in Mallorca and, specifically, the product resulting from the cultivation of Mallorcan wheat, *xeixa* flour, native to the island. This has recently been recovered and has been given a strong status throughout Spain. It is an ancient type of grain that has not been genetically modified – so due to the low starch levels, it is much more digestible for humans. The artist questions that perhaps it is not that we have domesticated wheat, but that wheat and grains have cultivated us. Employing a form of non-human intelligence, it has manipulated us into giving it the status of social dependency.

The dialogue with the local is presented on different levels, not only in the social sphere but on a physical, tangible level, with the gallery space itself and specifically with *The Vault* room, creating its own atmosphere and sensation of intimacy and isolation that immerses the spectator in the project presented. Throughout the space, the featured works draw parallels between the cyclical nature of these processes with the biological systems of the body.

If we step back and widen our gaze, the ultimate global meaning of his research comes to light, uniting past, present, and future, as well as placing the cultivation of grain in a position of crucial importance today as a global food base, ammunition of war and a mechanism of economic control. All these aspects ooze from pieces with an aesthetic charged with symbolism, with hints of factory gears, utopian architecture or elements taken from science fiction novels in the style of Le Guin.