Karen Lüderitz

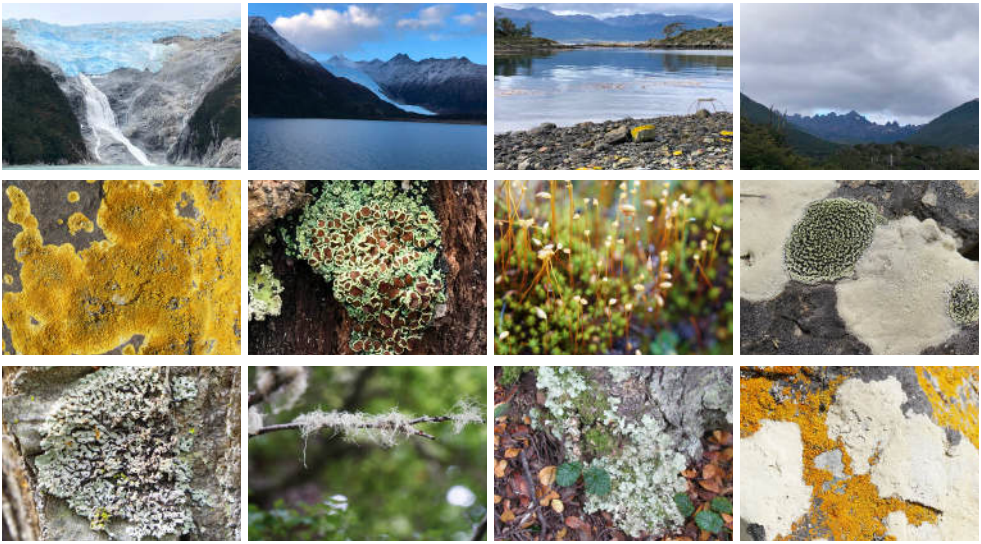
NATURALEZA

La infinita belleza de la eterna tejedora

PATRICIAREADY GALERIA

FUNDACIÓN ARTE+

“ Contempla con humilde mirada
La obra maestra de la eterna tejedora,
Como una pisada mil hilos agita,
La lanzadera va de acá para allá,
Los hilos fluyen y se encuentran,
Un impulso crea un millar de uniones.
Esto no lo ha tramado ella,
Lo ha urdido la eternidad;
Para que el eterno maestro
Tranquilo la trama pueda soltar.”

Goethe

Residencia en Puerto Williams, Isla Navarino, Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos, Chile, febrero 2025.
Centro Internacional Cabo de Hornos, CHIC.
Fotografías; Karen Lüderitz.

Sobre *Naturaleza* de Karen Lüderitz

Acompaño a cinco artistas, chilenas y alemanes, a una residencia en Isla Navarino. Karen Lüderitz es una de ellos. Es febrero del 2025 y caminamos bordeando el canal Beagle a unos kilómetros de Puerto Williams. La marea está baja.
El grupo se dispersa. De lejos, un liquen crustáceo es una mancha sobre la roca, pero ahora cada uno de nosotros inclina el cuerpo hacia las piedras. El volumen, las fisuras, los apotecios del liquen aparecen bajo la lupa. "La roca está viva", escucho a lo lejos, "porque está cambiando". Luego, por un momento, hay silencio: mirar de cerca pide regular la respiración, caminar lento. Siento el canto de un pilpilen, el ruido del viento, las olas. Escucho una pareja de caiquenes que pasa sobre nosotros y me acuerdo de ese poema de Mary Oliver, donde una bandada de gansos salvajes vuela hacia el sur: «solo deja que el animal suave de tu cuerpo ame lo que ama», nos dice.

Pienso que el asombro, el nuestro mientras mirábamos a través de la lupa, es también un animal suave al que hay que escuchar. Veo ese mismo asombro creciendo en las esculturas de papel que avanzan por las paredes de esta exposición. Karen dibuja, pinta por capas, recorta, ensambla. Un liquen es un organismo simbiótico pero aquí puede ser un mapa, un puñado de bronquios, un copo de nieve, la piel de un pez. Los vemos fuera de escala y las formas se abren a nuestra imaginación. Mientras caminamos entre estas obras, amoldamos el ritmo corporal y emotivo al ritmo de la observación. Es precisamente en eso, en el mirar atentamente y con detenimiento, que se encuentra la forma más básica del amor.

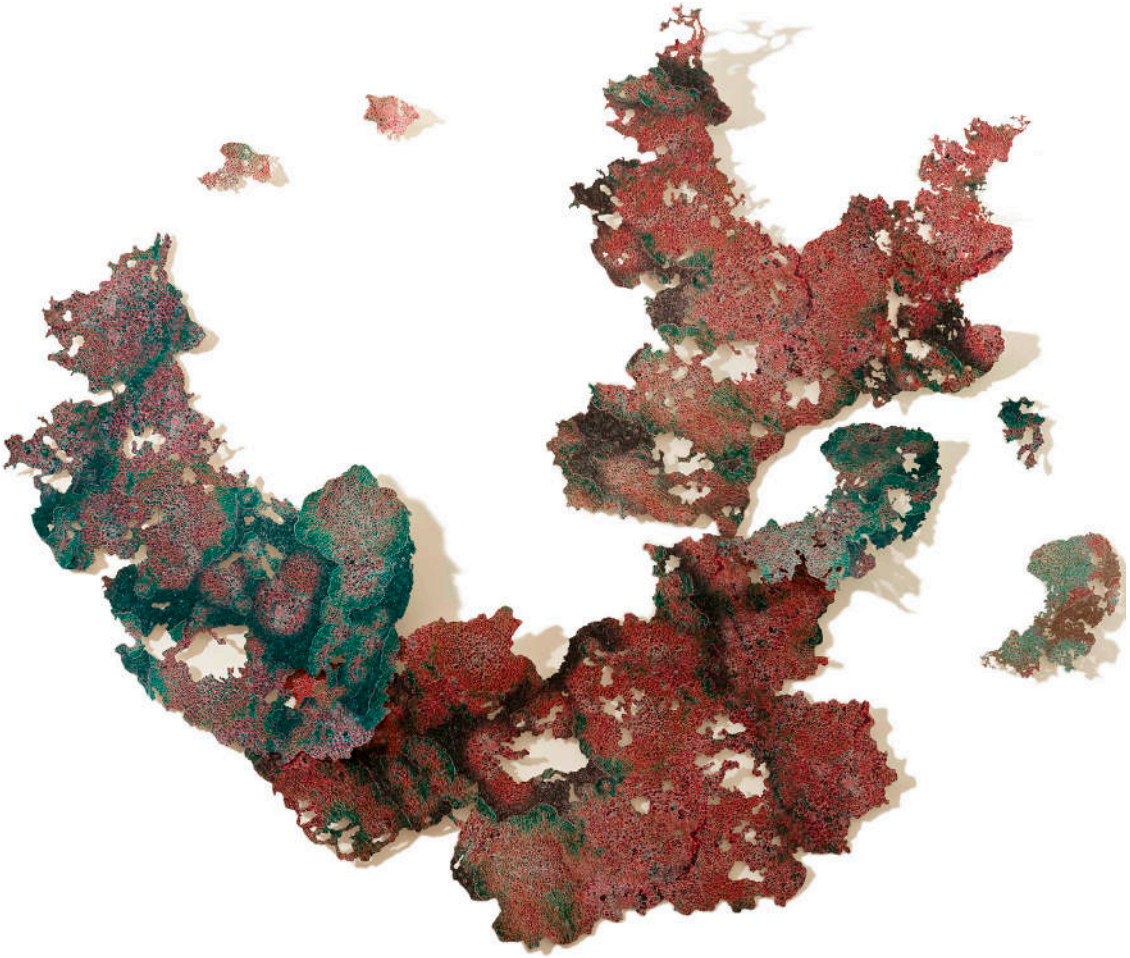
Naturaleza es el resultado de una exploración plástica sensible en la que la artista, no solo representa los líquenes, sino que ensaya hacer visible su lógica: crecimiento lento, adaptabilidad, cooperación e interdependencia. Aquí los líquenes son un bosque, una imagen satelital o una cadena de montañas que nos envuelve e invita a sentirnos parte de ella. "Quienquiera que seas, no importa cuán solitaria" —aquí vuelvo al poema de Oliver— en esta exposición el mundo te llama como gansos salvajes, "anunciando tu lugar, una y otra vez, en la familia de las cosas".

Mariana Camelio

"Serie liquen folioso" *Instalación. Tinta, acuarela y óleo en papel fine art Permalite Florida de 310 grs, troquelado.*

Desde una pequeña forma de vida adherida a una roca,
hasta los continentes, las nubes, las galaxias, hay una historia de creación, cooperación,
destrucción y transformación y el ritmo y la danza entre ellas.

"Serie liquen crustoso de los Alpes Dináricos" *Instalación. Tinta, acuarela y óleo en papel fine art Permalite Florida de 310 grs,*

"Serie liquen subantártico" Instalación. Tinta, acuarela y óleo en papel fine art Permalite Florida de 310 grs, troquelado.

"Ser uno con todo lo que vive, volver en un feliz olvido de sí al todo de la naturaleza." (*Friedrich Hölderlin*)

La investigación que sustenta esta exposición puede entenderse como una genealogía de esa fuerza: un recorrido que, desde el Romanticismo hasta hoy, busca restituir una relación sensible con la naturaleza. No se trata de un retorno nostálgico, sino de un desplazamiento hacia formas de conocimiento que operan desde la afección—lo que afecta, emovere—lo que mueve: la emoción- más allá de los límites de una racionalidad instrumental.

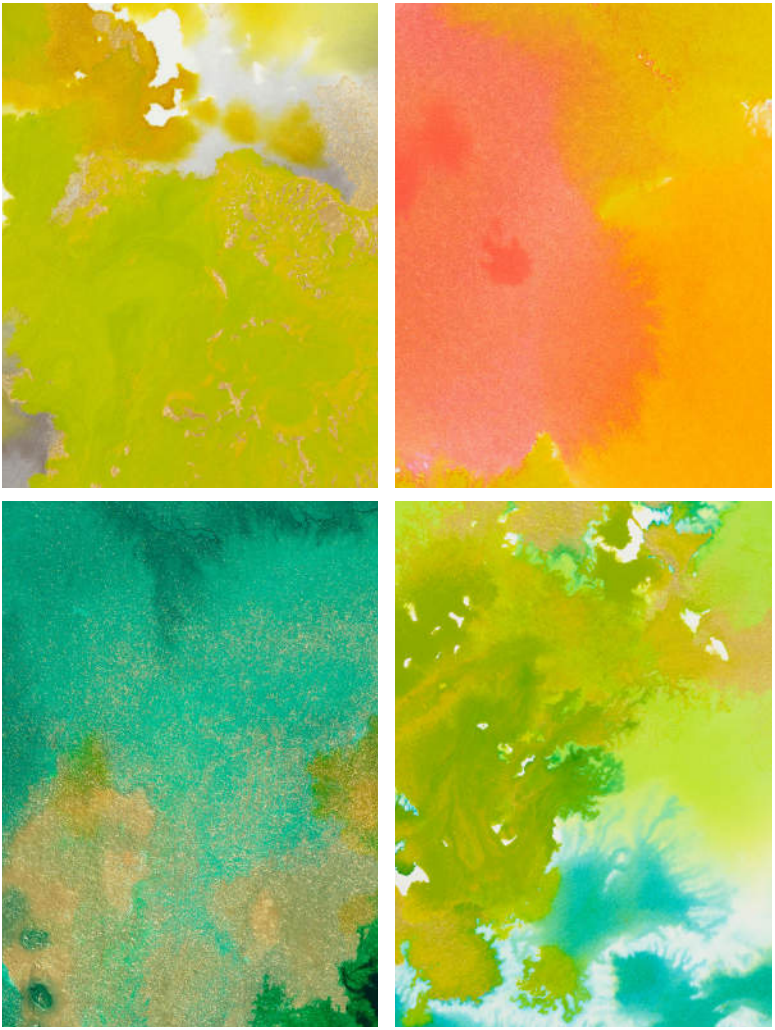
Es aquí donde las obras de Karen Lüderitz y su exploración centrada en los líquenes adquieren una dimensión que excede lo biológico para volverse profundamente simbólica. Su formación —la simbiosis entre un hongo y un alga o cianobacteria— constituye uno de los ejemplos más radicales de cooperación en la naturaleza. La evolución no se explica únicamente por competencia, sino también por alianza. *El liquen no es un organismo, sino una relación que deviene unidad.*

Esta lógica se transfiere a esta exposición y es que activa condiciones; articular relaciones, activa escalas, tensiona lo visible y lo invisible volviendo temporal y geológica la relación entre objeto y sala. Un liquen crece milímetros al año. Su expansión es casi imperceptible: una acumulación lenta que registra el paso del tiempo como pocos organismos en la Tierra. Pensar en superficies extensas colonizadas por líquenes implica una operación de escala radical: lo que aparece ante nosotros en esta exposición es en realidad, la condensación de procesos que exceden por completo la temporalidad humana (Millones de años).

Esta exposición es la compresión de la historia de la Tierra. Cada fragmento, cada variación de color, remite a procesos de sedimentación, a ciclos de crecimiento, a relaciones invisibles que se inscriben materialmente entre lo microscópico y lo cósmico, entre lo inmediato y lo geológico, emerge finalmente una pregunta que no es solo teórica, sino existencial: ¿cómo habitar un mundo del cual sabemos que somos parte, pero cuya temporalidad y complejidad exceden completamente nuestra experiencia?

Francisco Javier Paredes

"Serie crecimiento orgánico, el ciclo vital de la eterna tejedora";
Originales en acuarela y tinta sobre papel. Digitalización de segmentos en alta resolución. Impresión fine art por inyección de tintas pigmentadas sobre papel Canson Infinity Edition Etching Rag de 310g. Intervención manual con tintas y óleo.
Formatos: 40 × 50, 50 × 70 y 110 × 140 cm.

"Serie la Infinita Vitalidad de la Naturaleza"

Acuarela y tinta en papel fine art Permalite Florida de 310 grs. Troquelado. Collage sobre papel artesanal Hanji gofrado. Tinta y óleo en papel fine art Permalite Florida de 310 grs. Collage y papel Mylar sobre papel fine art Hahnemühle de 290 grs. Tinta en papel fine art Permalite Florida de 310 grs. Troquelado. Collage sobre papel fine art Hahnemühle de 290 grs. Gofrado. Filtro de protección UV. Formatos: 30x40, 40×50, 50×70 cm.

"Serie tramas de la eterna tejedora, ausencia y presencia, fragilidad, vitalidad"
Tinta sobre papel fine art Permalite Florida de 310 grs. Troquelado.

Quiero expresar mi agradecimiento a
Patricia Ready y a todo el equipo de la galería
por su apoyo, respaldo y colaboración
para la realización de este proyecto.

Agradezco a:
Mariana Camelio
Gonzalo Castillo
Soledad Flanagan
Jorge Gronemeyer
Francisco Javier Paredes
Hans Ruoff
Mónica Nyrar
Paola Vezzani
por sus valiosas contribuciones.

A mis queridos amigos por estar siempre.

Y especialmente agradezco a mi familia,
Bernardo, Bernardita, Tomás y Kim
por su apoyo, paciencia
y sobre todo por su Amor.

Textos:
Mariana Camelio
Francisco Javier Paredes

Digitalización e Impresión Fine Art:
Gronefot
Fotografías:
Patricia Novoa
Karen Lüderitz

Diseño catálogo: Karen Lüderitz
Impresión: A Impresores
Santiago de Chile, 2026
galeriapready.cl

VARSOVIENNE
AMARAL
Bci
arte & punto
MONTGRAS