

Matthew Benedict
"Cuaderno de bitácora"

Agradecemos a la galería MAI36 su colaboración para realizar esta exposición

En Madrid, septiembre de 2025

MATTHEW BENEDICT: CUADERNO DE BITÁCORA

“**Cuaderno de bitácora**”, la nueva exposición del artista neoyorquino Matthew Benedict en Madrid, aborda, como indica su propio título, una serie de relatos de temática náutica y costera. Pero más de su evidente resonancia marinera, el título sugiere también un cuaderno personal, a modo de diario, donde el artista vuelca sus recuerdos, intereses y su afición por la historia, los mitos y la literatura. En definitiva, un diario pictórico.

Benedict “escribe” con su pintura, nos presenta fragmentos de una historia incompleta que el espectador debe recomponer. Es el impulso narrativo lo que le mueve. Su estilo pictórico acompaña esta idea: gráfico, deliberadamente plano, con composiciones cercanas a la ilustración o a la pintura didáctica del siglo XIX. Sus pinturas –realizadas con gouache sobre madera o papel- son concebidas como relatos visuales. Para documentarse, Benedict trabaja con archivos, fotografías antiguas, testimonios y elementos de la iconografía popular estadounidense, aunque su aproximación está lejos de ser meramente documental.

Provincetown es el enclave principal y el eje conceptual que articula la mayoría de las obras que componen la muestra. Por su pequeño tamaño, es posible que este enclave costero no resulte familiar al espectador. Situado en el extremo de Cape Cod - una larga península que se adentra en el Atlántico desde la costa de Nueva Inglaterra-, Provincetown está vinculado a los orígenes de Benedict, cuya ascendencia proviene de esa región. Sin embargo, en la propia historia y el imaginario colectivo estadounidense, Provincetown ocupa, -como veremos- un lugar destacado. En la actualidad es célebre no solo por su pasado como pueblo pesquero y colonia artística, sino también porque encarna un cruce de tiempos y significados. Durante el siglo XIX empezó a atraer a pintores y escritores y se convirtió en la colonia artística más antigua de América. Ya en el siglo XX, acogió a dramaturgos y actores y está considerada la cuna del teatro moderno estadounidense. Actualmente, su principal industria es el turismo y es también, un referente para las personas LGBTQ+ de todo el mundo, que encuentran aquí un espacio de belleza natural y de libertad social. (Sigue)

De esta forma, la historia de América, paisajes marítimos familiares, leyendas decimonónicas, seres mitológicos, ruinas de la arquitectura costera, incluso experiencias personales, se entrelazan esta muestra conformada por nueve obras. Ejecutadas en su mayoría en la década de 2010, algunas están realizadas sobre tabla, mientras que otras son bocetos sobre papel de proyectos de mayor envergadura que el artista no llegó a materializar.

Con esta exposición Matthew Benedict desembarca de nuevo en la capital, catorce años después de su anterior y exitosa exposición en Madrid con nuestra galería.

Plano de Cape Cod y detalle de la bahía de Provincetown

PILGRIMAGE

2012

Gouache sobre madeira

152 x 122 cm

Esta obra remite a la historia misma de Estados Unidos. Se trata de una “pintura de otra pintura”: representa un cartel ubicado en la ciudad de Provincetown, Massachussets, que indica a los turistas el camino hacia el museo y monumento a los “Peregrinos”.

El *Pilgrims Monument* es una torre de granito de 77 metros de altura, construida entre 1907 y 1910 para conmemorar la llegada, a bordo del *Myflower*, de los llamados Padres Peregrinos en 1620. Fueron estos un grupo religioso procedente de Inglaterra que buscaba en el Nuevo Mundo la libertad de culto negada en su lugar de origen. Así, arribaron por error a estas costas donde encontraron refugio.

La relevancia histórica de los Peregrinos reside en la firma del Mayflower Compact, un pacto considerado por muchos como el germen del autogobierno en los Estados Unidos. Un episodio que ha sido elevado a la categoría mito en el imaginario colectivo estadounidense y ocupa un lugar central en su relato nacional.

Benedict, a través de una imagen aparentemente intrascendente y mediante el doble sentido del título, alude a uno de los hitos clave en la construcción simbólica de la identidad estadounidense.

Imagen del cartel en la actualidad

Fotografía antigua del faro de Billingsgate. 1822, US Coast photo.

La siguiente tabla representa el faro de Billingsgate Island, cuyo destino quedó ligado al de la propia isla, hoy sumergida y borrada de los mapas.

Originalmente unida a la Península de Cape Cod, Billingsgate fue separándose progresivamente por la acción del mar hasta convertirse en una isla. En su apogeo, a mediados del S. XIX contaba con cerca de 25 hectáreas y con un (primer) faro construido en 1822 para dar servicio a navegantes de la zona. Sin embargo, las corrientes y las arenas cambiantes de Cape Cod iniciaron un proceso que fue reduciendo la estabilidad de la isla. A principios de XX, sólo seis familias permanecían en ella y el faro, debilitado por las tormentas y la inestabilidad del terreno, se inclinó hasta colapsar en 1915. En 1942, las mareas cubrieron la isla por completo, marcando oficialmente la desaparición de Billingsgate.

Pero más allá de la representación del propio faro, esta obra despliega muchos otros elementos iconográficos destacables, tal y como anuncia su propio título: *The Ghost and the Serpent*.

Por un lado, *the Ghost*, hace referencia a la figura solitaria que aparece la torre, que el artista extrajo de una antigua fotografía: un personaje con sombrero de copa típico del S. XIX, al que convierte en espectro cincuenta años después de su inmortalización, volviendo para presenciar los instantes finales del faro.

**THE GHOST AND THE SERPENT
(BILLINGSGATE LIGHT, 1906)**

2014

Gouache y látex sobre madera

122 x 152 cm

Fotografía antigua del faro de Billingsgate. US Coast photo.

The ***Serpent***, por su parte es un elemento recurrente en la obra de Benedict. Remite a la legendaria Serpiente Marina de Nueva Inglaterra, que aquí aparece representada deslizándose junto al faro. Durante el siglo XIX, esta criatura de más de 90 metros de largo, fue avistada en varias ocasiones por pescadores, marinos, balleneros y científicos de la zona y en particular en Provincetown en 1886, atrayendo atención nacional. El enigma perduró durante muchos años, alimentado por imaginación y leyenda pero sin evidencias científicas.

Por otro lado, de una manera muy destacada, aparece anotada en la zona superior del lienzo en números romanos XVI, una referencia del artista a la carta "La Torre", en los Arcanos Mayores del Tarot. Esa carta, que representa una torre a punto de derrumbarse, simboliza la ruptura repentina y la destrucción necesaria para la transformación.

Finalmente, la isla de Billingsgate y por ende la propia pintura, se enriquece con las leyendas populares y mitológicas que la rodean. Una de ellas cuenta que un condenado a muerte, en el momento de ser ahorcado en Wellfleet, maldijo la isla: "*si me cuelgan, Billingsgate será tragada por el mar*" –y así ocurrió. Pero además el nombre "Billingsgate" resuena con una connotación aún más antigua y simbólica: la del mito de la Atlántida. La isla sumergida se transforma así en emblema de territorios perdidos, cargados de historia, memoria y misterio. La memoria de la isla perdura hoy en fotografías antiguas, en las casas procedentes de la isla que se fueron trasladando a Wellfleet y sus alrededores y escritos sobre la isla, incluyendo los de Henry David Thoreau en su libro «Cape Cod». También Benedict, de forma inconsciente mediante su pintura contribuye a difundir y mantener viva la memoria de la isla.

La obra *Razorfish Gang at the Central Wharf, 1912*, está inspirada en una fotografía histórica de principios de S. XX. Las "razorfish" son las "navajas", una especie abundante en la zona, un tipo de almejas con una forma alargada que recuerda a una antigua navaja de afeitar, de la que toman su nombre. En la obra de Benedict un grupo de hombres están extrayendo la carne de las navajas, por lo que los montones de conchas se acumulan a sus pies. Eran toneleros, fabricantes de barriles, que se ganaban un dinero extra durante los meses de invierno recolectando estas almejas.

Property of the Mattapoisett Historical Society

RAZORFISH GANG AT CENTRAL WHARF, 1912

2014

Gouache sobre madera

122 x 214 cm

STRANDED BRIG

2013

Crayón sobre papel

49,5 x 65 cm

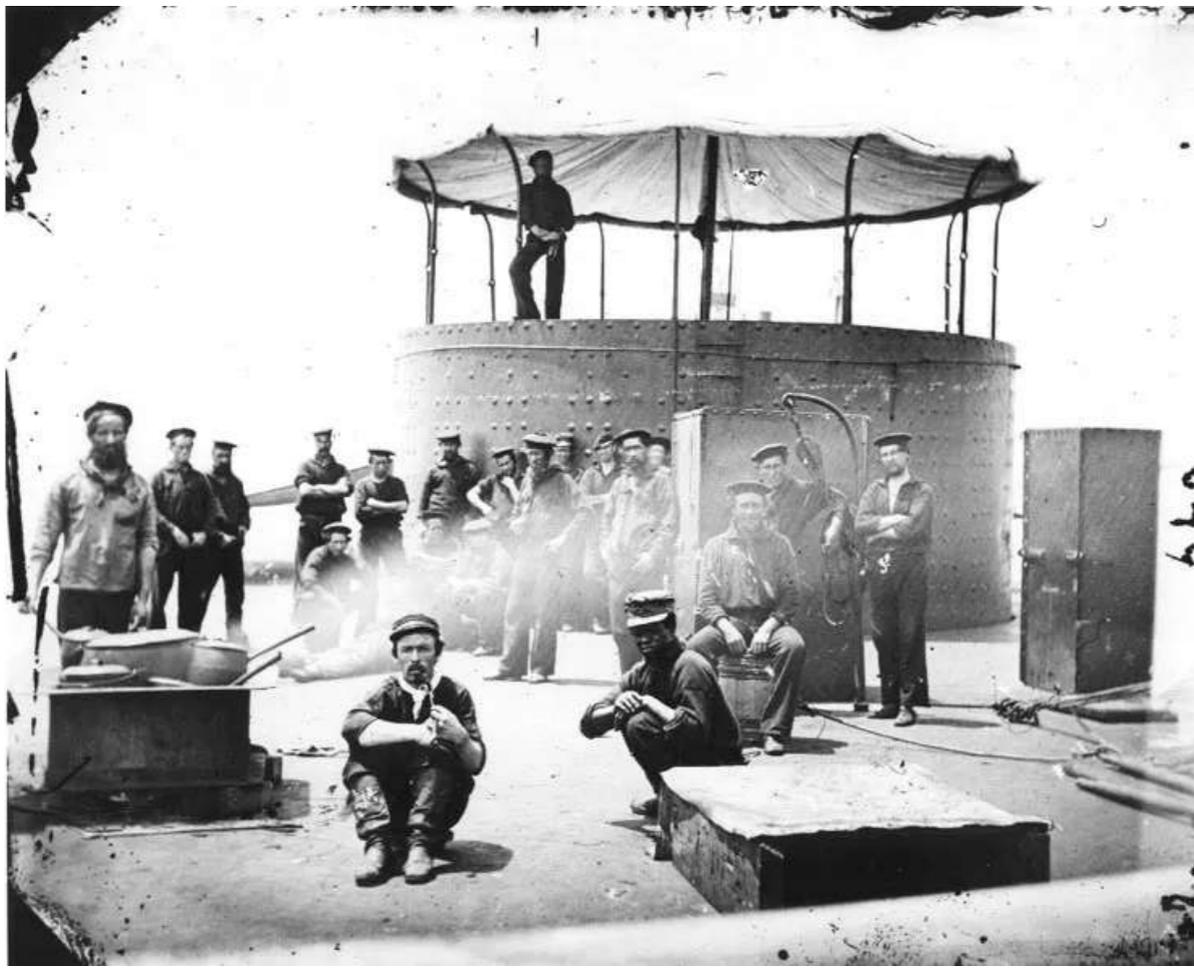

THE WHEEL OF FORTUNE

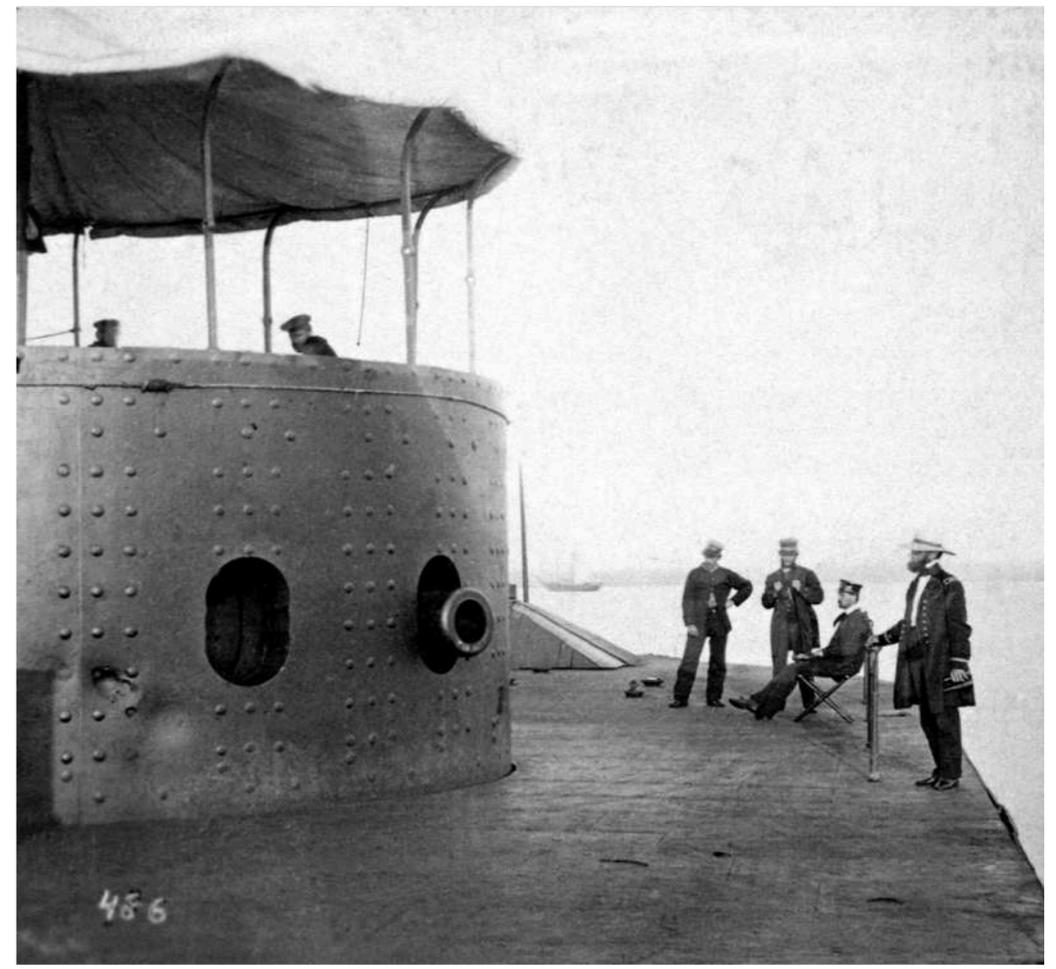
1995

Gouache sobre papel

54,5 x 74,3 cm

USS Monitor crewmen cooking
U.S. Naval Historical Center Photograph, Courtesy of Library of Congress)

USS Monitor
U.S. Naval Historical Center Photograph, Courtesy of Library of Congress)

The Lookout y Sailor son ambos estudios para una pintura de gran formato titulada *The Sea Cook*, que Benedict pintó en 2017. La obra estaba basada en fotografías antiguas que ilustraban el acorazado USS Monitor y a su tripulación. En este caso, se trata de una fotografía tomada en julio de 1862, sobre el río James, en Virginia (imagen izquierda). Esta pintura toma el título del cocinero, que está representado con sus fogones en el lado izquierdo de la obra y está acompañado de parte de la tripulación del barco.

El USS Monitor fue un buque de guerra acorazado, el primero en su "especie", que se distinguía por su innovadora torreta giratoria. Este diseño fue rápidamente imitado y dio origen a la clase *Monitor*, un tipo de buque de guerra blindado que la Armada estadounidense construiría durante las siguientes décadas. Pero además, muy relevante en términos de historia naval, pues en marzo de 1862 se enfrentó, en el contexto de la Guerra de Secesión Americana, al acorazado S Virginia en la Batalla de Hampton Road, siendo el primer enfrentamiento entre dos acorazados. En diciembre de ese mismo año, en 1862 US Monitor se hundió trágicamente a causa de una tormenta, muriendo dieciséis personas de su tripulación. No fue encontrado hasta 1974 y recientemente, algunos de sus restos fueron izados a la superficie y expuestos en el Mariner's Museum, de Newport News, Virginia.

El USS Monitor, tiene para Benedict un significado especial pues fue construido en su propio vecindario, Greenpoint, en Brooklyn, a cinco minutos a pie de su casa y estudio. Es el barco más famoso jamás construido en Greenpoint, que en su día fue un barrio dedicado a la construcción naval.

THE LOOKOUT

(Boceto para "THE SEA COOK")

2017

Lápiz, gouache y pintura de spray

sobre papel

50 x 52 cm

**SAILOR
(STUDY FOR "THE SEA COOK")**

2016

Gouache sobre papel

64,8 x 49,8 cm

La ciudad de Provincetown tiene un enorme puerto natural que puede albergar hasta mil barcos. A la vez, es una zona excelente para la pesca. El bacalao seco fue en su día una de las principales industrias del pueblo y los grandes barcos pesqueros de madera se acercaban hasta la arena de las playas urbanas para descargar las toneladas de bacalao, como se muestra en la pintura. En ese mismo lugar, de aguas poco profundas, los hombres limpiaban el pescado y después lo secaban al sol sobre estantes de madera que estaban distribuidos por todo el pueblo.

WASHING COD ON THE TOWN BEACH

2013

Gouache sobre madera

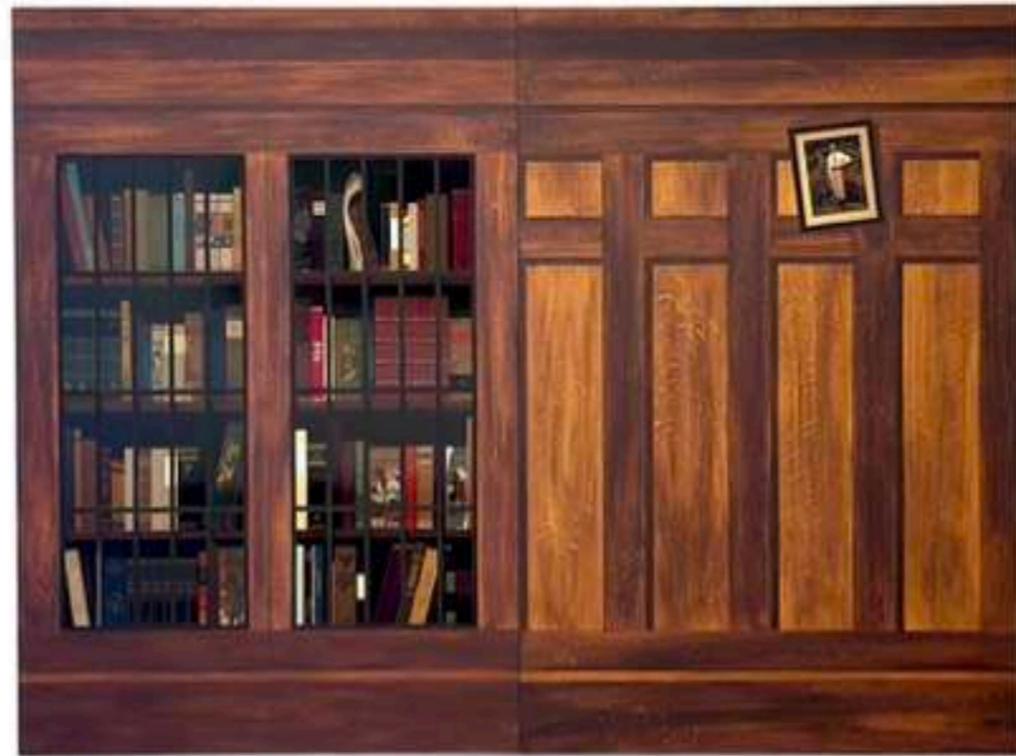
122 x 152,5 cm

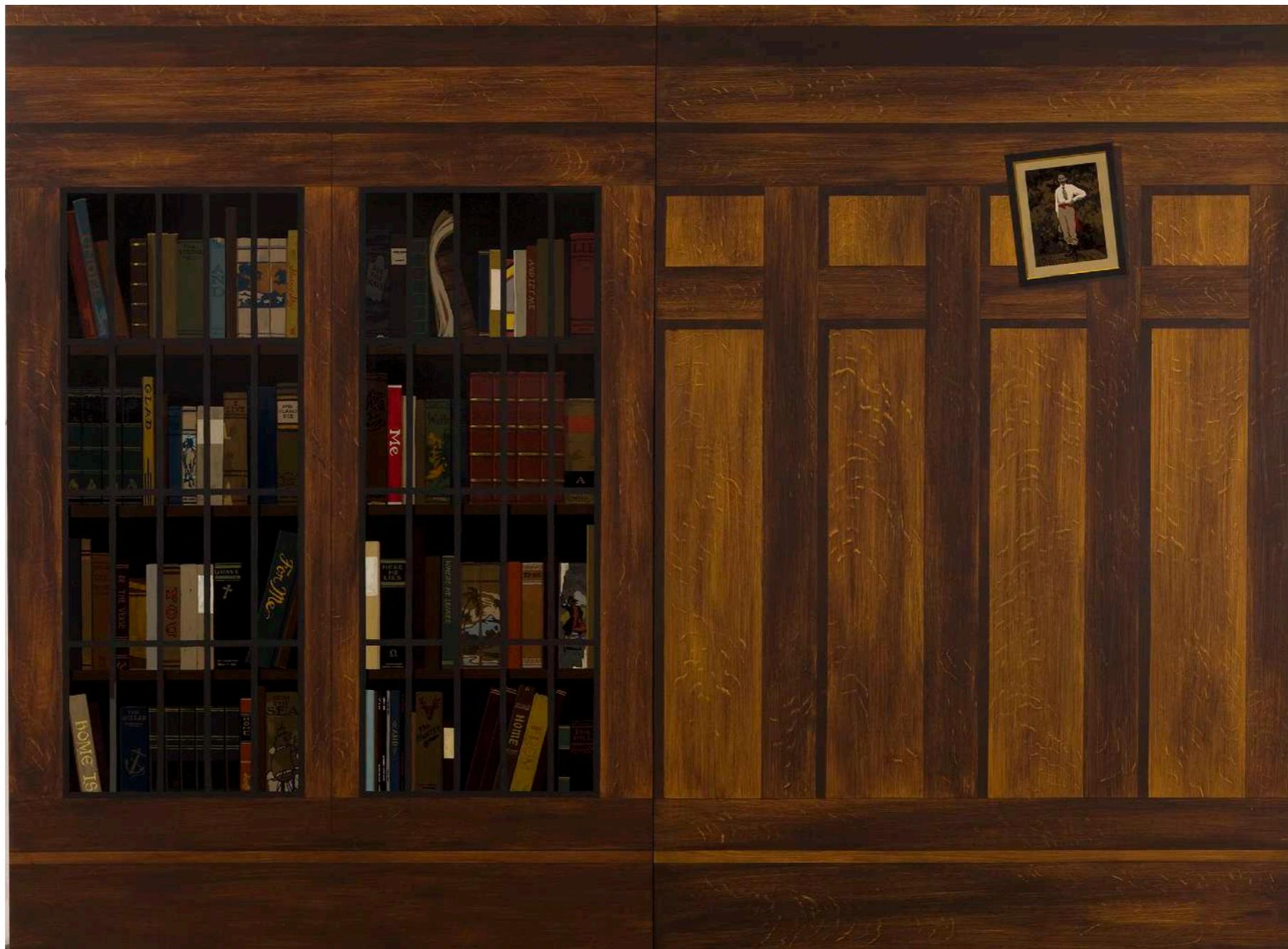

Foto de secaderos de bacalao en Commercial St. de Province St. en la década de 1890. Foto del Pilgrims Monument and Museum.

La pesca comercial ha sido, durante siglos, el motor económico de la ciudad de Provincetown. Entorno a la pesca del bacalao se fueron desarrollando además, una serie de industrias paralelas que hicieron de Provincetown una ciudad próspera. Surgieron un gran número de cámaras frigoríficas, muelles y embarcaderos, astilleros, toneleros, velerías, plantas de procesamiento de aceite de pescado, ferreterías...También un gran desarrollo de la industria salinera, que iba de la mano del la pesca del bacalao.

Cortesía de la galería Galería Mai36, Zurich

REQUIEM

2008-09

Gouache, acrílico, látex y barniz dammar sobre madera

Díptico: 183 x 122 cm cada hoja.

Total: 183 x 244 cm

Under the wide and starry sky,
Dig the grave and let me lie.
Glad did I live and gladly die,
And I laid me down with a will.

This be the verse you grave for me:
Here he lies where he longed to be;
Home is the sailor, home from sea,
And the hunter home from the hill.

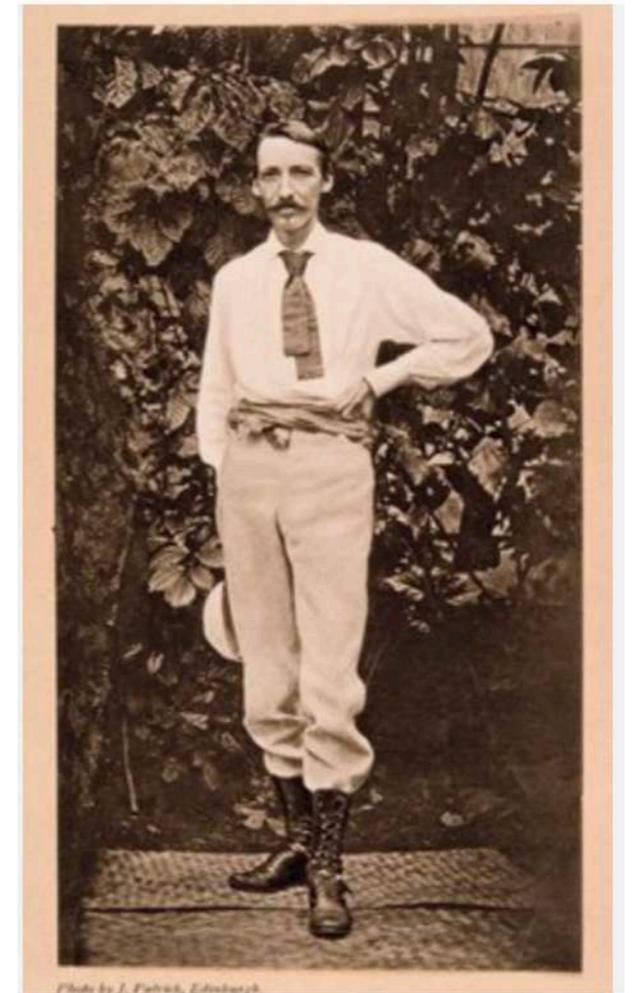
Bajo el vasto cielo estrellado,
cavar mi tumba y dejadme yacer.
Viví con alegría, y muero con gusto,
y me acuesto con voluntad.

Que este sea el verso que grabéis por mí:
"Aquí yace donde deseaba estar;
el marinero ha vuelto a casa del mar,
y el cazador ha vuelto del monte."

El Díptico *Réquiem* revela una faceta distinta de los intereses de Benedict más allá de su habitual inclinación por la historia vista anteriormente. En este caso alude a la literatura. Gran lector, entre sus escritores de referencia son Melville (*Moby Dick*) y Robert Louis Stevenson (1850- 1894). A este último escritor, reconocido internacionalmente por novelas como *La isla del tesoro* y *El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde* va dedicada esta obra.

Benedict toma como título el de un célebre poema escrito por Stevenson como epitafio para sí mismo. La obra es un díptico, realizado mediante la técnica del trampantojo que representa una estantería de camarote de madera acristalada, que permite observar los libros dispuestos en su interior. A través de los lomos de los volúmenes apilados, el artista reproduce el texto del poema *Réquiem*, evocando así la figura del autor posromántico.

En el lado derecho incorpora un retrato de Stevenson, basado en una fotografía del escritor tomada en Samoa, 1890, poco años antes de su muerte que aporta una dimensión más íntima y personal al conjunto.

Robert Louis Stevenson, ca.1890, Samoa.

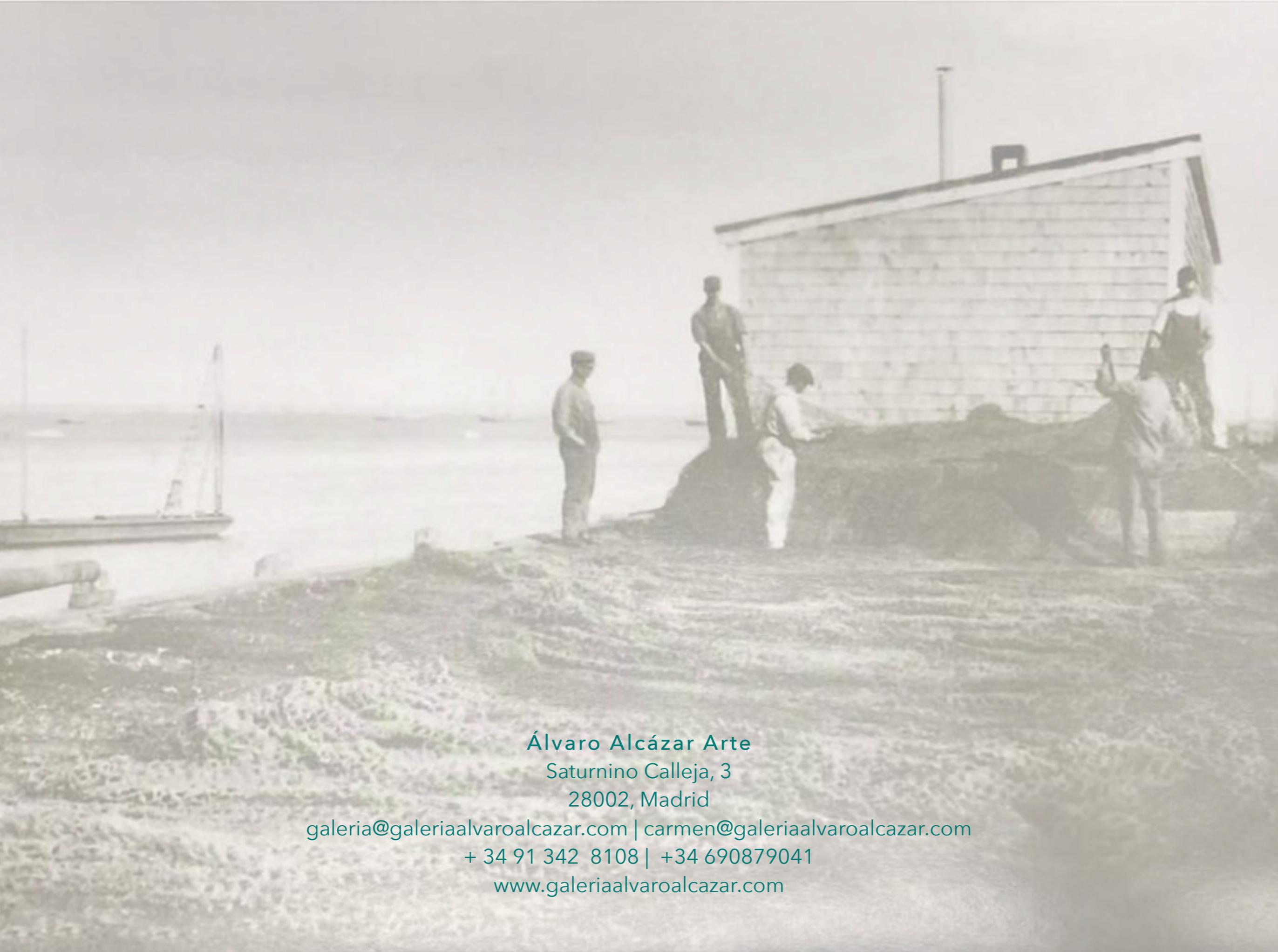
MATTHEW BENEDICT

Rockville (EEUU), 1968

Actualmente vive y trabaja en Brooklyn, Nueva York, ciudad en la que expone desde 1993. Estudió en el Instituto de Arte de Chicago y en la New School for Social Research de Nueva York.

Matthew Benedict es un artista pluridisciplinar que trabaja con diferentes medios artísticos, entre los que destacan la pintura; ilustración; la fotografía; el bordado y la escultura. Esto le permite unir elementos más convencionales con otros típicos de las artes decorativas, creando así un universo estético personal. Por otro lado, el artista se mueve dentro de una tradición de la figuración realista con toques de pop-art. Los personajes de sus obras están fuertemente inspirados en la literatura, en la mitología y en la Historia del arte. Las imágenes creadas por el artista adquieren una nueva dimensión a través de retratos contemporáneos que nos acercan a un mundo lleno de misterios y a una nueva lectura de antiguos mitos y cuentos.

Sus piezas forman parte de colecciones públicas como en el Fonds Régional d'Art Contemporain de Picardie Hauts-de-France, el Museo de Arte de Dallas, el Hammer Museum en los Ángeles, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa), en el Museo de Arte Moderno de San Francisco y en el NASA Art Program en Washington, DC. También de destacadas colecciones privadas.

Álvaro Alcázar Arte

Saturnino Calleja, 3

28002, Madrid

galeria@galeriaalvaroalcazar.com | carmen@galeriaalvaroalcazar.com

+ 34 91 342 8108 | +34 690879041

www.galeriaalvaroalcazar.com