

El término barroco tiene su origen en una palabra portuguesa que se utilizaba para designar aquellas perlas deformadas que no lograban la plena esfericidad. Desde entonces “lo barroco” ha desarrollado un campo semántico que se asocia de forma inmediata a un amplio repertorio de connotaciones peyorativas como tensión, desequilibrio o extravagancia. Sin embargo, pocas épocas de la historia han sido tan fecundas culturalmente como este periodo, que coincide en el tiempo con el que ha pasado a la historia como el Siglo de Oro español que alumbró algunas obras maestras del arte de todos los tiempos como las universales andanzas del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, los Conciertos de Brandemburgo de Bach, el Éxtasis de Santa Teresa de Bernini, o nuestra Plaza Mayor de Salamanca que cumple, precisamente este año, sus primeros dos siglos y medio de historia.

Este aniversario sirve ahora como pretexto para que un centro de arte municipal como el DA2, consagrado de modo activo al arte contemporáneo más efervescente, haya querido aproximarse a la “modernidad barroca” para encontrar en ella formas de organización cultural y estrategias de representación que, de algún modo, equidistan con el arte y la cultura de nuestro tiempo.

El Barroco ha sido considerado por muchos como el tiempo privilegiado de la teatralidad, de los sueños y las visiones. Velázquez y Calderón nos enseñaron que en el arte barroco: “se pinta el pintar”, “se relata el relatar”, “se representa la representación de una comedia” y al mismo tiempo se utilizan sofisticados refinamientos ópticos e ingeniosos juegos alegóricos para cuestionar los límites entre el mundo de la realidad y el de las apariencias: “El mundo es un gran teatro (...)”, “la vida es sueño (...)”.

Este carácter transgresivo y melancólicamente autorreflexivo, en el que se busca la difícil conciliación entre estados contrapuestos como la sensualidad y la espiritualidad o el tormento y el éxtasis, es el que en gran medida ha retomado el arte de nuestro tiempo a través de una serie de creaciones que buscan la ilusión y el impacto sensorial para seducir al espectador y al mismo tiempo se convierten en poderosos dispositivos de reflexión sobre el mundo en que vivimos.

La exposición Barrocos y Neobarrocos. El Infierno de lo bello, parte de estas premisas para poner de manifiesto algo que ya señaló Severo Sarduy: “No es posible pensar la modernidad, aunque sea de un modo crítico, sin dejar de lado su momento barroco”.

Mostrar la validez de esta afirmación, al tiempo que presentar lo barroco como una categoría indispensable de la historia de la cultura es el objetivo de esta ambiciosa exposición que reúne a más de 70 artistas nacionales e internacionales repartidos en diferentes espacios de nuestra Salamanca que también podría ser hoy vista como una esplendorosa ciudad neobarroca.

Julián Lanzarote Sastre
Alcalde de Salamanca

BARROCOS Y NEOBARROCOS. EL INFIERNO DE LO BELLO

F. Javier Panera Cuevas

Foucault describía en *Las palabras y las cosas* el **Barroco** como la época en que un orden del saber desaparece para no dejar tras de sí más que juegos y simulacros cuyo único poder es el del encantamiento y la seducción. Esto explica que el Barroco haya sido considerado el tiempo privilegiado del *trompe l'oeil*, de la teatralidad y el artificio, de los sueños y las visiones... “El mundo es sólo un gran teatro”, “la vida es sólo un sueño”... En estas sentencias aflora la “conciencia de irrealidad” del hombre barroco; su inquietud ante un orden carcomido por su propia inconsistencia ante el cual se responde mediante la vanidad de todos los sentidos, la estetización exagerada y la licencia para dedicarse al juego –in-transcendente- de las apariencias. Sin embargo, al mismo tiempo, encontramos en ese periodo una extrema tensión moral y una incipiente pulsión crítica que se materializa en arduos esfuerzos por encontrar un “orden secreto” a partir del reconocimiento de la complejidad del mundo, un orden que la realidad y la ciencia no son capaces de encontrar por sí solas pero que el arte tampoco llega a alcanzar, perdido como está, en su infinito laberinto de espejos...

En su célebre texto *El origen del drama barroco alemán*, **Walter Benjamin** ya hizo notar –de un modo casi visionario- el interés crítico que tenía toda la experiencia barroca de cara a una comprensión de la genealogía de lo moderno; sin embargo no fue hasta finales de la década de los 80 del siglo pasado cuando diferentes autores como **Calabrese, Sarduy, Deleuze, Buci-Glucksmann, Chiampi, Virilio, Maffesoli, Brea, Jarauta, Baudrillard**, entre muchos otros, comenzaron a utilizar de un modo recurrente los términos “**Barroco**” y “**Neobarroco**” para ensayar modelos de definición de la cultura contemporánea.

Lo **Neo-Barroco** no debería verse como un simple retorno al célebre estilo de los siglos **XVII y XVIII**, sino también –y sobre todo- como un espíritu o categoría estética; una **forma de organización trans-cultural** con estrategias de representación propias. Una metáfora de nuestro tiempo, que retoma y redefine –a veces de un modo contradictorio- comportamientos estéticos y socioculturales que se extienden desde la antigüedad clásica hasta hoy. Así pues, pensamos que no es posible pensar la modernidad –aunque sea de un modo crítico- si dejamos de lado su “momento barroco”.

Barrocos, neobarrocos, metabarrocos... Desde esta perspectiva -transhistórica- el **Laocoonte** griego se percibe hoy tan barroco como el monstruo de **Alien**, paradigma de los principios de inestabilidad

y metamorfosis que define **Omar Calabrese** en *La era neobarroca* (1989). El ***Carnaval de Río*** o el ***Love Parade de Berlín*** serían dos de las manifestaciones neo-barrocas más significativas de nuestro tiempo y no es difícil encontrar en ellas analogías con las estrategias visuales ya utilizadas en las fiestas sagradas y profanas de los siglos XVII y XVIII. Los diseños de **Galliano, Lagerfeld y Jean Paul Gaultier** son evidentemente neobarrocos, -yo diría que la industria de la moda en general (como la del arte, el cine o la música *pop*) se mueve bajo parámetros neobarrocos-. Soportes visuales como el ***videoclip*** o los ***videojuegos*** son “**maquinas de representación**” neobarrocas, por su dinámica proliferante, su deconstrucción narrativa y su capacidad omnívora para vampirizar ideas de otros lenguajes. Cuando un *Dj* remezcla música de diferentes estilos está redefiniendo de un modo “neobarroco” la música del presente –el ***hip hop*** sería en este sentido, la más mestiza y neobarroca de las músicas-.

El asalto físico a los sentidos que provoca la inflación de efectos especiales en los *films* de **ciencia ficción** perpetua la lógica barroca del espectáculo como simulacro de la razón política y religiosa; hoy al servicio de las grandes corporaciones que controlan la industria del espectáculo. El cine de ciencia ficción, y los **videojuegos de realidad virtual** recrean realidades “alternativas” de un modo tan vertiginoso, estático y convincente como los paraísos celestiales que representaban los pintores de *trompe l'oeils*.

Donde tal vez se advierte con especial intensidad esta “deriva neobarroca” es en los espacios públicos. Y en este sentido, la ***Plaza Mayor de Salamanca*** que cumple ahora su 250 aniversario –¡con neobarrocos medallones digitales!- me parece un ejemplo muy significativo. En los siglos XVII y XVIII la plaza barroca era el mayor escenario de esa teatralización de la vida cotidiana, quien pasaba por ella cruzaba líneas de fuerza que remitían a una suerte de ***script***, que podía materializarse en cualquier momento... sin embargo hoy la “experiencia teatralizada de la vida” en los espacios públicos se aprecia principalmente en los “**edificios espectáculo**” que la sociedad de consumo y la industria cultural están produciendo casi por generación espontánea: (Centros comerciales, parques temáticos, museos...) Los grandes centros comerciales están llenos de “teatros” donde el vendedor adapta su ambiente a la mejor escenografía posible para seducir al comprador... Muchos restaurantes modernos no enfatizan tanto sus platos como la singularidad de su ambiente, no tanto la condición de su cocinero como la imaginación de su arquitecto y decorador... (Pensemos en los ***Planet Hollywood*** o los ***Hard Rock Cafe***).

En otra dimensión, fenómenos estéticos contemporáneos como la **cirugía estética, el travestismo** o las alteraciones corporales mediante **tatuajes y piercings** remiten a “**distopías**” barrocas como el “castrati” o el hermafrodita, que ya representaron en su día **Velazquez y Bernini**. -el hermafrodita es, de hecho, un paradigma barroco por su inquietante ambigüedad que “hace visible” la indistinción entre lo terrenal y lo celestial, pues en él la contradicción entre lo masculino y lo femenino está en trance de superarse-; y al mismo tiempo responden a dinámicas de **seducción-simulación** equiparables a las que en el siglo XVIII llevaban a los hombres a maquillarse y portar aparatosas pelucas que “afeminaban” ambiguamente sus rostros y a las mujeres a vestir irrespirables corsés que terminaban alterando sus anatomías.

Finalmente y como culminación lógica de esta dinámica, el ***Cyborg***, en su quimérica, -cuando no grotesca-, fusión de humano y máquina, será, probablemente, la última gran creación del Neo-Barroco... en el ***Cyborg***, como en la realidad virtual, está el último paso de la problemática relación del hombre con el mundo. Los biólogos y neurólogos están trabajando en el estudio de las terminales nerviosas para conocer como se producen las sensaciones y de que manera reproducirlas; y esto –para bien o para mal- no es ciencia ficción. Multinacionales de Japón y Estados Unidos patrocinan las investigaciones con el propósito de aplicarlas. En un futuro no muy lejano, -anticipado en películas como ***Total Recall, Matrix o Minority Report***- sentado ante el televisor, alguien podrá vivir todas las sensaciones y emociones con idéntico grado de realidad que en el mundo conocido. Asistiremos de nuevo al dilema barroco entre verdad y sueño en dimensión casera.

El proyecto expositivo **Barrocos y Neobarrocos. “El Infierno de lo Bello”** parte de estas premisas para canalizar una gran muestra integrada por más de 70 artistas nacionales e internacionales que se desarrollará en diferentes espacios de la ciudad. A fin de cuentas, Salamanca es también una ciudad neo-barroca. El punto de partida para seleccionar las obras tiene mucho que ver con algunos “síntomas” que Omar Calabrese proponía para definir el presente: “**Límite, exceso, detalle, fragmento, ritmo, repetición, inestabilidad, metamorfosis, nudo, laberinto, desorden, caos, distorsión, perversión (...)**”.

En general nos hemos aproximado a lo neobarroco desde tres puntos de vista complementarios: el primero sería el de aquellas obras que citan literalmente el Barroco histórico y lo reinterpretan desde el presente, tal es el caso de **Philippe Bradshaw, Lars Nilsson, Elena del Rivero o Eve Sussman**, que citan a **Boucher, Poussin y Velázquez** respectivamente. En otros casos hemos seleccionado obras que desde un punto de vista formalista se podrían considerar “barrocas”, en ellas domina la ornamentación, el impulso alegórico, la tendencia al exceso; a lo dionisiaco, a lo grotesco, a la máscara, al travestismo, a la pintura expandida: ahí entrarían artistas como **Matthew Barney, Erwin Olaf, Assume Vivid Astro Focus, Fabian Marcaccio**. Hay finalmente otras obras que podríamos considerar conceptualmente barrocas, tal es el caso de las extraordinarias “**vanitas**” que han creado **Jake and Dinos Chapman, Teresa Margolles o Berlinde de Bruyckere**, las escenografías de **Jan Fabre, Judith Barry y Juan Muñoz** o la fascinante reflexión sobre la inmigración de **Julian Rosefeldt**...

Podríamos incluso poner un símil cinematográfico para explicar de qué modo nos hemos acercado al Barroco en esta exposición: tan neobarroca es la película ***Las Amistadaes Peligrosas*** de **Stephen Frears** -que cita literalmente el universo de seducción y apariencias del rococó francés- como ***The Matrix*** de los hermanos **Wachowsky** que anticipa un futuro dominado precisamente por los Cyborgs y la realidad virtual; entre medias habría directores como **Greenaway, Fellini, Luhrman** o el mismo **Almodóvar** que presentan imaginarios neobarrocos instalados en el presente.

La mayoría de los trabajos destacan por su carácter escenográfico y su tendencia a la combinación de diferentes técnicas y soportes con el fin de alcanzar un fuerte impacto visual. Ya hemos dicho que

el Barroco ha sido considerado siempre el tiempo privilegiado del *trompe l'oeil*, de la teatralidad y el artificio, de los sueños y las visiones... Al mismo tiempo algunas obras remiten de modo directo o indirecto a coordenadas temáticas ya tratadas en el Barroco histórico como **“El cuadro dentro del cuadro”, “realidad y simulacro”, “bucle y adorno”, “alegoría y parodia”, “el amor y la muerte”, “el tormento y el éxtasis”, “la fiesta”, “el viaje”, “la metamorfosis”, “lo grotesco”...**

Pero también quisiéramos que esta exposición fuera una aproximación crítica al presente. El subtítulo **“El infierno de lo bello”** sería precisamente una metáfora sobre el intento desesperado por encontrar un orden secreto a partir del reconocimiento de la complejidad del mundo, que la realidad no es capaz de producir por sí sola, pero al cual el arte tampoco logra acceder si no supera los niveles superficiales de la belleza.

“Barrocos y Neobarrocos” pretende en este sentido ser un dispositivo de reflexión sobre las contradicciones del presente y sus síntomas, pero al mismo tiempo queremos que sea una exposición para el disfrute, yo diría incluso que se trata de una exposición para el placer en todos sus órdenes, ya hemos dicho que el Barroco histórico fue un arte para violentar los sentidos en una doble dirección: espiritual y dionisiaca: El **Éxtasis de Santa Teresa** realizado por **Bernini** para la **Capilla Cornaro**, con su fusión alegórica de misticismo y erotismo sería el espejo en el que –todavía hoy- se miran con resultados desiguales algunos artistas **“poco más o menos”** neobarrocos.

Evasion XX- Permanent Sunrise
2002. Óleo sobre lienzo 280 cm x 290 cm
Cortesía Collection Christian Boros, Hofaue
63, 42103 Wuppertal Alemania

FRANZ ACKERMANN

Nace en 1963 en Neumark St Veit (Alemania), vive y trabaja en Berlín

Franz Ackermann es uno de los pintores alemanes más importantes de su generación, es conocido por sus pinturas e instalaciones brillantemente coloreadas, reflejando los cambios de la naturaleza y mostrando las actitudes de las ciudades y su urbanismo ante el avance de la globalización. Sus trabajos son un comentario sobre el mundo de hoy, opiniones mentales de culturas urbanas, usando formas arquitectónicas para dejar constancia de la turbulencia arquitectónica que experimenta nuestra realidad, expresada en diferentes categorías social, política, económica, étnica... abarcando diversos medios que rodean al espectador. Ackermann se muestra como un turista, un viajero que nos muestra su visión personal de los lugares que visita, sus obras son fruto

de la experiencia adquirida, en muchos casos se muestran críticas con los destinos visitados, los cuales le sirven como fuente de inspiración para denunciar ciertas actitudes de la sociedad moderna. Muchos de sus trabajos reproducen paisajes urbanos o naturales de las zonas que él visita, sirviendo su obra como la de un documentalista que trabaja para un periódico o una revista o que simplemente representa postales de los lugares visitados. El artista considera el espacio museístico como un fondo que complementa las pinturas, como un componente esencial de su trabajo y en numerosas ocasiones interviene en él por medio de murales y construcciones arquitectónicas encaminando al espectador dentro del Museo.

RLB

AES+F

Afincados en Moscú, el grupo AES+F se compone de los artistas Tatiana Aramasova, Lev Evzovich, Evgeny Sv-yatsky y el fotógrafo Vadim Fridkes.

AES+F ha obtenido reconocimiento internacional desde 1996 con el polémico Proyecto Islámico, una instalación y una performance interactiva que exploraba opiniones acerca del futuro, el año 2006 para ser más exactos, y que entrañaba una visualización de los miedos de Occidente con respecto al mundo islámico. Así, algunas de las fotos más espectaculares conseguidas mediante Photoshop son ambos museos Guggenheim de Nueva York y Bilbao y el Centro Pompidou convertidos en mezquitas, la iglesia de Colonia reconvertida

Le Roi des Aulnes

2001. From the cycle King of the Forest, video on DVD, 9' 04", loop.
Courtesy NCCA (Moscow, Russia) and Bokov Factory (Moscow, Russia).

por dentro al estilo árabe...

El proyecto "El rey del bosque" se compone de tres vídeos que muestran tres performances grabados en tres ciudades diferentes: San Petersburgo, El Cairo y Nueva York. Retoma la fascinación por aquella criatura mitológica medieval europea que secuestraba a niños y los retenía en su palacete. AES+F se inspiró en la novela del mismo nombre de Tournier en su objetivo por reflexionar acerca los medios de comunicación y la imagen que transmiten del ser humano utilizando para ello a niños cada vez más jóvenes. Desde los adolescentes de las campañas de Calvin Klein, hasta los jóvenes héroes del tenis, todos los medios de comunicación muestran al inicio del nuevo milenio imágenes de niños inusual y extremadamente jóvenes. Otro elemento interesante en estos vídeos es la interrelación del cuerpo con la arquitectura que, siendo de menores proporciones al tratarse de niños, adquiere un mayor contraste en unos espacios arquitectónicos monumentales, como el Palacio de Catarina II en San Petersburgo. Por un lado, se realizó

un casting entre niños del mundo del ballet y escuelas de deportes con el fin de analizar las identidades corporativas de estas industrias culturales. Todos ellos, entre 3 y 11 años, se comportaron delante de la cámara como auténticas estrellas, sin que se les diera ningún tipo de indicación. En el caso de El Cairo, para el que también se llevó a cabo un casting muy amplio, la intención fue reflexionar acerca de la imagen del mundo islámico que, de acuerdo a lo mostrado por los medios occidentales, es turbia y peligrosa. Se les pidió que escenificaran rituales, procesiones, círculos... imágenes que uno puede ver en los media, pero que ejecutadas por niños adquieren otro sentido completamente diferente. Así, el resultado son unas imágenes bellas, tranquilas y misteriosas que reflejan toda la complejidad de esa otra cultura y de esa otra raza. Sea bien mediante fotografías o vídeos, AES+F aborda temas complejos que cruzan continentes, civilizaciones y sistemas políticos.

PB

Eureka Barroco

2004. Medidas Variables (200x255 cm)
Poliuretano y acrílico sobre lienzo
Cortesía Galería Jan Wentrup, Berlín

PABLO ALONSO

Nace en Gijón en 1969, vive y trabaja en Berlín, Alemania.

La reflexión histórica y su representación ilustrada son una constante en el trabajo de Pablo Alonso, un procedimiento que le lleva a imbuirse de noticias y eventos mediáticos que se relacionan abarcando diferentes campos, tales como la sociedad, la política, la cultura, etc. Pablo Alonso utiliza fragmentos icónicos de una historia reconocida, planificando cuidadosamente la ubicación de cada escena, para componer una obra crítica con el sistema, que toca, a veces de forma escandalosa, la fibra sensible de un público incapaz de permanecer indiferente ante las imágenes que nos presenta. Sus representaciones, sin ningún posicionamiento por parte del artista, se salen de los límites establecidos por los géneros narrativos y estéticos, pero hacen frente a una realidad turbadora

y desconcertante dentro del orden establecido. La realidad a la que a veces queremos dar la espalda en una postura cómoda, se nos muestra de una forma cruda, agresiva, provocadora, tratando de agitar las conciencias de los que miran indiferentes como los hechos suceden sin hacer ningún movimiento por cambiar esa situación. Este es el principal tema de reflexión en sus obras, una sociedad un tanto falsa que trata de engañarse a sí misma pero que el artista intenta despertar mostrándole lo que es parte de su historia y su legado futuro.

RLB

Duetino
2001. Edition: 3
Video/DVD. 2'06"
Cortesía del artista/Cortesía Galería Filomena
Soares, Portugal

VASCO ARAUJO

Nace en Lisboa en 1975, allí vive y trabaja.

Dos temas aparecen como algo recurrente en las obras del artista portugués Vasco Araujo: el género y la ópera. La ópera aparece como un exponente máximo de lo teatral, como una expresión artística que une todas las artes y que hace que el espectador participe y tenga una visión propia del tema que se presenta. La ópera aparece como la más completa y al mismo tiempo la más compleja de todas las producciones teatrales. Este género es el máximo exponente de los grandes y pequeños sentimientos: dolor, emociones, afecto, rechazo; todo ello se une para dar lugar a un simulacro que mezcla lo posible con lo imaginario. La ópera es la forma a través de la cual el artista crea empatía con el público.

El género tiene que ver con la identidad, con el comportamiento de las

personas, con la dualidad hombre-mujer y, como en el caso anterior, con lo que estos representan de realidad y de ficción. La relación que estos personajes tienen con lo verdadero y lo falso. La manera de representar la identidad, la construcción y alteración del ser, la ficción que está persiguiendo la realidad semejan aquellas historias que poco a poco descubrimos que no son verdad pero de las cuales extraemos lo mejor, ya que no hay mejor ficción que la propia realidad.

Duetino (video, 2'06"), el video representa a un hombre que canta un texto de la ópera "Don Giovanni". Este hombre no se define, transmite pasión, angustia y soledad. El personaje aparece solo en relación con su ambiente con el cual crea una relación de amor/odio

RLB

ASSUME VIVID ASTRO FOCUS

Asume Vivid Astro Focus representa tanto el sinónimo del artista brasileño afincado en Nueva York Ali Sudbrack como su proyecto artístico. AVAF crea proyectos multimedia en los que proyecciones de video, sesiones de música, dibujos de pared, fotografías, graffiti, pegatinas, camisetas y otros objetos, confluyen de manera armoniosa para crear instalaciones barrocas, que, a decir del propio Sudbrack, "constituyen una representación de todo aquello que forma parte de la vida de uno y de todo aquello que día a día se va

incorporando a ella". Todos los sentidos hayan su recompensa en esta suerte de sofisticado sampling cultural en el que a menudo participan músicos, DJs e, incluso, perforadores que realizan los más variados tatuajes.

AVAF cuestiona y desafía el sacrosanto concepto de la autoría vampirizando y apropiándose de cualquier fuente. En la obra de AVAF encontramos entonces referencias e influencias artísticas y culturales muy dispares: desde la Bauhaus, los diseños chinos y japoneses de kimonos, la cerámica, Francis Picabia, hasta la pintura tibetana, los libros de colores para niños, el graffiti o la música y la estética psicodélicas. Como resultado de todo ello nos encontramos con instalaciones se erigen en auténticos bacanales que convierten la visita para el espectador en una intensa experiencia sensorial destinada a resaltar la belleza del mundo que nos rodea. En uno de sus más celebrados

proyectos, AVAF conjuntamente con los DJs Los Super Elegantes crearon el The Slow Dance Club, una instalación con espejos, pista de baile y bar donde pinchaban música romántica y seleccionaban entre desconocidos posibles parejas con el fin de crear momentos de intimidad de final incierto.

También en Garden 2, una instalación de papeles pintados y video, AVAF recurre a diferentes fuentes y motivos que en su conjunto atacan el concepto exclusivo de la autoría musical y artística. Es como un gran jardín barroco recubierto con exuberantes bóvedas de follaje y ruidosas cascadas artificiales que hacen perder el camino. La mayoría de las veces es la búsqueda del propio material lo que verdaderamente motiva al artista, material que después es sometido a un original proceso de mezcla, solapamiento y contaminación.

PB

Walking on Thin Ice

DVD, colour, sound. 5 minutes, 20 seconds, looped. Edition of 10 + 1 AP.
Collection of Javier Peres, Los Angeles.
Courtesy of Peres Projects, Los Angeles
Berlin

Cremaster 5:her Giant

1997. C Print in acrylic frame

134 x 108,3 x 2,5 cm

Cortesía Barbara Gladstone, Nueva York

Colección Sammlung Zellweger Luwa, Uster, Suiza

MATTHEW BARNEY

Nace en San Francisco en 1967. Vive y trabaja en Nueva York (USA)

Quizás sea el artista de videoinstalaciones que con más polémica trata las cuestiones de la identidad y en ellas ha superado los límites convencionales, por eso ha recibido gran atención internacional. Barney ha pasado de los videos de si mismo desnudo escalando las paredes de su estudio a escenarios llenos de color y extraños personajes presentes en sus videos e instalaciones titulados Cremaster serie que comienza en 1994 y que se estructuran en cinco partes como una gran obra teatral. En ellos la exploración del cuerpo alcanza proporciones ilimitadas en lo que tiene que ver con el vestuario, el maquillaje, las prótesis. Utiliza la cultura popular llena de referencias simbólicas e iconográficas, donde se mezcla la autobiografía, lo mitológico y lo histórico.

Las imágenes de la cámara sugieren la búsqueda de la identidad y el placer, siempre bajo la observación de la muerte, que lo invade todo. Cremaster es el músculo del aparato genital masculino que mantiene suspendidos los testículos y que permite su movimiento retráctil. Este músculo sirve de inspiración a Barney para realizar una serie de videos donde crea un relato mitológico repleto de símbolos, rituales y héroes. Él mismo escribe, dirige y realiza sus videos que son exhibidos en salas comerciales o museos y que sirven para crear complejas instalaciones que se exponen en galerías y museos de todo el mundo. Estos videos no pertenecen al ámbito del gore ni al porno sino que se encuentran a medio camino entre el surrealismo y el misterio, entre el fruto de la mente de un psicópata y la exquisitez de un caballero. Extraños personajes cuentan una historia ambigua, una visión extravagante de la naturaleza

humana que propone un nuevo sistema de valores.

Cremaster V (1997) tiene una elaborado vestuario negro y música oscura, dando la sensación de un prolongado funeral lleno de ninfas juguetonas e imágenes marinas localizadas en los baños públicos de Budapest.

RLB

JUDITH BARRY

Nace en Columbus (Ohio) en 1949. Vive y trabaja en Nueva York y Berlín.

En sus trabajos experimentales, la video artista Judith Barry investiga el uso, construcción e interacción de espacios públicos y privados, los media, la sociedad y los géneros. Los temas de sus instalaciones y los escritos teóricos se colocan en un campo de la observación que trata memorias históricas, la comunicación en masa, y la opinión. En una realidad entre la imaginación del espectador y la arquitectura generada

por los media, ella crea espacios imaginarios, pinturas enajenadas de una realidad profana.

El video y la película tienen una función híbrida, por un lado, representan la doble dimensión de la pintura como un nivel del mundo, por otro lado, representan un ambiente multidimensional que integre a los espectadores.

En su obra Voice Off Judith Barry juega con las dificultades de visualización y sonido, la voz, su estatus y su condición en relación con el cuerpo, en esta obra el video se sitúa a la misma altura que una pintura. El espectador entra en una cámara claustrofóbica y se sumerge poco a poco en el trabajo, se ve forzado a moverse a través de la instalación adquiriendo experiencias e impresiones cinemáticas. El espacio dividido de la proyección ofrece la posibilidad de entrar en contacto con diferentes voces. La voz demuestra al espectador que puede cambiar con ella, incluso tomar

el control y, al mismo tiempo, la pérdida que supone no ser oído más tiempo. Al mismo tiempo Voice Off explora el tema del género y lo cuenta a los demás. Barry investiga espacios de tránsito que dejan la ambivalencia entre la seducción y la reflexión no resuelta. Basándose en la base de la repetición, su trabajo se centra en la reflexión y en la búsqueda de lo ascético.

RLB

Voice Off

1999. 2 channel video/sound installation

15 minute loop

Cortesía Galería Luis Serpa, Lisboa

The Alcoholic and the Odalisque

2000/2001. Chain Curtain, 3 layers, Video Projection. 300x360 cm
Private Collection. Courtesy of Thaddaeus Ropac, Salzburg/Paris

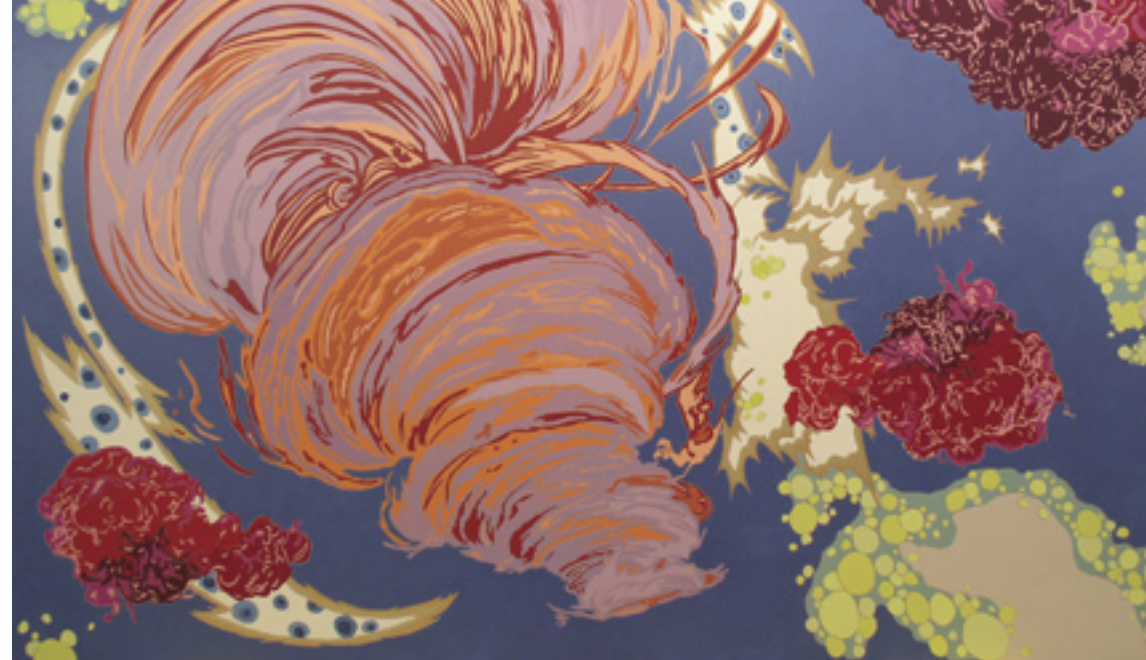
PHILIPPE BRADSHAW

Nace en Lincolnshire (Reino Unido) en 1965, falleció en París en 2005

Es una de las figuras más interesantes de los jóvenes artistas en la escena inglesa contemporánea, mitad francés mitad inglés, desde 1998 y tras colaborar con Andrea Mason, trabaja solo. Su trabajo toma forma sobre cortinas de cadenas de aluminio, compuestas por multitud de colores, como auténticos píxeles, colgados sobre uno o varios carriles, como grandes tapices que decoran los espacios. Forman una imagen estática o en movimiento sobre la que se puede proyectar una secuencia de video acompañada de música. Las imágenes se superponen en un juego de corta y pega creando un universo luminoso, una especie de zapping de imágenes y de sonido. En cuanto a las imágenes juega con la iconografía, tomando ejemplos que representan iconos de los grandes maestros de la historia

del arte, como grandes obras del siglo XVIII francés, por ejemplo Fragonard o Courbet sin olvidar artistas de otras épocas como Leonardo da Vinci, Mondrián, Manet o el mismo Andy Warhol. Utiliza elementos en sus proyecciones que alteran nuestra percepción de estos iconos conocidos, a veces utiliza el agua o el fuego o bien en ocasiones nos convierte en voyeurs, observadores de una escena que debemos descubrir y nos muestra mujeres desnudas en la bañera o una bailarina desnuda. Sus obras permiten una implicación directa del espectador ya que para atravesar el espacio hay que cruzar la cortina y cuanto más nos acercamos a ella mejor se aprecia la escena de video.

RLB

FERNANDA BRUNET

Nace en México, D.F. en el año 1964. Vive y trabaja en New York.

Estudia en la famosa Escuela Nacional de Artes Plásticas "La Esmeralda" y junto al pintor Gilberto Aceves Navarro, en su ciudad natal. En un plazo de 7 años se ha convertido en una de las artistas noveles más prometedoras de su país; ejemplo de ello es el hecho de que recientemente haya sido seleccionada para la sección curatorial de: Cutting Edge, en la Feria de ARCO 04, para representar individualmente a la Ramis Barquet Gallery, de New York en Madrid, España. Igualmente ha participado en importantes eventos colectivos como: Alarma! (2003), en el Raid Projects, de Los Angeles, California, o en la XI Bienal Rufino Tamayo, en el Museo Rufino Tamayo, de México, D.F.; del año 2002, o en la homenajeante Signs of Life (2001) en la Galería Ramis Barquet, de New York; ciudad donde igual fue

incluida en Mexico/New York, A Vital Dialogue, (2000) en la Octavio Paz Gallery, del Mexican Cultural Institute de New York, y en ese mismo año en The S Files, en El Museo del Barrio, de New York y en la itinerante: Erógena, en el Museo Carrillo Gil, México D.F.; y en el Stedelijk Museum, de Bélgica. Las dos obras de Fernanda Brunet que se muestra en nuestra exhibición, entran a funcionar como un seguimiento del trabajo de la artista, que desde hace cerca de ocho años desarrolla, en el que investiga sobre los diálogos explosivos de los conceptos de Abstracción vs Figuración, Representación vs Anti-Representación, Pop Art y Conceptual Art.

OPC

KZZZAAPP!!!

2004. Acrílico sobre tela
160 x 300 cm.
Colección Jauregia (Iruñeta-Navarra)
Cortesía Ramis Barquet Gallery

Untitled

2005. hand-cut polyurethane panels on aluminum, acrylic coating, stainless steel wire. 195 x 383 x 395 cm
Cortesía Tina Kim Fine Art, Nueva York

BERLINDE DE BRUYCKERE

Nace en Gante en 1964, allí vive y trabaja.

Las esculturas de la artista flamenca Berlinde de Bruyckere, que viene exhibiendo desde principios de los años 90, tratan preguntas sobre el cuerpo, como punto de partida, donde el sufrimiento y el deseo se satisfacen. El cuerpo humano o el de un caballo, su animal de adopción en su obra, son una constante profunda y expresiva que marca su trabajo. Sus figuras hacen que el espectador se muestre inquieto, intranquilo e incluso molesto cuando las contempla, las formas se contorsionan y desfiguran a menudo creando una extraña sensación que lleva a la reflexión

Eén

2003-2004
Horseskin, PU foam, iron, polyester
180 x 225 x 200 cm
Cortesía Hauser&Wirth Collection, Suiza

sobre la debilidad de nosotros mismos. La piel aparece como una superficie frágil, que cubre el cuerpo, que lo abriga, es al mismo tiempo una metáfora que nos muestra la vulnerabilidad. La muerte y el sufrimiento están presentes en toda su obra, utilizando siempre materiales suaves bien sea en la cera de sus cuerpos humanos o en el pelo que cubre la piel de los caballos. La dualidad vida/muerte, tan presente en nuestras vidas, se usa como contraste entre el amor y el sufrimiento, entre el mundo interno y externo. La angustia y la tristeza se hace presente en unas figuras humanas muy vulnerables, que bien se deforman o que ocultan su tristeza detrás del pelo, añadiendo un pequeño toque de misterio al rostro del personaje representado, pero que son capaces de transmitir el dolor por la pérdida en una lucha desesperada por sobrevivir, parecen figuras que buscan desesperadamente

el consuelo tras no encontrarlo en nada de lo que les rodea. Las figuras animales de Bruyckere representan caballos de cuyos cuerpos hace modelos y después los reproduce deformándolos. Estas figuras aparecen colgadas de la pared, postradas en el suelo o encima de objetos de uso diario que tiene en su estudio como taburetes, tablas, mesas. Los observamos de forma dramática ya que nos viene a la mente la imagen de la belleza de este animal completamente cambiada por la muerte. Han perdido toda su energía y perfección naturales, lo que permanece es el desamparo y la tragedia. La belleza exterior se pone en contraste con la facilidad de la muerte física. Su realismo hace que la crudeza de la imagen no deje indiferente a la persona que lo observa.

RLB

LEE BUL

La artista coreana Lee Bul es una artista interdisciplinar cuya obra ha ido evolucionando desde el performance, el dibujo y la escultura hasta la instalación y el vídeo. Bul empezó a obtener visibilidad a través de sus performances en los que, ataviada con trajes pseudo-escultóricos, que la convertían en una suerte de escultura viviente, abordaba aspectos relacionados básicamente con la manipulación de la identidad, tanto en sentido figurado como literal. Así, la inmortalidad, lo artificial o el cuerpo humano se convierten entonces en campos de investigación que permiten explorar la sempiterna fascinación del ser humano con lo desconocido, lo extraño e, incluso, lo monstruoso. Como consecuencia lógica de esta búsqueda por un nuevo cuerpo capaz de albergar las contradicciones de la techno-cultura actual, Lee inicia una serie de esculturas tipo cyborg que constituyen un paso más allá en

su reflexión acerca de los binomios cuerpo-mente, naturaleza-artificio o lo familiar y lo horrendo, y que retoma la fascinación por el mito del hombre-máquina. Carentes de ciertos miembros como brazos, piernas o cabezas, estas esculturas-cyborg tratan, a decir de la propia Bul, de “nuestro miedo y fascinación con lo incatalogable y lo extraño —unheimlich—. Este mostrar más allá de las normas —monstrum— que constituye el cyborg, adquiere su contrapartida o desarrollo en las últimas obras recientes de Bul: los monstruos. A caballo entre plantas raras, criaturas prehistóricas y engendros de ciencia ficción, estas esculturas-instalación se erigen en metáfora del enigmático asexuado ser humano híbrido que personifica en su condición la perfección de la raza humana, una perfección que suspende, anula o neutraliza cualquier categoría moral o física de los sistemas de valores aceptados por nuestra sociedad.

Estos monstruos informes, inestables, atemporales, barrocos y prístinos, desordenados y caóticos, de aséptica belleza blanca reflexionan en torno a la escultura clásica al tiempo que evocan elementos como virtud o heroísmo. En su búsqueda de la eterna juventud, el ser humano ha de convertirse primero en cyborg y, después, en monstruo. Los elementos sociales, políticos y físicos asociados al cuerpo entran en una fase nueva que promete, al hilo de la bioingeniería y la manipulación genética, esperanza y ansiedad a partes iguales. Para Bul la belleza y la monstruosidad son caras de la misma moneda y su propuesta abre nuevas vías de entender las cada vez más complejas relaciones entre la sociedad, la tecnología y la naturaleza.

PB

CATARINA CAMPINO

Un' Altra Scala (2001)

Instalación vídeo
Video (Portugal 2001; Mini DV; PAL; 5:4; color; estéreo; 12'37"; transferido a DVD) piano de cola adaptado, construido en madera, con maqueta de teatro de ópera en su interior; banco de piano
Interpretes: André Campino y Sara Nunes
75x160x244,6 cm
Cortesía Galería Sicart

En los primeros años de la década de los 90, Catarina Campino ha concebido su actividad artística como manifestación e intercambio de afectos, realizando textos, dibujos y objetos que tenían como centro las relaciones con personas con las que estaba vivencial y afectivamente próxima. Desde entonces, las relaciones interpersonales y, en particular, las relaciones amorosas han continuado siendo el núcleo temático central de su trabajo.

Más recientemente, el abordaje de las emociones en su relación con la música se materializó en un conjunto de obras en las cuales la contribución de intérpretes profesionales (actores y bailarines) se hace acompañar de una provocada aproximación a su contexto biográfico. A través del difuminado de la frontera entre lo que es de la orden de lo artístico, y por tanto performatividad construida, y lo que es de la orden de lo "vívido", la artista cuestiona más las

convenciones de la representación. Su obra Un' Altra Scala consiste en la recreación de un piano de cola cuya caja está aumentada para acoger en su interior un modelo de teatro de ópera. En el palco se exhibe un registro de video de la performance escenografiada por dos niños que, vestidos rigurosamente, interpretan en playback arias famosas del repertorio clásico y ya en la parte final una conocida canción de U2, al mismo tiempo se divierten al desmantelar los códigos de comportamiento convencionales para la interpretación del repertorio del bel canto al que estaban anteriormente ceñidos.

RLB

ALEX CAMPOY

Sin título

2005. Instalación en el DA2 de Salamanca (maqueta)

Nace en Sevilla en 1971, vive y trabaja en Madrid

El joven artista madrileño Alex Campoy ha realizado una intervención pictórica concebida a modo de instalación en la rampa de acceso al garaje del Domus Artium (DA2). Con ella, Campoy brinda al espectador la posibilidad de adentrarse en un colorido túnel de ilusiones y deseos que, de manera admirable, integra en una misma idea plástica la pintura, la instalación y el graffiti. El dinamismo de la composición unido a los colores llamativos representa de manera significativa el flujo de información en las ciudades globalizadas. Mediante la combinación de colores fluorescentes que contrastan fuertemente con un fondo negro brillante, el insaciable serpenteo de curvas sinuosas y un estratégico mural de espejos, el artista consigue una sorprendente riqueza y profundidad visuales que proyectan

con inquietud un mar de emociones sensoriales. Exaltado por el movimiento y dramatizado por la expresión y ampulosidad del gesto, este paseo visual, repleto de referencias al neo-pop, el graffiti, la psicodelia y una pintura con referencias ackermannianas, permite al espectador adentrarse en un juego barroco interminable de infinitos reflejos espejeantes. Esta inmersión o asalto físico a los sentidos convierte este paseo, al igual que la vida misma, en un gran y melancólico teatro donde resolver las tensiones entre apariencia y realidad. Campoy opera con estructuras, colores, formas e ilusiones cargados de asociaciones que cuestionan la percepción del mundo exterior. El viaje se convierte en elemento motor en su obra. Nos sugiere que nos dejemos llevar por un fluir de sensaciones para preguntarnos por aquellas cuestiones básicas que durante siglos han ocupado al ser humano: qué somos, quiénes somos, porqué somos,

para qué somos. (En este sentido, también los espejos nos pueden sugerir los problemas que conlleva la experiencia del mundo a través de los medios de comunicación y sus sesgadas y reduccionistas interpretaciones.) Así, este conjunto pictórico a modo de mural revela caos y perturbación, recordándonos que no estamos libre del ciclón que nos atormenta interiormente y que tiene su origen en un mundo exterior fragmentado, monstruoso, inestable y especular.

Al final del viaje hay un muro, una puerta a modo de trampantojo, como si el artista nos quisiera recordar una vez más que debemos distanciarnos respecto a lo que nos rodea y a nosotros mismos. Sus coordenadas de percepción adquieren en este desafío espacial un tono reflexivo.

PB

NATHAN CARTER

Nace en Dallas, Texas, en 1970, vive y trabaja en Nueva York, USA.

Las obras de Nathan Carter se encuentran entre la narración la abstracción, emergen como una síntesis de referencias geográficas ficticias, hacen referencia a la transmisión de información sin nuevas tecnologías, son obras basadas en la observación de mapas antiguos llenas de hilos que aparecen cosidos y entrelazados, se encuentran a medio camino entre la instalación y la escultura. Los colores recuerdan la forma de los uniformes de deporte, el diseño de una bandera, de una enseña militar o de los símbolos visibles que nos advierten de un obstáculo. La estructura

topográfica de sus mapas se define por la aparición al fondo de iconos de identidad nacional como es la presencia de banderas de países ficticios, sellos de ciudades ficticias y colores de milicias en conflicto, por supuesto ficticias. Los mapas nos narran una historia donde los elementos literales representan acontecimientos paralelos que están en nuestra mente y que aluden a los conflictos multinacionales que normalmente terminan o terminaron en tragedia.

RLB

Stan KLR!!! Adjust your Ruff Tuff and Descend

2005. Madera, tinta, acrílico y vinilo
283 x 22 cm
Colección particular. Cortesía Pilar Parra & Romero, Galería de Arte

JAKE AND DINOS CHAPMAN

**Dinos nace en 1962 en Londres
Jake nace en 1966 en Cheltenham,
ambos viven y trabajan en Londres.**

Los hermanos Chapman comenzaron a trabajar juntos a comienzos de los 90, poco después de que Jake finalizara sus estudios de arte en la Universidad. Pertenecen a la generación de "Young British Artist" (Jóvenes Artistas Británicos) que dieron a conocerse a finales de los años 90 dentro de la exposición

que llevaba por título "Sensation" y que mostraba a un grupo de artistas británicos que con una actitud irreverente frente a la sociedad, reivindicando un arte de lo depravado y lo grotesco, con un aire irónico y blasfemo, que ataca lo tabúes mas arraigados para provocar una reflexión individual sobre la sociedad y el mundo.

Los Chapman son conocidos por sus obras impactantes y provocadoras, así como por su talento para el dibujo y la escultura. Los temas que han predominado en el trabajo de estos artistas desde su comienzo están basadas en el consumismo, los tabúes sociales, la creación artística como proceso y la violencia a través de las obras de Francisco de Goya. Todo ello explorando siempre sobre la idea de la inocencia y desafiando los límites morales que no dejan indiferente a los espectadores que contemplan sus obras, removiendo los límites sociales y provocando con

escenas impactantes y originales que enfatizan los deseos y ansias de la sociedad moderna. Sus obras aluden a las consecuencias derivadas de la globalización y la sociedad de consumo en la que está inmerso el hombre de hoy. Se valen del humor, de la ironía para reflexionar sobre una sociedad de excesos que se escandaliza ante una realidad que siempre supera a la ficción y que se acostumbra a ver cada día en las portadas de periódicos, revistas, televisiones.

RLB

**Sneezy, Happy, Sleepy, Bashful,
Snoddy, Grumpy, Dopey**
1997-2000. 120x170 cada una
Cortesía del artista y Jay Jopling/White Cube, Londres

RAÚL CORDERO

Nace en el año 1971, en La Habana, Cuba, ciudad donde vive y trabaja.

Estudios: 1985-89 Academia “San Alejandro”, 1989-94 Instituto Superior de Diseño, La Habana, Cuba, y 1995 Graphic Media Development Centre, The Hague, Holland. Desde hace diez años su trabajo se centra en las relaciones lingüísticas de los medios tecnológicos y los medios tradicionales, léase: la pintura, el dibujo y la fotografía; pero su obra videográfica y sus instalaciones interactivas lo han hecho famoso a nivel internacional, muestra de ellos son sus exhibiciones: ENLASFRONTERAS/INBODERLINES (Arte de las Américas de la Colección del MEIAC), Instituto Cervantes de Praga, Praga, República Checa (2005), Tres Pinturas, Galería Habana, Havana Cuba, Raúl Cordero: Stages, The Zooming Experience, Shopworn, Iturralde Gallery, Los Angeles, CA (2002), Raul Cordero,

New Media Room at the Johnson Museum, Herbert F. Johnson Museum of Art, Cornell University, Ithaca, N.Y., VI Bienal de la Habana, Centro Wilfredo Lam, Havana, Cuba, Moving Pictures, Real Art Ways, Hartford, CT, y One on One (Videos), Art in General, New York, NY (2000), El ocultamiento de las almas, Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana, Cuba (1997), III Trienal de Gráfica Original, Kunthaus, Grenchen, Switzerland (1996), ICOGRADA Next Generation, House of Commons, The Parliament House of the U.K., Westminster, London, England (1995). La obra: Shopworn, 2002, es una instalación compuesta por 7 fotografías a color, un maniquí, una vitrina, una placa troquelada y un vestido; en la que el artista coloca en una situación dudosa, la relatividad con que se puede operar del el Arte para construir discursos y micro-relatos verosímiles. Siete mujeres, un vestido de lujo y un hombre demasiado listo.

Con estos elementos el artista recrea una historia de relaciones de poder y seducción que tiene lugar en la ciudad neobarroca por excelencia: Las Vegas (Nevada). Al espectador le corresponde detectar los lazos narrativos que unen a todos los personajes.

OPC

Shopworn

2002. 7 fotos, 1 maniquí, 1 vestido, placa metálica. Medidas variables
Cortesía Iturralde Gallery, Los Angeles

Eating Meat

101,60x 76, 20 cm. Cibachrome Print
Courtesy Christopher Cutts Gallery, Toronto
Cortesía Galería Begoña Malone, Madrid

JANIETA EYRE

Nace en 1966 en Londres, vive y trabaja en Toronto (Canadá).

Si algo define la obra de esta joven artista son sus turbadoras imágenes, sus fotografías nos muestran una pseudorealidad que lleva a cuestionarnos si lo que contemplamos es real o el fruto de una desagradable pesadilla. Sus criaturas, trozos de carne, cabezas aluden a lo monstruoso y a la relación que existe cuando se combinan los avances de la ciencia con el arte. Tanto es así que muchas de sus obras transmiten malestar, inquietud al conocer a través de sus fotografías las nuevas lecturas de lo monstruoso.

Sus composiciones tienen un trabajo muy meticuloso, muchas de sus obras tienen reminiscencias a interiores barrocos, donde cobra suma importancia el tratamiento de la luz, que le ayuda a aseverar el tono dramático y angustioso de sus imágenes. Las obras de Janieta

Eyre tratan de remover nuestro interior para sacarnos de nuestros propios esquemas y mostrarnos el lado surreal, grotesco y absurdo, que alterando la realidad hace que nos cuestionemos algunas de las normas de la civilización occidental.

RLB

INKA ESSENHIGH

Nace en Belfonte, Pennsylvania (USA) en 1969, vive y trabaja en Nueva York.

Las obras de la artista neoyorkina Inka Essenhigh realizan un avance en la mayor estilización de la narrativa, la experiencia universal y la invención de las figuras. Con sus trabajos Inka Essenhigh supera la monotonía y se acerca a las esculturas tridimensionales que asientan estas imágenes en el reino de la imaginación, sus obras destacan por su virtuosismo técnico acompañadas de un fuerte componente onírico y narrativo.

Las pinturas de Inka Essenhigh exploran los diferentes rangos de materias y se

adentran en lo sutilmente narrativo. El surrealismo, aquellas cosas que nos hacen vulnerables y lo peligroso se mezclan en sus obras buscando la implicación de espectador que contempla sus pinturas. Sus obras beben en diferentes fuentes que van desde el arte oriental a la ilustración gráfica pasando por el lado más orgánico del surrealismo, sus escenas, ya sean mitológicas o escenas de la vida cotidiana, nos descubren, tras una segunda mirada, componentes de carácter político y social.

Trabajando directamente sobre óleo sin dibujo preparatorios, la escenografía de Essenhigh esta fuertemente asociada para encontrar la más conveniente narrativa e insinuar diferentes formas. Sus obras se inspiran en lo funcional, tanto en las escenas como en los diseños. Las texturas y contornos de los trabajos reflejan el interés de la artista por la fusión de lo sintético y lo orgánico y, en diseño, eso significa el control sobre

lo natural. En contraste con lo gráfico, más presente en sus primeras obras, la profundidad de las pinturas empuja a las figuras a una mayor credibilidad. Sus trabajos recuerdan verdaderamente imágenes surreales y formas amorfas que definen el vocabulario visual de Inka Essenhigh

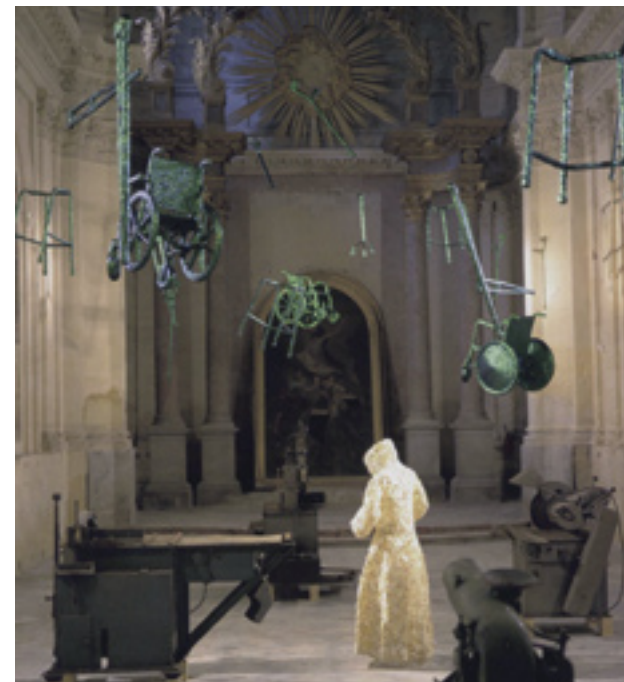
RLB

Mob & Minotaur

2002. Óleo sobre panel
183,1x214 cm
Cortesía Goezt Collection

Umbraculum/A place in the shadow away from the world to think a work

2001. Instalación
Cortesía Deweer Art Gallery, Otegem

JAN FABRE

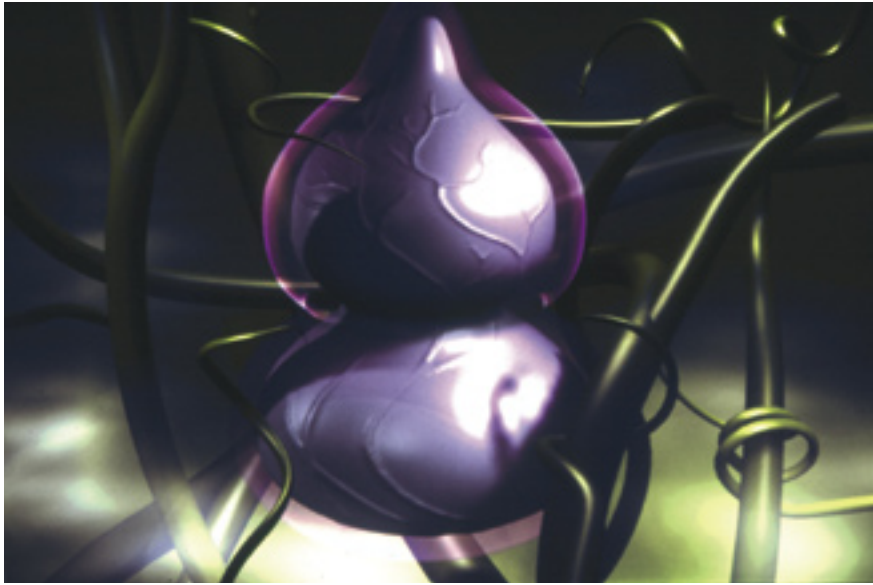
Nacido en 1968 en Anvers, en donde vive y trabaja.

Fundador de la revista pluridisciplinar Janus. Ha dirigido la última edición del Festival de Avignon. Jan Fabre es un creador inclasificable, en el que se combinan una actividad muy fecunda e iconoclasta como director teatral, coreógrafo, escenógrafo, actor, etc, y una producción plástica que comprende dibujos, esculturas, instalaciones y performances immortalizadas en películas. Tanto su obra escénica como su obra plástica es una búsqueda continua de la belleza absoluta y de la espiritualidad. Todo su trabajo se inscribe en un espa-

cio de tensión entre orden y caos y se caracteriza por la fuerte potencia visual y la tensión psicodramática. De hecho artista y escenógrafo son indisolubles en la personalidad de Jan Fabre. Fabre somete el cuerpo y la mente de sus actores y espectadores a un permanente estado de ansiedad, todo se lleva siempre hasta las últimas consecuencias buscando un cierto estado de perturbación emocional y sublimidad en la deconstrucción de los estereotipos anatómicos y la actitud unívoca e hiperesthetizante de nuestra sociedad. La instalación Umbraculum fue presentada por primera vez en el festival de Avignon de 2001 presenta varios objetos como maquinaria industrial pesada y sillas de ruedas y sillones suspendidos en el aire y recubiertos de escarabajos. El escarabajo es un elemento usado con mucha frecuencia en su trabajo tanto por su inquietante valor plástico como por el valor simbólico del mismo

aludiendo a estados de protección, mutación y doble identidad. Bajo ellos descubrimos la inquietante figura de un monje realizado con corteza de pan, que remite a una pesadilla gótico-romántica en la que el espectador debe encontrar los hilos narrativos a través de su relación con anteriores obras del mismo artista.

RLB

THOMAS GLASSFORD

Nace en Laredo, USA en 1967, vive y trabaja en México.

Formado en la Universidad de Texas, desde 1990 que llegó a México se ha integrado inmediatamente en el ámbito emergente mejicano. Las primeras esculturas de Glassford realizadas con materiales como piel, cuero, guajes, aros metálicos y cierres, elementos típicos del arte povera con directas y agresivas connotaciones sexuales, dieron paso al uso de materiales urbanos e industriales: vinilo, plásticos, superficies de recubrimiento para mobiliarios, aluminio, "materiales bonitos y asquerosos a la vez que remiten a la cultura callejera y a la moda... composiciones geométricas extremadamente sencillas, minimalistas, que son guiños de ojo a tendencias artísticas contemporáneas" (Glassford, 1997). Sus piezas en tres dimensiones se sitúan entre una simbología fría e inquietante y un

erotismo voluptuoso. Ha presentado tanto piezas antisépticas ortogonales y metálicas como otras que denuncian una preocupación por poner de relieve la línea curva, las superficies redondeadas, los volúmenes esféricos. Sus obras, no exentas de ironía sobre la supuesta perfección del minimalismo, mantienen su factura impecable, así como también la reflexión y la crítica a las dinámicas urbanas y sociales.

PB

Enredadera

1994

Video animación, 3 segundos
Fotografía: Cortesía Galería OMR

Azul

De la serie Espejo, espejo mío

2002

Lienzo. Bordado, Carboncillo, témpera, tinta china en lienzo crudo

180x140 cm

Objeto: Madera, imbuia, cuero de culebra, óleo, vidrio espejado

Cortesía Galería Fernando Pradilla, Madrid
y Colección Mylene Mizrahi, Rio de Janeiro

WALTER GOLDFARB

Nace en Rio de Janeiro, Brasil en 1964, vive y trabaja en Rio de Janeiro.

Sus insólitas imágenes abordan la sexualidad en el arte, el fetiche y la construcción del cuerpo contemporáneo desde sus modelos arquetípicos. Sus imágenes parecen tomadas de múltiples lugares, desde una academia grecorromana, obras de los maestros del siglo XIX y XX, pasando por revistas pornográficas o revistas de moda y tendencias, en una búsqueda del público que conecte con el artista e interactúe con él. Sus obras están llenas de contenido sexual, del culto al cuerpo, al fetiche, a la violencia, semejan tatuajes sobre el cuerpo, intentan no pasar desapercibidas ante un espectador que semeja un voyeur, un observador escondido. En su última fase representa un grupo de telas en formato de camafeo, con escenas eróticas y

pornográficas inspiradas en Toilettes de Boucher u otras que también se refieren al universo femenino y que transmiten una cierta sensación de melancolía.

RLB

DIONISIO GONZÁLEZ

Dionisio González alude en sus obras al espacio como entorno vital, en sus primeras obras expresaba una concepción del espacio que buscaba la perfección, con diseños funcionales y racionalistas, en los que el individuo es una parte integrante de sus estructuras. Desde este universo la obra se va transformando para entrar en una actitud llena de inquietudes sociales al entrar en contacto con realidades que, por menos conocidas, también se hacen presentes en nuestra vida actual.

Una de las peores lacras provocadas por la civilización occidental, la pobreza, que trae consigo entre otras muchas desgracias la exclusión social y el castigo del desarraigo, que nos sitúa en un ambiente incómodo al contemplar los rostros de las personas que habitan en estas zonas miserables, donde la dificultad de la comunicación, el anonimato y la alineación se hacen presentes. Se establece un entramado espacial

entre los personajes que nos muestra en primer lugar y ese entramado arquitectónico que nos recuerda el ambiente de una favela, con una arquitectura caótica llena de desposeídos. Cuerpos y casas aparecen en plena simbiosis y son lo mismo, la imagen del desarraigo. Frente a las imágenes propias de la sociedad de consumo occidental llenas de modernidad, con grandes rascacielos y scalectrix, las imágenes de Dionisio González nos hablan del lado más oscuro de esa sociedad, de otra realidad que tratamos de no ver y de olvidar rápidamente, de lo que se encuentra a pocos kilómetros de esa típica fotografía, son las escenas de cajas realizadas con materiales que esa sociedad desecha, contenedores de seres humanos, grandes colmenas con espacio mínimos para hacinarse, que mostrados de esta manera adquieren cierta belleza

RLB

Serie Cadáveres exquisitos (Aguas espraiadas)

2004. Caja de luz sobre duratrans
100 x 106. cms
Cortesía Galería Max Estrella

BILL HENSON

Sin título

1999. Cortesía de Roxlyn oxley9 gallery, Sydney

Las imágenes de adolescentes semidesnudos de aire andrógino divirtiéndose en parajes suburbanos envueltos en sombras destacan por un carácter narrativo que roza lo fílmico y por una seductora sensibilidad plástica en la cual advertimos una textura abiertamente pictórica, con recursos compositivos y lumínicos que remiten de forma no disimulada a los grandes maestros del barroco como Caravaggio o Georges de la Tour. La aparente naturalidad de cada escena ideada por Bill Henson conjuga una especie de amenaza latente en la penumbra, con una atmósfera de sensualidad mórbida, silenciosa y un tanto decadente. Muchos personajes están impresos a "tamaño real". Todo rezuma una cierta verosimilitud, pero ninguna de estas fotografías es una reproducción simple de la realidad sino que responde a una planificación en la que cada escena ha sido cuidadosa-

mente construida.

Bill Henson se erige de esta manera en una suerte de "pintor de narraciones fragmentadas" que acaban situando cada imagen en un espacio intersticial entre la realidad y el deseo, y al mismo tiempo, entre el flujo narrativo del cine y la suspensión espacio-temporal de la imagen fija.

El despertar de la adolescencia ha sido un tema recurrente que ha fascinado desde siempre a muchos artistas que trabajan con diferentes soportes. Primeros amores, recuerdos irisiados por el paso del tiempo, iniciación sexual, crisis de identidad... La oscuridad dramatiza la complejidad de la identidad adolescente; su ubicación en un territorio —física y emocionalmente— extraño, donde los sentimientos más simples se subliman y todo se vive con una intensidad inusitada.

PB

The Arsenal at Danzig and Other Views

2001. Video, color, sound on DVD

7 min. 39 sec. Edition of 6

Courtesy of I-20, New York

TIMOTHY HUTCHINGS

Nace en San Luis (Missouri) en 1974, vive y trabaja en Nueva York.

El video "The Arsenal Danzing and other Views" de Timothy Hutchings fue realizado en 2001 en blanco y negro con el granulado típico de los filmes de esa época. Representa una película turística de los años 30 en Europa del Este, con una figura que camina entre los edificios y que de vez en cuando agita la cámara fotográfica. En los edificios aparecen todas las señales de la destrucción provocada por las guerras mundiales y las secuencias animadas se basan en fotografías de ese periodo, como si fueran una sucesión de postales. El hombre vestido con traje de la época es el propio artista, que se ha insertado en estas escenas como un viajero en el tiempo. Hutchings ha reanimado estos edificios donde los pequeños errores de movimiento son una pista para los espectadores y donde

el encanto de estos edificios perdidos no es lo que parece. No significa volver atrás y mirar lugares bonitos que fueron destruidos hace muchos años y que nos hablan de una Europa romántica antes de ser destruidos por la guerra, es algo más que eso, el video de Hutchings nos habla de los fallos, de los errores de lo que significa perder la realidad y alterar la visión de la memoria, podemos decir que la imperfección es lo que define nuestra forma de pensar sobre el pasado.

RLB

CHARLES JUHASZ-ALVARADO

Charles Juhasz-Alvarado explora en sus obras el concepto de la identidad, bien sea desde una perspectiva artística, política, cultural o sociológica. Marcadamente arquitectónicas, irónicas y un punto barrocas, sus instalaciones se convierten en polisémicos espacios abiertos que invitan al espectador y a otros artistas a infiltrarlas mediante la participación directa. En Jardín de frutos prohibidos/ZONA FRANCA la participación directa del público se convierte en elemento motor. Con aviones, vallas anunciadoras y plataformas para sentarse con cojines impresos con imágenes de la flora y la fauna nativas de Puerto Rico, el público accede a una suerte de sala de espera de un aeropuerto. Este lujurioso e imaginario jardín de frutos prohibidos va acompañado de una serie de vallas con fotografías de personas en el aeropuerto Luis Muñoz Marín de San Juan de Puerto Rico en el momento en que

intentan negociar con el departamento de Agricultura de Estados Unidos la introducción de frutos prohibidos –manzanas, piñas, tamarindos...– en el país. El jardín de frutos prohibidos/ZONA FRANCA habla básicamente de aspectos como la identidad, la inmigración y el exotismo. Animales, seres humanos, insectos, frutas conforman esos flujos migratorios sujetos a legislaciones cada vez más severas que convierten al primer mundo en un jardín prohibido y solo accesible para unos pocos. Charles Juhasz-Alvarado plantea de manera crítica, desde su privilegiada condición de puertorriqueño a caballo entre el mundo yanqui y el universo latino, las falacias de las políticas de inmigración, las hipócritas relaciones norte-sur y el cuestionamiento de un proyecto de globalización que sólo responde a los intereses de las multinacionales.

PB

Jardín de frutos prohibidos/ Zona Franca

2002. Instalación con alfombra, avión de poliéster con audio, Paneles con texto en vinilo. Medidas variables
Cortesía del artista

YAYOI KUSAMA

Yayoi Kusama es una artista polifacética que entiende el arte como una suerte de terapia personal. Se trata sin duda de una de las artistas más influyentes e internacionalmente reconocidas cuya obra empezó a despuntar en los años 60. Perteneció a ese nutrido grupo de artistas que adoptaron el espectáculo en directo en tanto que forma radical de creación artística capaz de perturbar de manera incontestable la Historia del arte desafiando el doble canon de técnicas

artísticas hasta entonces establecidas: la pintura y la escultura. Uno de sus performances más conocidos es sin duda Anti War Naked Happening and Flag Burning at Brooklyn Bridge en 1968 donde Kusama, con un grupo de personas desnudas y recubiertas de puntos rojos, quemó una bandera americana como señal de protesta contra la guerra y los poderes establecidos. El lunar rojo se ha convertido en estos años en leit-motiv recurrente que ahora surge sobre un muñeco de algodón, tan pronto convertido en un enorme globo suspendido en el aire o que, simple y metódicamente, pasa a formar parte del techo y las paredes de un cuarto conformando así un espacio que habla de elementos como infinitud, repetición o ilusión. El uso de espejos no hace sino intensificar la fuerza y grandeza de sus obsesiones. Entre abstractas y minimalistas, estas coloridas formas orgánicas de aspecto

fálico sumidas en un narciso jardín barroco se repiten así hasta el infinito en un gesto obsesivo pero sincero que ahuyenta el horror al vacío, y que no hace sino acentuar la compleja relación entre la realidad y la ficción. La propia Kusama ha comentado en alguna ocasión que “la vida cotidiana y su carácter repetitivo son como la necesidad de respirar: es necesario hacerlo muchas veces seguidas”. Límites que Kusama, al igual que lo que ocurre con su práctica artística, gusta de cruzar al ingresar a menudo en residencias psiquiátricas donde, entre la calma y el aislamiento, poder explorar ese imparable y creativo torrente de sueños. Es sin duda su personal manera de buscar un orden secreto a partir del reconocimiento de la complejidad del mundo, que la realidad no es capaz de producir por sí sola.

PB

Konihoor

2005. 2,74 x 18 x 058 cm

Courtesy of Chery Briskand, Halles Gallery

HEW LOCKE

Nacido en Escocia, Hew Locke pasó gran parte de su juventud y adolescencia en las Guyanas británicas. Después regresaría de nuevo al Reino Unido con el fin de estudiar escultura en el Royal College londinense. Esta matización es de vital importancia a la hora de entender e interpretar una obra repleta de referencias culturales, históricas y sociales que remiten y beben de esa experiencia multicultural. Su particular interés por la cultura, la historia y la herencia británicas se manifiesta en el amplio número de esculturas-retrato dedicadas a la monarquía británica y, en particular, a la reina. Esta fascinación se remonta a su época de niño en ultramar. Todos los cuadernos de ejercicios llevaban impresos la efigie de la reina de Inglaterra en la portada, pero les estaba terminantemente prohibido pintar, escribir o garabatear sobre ella. La reina se convirtió así en un magnífico vehículo capaz de canalizar

las experiencias personales de Locke y traducirlas en complejas, barrocas y excitantes esculturas producto del encuentro o choque entre dos mundos: el británico y el caribeño. Su polifacética y atrevida manera de entender la escultura le lleva a crear composiciones que revelan un amplio abanico de influencias: desde el Barroco, el Rococó, hasta la arquitectura árabe o hindú, el cumfa —el vudú—, y Velázquez o el pop. Así se erigen ante nuestros ojos unos retratos épicos y monumentales realizados a base de cartón, madera, muñecos de plástico, pistolas y espadas de juguete, flores artificiales de seda y todo un sinfín de objetos y reliquias obtenidos en la calle o en tiendas de baratijas o de segunda mano. El resultado final es exuberante, barroco, excesivo y, ciertamente ambiguo, pues Locke, a pesar de que a ciertos súbditos británicos les moleste profun-

damente sus licencias artísticas para con la monarquía real, no toma partido a favor o en contra. Konihoor, es un collage teatral y alegórico de armoniosa belleza recargada que nos escrutina un tanto amenazadoramente desde la pared. Las espadas de juguete otorgan un toque de ironía a una apariencia que se nos antoja fuera del alcance de cualquier ciudadano de a pie. La amplia presencia vegetal nos remite a los jardines de Buckingham Palace. Mediante estas composiciones primitivas o naïf, Locke consigue cuestionar el poder de la imagen y el glamour en nuestra sociedad.

PB

“Dots Obsession”

Instalación con dos videinstalaciones
“Self Obliteration”, “Love in Festival”
Habitación de espejos con tres balones
hincharles. Medidas variables
Cortésia Fabián&Walter Galerie, Zurich

ROBERT LONGO

From the series Lust of the eye
(Untitled October)

2003. 55,9 x 55,9 cm
Charcoal and ink on paper
Cortesía Colección de Mora Granados

**Nace en Nueva York, USA, en 1953,
vive y trabaja en Nueva York, USA.**

Las obras de Longo, uno de los mayores artistas de la generación internacional de los ochenta, nos hablan de un artista de la post-vanguardia que transmite sentimiento a través de un código de signos, que no rechaza el contacto con diferentes géneros (ha practicado escultura, pintura, dibujo, cien, música, video, teatro, performance...) utilizando como señas temas que aluden al poder económico o a la violencia bélica, la belleza de lo natural frente a los intereses de una sociedad que hacen que esta se destruya, una llamada de atención sobre la actuación humana cuando la naturaleza pasa a un segundo plano. Sus obras llenas de tensión y a veces de miedo hacen presente el avance de la ciencia a veces de forma descontrolada, como en esas corolas de rosas, alusivas a la manipulación genética, en un bri-

llante rojo o en un aterciopelado negro, cuyo primer plano provoca una hipnosis no exenta de peligro. La naturaleza es capaz de crear y destruir al mismo tiempo y el artífice de ello es el hombre, esto lo expresa Longo con un lenguaje a veces agresivo, mecánico, entre el manierismo y el barroco, no exento de cierto romanticismo y nostalgia, que dotan a las obras de una gran belleza plástica seductora.

RLB

MARCOS LÓPEZ

Nace en Santa Fe, Argentina, en 1958.

Los colores saturados y la iconografía delirante se han convertido en una seña de identidad del artista en la producción fotográfica de los últimos años que en ciertas ocasiones ha sido calificada como "pop latino". Muchas de sus obras son un reflejo de la escéptica situación latinoamericana que han generado una serie de personajes que podemos calificar de curiosos, tales como Castro, Menen o Hugo Chávez.

Influenciado por el muralismo mejicano, pero también por el comic y la publicidad, la ironía de sus obras es en realidad una estrategia para tomar distancia ante temas dolorosos, sus fotografías son un ejercicio subversivo y desmitificador que produce cierta desazón al darnos una nueva visión de los estereotipos latinoamericanos (a veces cercanos a mostrar la miseria de sus gentes), deformados por un espejo

que exagerando la realidad, acentúa mucho más sus males. Personajes y objetos llenos de color y derivados del mundo de la publicidad amplifican los mensajes icónicos de las fotografías, revelándose como un dispositivo de reflexión sobre la identidad latinoamericana a través de sus mitos y tópicos, una mirada globalizadora del consumismo americano y el desmesurado deseo de apariencia

RLB

Carnaval criollo

Buenos Aires, 1996.
100x150 cm
Cortesía del artista y Galería Fernando Pradilla, Madrid.
Colección Universidad de Salamanca

FABIAN MARCACCIO

Nace en Rosario de Santa Fe, Argentina, vive y trabaja en Nueva York, USA.

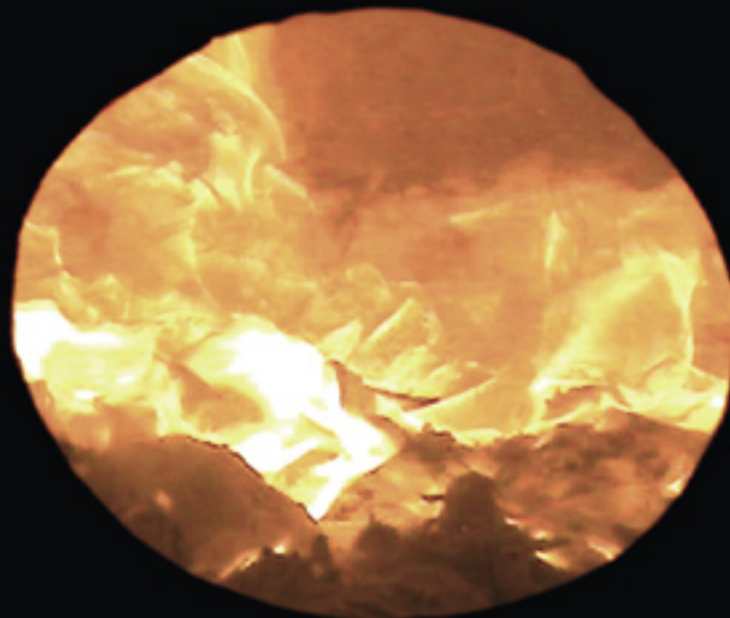
Este artista de origen argentino fue uno de los grandes triunfadores de la última Documenta de Kassel con sus gigantescas pinturas en expansión en las que se cuestionan virtualmente los límites formales y conceptuales del medio, donde la espectacularidad visual va unida a un fuerte componente sociopolítico, aludiendo a temas que parecen mezclados, como el pop o el consumismo en todas sus facetas, sin olvidar su insistente resultado crítico. Marcaccio es consciente de que en los últimos años las nuevas tecnologías han evolucionado a un ritmo vertiginoso y que, hoy en día, las posibilidades de manipulación de la imagen son prácticamente infinitas, esta situación está llevando la obra a un territorio en el cual el límite entre lo pictórico, lo fotográfico y lo digital estrechan los límites hasta

hacerlos completamente borrosos, donde las estrategias de creación se ven afectadas. Los soportes tradicionales pierden su efecto en las obras de este artista que encuentra su energía en la mezcla y el diálogo de la pintura y las nuevas tecnologías, incluyendo imágenes resbaladizas que sirven como testigo de nuestro presente polígota. El trabajo con el ordenador se completa "in situ" trabajando en la coloración, en el relieve y en la estructura de silicona que cubre sus últimas obras y que nos hace observar su trabajo de una forma expansiva, casi arquitectónica.

RLB

Sin título

2001. 980 x 400 cm
Inyección de tinta sobre lona plástica
Cortesía Galería Salvador Díaz, Madrid

TERESA MARGOLLES

Nace en Sinaloa, México. Vive y trabaja en México, DF.

Co-fundador del grupo SEMEFO. Por más de una década ha explorado la muerte, particularmente la transformación del cuerpo después de la muerte-vida del cadáver. A través de fotografías, videos, instalaciones y performances ha incidido en temas tabú, dolor, memoria, violencia y desigualdad social. Ha participado desde finales de los 90 s en muestras internacionales de la talla de: Extramuros, Muestra paralela a la 7ma Bienal de La Habana, Habana, Cuba (2000), Rates of Bodies

and Values, P.S.1 Contemporary Art Center at Museum of Modern Art, Long Island (2002), 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados, South London Gallery, Londres, Inglaterra (2002), Mexico: Sensitive Negotiations, Consulado de General de México en Miami, FL, E.U.A (2002), Against all evens. Segunda Bienal Internacional de Gottenburgo, Gottenburgo, Suecia (2003), ECO, MNCARS, Madrid, España (2005). La obra: Crematorio - Fosa común, 2003. Está estructurada desde la idea que en este lugar anualmente son incinerados cientos de cuerpos de personas no identificadas, la mayoría producto de muerte violenta. El fuego es el resultado de la combustión de carne y huesos, el cual se mantiene vivo por el transcurso de dos días quedando reducido en cenizas.

OMC

Crematorio - Fosa común

2003. Video-instalación de 10 min en loop.
Cortesía Galería Enrique Guerrero, México

Serie “Niño”

(detalle). Óleo sobre tabla. 122 x 122 cm cada una.
Cortesía del artista y Galería Espacio Mínimo.

ENRIQUE MARTY

Nace en 1969 en Salamanca, vive y trabaja en Salamanca.

Los trabajos de Enrique Marty, agrupados normalmente en series, combinan diferentes técnicas -dibujo, escultura, pintura, instalación- que generalmente nos ofrecen señales de hechos siniestros, aparecen macabros acontecimientos acompañados de sangre y muerte en lugares inverosímiles; en ocasiones sus figuras aparecen sangrando dibujadas en paredes o realiza en escultura personajes muy cercanos al artista que, en sus manos, adquieren un carácter grotesco e incluso monstruoso. Sus obras, de carácter abigarrado, ven el mundo desde otro punto de vista, tratando de perturbar al espectador, que es capaz de introducirse en la narración, todo lleno de color negro, con un carácter irónico que se jacta de la perversión humana.

Marty nos muestra en esta transformación en nueve paneles a un ser que parece estar tomando una ducha en la bañera, sin brazos y sin piernas. Al meterse en el baño su rostro comienza a cambiar en el de un psicópata que parece que lleva puesta la máscara que tenía Hannibal Lecter en “El Silencio de los Corderos”. Un ser que sufre mucho con lo que le está sucediendo, rodeado de un ambiente oscuro, tenebrista, inquietante, expresionista. Las imágenes (que toman como modelo a un artista amigo que se prestó para ser retratado en ese brutal cambio) se acompañan de una pequeña escultura donde se observa la transformación, un ser sin brazos y sin piernas con un rostro monstruoso se arrastra por el suelo luchando por moverse y dejando un reguero de aceite y sangre.

RLB

MASBEDO

El trabajo de Jacopo Bedogni y Nicolás Massazza es un ejemplo perfecto de esta voluntad renovadora y multidisciplinar que hace del arte una compleja estructura narrativa y un potente instrumento de reflexión ya que, en sus complejas instalaciones se dan cita disciplinas como el video experimental, la fotografía, el teatro, la poesía y la música al servicio de una visión humanista. En este mismo orden de cosas merece ser valorada la inestimable colaboración con los escritores Michel Houellebecq y Aldo Nove, los actores Ramón Tarés y Patrizia Zappa y los músicos Eugenio Finardi y Maurizio Salerno, entre muchos otros cuya aportación convierte las obras de MASBEDO en auténticos “tableaux vivants hipertecnológicos”, ante cuya experiencia visual ningún espectador quedará indiferente. Existencialismo tecnológico es una de las palabras que más se utilizan a la hora de definir sus complejas instala-

ciones, un existencialismo que enlaza con toda una tradición filosófica europea presente de modo directo o tangencial en casi todos sus trabajos. Su último video, 11,45,03, bucea en estados de locura e introspección psicológica mediante la apariciones de diferentes personajes de personalidad ambigua, que provocan simultáneamente estados de ansiedad y sensualidad en el espectador. Escenografías muy cuidadas que basculan entre lo barroco y lo posminimalista al servicio de una mirada oblicua al presente, el pasado y el futuro.

RLB

11.45.03

2004. Video/sound installation.
Colour high-definition video images.
One DVD, one DVD player, one projector,
amplified stereo sound.
Edition of 5 + 1 A. P.
Running time 11.45.03
Variable size
Cortesía de los artistas

TONY MATELLI

Nace en 1971 en Chicago (USA), vive y trabaja en Nueva York.

Las esculturas de Tony Matelli se muestran como obras imprudentes, son una forma de crítica social disimulada. Son pinturas alegóricas de la gente y las cosas que buscan medios para sobrevivir en un mundo que busca alternativas a la norma y que por tanto, debe ser mejor. Matelli realiza sus obras en un molde de resina que luego cubre con yeso y pintura. Es una de las figuras que

han traído un aire nuevo a la escultura junto a artistas como Ron Mueck o Marc Quinn. Trata de representar en sus obras el dilema de la sociedad actual, donde el individualismo hace que no salgan a la luz los problemas internos y nos llevan a tener una gran sensación de vacío. Su trabajo habla de la necesidad y la frustración, de intentar encontrarse a sí mismo dentro de un mundo donde todo está fijado, donde en muchas ocasiones, es necesario sobrevivir, quitarse de encima los miedos, las ansiedades, las sensaciones de abandono, pero también la curiosidad y el sentido del misterio. Tony Matelli aborda la realidad para construir un lugar localizado en un mundo imaginario donde representa las emociones que atormentan su mente. "Total Torpor, Mad Malaise" representa una odalisca de género masculino realizada en silicona y de tamaño natural donde el cuerpo aparece lleno de erupciones masivas. La carne marrón se

esparce a través del cuello, del pecho, de la parte posterior, de las extremidades, oscurece la mano izquierda y dobla el tamaño de la tripa. Un pie es rematado por una masa de tejido fino marrón, pero el otro se conserva en perfecto estado. La cara transmite una gran sensación de tristeza. Su codo se apoya sobre un montón de revista de Victoria Secret. Es una vanitas del siglo XXI.

RLB

Total Torpor, Mad Malaise

2002. 150x115x180 cm

Cortesía Galería Andréhn-Schiptjenko, Estocolmo (Suecia)

JONATHAN MEESE

Nace en Tokio, Japón, en 1970, vive y trabaja en Berlín.

Pertenece a un grupo de artistas que podemos denominar neoaccionistas o confusionistas de los cuales se pudieron contemplar sus primeras obras a finales de los años 90. Sus trabajos semejan una gran planta de reciclaje para los exorcismos sociales donde el artista actúa como conductor. Sus intereses personales aparecen reflejados en sus pinturas: libros, películas de terror, cruzadas medievales, símbolos propagandísticos, autorretratos, carteles de los 70, criaturas, objetos icónicos. Meese fusiona el arte foráneo en un compendio de moralidad y falta de épica donde el bien y el mal se confunde y donde los bribones se convierten en héroes. Al apropiarse de la historia y de sus medios, Meese parodia su propio simbolismo, sus pinturas parecen como un gran teatro de ópera donde se pueden

apreciar los reinos de la decadencia y del absurdo, donde la forma y la idea se separan fácilmente, donde se explora la mitología contemporánea, donde el mismo artista se labra una imagen como figura de culto, alimentando su herencia ficticia como entidad todopoderosa e inmortal. Sus obras predicen un futuro con un paisaje postapocalíptico donde el primitivismo se abraza como la solución social mas racional y finita.

RLB

"Die Jenseitskutsche des ewigen VORMÖNCHSOLDATEN "Sankt Diablossys"

2002. Técnica mixta.

Medidas variables.

Contemporary Fine Arts Galerie GmbH Collection Falckenberg

JULIE MEHRETU

Nacida en Etiopía, criada en Michigan y formada en Senegal y Rhode Island, y actualmente residente en Nueva York, Julie Mehretu refleja a través de su obra de manera nítida su propia historia, una historia que habla básicamente de lo personal a través de lo colectivo, de lo íntimo a través de lo público, de lo local a través de lo global.. En lo que a primera vista parece un paisaje caótico va surgiendo pronto un ritmo propio, pintado y dibujado mediante líneas, vectores, diagramas y formas orgánicas. El juego con el color, la línea, la escala y la perspectiva crea unas arquitecturas híbridas en las que confluyen diferentes espacios y tiempos, y que constituyen una puesta a punto

Drawings

2003. 66 x 101,5 cm
Ghraphte pencil on paper
Cortesía COBD Collection, París y Galería carlier | gebauer

renovadora y revolucionaria de un género tan tradicional como el paisaje. Entre rascacielos, aeropuertos, estaciones, bloques de viviendas y escaleras se intuye la insignificante presencia del hombre. Polifacéticas, multi-dimensionales, descentralizadas y no jerarquizadas, agresivamente bellas, inestables, rítmicas y dinámicas, cambiantes, las composiciones de Mehretu recuerdan el horror al vacío barroco y manifiestan una extraordinaria capacidad para integrar en una misma idea plástica, el dibujo, la pintura, la instalación y la arquitectura. Estos campos entre abstractos y figurativos, de trazos ágiles y nerviosos, reunidos como si fuera en el momento de su mismísimo estallido, permiten al espectador “leer” la velocidad y la ansiedad incontenibles de un proceso globalizador que arrolla continentes al tiempo que, y de manera paradójica, mantiene ciudades enteras

desconectadas y aisladas.

Sus cartografías constituyen magníficas alegorías de una época sujeta a cambios culturales, perceptuales y tecnológicos radicales que son el reflejo de una profunda crisis social y política. A caballo entre la arquitectura, el cómic, la topografía y la ciencia ficción, Mehretu nos ofrece unos impactantes paisajes imaginarios que entroncan con las visiones constructivistas de principios de siglo y que hablan de desplazamiento e identidad. Captan e intuyen de manera sutil los vertiginosos cambios a los que están siendo sometidos los espacios urbanos.

PB

Sarah with blue dress

1996. Acrílico, resina de poliéster y espejo
195 x 100 x 100 cm. JM-0060-E
Cortesía Galería Pepe Cobo, Madrid

JUAN MUÑOZ

Murió en el año 2001.

Juan Muñoz fue uno de los artistas que primero han acercado la escultura al arte contemporáneo, fue capaz de renovar la figuración introduciendo la figura humana en la escultura cuando tras el minimalismo esta quedó prohibida, pero también fue capaz de convertir esa figura en actual, en unos años ochenta de escaso interés en ese campo, otorgándole una importancia central al espacio, donde incorpora la escultura de un modo natural, resaltando las posibilidades expresivas y dramáticas de sus figuras, casi teatrales. Supo revisar la tradición clásica desde el compromiso más actual, utilizando los recursos de la historia del arte, recogiendo influencias de Bernini, Borromini, el barroco español, revisándolo y criticándolo. Es difícil encontrar una referencia en sus obras, son enigmáticas, con un valor expresivo del rostro, la danza de los cuerpos, la

escenografía, algo ha ocurrido porque es observado con intensidad, podemos cuestionarnos que algo extraño ha pasado. Su trabajo no deja de ser polémico, algo que agita al contemplar sus obras. Sus escenografías nos muestra que piensa en el espacio como elemento integrante de su obra adquiriendo connotaciones teatrales, su obra no es solo la figura sino también el espacio que la rodea y lo que esta es capaz de escuchar, capaz de sugerir enigmas.

RLB

DAVID NEBREA

Vive y trabaja en Madrid.

La obra de David Nebreda gira en torno al cuerpo. Pero no un cuerpo normal sino previamente herido, maltratado. Nos muestra la fragilidad del mismo y también el límite de su resistencia. La realidad fisiológica y la experiencia extrema del dolor aparece constantemente en sus trabajos, donde la autodestrucción, la humillación y la crueldad cobran un importante papel. David Nebreda encuentra en la tortura de su cuerpo la única manera de reafirmarse como ser vivo, como afirmación de su identidad (vulnerable y al mismo tiempo mortal). Todas sus fotografías han sido tomadas en condiciones extremas de soledad y agotamiento físico donde el componente religioso hace su aparición a través de

fenómenos mitológicos como puede ser la muerte, el sacrificio o la resurrección, manifestando los temores y obsesiones más ocultos de la mente humana. Su obra "La Trinidad de los espejos", con una estudiada composición fotográfica, recuerda un Ecce Homo típico de la más sangrienta y macabra etapa de la escultura barroca. Sin duda su contemplación resulta impactante. Representa a un hombre capaz de exhibir su dolor y su humillación con orgullo, mostrando la figura del artista tremendamente delgado después de un proceso autodestructivo que le lleva a no comer para poder exhibirse de esta manera, herido, enseñándonos lo único que tiene, lo único en lo que cree. La tensión y la emoción se hace presente tras su contemplación.

RLB

El espejo, la ceniza y el alfa quemada en la frente

1989. 102 x 74 cm
Colección Universidad de Salamanca

La trinidad de los espejos

1989. 102 x 74 cm
Colección Universidad de Salamanca

LARS NILSSON

Las obras de Lars Nilsson no dejan indiferente al espectador, su impacto visual y sus llamativos temas, alusivos al comportamiento sexual, que rozan lo escandaloso nos muestran aspectos ocultos de una sociedad cuyo nivel de apariencia roza lo grotesco. Según él mismo describe sobre su pieza "In orgia", la normalidad que invade nuestro comportamiento social se ve alterada por la visión de una escena de carácter surreal, en la que unos jóvenes practican sexo en un espacio de paso hacia un centro comercial, estos jóvenes, que actúan sin ningún pudor, pueden ser observados por toda la gente que se dirige a hacer sus compras diarias o que simplemente pasea por el lugar. "Yo me encuentro a mi mismo pensando como debería ser una Arcadia

contemporánea. Pienso en una orgía sobre las ruinas de hoy. Donde el sexo real hecho por personas reales es la única vía de escape de la polución comercial de los espacios públicos. Tetas y culos aparecen por todas partes vendiéndose en una constante explotación de nuestra esfera más privada, el "gran hermano" observa una situación cuyo resultado parece de los más ambiguo"

RLB

In orgia

2004. Film 23' Loop
Cortesía del artista

MANUEL OCAMPO

El Molestador

1998. Mixta sobre tela
150 X 150 cm
Cortesía Colección Jauregia
(Irurita-Navarra)

Nace en Quezon, Filipinas en el año 1965. Actualmente vive y trabaja en San Francisco, EE.UU.

Manuel Ocampo recurre a la caricatura y a lo grotesco en su obra pictórica, con la cual parodia y evidencia el con texto contemporáneo y las condiciones humanas. Su obra se relaciona directamente con la vida y sus implicaciones inmediatas, que van desde la representación de excreciones corporales, vísceras y órganos, hasta las aprehensiones de sociedades fanáticas y su iconografía. Lo cual lo ha llevado a participar en cientos de exhibiciones nacionales e internacionales entre las que destacan: la Biennale at the Peggy Guggenheim

Collection, Venecia, Italia y la XLIII Bial de la Pintura Americana, The Corcoran Gallery, Washington, DC, EUA, o The Return of the Exquisite Corpse, The Drawing Center, Nueva York, NY, EUA (1993), NEO?, Galería OMR, México, D. F. (1994), Vested Power - Icons of Domination and Transcendence, Main Art Gallery, California State University, Fullerton, CA, EUA (1995), Unmapping the Earth, '97 Kwangyu Biennial, Corea (1997), Yo También soy Pintura, Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, Badajoz, España (1998), Sensibilidad Apocalíptica, Festival Atlántico '99, Lisboa, Portugal (1999), o Bastards. Galerie Bärbel Grässlin, Frankfurt, Alemania, y Galería Tomas March, Valencia, España (2004).

OMC

ERWIN OLAF

Erwin Olaf crea composiciones fotográficas y vídeos que cuestionan conceptos como la belleza, la vejez, el aislamiento o la sexualidad. Desde retrasados mentales, mujeres de avanzada edad hasta jóvenes adictos a la moda o personas con tendencias sadoomasoquistas, sus retratados parecen inmersos en un mundo ambiguo donde los límites de la realidad y la ficción se difuminan para acabar denunciando los tabúes y la hipocresía de la sociedad. Exuberantes, controvertidas y ante todo barrocas, series Paradise Le Club se han convertido en auténticos retratos de época a la manera de los Hals y, en particular, Rembrandt del XVII, captando el agresivo espíritu de la posmodernidad con todas sus tribus y contradicciones: consumo excesivo, hipocresía, fetichismo, violencia, control social y marginación. También Paradise Le Club alude a las grandes tradiciones pictóricas europeas

—el barroco— sumiendo así la obra de Olaf en un continuo discurso histórico. Las cuidadosamente escenificadas composiciones adquieren mediante manipulaciones digitales sutiles y el acentuado del claroscuro y la saturación del color una magnífica tensión dramática. Inspirada en la violenta y morbosa “El rapto de Hipodamia” de Rubens, nos encontramos de lleno en el conocido Paradise Club de Ámsterdam, esto es, en una recreación de la famosa discoteca que Olaf ha reconstruido en su estudio. Las fotografías muestran el ambiente de una animada fiesta cargada de fetichismo en la que las amplias sonrisas de los payasos vienen a disfrazar su maquiavélico comportamiento. ¡La fiesta barroca alcanza su éxtasis! Es como si aquí también el artista quisiera que, mediante esta bacanal circense de violaciones y agresiones, nos cuestionáramos si el mundo que habitamos

es en realidad así de violento, banal y desconsolador.

El sutil uso de primeros planos, fondo y color, con aquí y allá el alargamiento (digital) de algunos gestos, rostros, manos y posturas hace que la inicial apariencia seductora y elegante vaya poco a poco dando paso a un ambiente de ansiedad, perversidad y represión. Está claro que para Erwin se trata de “algo que está ahí y que forma parte de nuestra sociedad”. Como si el artista nos quisiera recordar que no existe compasión, ¡ni siquiera en el paraíso!

PB

The Paradise Club: Viplange
2001. Fotografía. 150 cm x 187 cm
Cortesía del artista

RUBÉN ORTIZ

Nace en 1964 en México DF, Méjico, vive y trabaja en Los Angeles, USA

Sus obras podrían definirse como un "pop fronterizo", El artista caricaturiza el "american way of life" a los dos lados de la frontera, utilizando colores opulentos y contrastes irónicos. La frontera México-americana es su territorio de trabajo, allí se dedica a la descomposición y a la recomposición cultural, buscando las precarias y artificiales divisiones entre la alta y la baja cultura. En sus obras documenta la comercialización y la transformación en cursilerías de las insignias nacionales de la mexicanidad, capta los fenómenos

transculturales de las comunidades con sus paralelismos y contradicciones, no tratando de hacer una exhibición chauvinista, ni una promoción turística de los rasgos culturales de una comunidad, sino un ensayo de hibridación cultural cuyo objetivo es la negación de una jerarquía mítica o política impuesta por las fronteras, realizando un estudio sobre la transformación contradictoria de los objetos, de las costumbres y los roles visuales de nuestro tiempo, todo ello con grandes dosis de fantasía e imaginación .

RLB

Alien Toy

1997. Video
Duración 10' 40"
Colección Tom Patchett. Cortesía Track 16
Gallery, Los Angeles
Fotografía: Cortesía Galería OMR

TONY OURSLER

Nace en Nueva York en 1957, allí vive y trabaja.

Formado como pintor y escultor, Tony Oursler ha forjado su personalidad como artista que utiliza el video con el fin de canalizar múltiples fuentes en un universo de una impronta creativa que le ha hecho internacionalmente conocido. Las influencias de Oursler son manifestas la literatura, los programas de televisión, los decorados de cine de G. Méliès y las películas de efectos, las creaciones teatrales de E.G: Robertson, la investigación en la cámara oscura y las máquinas de visionado, la conexión entre historia y tecnología y las prácticas del psicoanálisis, las teorías espiritistas y algunas películas expresionistas y de ciencia-ficción. A través

de esta amalgama de culturas, Oursler ha creado un universo psico-sociológico multifacético. Indudablemente, Tony Oursler se ha hecho un sitio en nuestra modernidad. Desde la formalidad y narrativa linear, inventando lo que podríamos llamar "Proyecciones para todas superficies", ha liberado las proyecciones del medio bimedimensional de las pantallas. Oursler ofrece al espectador un lugar evolutivo en un medio de múltiples posibilidades, confrontándonos con proyecciones de tamaño real y simulacros de criaturas vivientes, siempre mientras construye un escenario personal, habitado por diferentes personalidades y sus psicologías fronterizas. El video Nine Eleven reúne imágenes tomadas por el propio Oursler durante el

atentado del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center y en los días posteriores capturando las diferentes reacciones públicas y estados de ánimo de los neoyorkinos y elaborando con ello una suerte de narración fragmentaria que vascula entre la realidad y la ficción.

RLB

Nine Eleven

2001. Video. Cortesía de EAI

Mutaciones IV

2004. 1 pieza de resina de poliéster
niquelada: 93 x 310 x 95 cm
2 espejos circulares: 250 cm. Ø c/u
Arena roja
Cortesía Galería Salvador Díaz

JAVIER PÉREZ

Nace en Bilbao en 1968, vive y trabaja en Barcelona.

Las obras de Javier Pérez se nos presentan como cercanas a lo humano, a todo aquello que rodea al hombre y que habla de él, haciéndonos contemplar figuraciones difíciles de definir pero que se presentan como reconocibles e íntimas y que muestran la complejidad de las formas vivas. Son escenas que preferimos no ver representadas y que se acercan a la parte más carnal del hombre, que nos hablan de sus problemas y preguntas comunes, que se refieren a sus cambios y a lo vulnerable de nuestra condición.

Sus formas transmiten todo tipo de sensaciones: repulsión, asco, náusea y

al mismo tiempo belleza por desvelar aquello que se nos revela como secreto. Concibe la obra como un fenómeno jugando con la falsedad y la contradicción de lo que trata de plantear realmente, pero esa contradicción puede ser el camino para guiarnos hacia el descubrimiento de la verdad. La dualidad entre lo carnal y lo espiritual es una constatación en su obra, todas sus obras tienen una presencia física importante pero su reacción y la forma de percibir las es diferente dependiendo del espacio y la luz. Son formas que plantean la idea de cambio, de transformación e inestabilidad.

RLB

WANG QING SONG

Nace en China en 1966, vive y trabaja en Pekín, china.

Wang es un artista que hace uso de la tradición para crear nuevos puntos sobre el tratamiento histórico de la cultura china contemporánea, que abraza con fervor los placeres y trampas de la cultura global. Sus obras no dejan de estar cargadas de ironía, a veces de timidez y se refieren no solamente al desarrollo artístico de china sino que toma como referencia grandes obras de artistas representativos del arte occidental, revisándolas bajo su punto de vista en un homenaje donde las principales actrices son mujeres chinas. Una relectura de la historia del arte que entra en contradicción con las interpre-

taciones que de esas obras hacemos en el arte occidental, pulida a través de los ojos chinos y que nos muestra como esta nueva sociedad abierta vuelve sus ojos a occidente. Al igual que el trabajo de otros compatriotas sus fotografías relacionan ambas culturas, tratando de unir las en unas representaciones llenas de humor y parodia, manteniendo una línea muy estrecha entre el reconocimiento a los grandes iconos del arte y el simulacro que supone su relectura, entre la imitación y la caricatura.

RLB

China Mansion

(Detalle) 2003. C-Print
120 x 1200 cm
Courtesy of the artist and CourtYard Gallery,
Beijing

FIONA RAE

Británica nacida en Hong Kong (1963), Fiona Rae crea composiciones fuertemente coloristas y dinámicas a base de una serie de trazos, ingredientes y signos de procedencia dispar. Como resultado de ese eclecticismo surgen unas bellas pinturas entre decorativas, pop, informalistas y barrocas de exquisita factura, en las que áreas de colores planos se van alternando o entran en contraste con signos o números ubicados aparentemente al azar.

Fiona Rae se dio a conocer tempranamente por su participación en Freeze,

la exposición comisariada por Damien Hirst que catapultaría a la fama a la generación YBA (Young British Artists). Desde entonces su presencia en exposiciones ha sido continuada y su trabajo ha ido variando lentamente desde unas composiciones abstractas más rigurosas, dominadas por una clara estructura y una paleta de colores limitada principalmente al blanco y negro, hacia una etapa actual de abstracción neobarroca colorista, de trazo enérgico y espontáneo que refleja de manera original e inesperada el mestizaje del mundo que nos rodea.

Su pintura recoge influencias procedentes de diversas fuentes que reflejan esa elemento globalizador de nuestra sociedad que hace que ya nada sea auténticamente local: libros, informática, internet, el cine, la literatura, el mundo culinario o la moda. Ejecutadas al óleo o sobre acrílico y con spray, sus pinturas combinan letras, números y signos que paulatinamente van conformando una sintaxis entre abstracta y figurativa de contundentes y expresivos gestos. En su quehacer Rae parte en sus

últimas obras primero del Photoshop para crear composiciones que después amplía y altera y perfecciona mediante el uso del óleo o el acrílico sobre la tela. De esta manera, Rae reflexiona sobre las posibilidades de la tecnología en nuestro tiempo al tiempo que retoma las preocupaciones propias de la pintura tradicional: el ensanchamiento o cuestionamiento de los límites entre la abstracción y la figuración. Por otro lado, ese elemento o cualidad gráfica de su obra no hace sino reflejar ese mundo de símbolos y signos que nos rodea, bien sea en los monitores de televisión, las pantallas de cine, el pc o la gameboy. Se trata de formas abstractas al tiempo que figurativas que cada uno de nosotros es capaz de interpretar y que reflejan nuestra manera de incorporarlas a nuestras vidas. De múltiples texturas y jugando con el primer plano y el fondo, la pintura de Fiona Rae es ante todo exuberante, barroca y ambigua.

PB

Tokio Popeyes

2004. Oil, Acrylic & glitter on canvas
231,1 x 190,5 cm
Cortesía Galerie André Buchmann, Köln

La perfecta casada

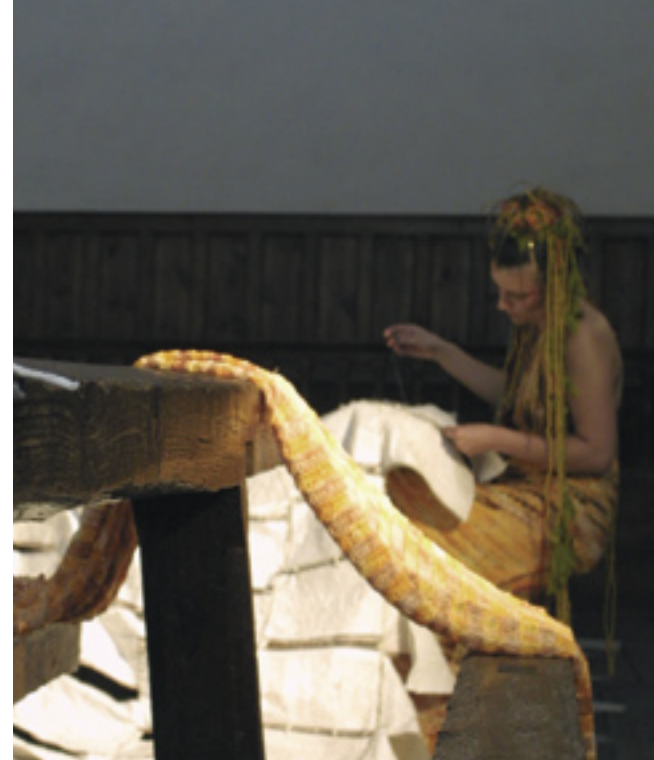
Aula Fray Luis de León, 17 de Mayo 2002
© Elena del Rivero, Ignacio Pérez Pino
9 minutos
Cámara: Ignacio Pérez Pino
Microgénesis producciones

Artistas-performance
Barbara Fluxá
Marta Fernández
Lidia Benavides
Elena del Rivero
Cantante: María del Carmen Gordillo
Celestina: Rocío Sánchez
Atrezzo: María José Balsach
MONTESINOS ALAMA, Valencia
Alice Roy, Nueva York
Yajoi Yamamoto, New York
Indumentaria utilizada por la artista durante la descontaminación de su estudio después del 11/9
Cantos populares de amor sicilianos
Segundo acto del Holandés Herrante

ELENA DEL RIVERO

Nace en Valencia, vive y trabaja en Nueva York.

Las obras de Elena del Rivero destacan por el acabado formal de las mismas, un acabado que en muchas ocasiones se revela como un trabajo artesanal, ella se ha encargado de rehabilitar la buena manufactura y la sensualidad en la calidad de materiales que apreciamos en sus intervenciones. La investigación y el descubrimiento es una parte importante en su trabajo, los enigmas e incluso el misterio se hacen presentes en una artista que tiene una fuerte referencia en obras del siglo XVI y XVII. El lenguaje complementa sus trabajos, con títulos que aluden a juegos de palabras que producen un significado para abolirlo a continuación, entendiendo el arte como un mensaje que debe compartirse y transmitirse. El manto que aparece en la obra "La perfecta casada" está bordado con

perlas por la propia artista, las cuatro hilanderas cobran vida y se encarnan en el séquito que acompaña a la novia cuando desciende desnuda por la escalera que representa la virtud y el vicio, el coro desfila en procesión por las naves del claustro de la Universidad de Salamanca para entrar definitivamente en el Aula de Fray Luis de León, este aula sirve de espacio escenográfico para albergar el traje de novia de la perfecta casada, el manto tejido durante meses está unido mediante hilos y perlas las páginas del libro escrito por Fray Luis de León en el año 1583 como regalo de bodas a su pariente María Varela de Osorio. El manto y el velo de tul se esparcen sobre los bancos del aula mediante un vistoso entramado de plegados barrocos. La obra "Las Hilanderas" surge en el curso de una performance de un año de duración realizada por la artista en la que documentó el paso del tiempo en

los espacios en que se desarrollaba su vida cotidiana a través de las huellas y marcas impresas sobre grandes hojas de papel de abacá, que se fueron esparciendo por el suelo de su estudio y las habitaciones de su hogar neoyorkino. Los ayudantes que colaboraron en la confección de varias piezas fueron bautizadas por Elena del Rivero con el sobre nombre de "Las Hilanderas" pasando estos personajes a incorporarse en la recreación fotográfica de la obra maestra de Velázquez.

RLB

BERNARDÍ ROIG

Nace en Palma de Mallorca en 1965.

Los trabajos de Bernardí Roig nos hablan de la mutación de la línea reflexiva. Sus esculturas, dibujos, textos, fotografías y video merodean, interrogan y por ello enmudecen, la cuestión de la mirada y el deseo, intentando conseguir la plenitud del acontecimiento relatado. Asesorado por las Metamorfosis de Ovidio y por la mirada transgresora y astuta de Pierre Klossowski, Bernardí Roig considera el hecho simbólico de la mirada como la garantía absoluta de las situaciones. Crea una fuerte tensión narrativa entre la visualidad de cada una de las obras y la interdependencia de todas ellas. La relación entre las piezas la establece el que mira, el que con su mirada se inserta en la mitad del relato

y cuyo desplazamiento se convierte en un acto de interpretación. Esa voluntad narrativa, a veces dramática, pasa por una poética de los escenarios y por la ambición de construir una nueva canalización para que puedan circular la enormidad de los fragmentos heredados. El blanco aparece en su obra como un elemento que sugiere la ausencia de escenario, como un lugar al que pertenece la nebulosa del sueño, que aconseja lo prohibido, el lugar donde se juntan el deseo y la mirada, donde se ama lo que nos perturba y donde acariciamos nuestras obsesiones

RLB

Father (miscommunication exercises)

2003. Instalación
Medidas variables
Cortesía Max Estrella

BET SABÉE ROMERO

Nace en México, DF, en el año 1963, ciudad en la que vive y trabaja.

En 1986, realiza una Maestría en Artes en, ENAP San Carlos, UNAM, y B.A. en Ciencias de la Comunicación, en la Universidad Iberoamericana, ambos, en México, DF; en 1989 se gradúa de la Ecole des Beaux Arts de Paris, Francia; y en 1994, de Master en Historia del Arte en la UNAM, de México, DF. Ha participado en más 100 muestras colectivas y personales entre las que destacan las colectivas: Por mi raza hablará el espíritu, Biblioteca de Luis Angel Arango, Bogota, Colombia (1996), Insite '97, Ayate Car, Site-Specific Project, San Diego and Tijuana (1997), Cinco Continentes, una Ciudad, Museo de la Ciudad de México (2000), 8a Bial de La Habana, La Cabaña Parque Histórico-Nacional, La Habana, Cuba

(2003), Eco, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2005); o sus proyectos personales: Ventanas Vulnerables/Vulnerable Windows, Ramis Barquet Gallery, Chelsea, New York (2005), Betsabee Romero. One Man Show, Stand Ramis Barquet Gallery, Paris Photo, Paris, Francia (2003), Palabras que ruedan, Centro Cultural de Mexico in Madrid, España (2002), Road Show, Galeria Ramis Barquet, New York y Betsabee Romero Recent Work, Iturralde Gallery, Los Angeles (2000). Muestras donde ha desarrollado el despliegue de una estética revisionista, lírica, esteticista y burlona, que coloca al espectador en una situación de duda ante el objeto artístico en sí, mezcla de elite cultura cool y gusto camp.

OPC

Oquedades en El Dorado

2005. 8 Ruedas de caucho caladas y policromadas. 65 x 17 cm de diámetro cada neumático.
Colección Jauregia (Iruirita-Navarra)
Cortesía Galería Ramis Barquet (New York)

MP&MP ROSADO

Nacen en 1971 en San Fernando, Cádiz, viven y trabajan en Sevilla.

Miguel Pablo y Manuel Pedro Rosado son dos hermanos gemelos que trabajan bajo el nombre de MP & MP Rosado. Pese a su juventud, forman parte de la nueva imagen de la escultura española como prueba su reciente selección para la Bienal de Sydney. En sus propuestas utilizan diversos medios y materiales como la fotografía, la pintura o la escultura, que muchas veces conjugan para crear instalaciones con un fuerte carácter escenográfico y un enigmático uso de los significados.

La temática fundamental de su trabajo gira en torno a la búsqueda de la identidad y el doble, y los juegos entre realidad y simulacro, que en el caso de su condición de gemelos se ve reforzada por la obsesiva representación de sus personas, investigan sobre el individuo y las relaciones con el entorno, donde el sentido del humor, el lado crítico y absurdo del individuo aparecen en sus multiplicadas o duplicadas instalaciones y esculturas siempre buscando el lado irónico de la vida.

RLB

Para acabar

2004. Resina, tela, papel pintado y madera. Medidas variables
Cortesía Galería Pepe Cobo, Madrid

JASON RHOADES

Nacido en Newcastle, vive y trabaja en Los Angeles, USA.

Jason Rhoades dice que concibe el arte como búsqueda y pone especial énfasis en el carácter permanentemente procesual de su trabajo "Veo mi obra de los últimos cinco años no como piezas individuales, sino como un gran empeño permanente y una obra única (...)", "Pienso que en el arte importa más crear problemas que resolverlos. Siento que hay miles de alternativas para hacer las cosas(...)"

Toto From my Madinah:Pupp Tent/Puss Tent

2005. Instalación compuesta por 48 neones. 100 x 80 cm
Cortesía del artista y Galería Helga de Alvear

Su trabajo tiene por esta razón un cierto carácter acumulativo como se pudo ver en su monumental obra Perfect World, 2002. Sus complejas instalaciones que realiza reunen todo tipo de materiales y objetos: herramientas, objetos encontrados, objetos contruidos, cosas compradas, coleccionadas, etc, que se conectan entre sí a través de un proceso escultórico intertextual. La serie "My Madinah" a la que pertenece la obra TOTO que aquí exponemos comprende distintas exposiciones y obras realizadas en Nueva York y Suiza así como piezas aisladas presentadas en otras muestras. La serie empezó hace algunos años con una viaje que se inició en Los Ángeles hacia la Meca, donde la idea de peregrinación y destino guiaron al artista hacia México y donde el viaje se convirtió en una reflexión sobre lo que "meca" puede significar en el propio lenguaje del artista. El propio proceso de trabajo del artista le lleva

a mutar su propio proyecto en función de la realidad de cada momento. Jason Rhoades ha rastreado hasta un total de 1724 expresiones inglesas para los genitales femeninos utilizados en la literatura, lenguaje hablado e Internet. Esta cifra coincide con el año de nacimiento del filósofo Emmanuel Kant una de las mentes más brillantes del siglo XVIII que culminó la separación del pensamiento de la religión.

PB

JULIAN ROSEFELDT

Nace en Munich (Alemania) en 1965, vive y trabaja en Berlín.

El trabajo de Julian Rosefeldt investiga los rituales, estructuras y absurdos de la vida diaria; forma un microcosmos, un mundo de sueños, hermético, surreal, donde el espectador se convierte en un voyeur, arraigado y al mismo tiempo divorciado de la realidad. Rosefeldt atestigua un punto de vista racional desde una distancia y un don preciso de observación similar a los métodos objetivos de las ciencias naturales. La investigación, la crítica social, es llevada a cabo y reproducida en el trabajo mismo, consiste en una articulación persistente y extrapolación de ambos

ASYLUM

2001- 2002
Videoinstalación con 9 DVD
Medidas variables
Cortesía del artista

estereotipos, inconsciente y conocido. Pero sin convertirse en alguien pedante o moralista. Él enfrenta al espectador a sus propias opiniones e ideas preconcebidas, hace que pensemos sobre nuestra propia vida de cada día y su dimensión rutinaria. Su video Asylum trata el polémico tema de la inmigración, algo muy sensible actualmente en el occidente europeo. El artista presenta 9 proyecciones de video grandes, en las cuales selecciona a grupos de minorías étnicas para examinar y deconstruir los estereotipos sobre los cuales percibimos a los ciudadanos inmigrantes y como respondemos ante ellos. No se trata de un acercamiento documental sino de una producción elaborada y ambientada donde nada se deja al azar. Cada personaje aparece impregnado de una distinta coreografía. Todo lleno de un ambiente dramático que envuelve y ofrece al espectador en una experiencia intensa y visceral. Sus

escenas aparecen llenas de detalle, saturadas de color y jugando prodigiosamente con la luz y las sombras y con el movimiento rítmico y lineal de la cámara. Las señoras de la limpieza, los cocineros, las trabajadoras del sexo, los vendedores de periódico, los vendedores negros, los gitanos; todos aparecen estereotipados. Rosefeldt es capaz de enganchar con uno de los temas más polémicos en los últimos años en Alemania debido al alto índice de desempleo y del resto del occidente europeo.

RLB

DANIELA ROSELL

Nace en México DF, en el año 1973. Ciudad de vive y trabaja.

Daniela Rosell basa su trabajo en el soporte fotográfico, para desde cierta óptica ensayística establecer un estudio conductual de la cultura que le rodea. Muestra de ello lo es su exitosa serie Ricas y Famosas 1998-2002, que ha exhibido por el mundo entero. Como la Prague Biennale 1, Praga, República Checa (2005), Ricas y Famosas, Universidad de Salamanca/Casa de América, Madrid, (2002-2003), Greene Naftali Gallery, New York, Mexico City: An Exhibition about the Exchange Rates of Bodies and Value, P.S.1, New York; Axis Mexico, Museum of Art, San Diego; Sublime Artificial, La Chapella, Barcelona (2002); Alberto Peola, Turin; Kevin Bruk, Miami (2001); Greene Naftali Gallery, New York, Policies of Difference, Pinacoteca do Estrado, Sao Paulo/ Museo de Bellas Artes, Buenos Aires/ Museo de Arte

Moderno, México, DF, America Photo Latina, Museo de las Ares, Guadalajara, México, Superpredators, CRP, New York; I Saw Stars, Momenta Art, New York (2000), Lontano da dove?, Alberto Peola, Turin; Place and Diversity, City College, New York (1999), Situationismo, Galería OMR, México City; Trash, Greene Naftali Gallery, New York (1998). En Ricas y Famosas, Daniela Rosell explora los hogares de las principales familias de la oligarquía mejicana, poniendo al descubierto sus "ultra-barrocos" excesos. Los personajes retratados en estas imágenes habitan una realidad paralela en la que se producen comportamientos tan melodramáticos como en los "culebrones" latinoamericanos.

OMC

Inge con muñecas. De la serie Ricas y famosas
2002. 100 x 150 cm
Fotografía color
Colección Universidad de Salamanca

Angel of History (Thames)

2005. Digital Inkjet Print (on an archival, acid free, cotton)
47,8 x 109,22 cm. Ed. 6 + 2 A.P.

AURA ROSENBERG

Nace en 1949 en Nueva York (USA), vive y trabaja en Nueva York y Berlín.

Una imagen del escritor Walter Benjamin es la inspiración de su reciente trabajo. En su libro "Thesis on the Philosophy of History", escrito poco antes de su muerte, Benjamin describe una de las acuarelas de Paul Klee titulada Ángelus Novus. Esta pequeña pintura, que el compró, es un retrato de un ángel. Como Benjamin vio en ella, un viento del paraíso cogió las alas de un ángel y sopló al revés hacia el futuro. Mira al pasado, hacia una pila de escombros que crece siempre mas grande como testigo de las fuerzas destructivas del progreso. En los últimos dos años, Rosenberg ha estado desarrollando series de foto digital con collages que traducen la descripción de Benjamin en nuevas imágenes. Cada collage contiene tres partes: un espacio al fondo (el futuro al

cual el ángel está siendo transportado), una pila continuamente creciente de ruinas y un ángel. Las fotos tratan tratando de golpear al ser tomadas de diferentes localizaciones. Algunos son paisajes anónimos, carreteras y localizaciones urbanas; otros son lugares históricos reconocibles. Las localizaciones históricas nos muestran la contradicción sobre el futuro. Sin embargo, para Benjamin, el futuro es un espacio poroso, formado por el pasado y por el presente, no es un sitio vacío que está esperando para ser llenado. La pila de derribos contiene ruinas de la guerra, lugares arqueológicos y un surtido de objetos culturales antiguos y contemporáneos. Todos estos elementos, ensamblados perfectamente con el photoshop, finalizan como un documento en varias capas.

RLB

Grosse Geister nr 4 & nr 5

1997. Aluminio pulido
246,5 x 187,5 x 112 cm
De Pont Museum of Contemporary Art,
Tilburg, NL

THOMAS SCHÜTTE

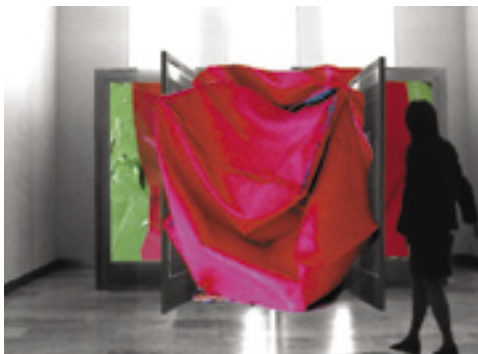
Nace en Oldenburg (Alemania) en 1954, vive y trabaja en Dusseldorf.

Considerado como uno de los artistas más importantes de su generación, desde su debut en los años 80 cuando hace maquetas en madera pintada o bunkers como nuevo modelo de vida que reflejan el ambiente vital durante la Guerra Fría. La arquitectura está siempre presente en su creación y le sirve de inspiración en la vida diaria, pese a ello ha desarrollado otras líneas de creación como son la escultura centrándose principalmente en la figura humana y en el cuerpo. El trabajo de Schütte es muy diverso, pleno de diferentes técnicas, pero sin estilo particular claramente definido, como escultor utiliza todos los materiales clásicos a su disposición: madera, acero, bronce, cristal, todos ellos con un gran virtuosismo. Su obra transmite

sensibilidad y inteligencia, explora su propio universo de una forma autobiográfica, examinando su conocimiento personal del pasado. Es un artista crítico y comprometido, que utiliza un lenguaje directo y lleno de mensajes que sirven para interrogar al espectador. Las esculturas Grosse Geister 4 y 5 evocan figuras de Rodin, pero comparándolas con las del gran maestro el tono dramático de Rodin se ha convertido en tragicómico en las obras de Schütte. Los brazos de sus figuras hacen gestos desamparados a una audiencia que parece no tener la más mínima preocupación por ellas, transmiten deseo y comunicación, son grotescas y teatrales. Una parte importante de su trabajo es el contacto que establece con la naturaleza, que muchas veces puede aparecer como chistoso e irónico pero al mismo tiempo sus esculturas tienen

un cierto aspecto melancólico, siempre buscando la relación entre arte y realidad, tratando de aportar algo nuevo y mejorar el mundo.

RLB

Sin Título
Intervención en la Puerta del Principe
Domus Artium 2002
Proyecto virtual 2005
Cortesía Galería Salvador Díaz

SERY C

Nace en 1959 en Linz (Alemania), vive y trabaja en Dresden (Alemania).

Las instalaciones realizadas por Christian Sery nos hablan de las diversas formas de expresión del arte moderno, en ellas aparecen mezcladas pintura, arquitectura y escultura. Sus formas aluden a la construcción a escala, de esta manera cierta situación arquitectónica se presenta llena de pintura, actuando esta última como catalizadora de la superficie que se pretende utilizar. Heredero del minimalismo, su proceso artístico consiste en expandir el pigmento sobre una goma líquida materializada sobre una superficie sólida que sirve como soporte. La masa de silicona envuelve la forma de manera que nos obliga a acercarnos para observarla, aparece como una segunda piel que una vez expuesta y seca se puede quitar y presentar en otro lugar liberada la forma

primitiva de su aditamento pictórico, pero que al mismo tiempo hace variar la superficie primigenia sobre la que se asienta. El resultado es una masa informe y plana de pintura. Aluminios, hierros, cualquier tipo de objeto es susceptible de sufrir esta transformación y aparecer recubiertos de masa pictórica, mostrándonos la capacidad de adaptación de la pintura a cualquier espacio y situación. El autor considera siempre el lugar de exposición, el marco es muy importante para él y para la realización de sus proyectos, representando un factor arquitectónico definido por la función, la forma, el concepto y la dimensión.

RLB

Siempre el pasto del vecino es más verde

1997. Video-instalación de 8 min en loop.
Cortesía de la artista.

TERESA SERRANO

Nace en México. Vive y trabaja entre México, DF y New York, USA.

Desde mediados de la década de los 80, ha exhibido su obra que va desde la escultura, a la fotografía, el video a la instalación, en importantes muestras nacionales e internacionales, tales como: Bajo el Volcán, Exconvento de la Natividad, Tepoztlán, Morelos, México (1996), la 6ta Bienal de la Habana, La Habana, Cuba, y la 2da Bienal de Johannesburgo, Johannesburgo, Sudáfrica (ambas del año 1997), Coartadas /Alibis, Witte de With Museum, Rotterdam, Holanda (2002), Black & White - Thematische Ausstellung, Galerie Gabriele Rivet, Colonia, Alemania (2004), La costilla maldita, CAAM, Las Palmas de Gran Canarias, España (2005), Cárcel de Amor, MNRS, Madrid, España (2005), I Bienal de Praga, Praga, República Checa (2005).

Gran parte de su obra -la cual desde mediados de los 90 s, la desarrolla en su mayoría en soporte videográfico- se centra en un análisis sociológico de la situación violenta a la que se enfrenta la Mujer en la Cultura Occidental Contemporánea. La obra Siempre el pasto del vecino es más verde, 1997, una esteticista y muy crítica video-instalación de 8 min en loop, la cual es una metáfora perfecta de los problemas habituales de la diáspora y la constante migración de los humanos y los animales, en este caso, la Mariposa Monarca, es el animal que metaforiza la conducta del humano, y sus sueños utópicos de mejora en el viaje.

OPC

ELISA SIGHICELLI & MARZIA MIGLIORA

Elisa nace en 1968, vive en Londres y Turín. Marzia nace en 1972, vive en Turín.

El proyecto de Pitfall (La trampa), 2004 es una animación en 3D hecha para ser proyectada sobre una pared en un espacio oscurecido. La animación tiene una perspectiva subjetiva. El espectador se encuentra a sí mismo caminando a través de un bosque buscando una salida. De hecho todas las trayectorias diferentes llevan a "la trampa" (the pitfall). La idea viene de una de las ilustraciones de la Encyclopédie de Diderot y D' Alembert. Es un grabado en estilo del siglo XVIII que representa un bosque con una trampa: la sección de la tierra ha sido excavada y sustituida por una superficie movable, donde la víctima, si camina sobre ella, se caerá dentro de un hoyo excavado.. En la animación la trampa se

mueve despacio para sugerir una idea de peligro pero también de equilibrio, incluso si es imposible, para adquirir connotaciones metafísicas y existenciales. Es muy interesante el contraste entre el uso de la nueva tecnología y el estilo de los grabados del siglo XVIII sobre todo la idea de realizar un espacio tridimensional partiendo de una idea de dos dimensiones. La Encyclopédie de Diderot y D' Alembert es una obra maestra basada en ideas positivas de progreso y razón. El trabajo transforma algunas de sus ilustraciones en un bosque en penumbra, que es un símbolo de miedo, un lugar donde puedes enfrentarte a lo desconocido, donde se reproduce una pérdida de control y del sentido y la dirección.

RLB

Pitfall

2004. 3D animation video in black and white on DVD. video projected on the wall in dark environment. length: 3'20" / loop variable dimensions.
Animation by Paolo Lavazza
Courtesy Galerie Zurcher, Paris

RAY SMITH

Nace en Texas, en 1959. Actualmente vive y trabaja entre New York y Cuernavaca, México.

De sus más de 300 exposiciones valdría destacar sus proyectuales: Wheels & Longarms (2003-2004), Galería Ramis Barquet, New York, o sus Art at the Edge: Ray Smith, en el High Museum of Art, Atlanta, Georgia, o Encounters 4: Ray Smith, en el Dallas Museum of Art, en Dallas, entre los años 1993 y 1994, años en los que hizo itinerar Ray Smith '93 Obra Reciente, en el Ex-convento de Santa Teresa La Antigua, México, D.F., el Bonnefantenmuseum, Maastricht, The Netherlands, y el Museo MARCO, en Monterrey, México. O sus participación en muestras colectivas de la talla de: La Frontera/The Border: Art About the Mexico/United States Border Experience (1994), en el Centro Cultural de la Raza and Museum of Contemporary Art, San Diego, y el Centro Cultural Tijuana, en

Tijuana, México. Latin American Artists of the Twentieth Century, itinerante por The Museum of Modern Art, New York, la Estación Plaza de Armas, Sevilla, España, el Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou and Hotel des Arts, Fondation Nationale des Arts, Paris, o el Kunstalle Cologne, Cologne, Alemania (1992-1993), o Desplazamientos (1991) en el Centro Atlántico de Arte Moderno, en Las Palmas de Gran Canarias, España. La serie: Cadáver exquisito, 2004-2005, compuesta por 24 esculturas realizadas en fibra de vidrio policromada, pertenecen a un trabajo en el que Ray viene desarrollando una propuesta apropiativa de los posibles estilos occidentales de la decadencia post-romántica europea, desde la lógica surrealista del Cadáver Exquisito Poético.

OPC

Untitled (Cadáver Esquis)

2004. 24 esculturas
Resina Poliéster Policromada
23 x 8 x 9 inches (58.4 x 20.3 x 22.9 cm)
Cortesía Galería Ramis Barquet. México

RICHARD STIPL

Nacido en 1968, el artista canadiense-checo Richard Stipl crea esculturas de atrevida factura que revelan sus orígenes como pintor. Estas pinturas “expandidas” parten de la recreación minuciosa y continuada de su propio rostro que, a continuación, vierte en forma de minúsculas esculturas de cera. Finalmente, las esculturas las pinta de intensos y revulsivos colores —rojos, amarillos intensos, azules...— que confieren a la obra una fuerte carga de dramatismo.

Stipl no recurre a imágenes de los media o de la Historia del Arte, ni tampoco a modelos, sino que es él mismo el auténtico protagonista de su obra. Observándose a sí mismo en el espejo mientras ejecuta diferentes poses y

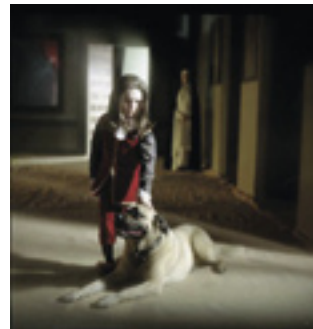
rostros que revelan estados de ánimo intensos —desde el asco, el agobio, hasta el horror, la náusea, la agonía o, incluso, la locura—, Stipl consigue retratar de manera muy particular los diferentes procesos de compasión y humanidad. Stipl recrea el modelo con una precisión asombrosa: aquí y allá unas delicadas pestañas, la recreación meticulosa de los pliegues de la piel, unas sutiles venas que van surgiendo de debajo de la superficie, la cabeza primorosamente afeitada... Estos retratos en miniatura adquieren un aire monumental. Lo íntimo se convierte de manera admirable en público, lo grotesco en cotidiano y lo gozoso en doloroso. Exquisitos y producto de un exacerbado ojo por el detalle, la forma humana con toda su imperfección se convierte así en manos de Stipl en manifestación de renovación y renacimiento, en metáfora de la inigualable existencia humana con todo su dramatismo, tenebrismo y teatralidad. En fin, con todo su barroquismo.

incide en esa idea de un ser humano atribulado por un destino hacia el cual camina de manera precaria. Los diferentes rostros realizados en cera van tejiendo unas narrativas que hablan de compasión y humanidad. Stipl recrea el modelo con una precisión asombrosa: aquí y allá unas delicadas pestañas, la recreación meticulosa de los pliegues de la piel, unas sutiles venas que van surgiendo de debajo de la superficie, la cabeza primorosamente afeitada... Estos retratos en miniatura adquieren un aire monumental. Lo íntimo se convierte de manera admirable en público, lo grotesco en cotidiano y lo gozoso en doloroso. Exquisitos y producto de un exacerbado ojo por el detalle, la forma humana con toda su imperfección se convierte así en manos de Stipl en manifestación de renovación y renacimiento, en metáfora de la inigualable existencia humana con todo su dramatismo, tenebrismo y teatralidad. En fin, con todo su barroquismo.

PB

Choir I

2005. 10.16x 8.89 x 6.35 cm cu
Cera, pintura de aceite, soportes de metal
Cortesía Christopher Cutts Gallery
Cortesía Galería Begoña Malone

EVE SUSSMAN

El trabajo es una reconstrucción de los momentos que conducen a las escena pintada por Velázquez para su obra “Las Meninas”, la artista busca explorar en la evolución ilustrada de una obra maestra. La obra es una celebración de la pintura, con una refinada coreografía y un uso perfecto de la cámara de video. Las meninas siempre ha sido resaltado por su calidad fotográfica y por el uso de la perspectiva que hace que el espectador sea capaz de dialogar con el cuadro. La reflexión de Felipe IV y Mariana de Austria representados en el espejo, el autorretrato de Velázquez, la mirada de alguno de los bufones y los gestos congelados de las criadas que atienden los deseos de la princesa contribuyen al éxito de una pintura que ha sabido captar perfectamente el momento como si fuera una fotografía. En el trabajo de Sussman la pintura cobra vida, el video permite revelar la escena entera del salón del Alcázar y ver como

actúa cada uno de los personajes antes de posar para la pintura, la artista es capaz de observar que cada gesto de cada uno de los personajes es intrigante e interesante, siempre tratando de permanecer fiel al periodo para el cual la obra fue creada. Sussman siempre ha tratado de hacer obras hermosas, tratando de transmitir una energía especial, a veces con temas complicados y difíciles que sean capaces de implicar emocionalmente al espectador

RLB

89 secods at Alcazar
2004. Videoproyección. 9' 46"
Colección Permanente CGAC,
Santiago de Compostela

UNA SZEEMANN

Nace en Locarno, Italia, en 1975, vive y trabaja en Nueva York.

La obra que nos presenta esta joven artista es un medio para objetivar los estados físicos y psicológicos del ser humano, adquiriendo un carácter enigmático, donde la realidad se transforma para ofrecernos los resultados obtenidos por la realización de un deseo. Basándose en ese proceso, el video muestra los efectos destructores de los tratamientos hormonales y la cirugía plástica a

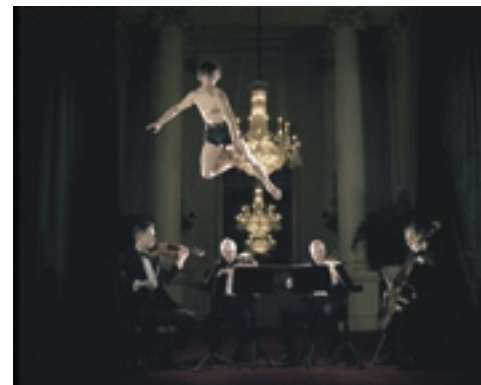
la que ha sido sometido el cantante Michael Jackson, que le conduce desde su imagen de simpático niño negro sonriente al zombi pálido y sin nariz que conocemos actualmente. Conceptos como la búsqueda de la identidad, la belleza y la metamorfosis en una sociedad de consumo donde se valora la belleza por encima de todo, se hacen presentes en esta obra

RLB

Thrill Me

2004. DVD-NTSC, Color 6' 05"

Cortesía de la artista &videocompany.ch

SAM TAYLOR-WOOD

Strings

Videoinstallation

Cortesía de la artista y Jay Jopling/
White Cube, London

Nace en Londres en 1967, vive y trabaja en Londres, Inglaterra.

Los videos y fotografías de Sam Taylor-Wood se distinguen por el uso irónico y subversivo del media, centra la creación en situaciones enigmáticas llenas de energía, situaciones que pueden llevar a cualquier lado y donde cualquier cosa puede suceder. Sus obras tienen un suspense y una tensión similar a las del cine, representan un momento congelado, nos habla sobre las relaciones humanas aislando a cada uno de los actores, utilizando las nuevas tecnologías muestra a unos personajes que intentan comunicarse pero que en ciertos momentos se ven afectadas por las situaciones de incomunicación de nuestro mundo presente, son personas envueltas en sus propias ideas y fantasías tratando de buscar una camino que le conduce a la felicidad, que nos

hablan de la vulnerabilidad del cuerpo y de uno mismo cuando lo lleva al límite. Su trabajo aparece lleno de imágenes melancólicas que buscan la manera de no estar solo y disfrutar, mezclando imágenes que nos recuerdan obras de Renacimiento o el Barroco pero ambientándolas en los paisajes urbanos del presente, examinando la mente humana contemporánea y las relaciones de cada individuo con el grupo.

Strings es un poético video que representa a un personaje andrógino suspendido en el aire, mientras debajo un cuarteto de cuerda ejecuta una pieza musical de gran dramatismo. La obra se convierte en una hermosa metáfora sobre el miedo a la muerte vinculada a experiencias personales de la propia artista.

RLB

JANAINA TSCHÄPE

Nace en Berlín (Alemania) en 1973, vive y trabaja en Nueva York, USA y Rio de Janeiro, Brasil.

La variedad de medios y soportes es una de las características de esta joven artista brasileña-alemana, entre ellos se incluye el dibujo, la fotografía, la película o la instalación.

Su trabajo se mueve en una delgada línea entre los sueños y la realidad utilizando en muchas de las ocasiones el cuerpo femenino (como una escultura en movimiento) y la naturaleza como su musa inspiradora, son obras de gran belleza que aluden al tema de la transformación, la metamorfosis que alude a un romanticismo exagerado que

encuentra en el paso del tiempo su gran enemigo y que hace que el ambiente se transforme en deseo y angustia, como un deseo que no puede ser contenido por mas tiempo, un secreto que se debe hacer público. Trata de conservar un momento concreto, efímero, evitar que el tiempo se consuma a través de la obra de arte que está realizando. Toma el dibujo como punto de partida atrayendo al espectador con su imaginación a las nuevas realidades que pueden observarse en sus trabajos. Utiliza el tiempo en sus dibujos como un acto para realizar arte mientras que sus fotografías miran a escondidas a un universo polimorfo de formas embrionarias y caracteres ambiguos, por otro lado sus videos complementan sus fotografías y paisajes dando vida y movimiento a los momentos congelados.

Sus fotografías representan figuras femeninas que miran un poco perdidas con elaborados trajes rellenos con

globos de diferentes colores, anaranjados, rosados, azules, verdes en una gran variedad de tamaños.

RLB

Lacrimacorpus (EttersburgII)

2004. C-Print. 68,5x101,5 cm
Cortesía carlier | gebauer

ADRIANA VAREJÃO

Nace en Rio de Janeiro, Brasil en 1964, vive y trabaja en Rio de Janeiro, Brasil.

Lleno de referencias al arte barroco, a la historia colonial de Brasil, a la literatura libertina y a la música tradicional brasileña, el trabajo de Adriana Varejão ofrece una fuerte experiencia visual. Sus pinturas laceradas, abiertas para exponer carne destripada, sus trabajos inspirados en los tradicionales azulejos portugueses crean una tensión entre pintura, escultura y arquitectura. Las obras de Adriana enfrentan la identidad cultural de Brasil y por extensión de toda América Latina a la larga tradición barroca europea. Ilusión, teatralidad, monumentalidad, excesos, artificio, alegoría, disfraz... Los trabajos de Adriana Varejão inventan un Barroco moderno. Adriana Varejão acomoda la vista en una red de referencias y sustituciones, cita sus recursos para un

mejor conocimiento de los mismos. El cuerpo fragmentado, martirizado, tatuado está frecuentemente presente en los trabajos de Adriana Varejão. Una herida, cosida en su obra, encarnación de lo sensual que hace de la pintura un objeto de deseo e indica la literatura de fondo de esta artista que ha leído a Bataille y Sade.

Celacanto provoca maremoto es una gran instalación que fue mostrada en el DA2 entre junio y septiembre de 2005, en la cual la artista construye una gigantesca ola, que recuerda las pinturas del japonés Hokusai, mediante el ensamblaje de 52 cuadros realizados con óleo y yeso sobre lienzo en los que al mismo tiempo, hay una alusión directa a las formas aveneradas de los azulejos portugueses de los siglos XVII y XVIII.

RLB

Celacanto provoca maremoto

2004. Instalación de 52 piezas
110 x 110 cm c/u
Óleo y yeso sobre lienzo
Colección CACI, Belo Horizonte
Cortesía Galería Fortes Vilaça, Sao Paulo.

VARGAS SUÁREZ-UNIVERSAL

**Nace en México, DF, en el año 1972.
Vive y trabaja en Nueva York.**

Con una obra que despliega entre el dibujo más invasor, y expansivo, y la pintura mural o la pintura sobre tabla y tela; Rafael Vargas Suárez (Vargas-Suárez Universal) puede ser hoy día uno de los artistas jóvenes mexicanos más prometedores de su generación. Muestra de ello son sus exhibición y/o participaciones en proyectos como: Space Station: Tenochtitlan, Museo de Arte Carrillo Gil, Mexico DF (2005),

Proper Motion (Pictures), The Hudson River Museum of Westchester, Yonkers, NY, Outer (negative) Space, Galería Ramis Barquet, Monterrey, México, American Virus, Jersey City Museum, Jersey City (2003), Stardust, new wall drawings; Thomas Erben Gallery, New York (2002), Space Station Dystopia: 1939/1964/2001, Queens Museum of Art, Flushing Meadows, NY (2001), London Biennale 2000, London, UK, S-Files: The Selected Files, El Museo del Barrio, New York (2000), The Calculus of Transfiguration: Meaning, Form, and Process in Late 20th Century Art, Williamsburg Art & Historical Center, Brooklyn, Apocalypse Now: Neo-Decadent Works, HereArt, New York (1998)

La obra: Virus Americanus II, 2003-2005; que el artista presenta en esta ocasión es la segunda versión de un montaje expandido de un dibujo en 6 partes que se completa en su montaje insitu, con una pintura mural añadida

sobre pared, el cual representa la desvirtuada materialidad orgánica del ADN humano, y la proliferación de una conciencia biológica de carácter viral, síndrome de nuestra decadente época. Una obra que en lo personal, me recuerda un homenaje a la estética post-ficcional de HR Giger, o la deconstrucción vanguardista de Wifredo Lam y Pablo Palazuelo.

OPC

Virus Americanus II
2003-2005. Pintura Sintética sobre papel y muro de pared. Dimensiones Variables
Cortesía del artista.

JAVIER VELASCO

Javier Velasco (La Línea de la Concepción, Andalucía, España, 1963) es una artista multidisciplinar que produce indistintamente pintura, fotografía, vídeo, "performance" e instalaciones. Su obra se articula en la investigación del referente corpóreo, habiéndose centrado en los últimos años en dos de sus componentes: la piel y los fluidos. Sus referencias constantes a las dicotomías, vida-muerte, placer-dolor o espiritualidad-carnalidad, beben y enriquecen conceptos presentes en la imaginaria y arraigas costumbres barrocas de Andalucía que se funden en imágenes y personajes actuales que, a su vez, interrogan sobre cuestiones plenamente contemporáneas como la identidad de género y los principios de alteridad. En toda su obra merece ser destacado el uso de materiales como el mercurio

cromo o el azul de metileno sobre diferentes soportes consiguiendo unos magníficos resultados fruto de una experimentación constante, ¡qué decir de la armonización brillante y rotunda de materiales como el vidrio monolítico y el mercurio fundido en sus esculturas! La "lluvia de lágrimas" que presenta en el Palacio de Abrantes es en este sentido una obra personalísima realizada con una técnica admirable similar a la que mostró hace cuatro años en la sección Aperto de la Bienal de Venecia, en la que la melancolía fragmentaria, propia de las pulsiones neobarrocas aparece una y otra vez con su oscuro poder de seducción.

RLB

Lluvia de lágrimas
2002/2005. Medidas variables
Instalación en el Palacio de Abrantes.
Salamanca
Cortesía del artista y Galería Trama, Madrid

Six Heads

2000. Color Video on plasma display
mounted vertically on wall
Cortesía James Cohan Gallery

BILL VIOLA

Nace en Nueva York en 1951, allí vive y trabaja.

Bill Viola es uno de los artistas que primero experimentan con el video y que han delimitado una línea a seguir para todos los que quieran continuar con esta expresión artística. Todos sus trabajos aparecen con una ambientación concreta y estudiada, pretenden captar al espectador tanto con la imagen como con el sonido, creando un ambiente que permita interactuar con la obra. De esta manera el video le permite gracias a la repetición de imagen, la desaceleración, la veladura, captar toda la emoción y sentimiento que aporta la imagen, la impotencia, el dolor, la tristeza, la pena, angustia, incertidumbre, inquietud, recuerdo, depresión, sufrimiento, sorpresa, lágrimas, todas las emociones que son capaces de atraer al espectador. Para él el arte no debe servir para la decoración, diversión

o educación sino para la transformación, debe proporcionarnos un conocimiento más profundo de nuestra propia experiencia. La obra "Six Heads", concebida para ser mostrada en pantalla de plasma, nos presenta la imagen de un hombre que atraviesa por seis transformaciones emocionales distintas. Todas las cabezas comienzan con una expresión semejante para ir cambiando a lo largo de 18 minutos en los que vuelven a su estado de reposo y donde observamos rostros de alegría, tristeza, ira, miedo y temor. La obra tiene influencia de algunos dibujos de José de Ribera, en ellos el artista hacía pruebas de diferentes posiciones de la boca en los gritos o bien dibujaba ojos, orejas y manos en diferentes posiciones que acompañaran mejor la expresión de sufrimiento del rostro. Otros artistas hispanos como Antonio de

Pereda realiza un estudio de cabezas a comienzos del siglo XVII que le sirve como inspiración, estos estudios presentan al personaje en diferentes posturas y con distintas emociones y son pruebas para el pintor antes de la realización final de la obra.

RLB

Closer to Fall

Videoinstalación
Cortesía de la Galería Pilar Parra
& Romero Galería de Arte.

TIM WHITE

Vive y trabaja en Nueva York.

El trabajo videográfico de Tim White es una persistente exploración sobre las dualidades existenciales entre la vida y la muerte y sobre los estrechos límites que separan el mundo material y el espiritual, aspectos estos, que le han obsesionado en los últimos años. Tim White utiliza las referencias a las guerras y los asesinatos bíblicos para ilustrar los temas de culpa y responsabilidad casi a escala shakesperiana ya que considera que "El más humilde de los vivos es más valioso que el más grande entre los muertos" (Tertuliano). Su trabajo es esencialmente polisémico, en él cada imagen nos propone un enigmático juego de significados en el cual el flujo del sueño y la memoria es una de las señas de identidad más recurrentes y donde también apreciamos una nueva mitología en la que los juegos con el lenguaje se transforman

en alegorías que funcionan como dispositivos de reflexión que nos ayudan a descodificar los complejos mecanismos de la mente humana. En sus últimos años ha ido configurando un universo iconográfico y formal en el que se desliza un enigmático discurso sobre el deseo, la luz, las tinieblas, lo sagrado, lo profano, la soledad, el silencio, la falta de comunicación, el hombre, la naturaleza... Su lenguaje, en ocasiones poético, impone estrategias cercanas al ensimismamiento que actúa sobre nuestro subconsciente, proporcionando al espectador emociones que nacen de la experiencia de la contemplación, por ello es muy importante el papel jugado por la luz, el sonido y el espacio donde se ubican sus instalaciones

RLB

WON JU LIM

Nace en 1968 en Corea, vive y trabaja en Los Angeles, USA.

Won Ju Lim es escultora y artista de instalaciones. Sus obras multimedia, presentadas normalmente en forma de maqueta, se centran en las tensiones entre percepción, espacio y subjetividad en la era posmoderna. Para reflejar y representar las relaciones cambiantes entre esos tres elementos, suele utilizar reconstrucciones arquitectónicas cuestionando su "Realismo" de un modo crítico y poético a través del uso juicioso de iluminación, proyecciones de diapositivas e instalaciones de video. Las referencias literarias están siempre presentes en su trabajo denso, aparentemente minimalista, pero siempre rico en alusiones. La experiencia personal, la tradición cultural y los medios de comunicación crean una conexión desconcertante, que mezcla confusamente lo personal y lo social

En este cosmos visual Won Ju Lim también inserta fragmentos de clásicos del cine, imágenes mediáticas que desde hace tiempo forman parte de nuestra experiencia auténtica.

Won Ju Lim nos transporta aparentemente a un lugar místico en sus instalaciones. Los modelos esculturales se elevan desde el suelo para formar paisajes urbanos que parecen asumir grandes proporciones gracias al uso de la luz y de las imágenes proyectadas, creando un espacio cinematográfico donde quien lo vea puede participar. Sus cajas de luz nos muestran fragmentos de edificios clásicos que se solapan bajo un entramado de luces y sombras y que tienen un sabor romántico a los grabados de Piranesi, que no dejan de aludir a la construcción utópica de la ciudad

RLB

Memory Palace (Baroque #7)
2004. Frosted mylar, light box containing sculpture out of mixed media.
Cortesía Galerie Max Hetzler, Berlín.

LIU ZHENG

Nace en Hesei, China, en 1969, vive y trabaja en Pekín, China.

Su obra corresponde a una producción que ofrece una actitud general en uno de los artistas jóvenes del país oriental, cada vez más implicados en medir y responder ante los cambios que se han producido en el país, fruto de una asimilación primero y después de una experimentación individual, en un encuentro entre el pasado de China que se hermana con los nuevos arquetipos de consumo occidental, gracias a la apertura que el país oriental ha experimentado desde los años 80 hasta nuestros días y que pugna por abrir camino dentro del mercado artístico internacional, donde algunos temas como la asimilación cultural del nuevo sistema han sido desarrollados como una manera de creación artística. Tradición y modernidad se dan la mano en un trabajo fotográfico muy cuidado

y que le ha valido el reconocimiento en la última bienal de Venecia, donde la estética, la pulcritud del cuerpo y el rompimiento de los tabus que sobre el arte chino podemos tener, se nos muestra una obra fresca, viva, abierta. En sus trabajos ningún detalle se deja al azar y el estudio de la composición ofrece un resultado lleno de delicadeza y belleza. La serie fotográfica Four Beauties al igual que trabajos anteriores bucea de un modo poético y teatral en el tema del amor y la muerte, a través de escenografías y personajes directamente inspirados en la ópera tradicional china.

RLB

Four Beauties. Wang Zhaojun
2004. C-Print. 100x200 cm
Courtesy of the artist and CourtYard Gallery, Beijing

PROGRAMAS DE VIDEO

(Consultar fechas y horarios en programa de mano)

PROGRAMA 1

Matthew Barney. *Cremaster 5*, 1997
Teatro Liceo. 4 pases

PROGRAMA 2

Matthew Barney. *The Order*, A DVD versión from *Cremaster 3*, 2002 -2004
Salón de Actos Domus Artium. 4 pases

PROGRAMA 3

Tony Oursler. *Nine Eleven*, 2001
Salón de Actos Domus Artium

PROGRAMA 4

BARROCOS Y NEOBARROCOS. DETRÁS DEL ESPEJO

Javier Cambre. *Contempt*, 2003
Luke Roberts. *Alien Pope Visits*, 2002
Catarina Campino. *Everlasting Love*, 2001
MASBEDO. *11,45.00*, 2004
Cheryl Donegan. *Channeling in 4 versions*, 2001
Phyllis Baldino. *ParaUniVersesVersesVerses*, 2003
Cecelia Condit. *All About Girl*, 2004
Rubén Ortiz. *El jardín de las delicias*, 2005
AES+F. *King of the Forest*, 2001
Una Szeemann. *Thrill Me*, 2004
Javier Largen. *Monster*, 2005
Tmori. *Inestabilidad y Metamorfosis*, 2005

PROGRAMA 5

VIDEO KILLED THE RADIO STAR. RELOADED.

Marilyn Manson. *Long hard road out of hell*, 1999
Iggy Pop. *Corruption*, 1999
The Prodigy. *Smack my bitch up*, 1997
Jamiroquai. *Virtual insanity*, 1996
Busta Rhymes. *Gimme some mo'*, 1998
Shabba Ranks. *Let's get it on*, 1999
The Prodigy. *Baby's got a temper*, 1999
Basement Jaxx. *Where's Your Head*, 2002
Aphex Twin. *Come to Daddy*, 1997
Aphex Twin. *Windowlicker*, 1998

MATTHEW BOLSTON
JONAS AKERLUND
JONAS AKERLUND
JONATHAN GLAZER
HYPE WILLIAMS
HYPE WILLIAMS
TRAKTOR
TRAKTOR
CHRIS CUNNINGHAM
CHRIS CUNNINGHAM

PATROCINA:

BARROCOS y neobarrocos EL INFIERNO DE LO BELLO

DA2. DOMUS ARTIUM 2002.

3 de Octubre de 2004 – 8 de Enero 2006

SALA SANTO DOMINGO.

5 de Octubre – 11 de Diciembre de 2005

PALACIO DE ABRANTES.

5 de Octubre – 18 de Diciembre de 2005

EXPOSICIÓN:

Proyecto y comisariado general:

F. Javier Panera Cuevas

Comisarios invitados:

Paco Barragán

Omar Pascual

Coordinación técnica:

Rafael López

Bodo Rau

Mª Jesús Díez

Montserrat García

© de esta edición:

Fundación Salamanca Ciudad de Cultura

© de las imágenes

los artistas, agencias, coleccionistas y galerías indicados
al pie de cada fotografía

© de los textos:

F. Javier Panera Cuevas

PB: Paco Barragán

RLB: Rafael López Borrego

OPC: Omar Pascual

Diseño gráfico

Alter bi

Coordinación editorial

F. Javier Panera Cuevas

Imprime:

Gráficas Varona, S.A.

Depósito Legal: S.1292-2005

Todos los derechos reservados.

Ni la totalidad ni parte de este libro pueden reproducirse ni transmitirse sin permiso escrito de Fundación Salamanca Ciudad de Cultura

Foto cubierta: Erwin Olaf. The Paradise Club: Viplange. Cortesía del artista.
Diseño de cubierta: Alter bi en colaboración con alumnos
de la Facultad de Comunicación. Universidad Pontificia. Salamanca