

arte[®]
aldía

INTERNATIONAL

International Magazine of Contemporary Latin American Art
Since 1980 • English - Spanish • \$10.-

131

30th
ANNIVERSARY

PANORAMA OF
EMERGING LATIN
AMERICAN ART

IVÁN NAVARRO

PAULO BRUSCKY
MARÍA JOSÉ ARJONA
FERNELL FRANCO

INTERVIEW WITH KATE O'HARE, PAIZ BIENNIAL, GASWORKS, GYULA KOSICE WORKSHOP AND MUSEUM, REVIEWS

Sabrina Montiel-Soto

13 Jeannette Mariani

Paris

A minute man that cleans an ear, a hand that holds a tea bag, strange characters whose silhouettes are almost abstract... Sabrina Montiel-Soto's art is an interesting convergence of conceptual and formal strategies, built of "daintiness" with attention and exquisite care. This young Venezuelan artist trained as a filmmaker, whose work covers numerous disciplines including installation, sculpture and video, presented at galerie 13 Jeannette Mariani a new facet of her work. Combining sculpture and objects, she staged fragile harmonies and invented a lyricism devoid of grandiloquence.

The meticulous work that could be instantaneously perceived in the show was in itself a lesson about quiet contemplation and an act of resistance against the immediateness and the roughness of visual information. *La vengeance*, *L'attente*, *Le hasard*, were the titles of some of the works featured on the wall without this implying a relationship to the concept of two-dimensionality. Each element (thread, hand, ear, thorn) stood out for its discrete fragility, for showing the thin line between what is enduring and what is fleeting based on which the practice and the repetition of certain manual gestures formed the essence of the artist's work. The presence of these objects and characters inaugurated a world in which, from their small dimensions, they alluded to man's solitary existence, reminding us of the fact that it has a certain duration in time and that it occurs in space, in some particular place.

Montiel-Soto clearly understands the illusory quality of a lens. Each sculpture is a particular world originating in a narrative, in an imaginary, in one of her films. Conceived as an opening-up of space and a meeting point between the conscious and the unconscious, these sculptures have their source in the association of ideas that leads to the creation of the title of each work, or vice-versa. They are the echo of the images that constitute the artist's installations and videos. Through the appropriation and de-naturalization of objects, the works manifest themselves in a space and a time that are the artist's own; Montiel concentrates in the structure of the work the units of time, space and action, and to this is added a movement, that of the spectators, who are forced to fix their gaze. Intrigued, the spectators must approach the works to discover the details, which results in the creation of a reflective link with each one of them. In those miniature worlds, the man's tiny figure contrasts with the vastness of space, and this contrast generates a temporal notion associated to finiteness and infinity, and a spatial notion related to immensity and minuteness.

In the same way that they elicited a sense of romanticism, the viewer could also find in the sculptures that comprised this exhibit a touch of surrealist poetry, a touch of absurdity, a disturbing trait in these tiny objects and characters that the artist showed and that were reminiscent of Magritte's little men. This magical, timeless world had a strong impact because of the way in which it managed to create a sort of new sculptural archaeology. In the case of the work titled *Le discours qui ne plaît pas*, we wondered: what is happening? What is that little man in the middle of a large ear

Un diminuto hombre que limpia una oreja, una mano que sostiene un saquito de té, personajes extraños de siluetas casi abstractas... El arte de Sabrina Montiel-Soto es una interesante convergencia de estrategias conceptuales y formales, construido "de delicadeza" con atención y exquisito miramiento. Joven artista venezolana, de formación cineasta que trabaja con numerosas disciplinas que incluyen, instalaciones, esculturas y videos, presenta en la galería 13 Jeannette Mariani una nueva faceta de su obra. Asociando esculturas y objetos, pone en escena armonías frágiles e inventa un lirismo despojado de toda grandilocuencia. El meticuloso trabajo que se percibe instantáneamente en la muestra es en sí una lección de tranquila contemplación y un acto de resistencia contra la inmediatez y la rudeza de la información visual. *La vengeance*, *L'attente*, *Le hasard*, son algunos de los títulos de las obras presentadas sobre muro pero no por ello relacionadas con el concepto bidimensional. Cada elemento (hilo, mano, oreja, espina) se distingue por su discreta fragilidad, por una delgada línea entre lo perdurable y lo perecedero, donde la práctica y la repetición de ciertos gestos manuales, forman la esencia de su trabajo. Objetos y personajes que con su presencia inauguran un mundo en el cual, desde su pequeña escala, hablan de la existencia solitaria del hombre, recordándonos que ésta tiene una duración en el tiempo y que sucede en el espacio, en algún lugar determinado.

Montiel-Soto entiende claramente la cualidad ilusoria de un lente. Cada escultura es un mundo particular que nace de una narración, de un imaginario, de una de sus películas. Concebidas como una apertura de espacio y punto de encuentro entre el consciente y el inconsciente, surgen de la asociación de ideas que llevan a crear el título de la obra o viceversa. Son el eco de esas imágenes que constituyen sus instalaciones y videos.

Gracias a la apropiación y desnaturalización de los objetos, las obras se manifiestan en un entorno y en una temporalidad que son propias de la artista; concentra en la estructura de la obra las unidades de tiempo, espacio y acción a lo que se le suma un movimiento, el del espectador, quien está obligado a detener la mirada. Intrigado, debe aproximarse para descubrir los detalles, creándose así un vínculo de reflexión con cada una de ellas. En esos mundos diminutos, la pequeña figura del hombre contrasta con la enormidad del espacio, y es en este contraste que surge una noción temporal que se vincula con lo finito y lo

infinito, y otra de carácter espacial que se relaciona con lo enorme y lo diminuto.

Así como es posible pensar en el romanticismo, en las esculturas que conforman la muestra también hay algo de poesía surrealista, algo de absurdo, inquietante en estos objetos y personajes minúsculos que nos muestra la artista y que hacen recordar a los hombres de Magritte. Un mundo mágico, intemporal, que impacta por la manera en que logra crear una especie de nueva arqueología escultórica. En el caso de la obra *Le discours qui ne plaît pas*, nos preguntamos: ¿qué

Le discours qui ne plaît pas, 2009. Gesso, rabbit skin, plastic, 2.3 x 2.9 x 1.2 in. Courtesy 13 Jeannette Mariani Gallery. Yeso, piel de conejo, plástico. 6 x 7,5 x 3 cm. Gent leza Galería 13 Jeannette Mariani.

doing or saying? We took a second glance at the work and it sent the question back to us, because we were faced with a solitary, intriguing figure showing a pose and an attitude that seemed to go back in time and space and penetrate the boundaries between the real and the dreamlike. We stopped; we remained silent, and we engaged in observation. We observed with the body, but also with the eyes of the spirit; would it then be possible to enter that enchanted universe that leads to the meanders of a Neo-Surrealism? Disturbing and suggestive, these works offered a personal vision. They invited us to imagine possible worlds, particular stories and situations; they suggested; they incited the viewers to abandon themselves to the most intimate, boundless perceptions.

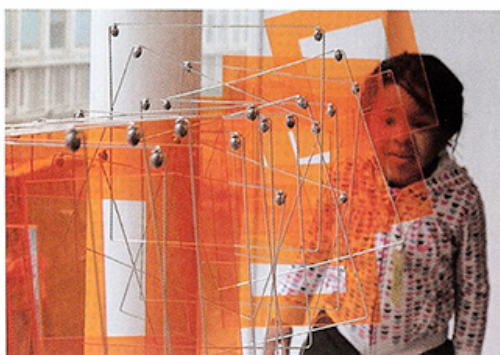
Elías Crespín

Hiperficies
Paris

After years of investigation around bringing to life the forms he creates in a virtual world, Elías Crespín (Caracas, 1965) plays not only with the spatial but also formal and temporal categories of perception. In his first solo show held in Paris, where he lives and works since 2008, Crespín presents three recent sculptures and a series of videos created in the late 1970s with his Apple II computer.

Starting with his early work, Crespín has shown interest in remotely moving elements in space. His technique arrives at unprecedented levels within his oeuvre with "Hiperficies" (2010), the biggest piece made by the artist so far (210 x 195 cm) and which gives title to the show. 120 concealed motors move 60 metal bars that remain suspended, only to create a series of spatial configurations. 60 individually moved elements become one body that transforms in the air, stimulates imagination, and expands our conceptions of form and space. The organic pace of the continuous movement compliments a mesmerizing experience for the viewer, who remains peacefully alert to the changes of the whole piece. Light plays an important role in Crespín's work. The projected shadows create their own dance and become a reminder of the spectacle's physicality. In "Tetralineados Orange" (2010) color becomes a central figure of the event. Aluminum and orange-Plexiglas squares follow the choreography conceived by the artist, in which the material opens new perceptive alternatives when elements superpose and reflect the surroundings.

As a whole, the show "Hiperficies" is an invitation to stop and look. It is true that to require time from the viewer to appreciate a piece is a high expectation to have these days, when everything is instantaneous. However, Crespín's playful use of chaos and order, light and shadow, art and technology, is an enchanting experience in which the viewer just gives up and lets the magic happen.

Tetralineados Orange, 2010. Courtesy/Cortesía María Carlota Pérez.

sucede, qué está haciendo o diciendo ese pequeño hombrecito en medio de una gran oreja? Volvemos a mirar la obra y ésta nos devuelve la pregunta, porque nos encontramos con una figura solitaria, intrigante, que revela una pose y una actitud que parece alejarse en el tiempo y el espacio para adentrarse en los límites entre lo real y lo onírico. Detenerse, callar y dedicarse a mirar. Mirar con el cuerpo, pero también con los ojos del espíritu; ¿se podrá entonces entrar en ese universo encantado que guía hacia los meandros de un neosurrealismo? Perturbadoras y sugestivas, estas obras ofrecen una mirada personal. Invitan a imaginar mundos posibles, historias y situaciones particulares, sugieren, incitan al espectador a abandonarse a las percepciones más íntimas, sin límite.

Patricia Avena-Navarro

Después de años de investigación para traer a la vida las formas que diseña virtualmente, Elías Crespín (Caracas, 1965) juega no sólo con la percepción espacial, sino también con la percepción del tiempo y la forma. En su primera exposición individual en París, ciudad donde vive desde 2008, Crespín presenta tres esculturas recientes y una serie de videos realizados a finales de los años setenta con su computadora Apple II.

Desde sus primeras obras, Crespín se ha interesado en mover elementos en el espacio de manera computarizada. Su técnica llega a un nivel sin precedente dentro de su obra con "Hiperficies"

(2010), la pieza más grande que ha hecho el artista hasta ahora y que otorga nombre a la exposición. 120 motores detrás de un plafond mueven 60 barras de metal que se mantienen suspendidas para crear distintas configuraciones en el espacio. Estos 60 elementos, controlados individualmente, se convierten en un solo cuerpo que se transforma en el aire, que estimula a la imaginación y expande nuestra concepción de forma y espacio. La cadencia del movimiento continuo complementa la experiencia hipnotizante para el espectador, quien se mantiene pacíficamente alerta a los cambios de la pieza. La luz juega un rol importante dentro de la obra de Crespín. Las sombras proyectadas crean su propia danza y se convierten en un recordatorio del elemento físico del espectáculo que ocurre frente a nuestros ojos. En "Tetralineados Orange" (2010) el color es una pieza central del evento. Cuadriláteros de aluminio y Plexiglas color naranja siguen la coreografía diseñada por el artista, en la cual el material, al superponerse y reflejar el rededor de la pieza, ofrece nuevas experiencias perceptivas.

Como un todo, la exhibición "Hiperficies" es una invitación para detenerse y observar. Es verdad que hoy en día cuando todo es instantáneo, pedir al espectador que se tome el tiempo para disfrutar de una pieza es una solicitud riesgosa. Sin embargo, el juego de Crespín en el que incluye orden y caos, luz y sombra, arte y tecnología, es una experiencia encantadora donde el espectador decide abandonarse y dejar que ocurra la magia.

María Carlota Pérez