

Random X

PRESS

Inauguración: viernes 12 de febrero de 2016
Xippas Punta del Este (Ruta 10 km 164 Manantiales)

Xippas Arte Contemporáneo tiene el placer de presentar *Random X*, exposición que reúne un grupo de artistas elegidos al azar para crear una muestra contemporánea de artistas representados por la galería Xippas.

Los artistas participantes de *Random X* son: Darren Almond, Céleste Boursier-Mougenot, André Butzer, Peter Halley, Herbert Hamak, Vera Lutter, Marco Maggi, Vik Muniz, Pablo Reinoso, James Siena, Takis, Janaina Tschäpe.

Darren Almond (1971, UK)

Explorador fascinado por la noción del tiempo y su representación. Darren Almond desarrolla desde hace casi veinte años una obra que combina tanto fotografías, películas, borradores, pinturas como instalaciones y esculturas. Los soportes y los temas muy variados (relojes desajustados, placas de trenes con frases poéticas, pinturas con combinaciones numéricas aleatorias) remiten al pasaje del tiempo, la memoria individual y colectiva, el movimiento y el espacio. Para la serie Fullmoon, el artista recorre el mundo buscando nuevos puntos de vista y obtiene fotografías con múltiples referencias a la pintura. Tomadas bajo la luz de la luna, el paisaje se vuelve visible gracias a un tiempo de exposición prolongado y pasa de una noche negra a una escena luminosa, a menudo fantasmagórica.

Céleste Boursier-Mougenot (1961, Francia)

El trabajo de Céleste Boursier-Mougenot explora el potencial musical de lugares, situaciones u objetos, en general provenientes de lo cotidiano, para crear dispositivos donde el movimiento y el sonido sumergen la consciencia del espectador en la fascinación inquietante del constante acontecer. Músico de formación, Céleste emprende la realización de una forma autónoma musical a través de instalaciones que exploran las relaciones entre sonidos y objetos. Elabora dispositivos que extienden las configuraciones heterodoxas de materiales y medios empleados, para generar formas sonoras vivientes. En directa relación con los datos arquitectónicos o medioambientales de los espacios de exhibición, cada dispositivo constituye el encuadre propicio a una experiencia de escucha, ofreciendo a la mirada y al entendimiento del visitante, el proceso que engendra la música.

André Butzer (1973, Alemania)

Desde mediados de los noventa, André Butzer desarrolla su obra alrededor de la pintura y su historia: de la historia política a la historia del arte, de Munch, Pollock, Baselitz, al Nacional Socialismo, y de Siemens a Walt Disney. Las primeras obras de Butzer fueron influenciadas por los pintores neoexpresionistas alemanes, a las que él mismo llama "expresionismo de ciencia ficción". Sus trabajos componen una realidad exagerada y artificial, por momentos grotesca, inspirada en las películas animadas. A lo largo de los años, estos personajes tienden a fundirse poco a poco con el fondo, trasladando nuestra atención al mundo que los rodea, marcando el pasaje de lo figurativo a lo abstracto y privilegiando así la autonomía de los medios pictóricos. La estructura parece anárquica y los patrones se mezclan sobre la superficie en un caos de colores brillantes. El empaste y el empleo de la pintura aplicada sobre la tela directamente desde el tubo devienen la firma de Butzer. En el camino hacia la abstracción, Butzer realiza en 2010 la primera pintura "N-Bild" con infinitas sutilezas de blancos y negros, compuestos de rectángulos horizontales y verticales. En una aprehensión del mundo despojada de concepciones naturalistas, la denominación "N" es una especie de número de oro para un mundo real y desmaterializado que se substrahe a las leyes que rigen nuestro sistema de pensamiento.

Peter Halley (1953, USA)

Peter Halley, uno de los artistas más emblemáticos de su generación, se reconoce en la historia de la pintura contemporánea como el heredero legítimo de la abstracción americana. Se dio a conocer en la escena artística de Nueva York a mediados de los ochenta, antes de alcanzar la fama internacional hace más de 25 años como una figura importante de la abstracción geométrica. El uso de materiales industriales, mortero sintético, Day-Glo, Roll-a-tex y pintura acrílica fluorescente, así como los patrones recurrentes de circuitos y células, crean la firma de Peter Halley con un impacto visual instantáneo. Para el artista, la geometría es la metáfora de la sociedad contemporánea. Su iconografía se desarrolla en una serie de formas abstractas que hacen referencia a todo, desde la arquitectura a las organizaciones sociales. El enfoque crítico de Peter Halley no sólo se expresa en sus pinturas, sino también en sus artículos y ensayos sobre el post-estructuralismo, el post-modernismo, y la revolución digital de los años ochenta.

Herbert Hamak (1952, Alemania)

El método de creación de Hamak es el resultado de una sabia mezcla de pigmentos con resina y cera. Esta sustancia líquida es moldeada sobre un lienzo convencional, que brinda una estructura a la materia. Aunque el proceso requiera un perfecto dominio del medio, la obra da lugar a lo inesperado: el azar genera burbujas y distorsiones durante el proceso de secado y las condiciones exteriores alteran el color de los pigmentos. Así en la obra de Hamak nada está completamente bajo control, una mezcla idéntica producirá diferentes resultados. Partiendo de los 300 pigmentos presentes en la naturaleza, Hamak juega, por un lado, con las propiedades físicas que permiten el surgimiento del color en el ojo, y por el otro, con la diversidad de medios estéticos que atraen el color a nuestra mirada. Dado que el color resulta de un complejo proceso químico, la obra de Hamak se centra tanto en la masa del color como en su potencia lumínica. El color encerrado en su traslucido material, permite la interacción con la luz circundante. Si generalmente la superficie de una pintura refleja la luz, en las obras de Hamak la luz penetra las pinturas. La luz pasa a través de las pinturas, produciendo un aspecto vaporoso que desmiente el verdadero peso del material.

Vera Lutter (Alemania)

Vera Lutter explora el potencial de la cámara oscura y el proceso de grabación de la luz sobre el papel sensible. Su obra se inspira en la arquitectura, recorriendo paisajes urbanos, sitios industriales, paisajes míticos o vistas de su atelier. Esta es solo una selección de las distintas locaciones donde la artista elige un encuadre para revelar diferentes capas de la percepción espacial. Lutter concibe y realiza aparatos fotográficos del tamaño de sus imágenes, permitiendo que la obra resultante refleje la arquitectura en la que fue creada. Transforma su apartamento o atelier, metamorfosea un contenedor o una cabaña y los convierte en cuartos oscuros. Sus fotografías a gran escala requieren, en general, tiempos de exposición de horas e incluso de días, registrando así la evidencia del paso del tiempo. Lo efímero y el movimiento se diluyen en el tiempo de la imagen, y dejan surgir, por momentos, los trazos de una presencia fantasmagórica. Sus fotografías no traslucen únicamente la realidad, sino que revelan también un mundo intermedio, un espacio de presencia relativa. Las imágenes irradian una sensación irreal y fluida, donde la mirada se detiene en ciertos detalles capturados con sorprendente precisión.

Marco Maggi (1957, Uruguay)

A partir de simples materiales de uso cotidiano, como hojas de papel, aluminio, manzanas e incluso sobres, el artista despliega una topografía de detalles privilegiando lo micro sobre lo macro, incitando al espectador a acercarse a sus meticulosos objetos. La obra de Maggi es un acto de resistencia. No busca la grandilocuencia ni el choque. A través de la observación de los cubos de plexiglás, a primera vista transparentes, o de las hojas de aspecto blancas, descubrimos laberintos de huecos y sólidos, sutiles relieves que se desprenden de superficies planas, una interdependencia entre el anverso y el reverso. Nos acercamos a estos preciosos objetos y percibimos una red infinita y delicada donde nace una relación íntima que despliega el sentimiento de lo sublime. Actuando como haikus visuales cuyo significado permanece enigmático, sus dibujos se funden con el espacio y crean una constelación de formas dispersas. Las hojas de color rojo, amarillo o azul, especies de señalizaciones discretas, marcan el ritmo de nuestro camino, operando como manchas de color, sombras o reflejos. Maggi se sirve del grabado, el dibujo, la escultura, la superposición y la luz, para intervenir de manera sutil y sumergirnos en el complejo rizoma que conecta universos independientes.

Vik Muniz (1961, Brasil)

Vik Muniz toma prestadas las imágenes de la historia del arte, de los medios de comunicación y de la realidad en general, para manipularlas. A partir de materiales extraídos de lo cotidiano, como el chocolate, el diamante, el pigmento, la arcilla o el polvo, Vik Muniz reconstruye una imagen antes de tomar las fotografías y renunciar a los originales de donde provienen. A primera vista, el resultado de sus manipulaciones no se asemejan a una fotografía, sus obras son las de un ilusionista, un virtuoso. A la vez que sus fotografías nos trasladan a un patrimonio cultural colectivo, interpelan al espectador jugando con su percepción. Todo es redibujado y reinterpretado. Así, reforzando nuestro sentimiento de familiaridad de las cosas, Vik Muniz nos engaña y alienta nuestra capacidad de mirar la realidad y analizarla: "la visión es ante todo una forma de inteligencia y el reconocimiento o la identificación, una especie de confort".

Pablo Reinoso (1955, Argentina)

Escultor y diseñador, Pablo Reinoso es conocido por sus *Bancos Spaghetti*. Reinventa el objeto cotidiano con humor y liviandad. Su obra esconde un sesgo ético – el respeto de la naturaleza y de los materiales- y un cuestionamiento de los pasos sin sentido de un cierto « diseño » contemporáneo. Sus instalaciones y esculturas revelan un profundo dominio del medio ambiente ligado a nuestra percepción del mundo, del paisaje y del espacio. Inscripto en una lógica de despliegue y crecimiento, su obra encuentra una vía propia en la monumentalidad, conservando asimismo un vínculo con la escala humana.

James Siena (1957, USA)

Artista ineluctable de la escena artística neoyorquina, James Siena es conocido sobre todo por su proceso de creación basado en una serie de reglas autoimpuestas que califica como "algoritmos visuales". A través del establecimiento de un dispositivo base que repite de manera obsesiva e infinita, Siena se apropia de la superficie plana para dar lugar a abstracciones geométricas complejas. Su obra explora numerosos medios que incluyen la litografía, el grabado, el dibujo y la pintura de esmalte sobre aluminio, una técnica característica de su trabajo desde los años noventa. El rigor matemático del proceso adoptado por James Siena y la técnica industrial de esmalte sobre aluminio, no excluyen en lo más mínimo la presencia de la mano, la fragilidad del gesto minucioso que el artista reitera sin pausa en una pintura fundamentalmente anti narrativa. En Siena el proceso y el sujeto se confunden para crear superficies que concentran una energía particular e hipnótica donde el observador es invitado a elegir su propio camino entre las líneas y a dejarse ir en una experiencia metafísica.

Takis (1925, Grecia)

A través de su obra Takis explora la energía de campos magnéticos. En proximidad de sus contemporáneos del Nuevo Realismo, integra en su práctica escultórica el movimiento, la luz, la música, combinadas con el uso de imanes. Experimentador infatigable, "sabio intuitivo", Takis no cesó de buscar la captación de la energía cósmica a través de la combinación del arte y de la ciencia. Artista plástico contemporáneo, su obra se ancla en una tradición escultural, yendo de la escultura arcaica griega y Giacometti a los residuos de la tecnología. Fascinado por la "magia científica" que originó sus invenciones (incluso registró un número de patentes industriales), Takis fue también un filósofo científico, impregnado de la inspiración de sus grandes ancestros de la filosofía presocrática, la medicina hipocrática y el antiguo Egipto.

Janaina Tschäpe (1973, Alemania)

La obra de Janaina Tschäpe tiene la facultad de hacer coexistir escalas variadas, amplificando y concentrando los puntos de referencias del espectador simultáneamente. Las obras sobre papel enlazan el microcosmos, las partículas ínfimas, con el macrocosmos, la inmensidad del paisaje romántico. Estos paisajes, especie de jardines densos, devienen verdaderos ecosistemas donde la vida se desarrolla y florece en una luz viva y reluciente, así como marchita y percedera, para tal vez renacer en un nuevo soplo. En estos universos de superficies mate, se despliega una paleta particular que sugiere la fauna y la flora sudamericanas. Íntimamente ligada a su trabajo pictórico, la obra fotográfica y videográfica de Tschäpe nos transporta a universos flotantes donde se confrontan las vísceras, las algas y las estrellas. Contemplando estas extrañas formas que crecen y parecen cubrirnos con sus arbustos, el tiempo aparece extrañamente suspendido.