

Trip

5 de mayo – 6 de agosto de 2016

Inauguración: 5 mayo de 2016 a partir de las 18 hs.

Xippas Montevideo, Bartolomé Mitre 1395

La obra de arte es un viaje enmarcado que nos invita a transitar sin desplazarnos. Cápsula de otra temporalidad. Tierra extranjera en un sistema inmóvil.

Trip reivindica el extravío a través de las esculturas, pinturas y fotografías seleccionadas para esta muestra.

Los artistas participantes son: Cao Guimarães, Peter Halley, Vera Lutter, Marco Maggi, Vik Muniz, Philippe Ramette, Pablo Reinoso, Takis, Janaina Tschäpe.

Cao Guimarães (1965, Belo Horizonte)

La obra de Cao Guimarães captura fenómenos cotidianos que pueden pasar desapercibidos frente al ritmo acelerado de la sociedad contemporánea. Lo que no es visto, sino apenas insinuado, cobra protagonismo. A través de una mirada atenta y poética, el artista transforma la percepción temporal, generando en el espectador una especie de pausa, una contemplación dilatada de la realidad. Mirar el mundo a través de un lente, encuadrar la realidad posee en si una dimensión subjetiva intrínseca. Es ontológicamente imposible separar el documental de la subjetividad. Guimarães imagina y actúa en dirección de lo que imagina, después salta hacia otro lado, hacia lo desconocido, que es para él muchas veces más fuerte e intenso de lo que antes imaginaba. "El cine de lo real es el arte de este encuentro, un encuentro con lo que cada uno imagina y mientras tanto se revela de otra forma. En esta revelación, en este susto, somos convocados delante de un espejo que nos muestra otro rostro. Cualquier realidad es la extensión de uno mismo y uno es la extensión de la realidad." Cao Guimarães

Peter Halley (1953, Nueva York)

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 celdas, 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.

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, metamorfosando 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, Montevideo)

El trabajo de Marco Maggi es un acto de resistencia. No busca la grandilocuencia ni el choque de la imagen. De la observación de cubos de plexiglás, a primera vista transparentes, o la mirada de hojas aparentemente blancas, se descubre el laberinto de huecos y sólidos, los sutiles y casi impalpables relieves que se desprenden de superficies planas. Al acercarse a estos preciosos objetos, el espectador percibe una red infinita y delicada donde nace una relación íntima y el sentimiento de lo sublime. Grabado, dibujo, corte, superposición o uso de la luz, Marco Maggi siempre interviene de una manera despojada para sumergirnos en un rizoma complejo vinculando universos autónomos. Su obra nos lleva a una oscilación de planos, grillas y paisajes, reales o imaginarios, fantásticos o idealizados. Permitiendo la experiencia de realidades múltiples y resaltando la proliferación de posibilidades; Marco Maggi pone en evidencia el “entre”, los intersticios necesarios en cualquier relación.

Vik Muniz (1961, San Pablo)

En su trabajo Vik Muniz toma prestadas las imágenes de la historia del arte, de los medios de comunicación y de la realidad en general, para manipularlas. Las obras de Vik Muniz aparecen como las de un ilusionista o de una virtuosa, donde a primera vista las manipulaciones no parecen asemejarse con la fotografía. 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 inicial a su manera, a partir de sus recuerdos antes de ser fotografiados y antes de renunciar a los originales de donde provienen. Obras maestras, estrellas de cine, divas, todo es redibujado y reinterpretado. A la vez que las fotografías de Vik Muniz nos trasladan a un patrimonio cultural colectivo, interpelan al espectador jugando con su percepción. 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 antes que todo una forma de inteligencia y el reconocimiento o la identificación una especie de confort”.

Philippe Ramette (1961, Auxerre)

Reconocido por sus fotografías donde se coloca en escenas improbables, Philippe Ramette experimenta y propone puntos de vista distorsionados sobre el mundo. Entrar en una exposición de Ramette, es entrar a un universo que cuestiona la realidad física y tangible. El dibujo se emparenta con la búsqueda de una visión mental, en general vinculada a los preparativos de la obra. Sus esculturas a escala real presentan una voluntad similar de ilustrar las posibilidades de entropía dentro del ámbito de lo racional. Toda su obra hace eco a lo cotidiano. El artista se nutre de lo trivial para despejar las fallas, para proponer asociaciones inhabituales y mostrar la precariedad y la fragilidad de códigos que rigen la vida terrestre. Racionalizar lo irracional, desafiar al mundo y hacer posible los giros que dibuja, esto es lo que parece definir la empresa de Ramette.

Pablo Reinoso (1955, Buenos Aires)

Pablo Reinoso trabaja series que recorren, trituran y exploran distintos universos y materiales. Como cualquier serie, las de Reinoso no están cerradas, sino que siempre abiertas, traducen el permanente *work in progress* que habita su forma de pensar. Tanto en sus bancos como en sus sillas *Thonet*, verdaderos íconos del diseño industrial, el artista libera las obras de sus funciones para desviarlas y destacar su condición orgánica. La obra de Reinoso cuestiona el infinito, subvirtiendo las cosas, acercando los contrarios y jugando siempre en el límite de lo imposible. Pero siempre tomando caminos impredecibles y desconcertantes, con una dosis de humor y de burla, es decir con mucha seriedad y convicción.

Takis (1925, Atenas)

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 (Munich, 1973)

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 perecedera, 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.