

art.es

international-contemporary-art 55

Bilingual
English / Spanish

art.es PROJECT 45 Grimanesa Amorós

art.es PROJECT 45 Grimanesa Amorós

8 € 10US\$ 7£

55

art.es PROJECTS
exclusively for art.es in every issue

art.es PROJECT 45
Grimanesa Amorós

Grimanesa Amorós, *Luz entre las islas / Light between the Islands* (2013). Instalación de esculturas de luz / light sculpture installation: LEDs, material difusor, secuencias lumínicas, cable eléctrico / LEDs, diffusion material, custom lighting sequence, electrical hardware, dimensiones variables / variable dimensions. Cortesía / courtesy Litvak Gallery (Tel Aviv, Israel).

Luz entre las islas de Grimanesa Amorós

Jane Farver

El mar, cerca de Lima (Perú), donde creció la artista Grimanesa Amorós, no siempre es tan tranquilo como su nombre, *Pacífico* podría sugerir. Los fuertes vientos del océano pueden batir inmensas olas y producir grandes cantidades de espuma de mar en la costa. Este fenómeno natural (ocasionado por vientos turbulentos que recogen los restos decadentes de colonias de algas unicelulares llamadas *Phaeocysti*) fascinaba profundamente a Amorós cuando era niña. Le encantaba observar la espuma moviéndose con el viento y jugar con sus burbujas. Estos recuerdos tempranos influyeron enormemente en ella, y encontrarían su camino en la producción de su obra.

En 1984, Amorós se trasladó del Perú a los Estados Unidos y estudió pintura e impresión en el Art Students League de Nueva York. Sin embargo, en 2001, cuando viajó a Islandia, se quedó impactada por la geografía de ese país, de otro mundo, y por sus espectaculares auroras boreales. Ambas le recordaban el paisaje andino que había dejado en el Perú y supo que tenía que compartir, de alguna manera, sus experiencias con los demás. Fue entonces cuando supo que su medio para hacerlo no era la pintura sino la luz. Sus viajes de regreso al Perú, su país natal, le ofrecieron más imágenes memorables que incluían las majestuosas ruinas inca, en las alturas de los Andes, así como las islas flotantes en el lago Titicaca, otra especie de monumento cultural que, aunque antiguo, también es sumamente perecedero. El lago, que es la extensión de agua navegable más alta del mundo, está ubicado entre Perú y Bolivia y es

Grimanesa Amorós' *Light between the Islands*

The ocean near Lima, Peru, where artist Grimanesa Amorós grew up, is not always as calm as its name "Pacific" might suggest. The ocean's strong winds can churn up huge waves and cast large quantities of sea foam onto the shoreline. This natural phenomenon (caused by turbulent winds picking up the decaying remains of colonies of single-celled algae called *Phaeocysti*) held great fascination for Amorós as a child. She loved to watch the foam move with the wind and to play with its bubbles. These early memories strongly influenced her, and they would find their way into the production of her art.

Amorós moved from Peru to the United States in 1984 and studied painting and printmaking at the Art Students League of New York. However, when she took a trip to Iceland in 2001, she was astonished by that country's otherworldly geography and its spectacular aurora borealis. Both reminded her of the Andean landscape she had left behind in Peru, and she knew she wanted somehow to share her experiences of them with others. It was also then that she knew that her real medium was to be light, not paint. Trips back to her Peruvian homeland have provided Amorós with additional memorable images. These include the majestic Incan ruins high in the Andes as well as the floating islands of Lake Titicaca, another kind of cultural monument that is also ancient but extremely perishable. The lake, which

Grimanesa Amorós, *Luz entre las islas / Light between the Islands* (2013). Instalación de esculturas de luz / light sculpture installation: LEDs, material difusor, secuencias lumínicas, cable eléctrico / LEDs, diffusion material, custom lighting sequence, electrical hardware, dimensiones variables / variable dimensions. Cortesía / courtesy Litvak Gallery (Tel Aviv, Israel).

Grimanesa Amorós, *Luz entre las islas / Light between the Islands* (2013). Instalación de esculturas de luz / light sculpture installation: LEDs, material difusor, secuencias lumínicas, cable eléctrico / LEDs, diffusion material, custom lighting sequence, electrical hardware, dimensiones variables / variable dimensions. Cortesía / courtesy Litvak Gallery (Tel Aviv, Israel).

famoso por sus *islas flotantes* que los indios Uros construyeron en su totalidad con gruesas capas de *tatora*, caña que crece con abundancia en el agua dulce y helada del lago. No se sabe con certeza qué llevó a estos indios a construir y habitar estas islas migratorias; quizás fueron los Incas los que las llevaron, hacia el siglo XIII, o los españoles en el XVI. Otros dicen que los Uros pudieron haberse establecido allí hace miles de años, buscando librarse de una severa sequía. En cualquier caso, han vivido en estas islas por siglos, pescando, cazando aves y cultivando algunos productos.

Los Uros utilizaron las cañas de totora no sólo para construir las islas y fabricar sus botes, casas y muebles, sino también como fuente de alimentos y combustible. Cada una de estas islas flotantes, de hasta 3.6 metros de espesor, soporta varias viviendas con techos de paja que, por lo general, albergan a los miembros de una extensa familia. La isla más grande tiene una torre vigía construida totalmente de caña de totora. Sin embargo, para sobrevivir, las islas requieren de constante mantenimiento. Se tiene que añadir continuamente nuevas capas de totora para reemplazar las que se deterioran bajo la superficie del agua. Las islas se mantienen a flote debido a los gases originados por su descomposición.

Grimanesa Amorós utiliza a menudo este importante legado cultural peruano como inspiración de sus instalaciones a gran escala, basadas en la luz, que ha presentado por todo el mundo, desde México y Beijing hasta *Times Square* en Nueva York. Espíritu alegre y generoso, Amorós ve su arte como un regalo para los demás y en *Luz entre las islas*, su primera exposición en Israel (galería Litvak), la artista comparte su pasión por las islas de los Uros. Amorós ha señalado que “Todos vivimos en burbujas” y que nunca podemos llegar a conocernos unos a otros. Esparcidas por toda la galería están sus islas, creadas con burbujas de policarbonato, que también nos remiten a esa espuma del mar que la artista adoraba cuando era niña. La imaginería reminiscente de las cañas de totora está serigrafada en las formas esféricas, que se iluminan desde dentro. Las esferas brillantes cambian durante el día y la noche, como cambia la luz en la ventana y en las hornacinas de las paredes de la galería.

Un componente importante de *Luz entre las islas* es *Miranda*, el nuevo trabajo de video de Amorós, que mezcla antiguas imágenes de monumentos Incas, animaciones del rostro de la artista transformada con la imaginería derivada de las máscaras del sol Inca y tomas de la espuma del mar que deja su estela en la costa peruana. También ofrece una hermosa banda sonora de Ivri Lider de los Young Professionals, uno de los músicos de pop jóvenes más conocidos en Israel (Grimanesa colabora a menudo con músicos contemporáneos muy respetados de los lugares en los que expone). Grandes y cómodos cojines en el piso invitan a los observadores a descansar y sumergirse en el sonido e imágenes del video. Con motivo de esta exposición en Israel, Amorós quería crear una escultura para la plaza ubicada frente a la galería. Debía ser una torre de observación fabri-

is the world's highest navigable body of water, is situated between Peru and Bolivia and is famous for floating islands that the Uros people made entirely from thick layers of cut *tatora*, a reed that grows abundantly in the lake's icy fresh water. What drove the Uros to construct and inhabit these migratory islands is unclear; perhaps they were driven there by the Incas around the 13th century or by the Spanish in the 16th. Others say the Uros may have settled there several thousand years ago seeking relief from a severe drought. In any case, the Uros have lived on these islands for centuries, by fishing, hunting for birds and growing a few crops.

The Uros used the totora reeds not only to construct the islands and to make their boats, houses and furniture, but as a food and fuel source as well. Each of these buoyant islands, up to 3.6 meters thick, supports several thatched dwellings, usually housing members of a single extended family. The largest island has a watchtower built entirely from totora reeds. However, the islands require constant maintenance to survive. New layers of cut totora must be repeatedly added to replace those rotting beneath the surface of the water. The islands are kept afloat by the gases caused by this decay.

Grimanesa Amorós frequently draws upon these important Peruvian cultural legacies as inspiration for her large-scale light-based installations, which she has presented around the globe from Mexico and Beijing to New York's Times Square. A joyful and generous spirit, Amorós views her art as a gift to others, and in *Light between the Islands*, her first exhibition in Israel (at the Litvak Gallery) the artist shares her passion for the Uros islands. Amorós has stated that “We all live in bubbles” and can never fully know one another. Isolated throughout the gallery are islands she has created using polycarbonate bubble forms that also refer to the sea foam the artist loved as a child. Imagery reminiscent of totora reeds is silkscreened onto the spherical forms, which are illuminated from within. These glowing orbs change throughout the day and into the night, as do lights in the window and in niches in the gallery's walls.

An important component of *Light between the Islands* is Amorós' new video work, *Miranda*, which mixes images ancient of Incan monuments, animations of the artist's face transformed with imagery derived from Incan sun masks, and shots of sea foam washed up on the Peruvian coastline. It also features a beautiful soundtrack commissioned from Ivri Lider of the Young Professionals, one of Israel's best-known young pop musicians. (Amorós often collaborates with highly respected contemporary musicians from the areas where she is exhibiting.) Large comfortable cushions on the floor invite viewers to lie down and become immersed in the video's sound and images. For her exhibition in Israel, Amorós had hoped to create a sculpture for the plaza in front of the gallery. It was to be a watchtower made not from reeds but metal and a new kind of LED lighting. The artist wanted to transform the idea of the watchtower from a point of surveillance and power into a welcoming beacon

Grimanesa Amorós, *Luz entre las islas / Light between the Islands* (2013). Instalación de esculturas de luz / light sculpture installation: LEDs, material difusor, secuencias lumínicas, cable eléctrico / LEDs, diffusion material, custom lighting sequence, electrical hardware, dimensiones variables / variable dimensions. Cortesía / courtesy Litvak Gallery (Tel Aviv, Israel).

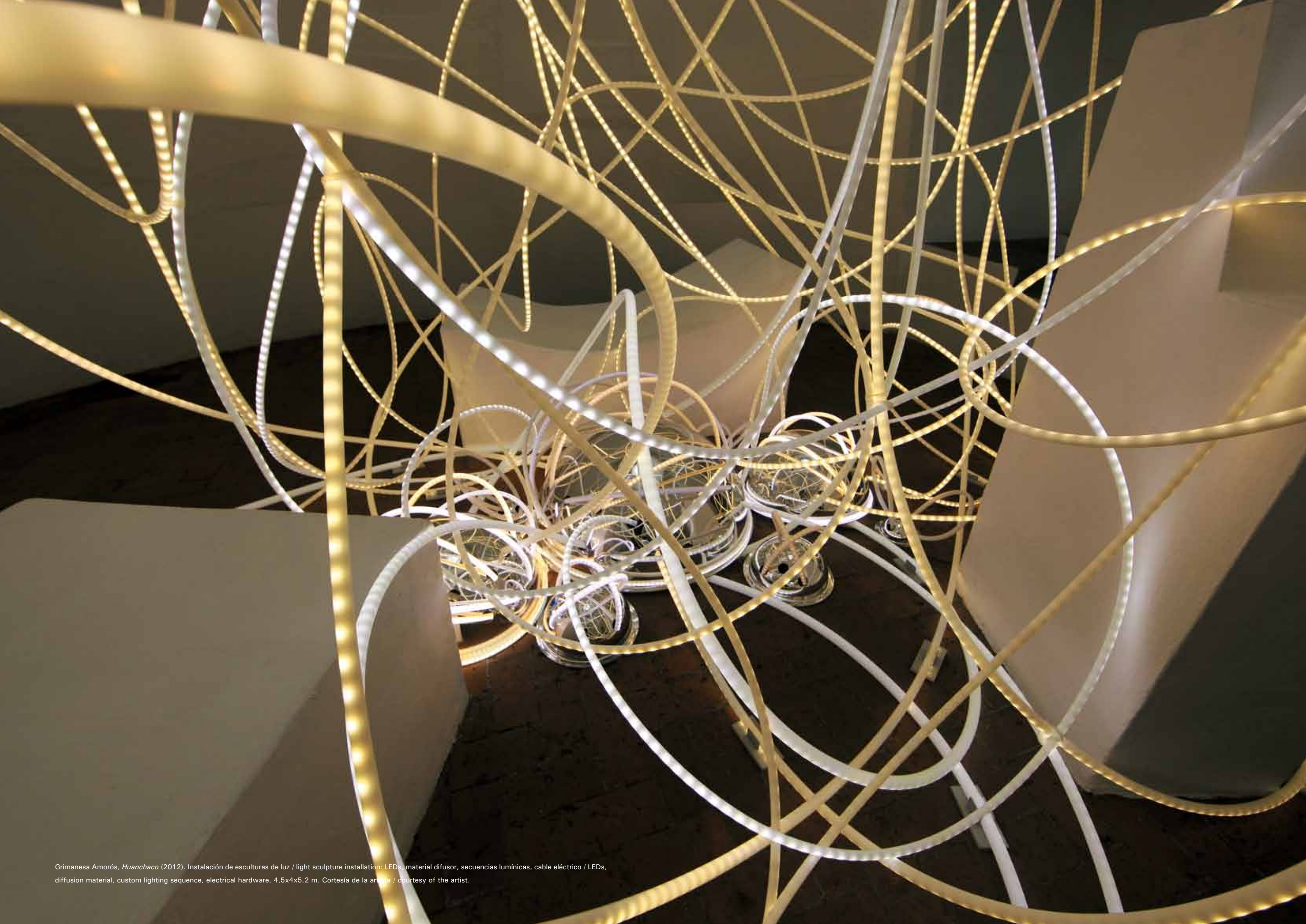
cada no con caña sino con metal y un nuevo tipo de luces LED. La artista quería transformar el concepto de la torre de un punto de vigilancia en un haz de luz de bienvenida. Desafortunadamente, las autoridades no dieron la autorización para su construcción, aparentemente por motivos de seguridad. La artista espera poder realizar este proyecto en otro lugar y en otro momento.

Los Uros han tenido que hacer frente a un mundo en evolución. Con el tiempo, se mezclaron con los Aymaras, otro pueblo indígena, y el último hablante de su lengua original murió en 1970. Durante siglos, vivieron en islas construidas en 14 kilómetros del lago. En 1986, una severa tormenta devastó la zona y les obligó a reconstruir sus islas más cerca de la costa. Actualmente, una hilera de aproximadamente 60 islas flotantes atrae a más de 200,000 turistas al año. Este contacto con el mundo exterior ha traído cambios. La contaminación del Titicaca ha mermado los peces y las aves, que antes eran abundantes. Los isleños utilizan paneles solares y botes con motor y tienen una estación de radio y una escuela primaria. Muchos miembros jóvenes de la comunidad, que buscan nuevas oportunidades, se han trasladado a tierra firme. Unos pocos cientos de personas todavía viven como pescadores en las islas menos accesibles del lago. Pero también hay nuevas islas más cerca de la costa que han sido construidas especialmente como atracción turística, con “habitantes” que sólo están en ellas durante el día, para vender souvenirs a los turistas. Antiguamente, las torres de totora se usaban para vigilancia y protección contra los enemigos..., hoy ofrecen a los turistas un mejor lugar para tomar fotografías. Como en muchos otros lugares considerados herencia mundial, el turismo está poniendo en peligro aquello que busca preservar¹.

of light. Unfortunately, authorities did not grant permission for its construction, presumably for reasons to do with security. The artist hopes that she may be able to realize the watchtower project at another place and time.

The Uros people have had to cope with an evolving world. Over time, the Uros mixed with the Aymara, another indigenous population, and the last speaker of the original Uros language died in 1970. For centuries, they lived on islands they had constructed some 14 kilometers out onto the lake. A severe storm in 1986 devastated the area and compelled the Uros to rebuild their island homes closer to shore. Today, a string of approximately 60 floating islands attracts more than 200,000 tourists annually. This exposure to the outside world has brought change. Pollution in the lake has taken a toll on the fish and birds that once were plentiful there. The islanders use solar panels and motorboats and have a radio station and an elementary school. Many younger members of the community seeking new opportunities have moved to the mainland. A few hundred people still live as fishermen on less accessible islands further out on the lake. However, there are newer islands closer to shore that have been built specifically as tourist attractions, with “inhabitants” who are on the islands only during the day to sell souvenirs to tourists. In the past, the totora watchtowers were used for surveillance and protection from enemies; currently they offer tourists a better vantage point for taking photos. As with so many other world heritage sites, tourism is endangering the very thing it seeks to preserve.¹

Grimanesa Amorós continues to mine images from Peru's history for her art but she does not hold an essentialist or

Grimanesa Amorós, *Huanchaco* (2012). Instalación de esculturas de luz / light sculpture installation: LEDs, material difusor, secuencias lumínicas, cable eléctrico / LEDs, diffusion material, custom lighting sequence, electrical hardware, 4,5x4x5,2 m. Cortesía de la artista / courtesy of the artist.

Grimanesa Amorós, *Huanchaco* (2012). Instalación de esculturas de luz / light sculpture installation: LEDs, material difusor, secuencias lumínicas, cable eléctrico / LEDs, diffusion material, custom lighting sequence, electrical hardware, 4,5x4x5,2 m. Cortesía / courtesy La Ruta De La Amistad - Conaculta / The Friendship Route - Conaculta (Méjico / Mexico).

Grimanesa Amorós, *Casa de los uros / Uros House* (2011). Escultura pública, luminosa "site-specific" / outdoor site-specific lighting sculpture, LEDs, semiesferas difusoras, serigrafía, aluminio, secuencias lumínicas, cable eléctrico / LEDs, diffusion material domes, silkscreen, aluminum, custom lighting sequence, electrical hardware, 3x1,5x1,5 m. Armory Show 2011, Times Square, N. York. Cortesía de la artista / courtesy of the artist.

Grimanesa Amorós sigue buscando imágenes de la historia del Perú para su creación, pero sin visión básica o nostálgica del tema. Se siente completamente cómoda utilizando las últimas tecnologías y materiales y, a menudo, da charlas en universidades donde sus conferencias atraen no sólo a futuros artistas sino también a estudiantes y a los docentes dedicados a la ciencia y la tecnología. Y las burbujas de Amorós son un tema de actualidad: existen estudios intensivos acerca de estos misteriosos objetos insustanciales en las disciplinas de física, medicina, estudios ambientales, arquitectura y economía. Las nanoburbujas pueden ayudar a descubrir tratamientos contra el cáncer y a limpiar la contaminación del agua, causa del brote de algas que dan lugar a la espuma del mar². Tengo la sensación de que, en alguna parte del arte de Grimanesa, el pasado está encontrándose con el futuro.

1. Joshua Foer, *The Island People: The seventh hidden wonder of South America*, Slate Magazine (Feb. 25, 2011). www.slate.com/authors.joshua_foer.html
2. Michael Brooks, *The wonder-working bubbles that physics can't explain*, New Scientist (July 11, 2012). <http://www.newscientist.com/article/mg21528721.900-the-wonderworking-bubbles-that-physics-cant-explain.html?full=true&print=true>

Jane Farver es comisaria independiente y profesora de Cornell University's College of Architecture, Art and Planning (N. York). Ha sido Directora de List Visual Arts Center del Massachusetts Institute of Technology (USA), Directora de Exposiciones del Museo de Arte de Queens (N. York), etc.

nostalgic view of her subject. She is completely comfortable using the latest technologies and materials, and she often gives talks at universities where her lectures not only attract future artists but students and faculty engaged with science and technology as well. And Amorós' bubbles are a current hot topic: there is intensive study of these mysterious, insubstantial objects going on in the disciplines of physics, medicine, environmental studies, architecture and economics. Nanobubbles may help to advance cancer treatments and to clean up water pollution, one cause of the algae blooms that give birth to sea foam.² It feels to me as though, somewhere in the art of Grimanesa Amorós, the past is meeting the future.

1. Joshua Foer, *The Island People: The seventh hidden wonder of South America*, Slate Magazine (Feb. 25, 2011). www.slate.com/authors.joshua_foer.html
2. Michael Brooks, *The wonder-working bubbles that physics can't explain*, New Scientist (July 11, 2012). <http://www.newscientist.com/article/mg21528721.900-the-wonderworking-bubbles-that-physics-cant-explain.html?full=true&print=true>

Jane Farver is an independent curator and a lecturer at Cornell University's College of Architecture, Art and Planning (N. York). She has been Director of the List Visual Arts Center at Massachusetts Institute of Technology (USA), Director of Exhibitions at Queens Museum of Art (N. York); etc.

GRIMANESA AMORÓS

Proyecto **art.es** ~ Project #45

Conexión dorada / Golden Connection (2013).

Escultura de luz / light sculpture, polietileno, LED controlado por ordenador, aluminio, polvo de oro / polyethylene, computer controlled LED, aluminum, gold powder, 45x66cm / 18"x26".

Obra creada en exclusiva para ~ work created exclusively for **art.es**

Esta obra sólo se puede ver y tener en **art.es** ~ this work can only be found and enjoyed in **art.es**

Forma parte de la Colección **art.es** ~ it forms part of the **art.es** Collection © 2013 **art.es**. All Rights Reserved

Viajo por Perú siempre que puedo. Mi visión de los lugares históricos de mi país me ha llevado a cuestionarme las creencias y las prácticas religiosas de la cultura dominante de Lima. He recorrido el mundo tratando de encontrar un lugar en el que la gente tenga libertad para practicar su propia cultura. La tecnología moderna, de forma parecida, nos da el poder de la información, la conexión y la creación.

En este Proyecto **art.es** quiero explorar la dualidad que representan la cultura de espiritualidad ancestral y la tecnología moderna incorporando la iconografía de una placa de circuitos a mi propio autorretrato dorado en vez de hacerlo a una deidad. Damos por supuesto el poder de nuestra tecnología, pero hace 3.000 años habría sido considerado algo divino.

Grimanesa Amorós.

I travel throughout Peru whenever I can. My exposure to the historical sites of my country has led me to question the beliefs and religious practices of the dominant culture in Lima. I have traveled the world to find a place where people have the freedom to practice their own culture. Modern technology, in a similar way, gives us the power of information, connection, and creation.

In this **art.es** Project I want to explore the duality of the culture of ancient spirituality and modern technology by incorporating the imagery of the circuit board with my golden self-portrait, instead of a deity. We take the power of our technology for granted, yet 3,000 years ago it would have been considered divine.

Grimanesa Amorós.

