

arte
global

ALLIMITE

Portada: Grimanesa Amoros

Anish Kapoor

Yayoi Kusama

Jaume Plensa

Cai Guo-Qiang

Tim Burton

Yasumasa Morimura

Grimanesa Amoros

la posibilidad de las formas

ESFERAS, LUCES Y REFLEXIÓN SOCIAL
CONFORMAN EL UNIVERSO DE LA ARTISTA.
MARCADA POR SUS RAÍCES, LOS CONTANTES
VIAJES Y LA VIDA EN UNA DE LAS CAPITALAS
DEL ARTE CONTEMPORÁNEO.

TEXTO loreto ramirez . licenciada en estética
FOTOGRAFÍAS cortesía de amoros studio

Tenarium, 2006, pintura, acrílico, papel vellum, LEDs
controlados por computador, 570 x 180 x 210 cm.

Si bien Grimanesa Amorós (Lima, 1962) comenzaría su recorrido por el mundo del arte a la temprana edad de once años, sólo después de trasladarse a Nueva York -1984- y formarse en Psicología, se abocaría por completo a la carrera artística. En la actualidad, Amorós es reconocida en el circuito internacional como una artista interdisciplinaria, cuyas preocupaciones creativas están atravesadas por tópicos de relevancia, que le han capturado y la han acometido de modo paulatino. Entre ellos, la investigación científica; los avances tecnológicos; algunos conflictos característicos de la sociedad actual; las nociones de identidad, diversidad e integración.

En cuanto a formato y materialidades, a través del lenguaje multimedia la artista suele ensamblar piezas de complejidad -principalmente esculturas o instalaciones- donde el vídeo, la iluminación, la música y la performance adquieren un lugar predominante. A este respecto, tres rasgos han distinguido las obras recientes de Grimanesa Amorós. En primer lugar, la presencia de la luz. Muchas de sus instalaciones y esculturas se constituyen en verdaderas piezas lumínicas (serie Aurora).

En términos formales, dicha fascinación responde al intento por conseguir el efecto de lo etéreo y lo evanescente, a la vez que la vitalidad que entrega tal fuente energía, ambos potenciados por una liviandad material. En segundo lugar, destaca la reiteración de las formas circulares. Con reminiscencias a la tierra, la maternidad, el cobijo y lo orgánico propiamente tal, más allá del comienzo y del fin, la presencia de la esfera -con todas sus implicancias- nos devuelve un sentido de continuidad y de ciclo. Finalmente, la transformación es un vector que suele caracterizar los trabajos de la artista, no sólo por cuanto asistimos a la alteración de espacios o paisajes habituales, sino porque el espectador es conducido al descubrimiento de nuevos rincones y nuevas posibilidades formales, contextuales, matéricas.

Dados tanto el compromiso de explorar continuamente en la multiplicidad de las formas, la capacidad de aproximarse de manera crítica y simbólica a temáticas complejas, como el propio vigor de sus propuestas, puede afirmarse que, con sutileza y desenvoltura, la artista logra abordar temas universales que son encausados en la contextualización de realidades locales palpables. La consciencia que Grimanesa Amorós tiene sobre la importancia del arte en su vida como elemento de influjo en la sociedad no es menor. Para ella es, sin duda, una forma de otorgar significado a la existencia, al mismo tiempo que una plataforma para tensionarla.

En el entendido de que cada obra tiene un período singular de gestación y montaje, **¿cuánto tiempo, en general, suele demandarle la realización de un proyecto, desde el concepto hasta su materialización?**

Es una pregunta difícil, porque todas las obras que hago actualmente son comisionadas y entonces la ejecución en alguna medida depende del presupuesto y de quien está comisionando la obra, sea una galería, un museo, un particular, una feria. Si el presupuesto está disponible desde un comienzo y no demora, se pueden pedir los materiales e ir avanzando; en la práctica, todo se hace más rápido. También depende de la ubicación de la obra: si será interior o exterior, porque de ser así evidentemente requerirá más: como varias piezas son de carácter permanente, hay que pensar tanto en términos climáticos como en otros elementos que aseguren su perdurabilidad. Otro factor que incide es el tamaño. Por lo general, hay bastante ingeniería detrás de un proyecto. Algunos son muy grandes e involucran gran cantidad de gente (arquitectos, ingenieros, asistentes, etc.) y entonces te enfrentas a factores externos que no puedes manejar. Es difícil determinar un tiempo preciso, pero diría que mis trabajos demoran entre dos y seis meses como mínimo.

Sus creaciones son sesudas y elaboradas piezas donde nada queda al azar. De hecho, de modo permanente cuenta con el apoyo de asistentes, mientras algunos proyectos implican, además, el esfuerzo conjunto de compositores de música, editores de vídeo, ingenieros de iluminación, etc. Hace mucho se ha superado la noción de la obra de arte única e irreproducible así como la del creador-artífice total. **¿Es posible suponer que, en el curso de su elaboración, sus obras experimentan modificaciones o adquieren otra consistencia en tanto surgen de un trabajo de 'taller' o de 'estudio', en tanto antes de salir a la luz pública -incluso antes de ser finalizadas- quedan sujetas a la mirada crítica de terceros (aunque cercanos a usted)?**

No, en realidad no. En su totalidad la parte visual y artística la defino y decido yo; tengo como regla que nada sale del estudio si es que no ha sido visto y aprobado por mí, puesto que debo sentirme conforme con lo que va a mostrarse. La asistencia corresponde más bien al manejo del estudio, los aspectos técnicos, y la coordinación y comunicación en general -porque trabajo con varios proyectos paralelos. En cuanto al diseño de luz pasa lo mismo: la persona se encarga de la parte técnica. Yo indico qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo la duración, la intensidad, los colores, y él lo pone en la computadora, en la programación del software. Yo escojo y luego la persona trabaja de esa determinada forma. Es imposible para mí conocer todos los software que hay, así que delego tareas a quienes manejan la tecnología mejor que yo. Me he dado cuenta que soy perfeccionista porque me apasiona muchísimo lo que hago. Me gusta realizar obras que en un momento dado son perfectas para mí. Obviamente con el paso del tiempo uno cambia; a lo mejor después aplicaría modificaciones, pero muchas veces quedo satisfecha con los resultados que logro, porque sé que en ese instante fue lo mejor que pude entregar.

Terrarium, 2006, pintura, acrílico, papel vellum, LEDs controlados por computador, 570 x 180 x 210 cm.

¿Reconoce la presencia de influencias peruanas -una de las culturas más sólidas y definidas dentro de la diversidad latinoamericana- en su manera de concebir el mundo, y por tanto, de crear?

Me fui muy joven para radicarme en Nueva York. Sin embargo, toda mi familia vive en Lima, por lo que constantemente voy a Perú. Ello no sólo es determinante porque mantengo un nexo continuo. Creo que la mayor parte de mi trabajo proviene de la esencia que tengo de ser latina y que nunca ha cambiado. De hecho, gran parte de lo que hago está inspirado en mi niñez. Por ejemplo, las burbujas de mis obras nacen de mi fascinación por el mar peruano, que es muy bravo y forma una especie de espuma escultórica rarísima con la que solía jugar de pequeña. Además del encantamiento con el litoral, me siento atraída por la naturaleza de presencia fuerte e indomable. Por ello he realizado trabajos en lugares como Islandia y Noruega, similares en presencia y vigor. Tanto por herencia cultural como por interés personal estoy ligada a Perú, y así mi esencia es latina, pero lógicamente se mezcla con la eficacia, con la forma de hacer y negociar neoyorkina: la vida acá tiene otro pulso. Es muy rápida, práctica, inmediata. Está cruzada por la diversidad de las culturas, y te determina de otra manera. Me reconozco como una buena mezcla de estas culturas, sin descontar que viajó mucho y por ende vivo de una forma más global.

Luego de un largo recorrido ha encontrado en el soporte multimedia un escenario que ofrece múltiples posibilidades para seguir indagando en temáticas de su interés (problemáticas de género, avances científicos y tecnológicos, integración de comunidades, conflictividad social, etc.). Considerando que alguna vez sintió que había llegado al punto de saturación de un medio, el pictórico, **¿actualmente siente la curiosidad o la necesidad de saltar a nuevos formatos, soportes y/o medios que le permitan ampliar su campo de exploración artística?**

Como soy apasionada, cuando pintaba, lo hacía por muchas horas todos los días, y a veces ya no tenía nada más que decir; sentía que todo había sido transmitido no sólo por mí, sino también por otros artistas. A eso se sumó el hecho de que siempre me ha cautivado lo desconocido, lo que en algún punto se tradujo en la tecnología, que no podemos controlar por completo. Al contrario, tenemos que abandonarnos a ella porque cambia día a día. La tecnología de hoy en una semana es otra. Además, se condice con el mundo en que vivimos, y en ese sentido, no hay que limitarse ante las cosas que están ocurriendo. De alguna forma, ello permite que sienta como si estuviera permanentemente renovándose, sin edad, pues me abandono a vivir el presente. La tecnología no sólo es nuestro momento actual, sino también nuestro futuro cercano. Cuando dejé la pintura era para ir más allá: explorar qué es lo que había más lejos, qué tenía aún por

aprender, cómo seguir nutriendo mi mente. Es algo inquietante que te mantiene despierto y vivaz. En el fondo, esto es lo que he encontrado y funciona en tanto me posibilita incursionar e investigar en cada nuevo proyecto. Estoy muy cómoda con lo que hago.

A diferencia de lo que ocurre con otros autores, las obras de Grimanesa Amorós siempre reservan un espacio para el espectador. De tal suerte, cada pieza –sea escultura, instalación, sea interior, exterior, permanente, transitoria, etc.- se completa al ser activada por la presencia interpretativa del público, el que, instado a entrar en contacto con los sentidos, con la evocación, con la reflexión, se vuelve un ojo cómplice. La manera en que la artista atrae la atención de los espectadores es, muchas veces, de la mano de siluetas, figuras, realidades que rompen con el entorno donde han sido situadas. Esto es, mediante la reubicación y reconstrucción de elementos que, sacados de contexto, dan forma a algo completamente nuevo. Dado que cada persona tendrá una conexión particular e inesperada con la obra y sus interpretaciones surgirán conforme su propia experiencia, lo relevante no es el resultado preciso de ese proceso, sino el hecho de promover la reflexión y generar conciencia respecto a los tópicos que cada creación asume y propone. A este respecto, **¿qué rol toca al espectador en la escena del arte?**

Es muy importante tanto el espacio como el espectador. No se trata de montar una pieza cualquiera, por ejemplo un globo solamente, sino cómo ese globo será visto en uno, cinco, diez, veinte años. Por ello me preocupo de hacer una obra respetando el espacio, el entorno y a la propia gente que irá a verla. Las personas no se van a cansar en el sentido en que se sentirán interpeladas de modo diferente. Les puede gustar o no, pero mi inquietud es que no les sea indiferente: que les hable sea mediante el color, el mensaje, el título. En definitiva, trato de tener la sensibilidad como para que cualquiera -niño, grande, científicos, con o sin conocimientos de historia del arte- pueda conectarse con mi obra. Considero que cada interpretación es sugerente y finalmente viene a completar el sentido de cada trabajo.

¿Cuáles son sus próximos proyectos creacionales: qué está preparando para Art Basel?

Voy a hacer una pieza para la fachada de la feria Hot Art, Basel, patrocinada por Tequila José Cuervo y que lleva como título "La Recolectión". Se refiere a las reuniones temporales de arte que incluyen a coleccionistas, galeristas y artistas; apunta a la feria de arte como un mágico y gigante dispensador de juguetes, donde las monedas se cambian por premios. Estará compuesta por esferas lumínicas de diferentes tamaños, y algunos de los círculos tendrán dibujos semejantes a distintas monedas existentes en el mundo. □

Grimanesa Amorós

the possibility of shapes

DEEPLY INFLUENCED BY HER ROOTS, HER TRAVELS AND LIFE IN ONE OF THE MAJOR CAPITALS OF CONTEMPORARY ART, THE ARTIST CREATES A UNIVERSE COMPOSED BY SPHERES, LIGHTS AND SOCIAL ISSUES.

TEXT loreto ramirez . bachelor in aesthetics

Although Grimanesa Amorós (Lima, 1962) began her journey into the world of art at the age of eleven, it was only after she moved to New York in 1984 and studied psychology, when she fully devoted herself to an artistic career. Today, Amorós is renowned in the international circuit as an interdisciplinary artist, whose creative concerns are crossed by relevant topics, which have captured her and that she has gradually undertaken. Amongst them are issues of scientific research; technological advances; current social conflicts; notions of identity; diversity and integration.

Regarding formats and materials, the artist usually assembles complex pieces, especially sculptures or installations, through the language of multimedia, where video, illumination, music and performance play a dominant role. In this respect, there are three key features that distinguish Grimanesa Amorós's recent work. Firstly, the presence of light: many of her installations and sculptures are actual illuminated pieces, such as the Aurora Series. In terms of form, such fascination responds to the attempt of achieving the effect of something ethereal, evanescent and, at the same time vital, as its source of energy. In second place, the repetition of circular forms stands out. Reminiscing the earth, maternity, shelter and nature itself, the presence of the sphere - with all its implications- gives us a sense of continuity and a cyclical movement. Finally, transformation is a vector that usually characterizes the work of this artist, not only as the alteration of regular landscapes or spaces, but also because the spectator is driven to discover new corners and contexts, subjects and formal possibilities.

Once committed to constant exploration of the multiplicity of forms, the possibility of approaching complex subjects, such as the vigour of the proposals themselves in a symbolical and critical way, we can assure that, with subtlety and confidence, the artist is able to undertake universal subjects which are directed to the contextualisation of tangible local realities. The consciousness that Grimanesa Amorós has regarding the importance of art, not only in her life, but also as an element of influence in society is no small matter. For her, art is undoubtedly a way of providing meaning to human existence and also a platform on which tension between life itself and art can be introduced.

Considering that each work of art has its own period of elaboration, **how long does it generally take you to create a project,**

from the concept to its materialisation?

That's a difficult question because all my current work is commissioned so the execution depends -to a certain extent- on the budget of the person commissioning the piece, whether it's a gallery, a museum, a private collector or a fair. If the budget figure is available from the outset, I can order the materials without any delay and start the work almost immediately. It also depends on the location of the piece: if it will be indoors or outdoors. If it's outdoors, it will obviously require more time as several pieces are permanent, and we have also to consider the climate exposure and other elements which will ensure its durability. Another important factor is the size. Generally, there is quite a lot of engineering behind a project; those that are very big pieces and involve other people (architects, engineers, designers, etc.) mean having to deal with external issues that are beyond your control. It is difficult to determine a precise time, but I would say that the production of my pieces can take from two to six months.

Her works are well thought out and elaborate pieces in which nothing is left to chance. She permanently works with the help of assistants, while some projects also require the joint effort of music composers, video editors, light designers, etc. The work of art, as a unique and irreproducible piece, as well as the figure of one singular creator-producer are both outdated notions. **Can we assume that during the elaboration process, your works experience modifications or acquire different qualities while on the "drawing-board" or in the "workshop" before they are ready to come out in public? Also, before they are finished, are they exposed to the critical eye of other people, even if they are close to you?**

No, not really. I decide and completely define the artistic visual part; I have a rule that nothing leaves the studio if it has not been seen or approved by me, since I have to be satisfied with what is going to be shown. The assistance I get has more to do with managing the studio, technical aspects and coordination and communication in general since I work simultaneously on several projects. The same applies to the design of lighting: there is someone in charge exclusively of the technical aspects. I give him indications of what needs to be done, for example the duration, intensity and colours and then he puts it in his computer, in the software program. I decide and then the person works under those instructions. It is impossible for me to master all the existing

Terraforms, 2006.

Terraforms, 2006, wood, paint, acrylic, vellum, computer controlled LEDs, 360 x 180 x 30 cm.

Organismo, 2010, silicone and mixed media, 45.7 x 25.4 x 8.3 cm.

software so I delegate tasks to those who have a better grasp of technology than I have. I have come to realize that I am a perfectionist because I am passionate about my work. I like to create works are perfect to me, at the time I make them. Obviously, with as time goes by, one changes; maybe later I would make some modifications but most of the time I am satisfied with the results because I know that at that moment it was the best I could do.

After a long journey, she has found in multimedia a vehicle that offers multiple possibilities to continue researching the themes that interest her (gender issues, scientific and technological advances, integration of communities, social conflicts, etc.). Considering that you once felt that you had reached a saturation point with painting, **do you currently feel the curiosity or need to move into new formats or other art disciplines which allow you to broaden your field of artistic exploration?**

As I am passionate, when I painted I used to work long hours every day, and, in a way, I had nothing else to say; I felt that everything had already been said, not just by me, but also by other artists. Additionally, I have always been captivated by the unknown and at some point this drove me towards technology, which is something that we can never fully control. On the contrary, we have to abandon ourselves to it because it changes every day. Technology is different from one week to the next. This also relates to the world we live in and, in that sense, we cannot limit ourselves to the things that are happening today. In a way, this allows me to feel like I am constantly renewing myself; ageless, as I live in the present. Technology is not just our present moment, but also our near future. When I moved away from painting, it was to go further: to explore what was beyond, what was out there for me to learn and to continue nourishing my mind. It is something disturbing, which keeps me awake and alive. Deep down, this is what I have discovered and it works as long as it allows me to investigate and get really involved in each new project. I feel very comfortable with what I do and for now I do not see myself trying other things.

As opposed to what happens with other artists; the works of Grimanesa Amorós always room for the spectator. In this sense,

each piece -whether it is sculpture or installation, indoors or outdoors, permanent or transitory- is completed when it is activated by the interpretational presence of the audience, whose senses come in contact with the work and by evocation and reflection becomes its accomplice. The way in which the artist attracts the attention of the spectators is often through silhouettes, figures and realities that clash with the environment where they have been placed. This is achieved by relocating and reconstructing elements which, taken out of their context, become something completely new. Since each person will have his or her own particular and unexpected connection with the piece and the interpretations will happen according to personal experiences, what is important is not reaching a specific interpretation, but raising questions, encouraging reflection and generating conscience regarding the topics that each piece assumes and proposes. According to this, **what is the role of the public in the art scene?**

For me, both the space and the spectator are very important. It is not just about exhibiting a piece, for example a ball, but how that ball will be seen in one, five, ten, twenty years time. This is why I am careful, when making a piece, about respecting the space, the environment and even the people who will visit it. People are not going to grow tired in the sense that they will feel questioned in a different way. They may like it or not, but my concern is that they are not indifferent to it; that it speaks to them by the colour, the message, the title. Finally, I try to be sensitive so that anyone -a child, grown-ups, scientists, with or without knowledge of the history of art- can connect with my work. I believe that each interpretation is suggestive and finally completes the sense of each work.

What are your next creative projects: what are you preparing for Art Basel?

I am going to be making a piece for the facade of the Hot Art Fair Basel. It has been sponsored by Cuervo Tequila and its title is "La Recolección". It is about the temporary meetings of art which include collectors, galleries and artists. In other words, it is about the art fair as a magical and gigantic toy dispenser, where the coins are exchanged for prizes. It will be made of luminous spheres of different sizes and some of the circles will have drawings similar to the different coins that exist around the world. □