

revisiting abstraction

The works of André Butzer, Ulrich Wulff and Josh Smith presented here might seem akin to pure and hard abstraction, however their approach to abstraction is of a more historicist and conceptual nature as they address painting from a wide repertory of historical references. While Josh Smith's work engages in a critique of originality and authorship, André Butzer and Ulrich Wulff have often collaborated in a series of exhibitions organized by Butzer's personal organization dedicated to abstraction FRIEDENS-SIEMENSE CO.

painting about painting

Christopher Wool has undoubtedly influenced a new generation of artists who explore the process of painting, engaging in what we could define as "painting about painting". Wool has been active for three decades now and continues to produce work and to collaborate with younger artists as is the case of his collaborations with Josh Smith, who was his assistant. The works of Josh Smith, Christopher Wool and Aaron young are all reflections on the process of painting and of image-making. Contamination is a common denominator in these works, since all of them have been produced using different techniques such as printing, silk-screening, photography, collage and digital manipulation, engaging in a painterly practice through other mediums.

fragments of history

The works presented in this section deal specifically with the historical legacy of abstraction. The artists fragment and intervene images found in art history books, exhibition catalogs, and artist books such as Ellsworth Kelly's seminal book *Line Form Color* or the catalogue of the *Responsive Eye* exhibition, MoMA's 1965 survey of *Op art* and geometric abstraction, among books and source material. Wade Guyton is one of the younger artists who have been influenced by Christopher Wool's ideas; in his work he uses an inkjet printer to print over pages of books in order to deconstruct the language of abstraction and its history. Marine Hugonnier is not a painter and this work specifically addresses Ellsworth Kelly's advocacy of abstraction as part of the Modernist utilitarian project which is stated in his book *Form Line Color* in his desire to create works for modern architecture; she fragments the plates in the book and creates other images inserting them into another kind of public space or "architecture", that of the newspaper.

abstraction and the social body

The works of Daniel J. Martínez, Thomas Hirschhorn and Sarah Morris employ an abstract formal language to articulate a critique of power relationships in contemporary society. In the work of Martínez it is the paint itself that constitutes the support for the incisions that mark it throughout, much like Lucio Fontana's slashes, in his *Concetto Spaziale* series, which opened up another dimension in the work. The text that accompanies the painting implies the social dimension in this abstract metaphor. Thomas Hirschhorn's interest in abstraction is present

in many of his works in which he challenges the moral dimension of abstraction and its tenets of purity, truth, and its spiritual and mystical aspects. His aluminum foil chains and the plastic that wraps the structure of the frame would seem to point out at capitalism's grip on society; the texts taken from the anarchist journal *Total Liberty* reinforce that critique. Sarah Morris' work is part of her series "Capital", in which she focuses on buildings in Washington DC, creating abstractions that represent the uneasy relationship between power, politics and money.

traces of the city

Ideas related to the index and the trace are a common denominator in the abstract works of Mark Bradford, Adam McEwen and Emilia Azcárate. These works are all landscapes of sorts fabricated from the debris of the contemporary city. Mark Bradford takes remnants from billboards and fragments them in order to make his collage paintings; McEwen takes flattened chewing gum from the sidewalks of the city streets to create symbolic maps of German cities that were literally flattened out by the Allied bombings during WWII; Emilia Azcárate embarks on a psychogeographic mapping of different cities in Latin America and the Caribbean (in this case Oranjestad in Aruba) by collecting discarded bottle caps and laying them out in an abstract pattern that follows a numeric formula.

Patrocinado por:
Kress Stores de Puerto Rico

Curaduría y textos /
exhibition and texts:
Julieta González

Diseño museográfico /
exhibition design:
Julieta González

Montaje / installation:
Daniel Moncada
Blas Rodríguez

berezdivin • collection
espacio 1414

1414 Fernández Juncos
Santurce, PR 00909
Teléfonos: (787) 725.3899 | (787) 725.2663
info @ espaciol414.org

berezdivin • collection
espacio 1414

notas sobre la abstracción:

una selección de obras abstractas recientes de la colección berezdivin

febrero-junio 2008

emilia azcárate mark bradford andré butzer wade guyton
charline von heyl thomas hirschhorn marine hugonnier
daniel joseph martinez adam mcewen sarah morris
amy sillman josh smith christopher wool ulrich wulff aaron young

notas sobre la abstracción:

una selección de obras abstractas recientes de la colección berezdivin

Una obra de Josh Smith

Uno de los aspectos más significativos de la historia del arte moderno es el desplazamiento de la figuración hacia la abstracción, marcado por el interés de los artistas en explorar los problemas intrínsecos a los medios y procesos de la pintura y la escultura. Una gran parte de las vanguardias de comienzos del siglo veinte, notablemente el Constructivismo, el Suprematismo y De Stijl, promovían la abstracción como un programa que podía integrar la pintura, la escultura, la arquitectura, el diseño y hasta el activismo social. A mediados del siglo veinte, el Expresionismo Abstracto, y particularmente teóricos como Clement Greenberg propusieron ideas un tanto dogmáticas y esencialistas con respecto a la autonomía y la auto-referencialidad de la obra. Con la emergencia de la teoría crítica y estética postmoderna, así como las prácticas conceptualistas de los últimos treinta años, la abstracción se convirtió, para muchos, en cosa del pasado, y sus ideas fueron consideradas un tanto irrelevantes para la práctica artística contemporánea. Esta exposición no intenta examinar las implicaciones históricas de la abstracción sino más bien dar testimonio de la vigencia de esta expresión entre los artistas contemporáneos, aunque haya sido declarada en bancarrota en numerosas ocasiones. En este sentido, esta breve reseña de obras abstractas producidas en lo que va de siglo provee una mirada sobre el estado de la abstracción hoy. La exposición traza un recorrido que comienza con artistas que siguen indagando en la abstracción pictórica –concentrándose en los problemas intrínsecos de la pintura, como color, forma, superficie—y progresa hacia obras que se aproximan a la abstracción desde una perspectiva conceptual, interpelando su historia y empleando sus convenciones visuales para significar ideas que van más allá de las preocupaciones formales. La exposición está dividida en secciones en las que las diferentes obras establecen un diálogo entre ellas y sobre la abstracción en el arte contemporáneo.

abstracción e interioridad

Charline von Heyl y amy Sillman son dos artistas contemporáneas que siguen estando interesadas en los planteamientos de lo que podríamos llamar una forma más tradicional de abstracción, enfocándose en el color, la forma, el gesto, la superficie, para crear pinturas que son auto-referenciales y orientadas al proceso. Para estas artistas, la abstracción, y también la pintura, no es una empresa conceptual, sino más bien una manifestación de interioridad, experiencia y sensación.

revisitando la abstracción

Las obras de André Butzer, Ulrich Wulff y Josh Smith presentadas aquí parecen pertenecer a esa línea de la abstracción pura y dura, sin embargo, su acercamiento a la abstracción es de una naturaleza más historicista y conceptual al enfrentarse a la pintura desde un amplio repertorio de referencias históricas. Mientras la obra de Josh Smith apunta hacia una crítica de la originalidad y de la autoría, André Butzer y Ulrich Wulff han colaborado a menudo en una serie de exposiciones organizadas por la organización personal de Butzer dedicada a promover la abstracción FRIEDENS-SIEMENSE CO.

Una pintura sobre la pintura

Sin duda alguna, Christopher Wool ha influenciado a una nueva generación de artistas que exploran el proceso de la pintura, y practican lo que podríamos definir como una “pintura sobre la pintura”. Wool ha estado activo por tres décadas y continúa produciendo obra y colaborando con artistas más jóvenes como es el caso particular de sus colaboraciones con Smith, quien fue su asistente. Las obras de Josh Smith, Christopher Wool y Aaron Young reflexionan todas, de una manera u otra, sobre el proceso de la pintura y de la fabricación de imágenes. La contaminación es un denominador común de estas obras, pues todas han sido realizadas utilizando diferentes técnicas como la impresión, la serigrafía, la fotografía, el collage y la manipulación digital, incorporando otros medios a la práctica de la pintura.

la abstracción y el poder de la historia

Las obras presentadas en esta sección aluden específicamente al legado histórico de la abstracción. Wade guyton y Marine Hugonnier fragmentan e intervienen imágenes encontradas en libros de historia del arte, catálogos de exposición y libros de artista como Line Form Color de Ellsworth Kelly o el catálogo de la exposición dedicada al Op Art y a la abstracción geométrica, The Responsive Eye, realizada en el MOMA en 1965, entre otros libros y material de referencia. Wade Guyton es uno de los jóvenes artistas influenciados por las ideas de Christopher Wool; en su obra utiliza una impresora de tinta para intervenir páginas de libros, reconstruyendo así el lenguaje de la abstracción y su historia. Marine Hugonnier no es pintora y este trabajo suyo específicamente se refiere a la visión de Ellsworth Kelly de la abstracción como parte del proyecto utilitario del Modernismo que plantea el artista en su libro Line Form Color al concebir sus obras para acompañar a la arquitectura moderna; la artista fragmenta las placas del libro y crea otras imágenes insertándolas en el espacio del periódico que puede ser considerado como otro tipo de “arquitectura”.

la abstracción y el cuerpo social

Las obras de Daniel Joseph Martinez, Thomas Hirschhorn y Sarah Morris emplean un lenguaje visual abstracto para articular una crítica sobre las relaciones de poder en la sociedad contemporánea. En la obra de Matínez, la pintura misma constituye el soporte para las incisiones que la marcan por toda su superficie, aludiendo en cierto modo a las rasgaduras de Lucio Fontana, en su serie Concetto Spaziale, las cuales abrían otra dimensión en la obra. El texto que acompaña a la pintura se refiere aquí a la dimensión social de esta metáfora abstracta. El interés de Thomas Hirschhorn por la abstracción está presente en muchas de sus obras en las que desafía la dimensión moral atribuida a la pintura abstracta y sus principios de pureza, verdad, así como sus aspectos místicos y espirituales. Las cadenas de papel de aluminio y el plástico que envuelven la estructura del marco en su obra presentada aquí podrían ser interpretadas como alusivas al control que ejerce el capitalismo sobre la sociedad contemporánea, los textos tomados de la revista anarquista Total Liberty refuerzan esta crítica. La obra de Sarah Morris, Department of Energy, es parte de su serie “Capital” en la que toma edificios en Washington DC para crear abstracciones que representan la delicada relación entre el poder, la política y el dinero.

la huella de la ciudad

La ideas vinculadas al índice y a la huella son el denominador común en las obras abstractas de Mark Bradford, Adam McEwen y Emilia Azcárate. Estas obras son todos paisajes fabricados a partir del desecho de la ciudad contemporánea. Mark Bradford toma remanentes de las vallas publicitarias y los fragmenta para producir sus pinturas-collage; McEwen toma goma de mascar aplastada de las aceras para crear mapas simbólicos de las ciudades alemanas que fueron literalmente aplastadas por los bombardeos aliados durante la segunda guerra mundial; Emilia Azcárate se propone realizar una cartografía psicogeográfica de distintas ciudades en América Latina y el Caribe (en este caso, Oranjestad en Aruba) al recolectar chapas de botella de la calle y disponerlas en la pared en un patrón abstracto que sigue una fórmula numérica.

Notes on abstraction: a selection of recent abstract works from the Berezdivin Collection

The history of modern art was significantly marked by the shift from the representational towards abstraction, as artists explored issues more specific to the mediums and processes of painting and sculpture. Many of the early century avant-gardes, most notably Constructivism, Suprematism and De Stijl promoted abstraction as a program that could integrate painting, sculpture, architecture, design and even social activism. In the mid-20th century Abstract Expressionism and particularly theorists like Clement Greenberg advocated rather dogmatic and essentialist ideas regarding the autonomy and self-referentiality of the work. With the emergence of post-modern critical theory and aesthetics as well as conceptualist art practices in the last thirty years of the twentieth century, abstraction became, to many, a thing of the past, its ideas considered somewhat irrelevant to contemporary art practice. This exhibition does not attempt to examine the historical implications of abstraction but rather to assess the vitality of an expression that still holds currency among contemporary artists even if it has been deemed bankrupt on countless occasions. In this sense, this small survey of abstract works by contemporary artists gives us an insight on abstraction today; all the works have been made during this decade by a variety of artists, several of whom are not painters. The exhibition charts a course that begins with artists engaging in a more painterly kind of abstraction – concentrating on the intrinsic problems of painting such as color, form, surface—and progresses towards works that approach abstraction from a conceptual standpoint, dealing with its history or employing its visual conventions to signify ideas that are well beyond the realm of formalist concerns. The exhibition is divided into sections in which different works establish a dialogue amongst themselves and on abstraction in contemporary art practice accompanied by fragments of texts written by the artists or by other authors, which give us a complementary reading of the works.

Abstraction and interiority

Charline von Heyl and Amy Sillman are two artists working today who continue to engage in what we might call a more traditional form of abstraction, concentrating on colour, form, gesture, surface, to create paintings that are self-referential and process-oriented. For these artists abstraction, or painting for that matter, is not a conceptual endeavor, but rather a manifestation of interiority, experience and sensation.