W [Art] nº 3, 2004

▶ **Vasco Araújo** DILEMA . 2004
Courtesy of the artist

VASCO ARAÚJO

Gallerie Gabrielle Maubrie, Paris

> até | hasta 10/06/04

Museu de Serralves, Porto

> até | hasta 11/07/04

Como é habitual nas peças de Vasco Araújo, estas continuam explorando conflitos de identidade a partir de personagens que expressam as suas emoções sempre a partir de uma linguagem excessiva, exagerada e, em muitos casos, melodramática. Procura, assim, a confrontação. Em obras como *Hipólito*, baseada num extracto da tragédia do poeta Eurípedes – especialista nessa espécie de introspecção psicológica que demanda Vasco Araújo – moldava o desejo sexual a partir do desmedido erotismo de Fedra, a protagonista feminina e a rígida e casta contestação de Hipólito que faz com que a figura de herói masculino torne vil a de seu oponente, nessa ausência de contacto. Entretanto, no seu vídeo mais recente – Hamlet – recorre ao Acto III da obra homónima de Shakespeare onde Hamlet se interroga sobre as razões da persistência da vida em relação à morte; o conhecido "to be or not to be" é lido por uma voz masculina enquanto a imagem está em correlação com a da inauguração de uma exposição num espaço público. A estratégia de Araújo parece ser a de enfrentar o espectador virtual com a sua identidade, procurar na natureza a sua própria representação. Lega assim um mundo de máscaras que ocultam o proibido dos códigos e das convenções sociais, como se evidencia na série de fotografias de ambiente barroco que tem o título de *Dilema,* onde se revela uma série de códigos de comunicação ocultos só acessíveis a partir de uma linguagem de gestos e expressões[W]

Como resulta habitual en las piezas de Vasco Araújo, éstas continuan explorando conflictos de identidad a partir de personajes que expresan sus emociones, siempre a partir de un lenguaje excedido, exagerado y, en muchos casos, melodramático. Busca así la confrontación. En obras como *Hipólito*, basada en un extracto de la tragedia del poeta Eurípides –especialista en esa suerte de introspección psicológica que demanda Vasco Araújo–, plasmaba el deseo sexual a partir del desmedido erotismo de Fedra, la protagonista femenina y la rígida y casta contestación de Hipólito que hace que la figura del héroe masculino torne villana la de su contrario en esa ausencia de contacto; mientras, en su vídeo más reciente –*Hamlet*– recoge el Acto III de la obra homónima de Shakespeare donde Hamlet se interroga sobre las razones de la persistencia de la vida en relación a la muerte; el conocido 'to be or not to be' es leído por una voz masculina mientras la imagen se corresponde con la inaguración de una exposición en un espacio público. La estrategia de Araújo semeja ser la de enfrentar al virtual espectador con su identidad, indagar en la naturaleza de su propia representación. Lega así un mundo de máscaras que ocultan lo prohibido de los códigos y las convenciones sociales, como se evidencia en la serie de fotografías de ambiente barroco que presenta bajo el título de *Dilema,* donde revela una serie de códigos de comunicación ocultos sólo accesible a partir de un lenguaje de gestos y expresiones[W]

▶ **Hiroshi Sugimoto** WILLIAM SHAKESPEARE
1999 Courtesy Galería Javier López

HIROSHI SUGIMOTO

Galería Javier López, Madrid

> até | hasta 31/07/04

Na série *Retratos*, questionando a função e o conceito do retrato em si e a sua relação com a história, Sugimoto neutraliza, ao contrário do que vinha fazendo às figuras na série anterior, *Dioramas*, onde as descontextualizava e as subtraía às cenas a que estavam ligadas. As suas fotografias são feitas em conhecidos museus de cera e retratam relevantes figuras históricas, que por sua vez foram feitas através de cópias de retratos de pintores famosos da época, como Van Dyck, Holbein ou Jacques Louis David, e por isto os retratos de Sugimoto estão vários estados distanciados do sujeito original, pois são retratos de figuras de cera[W]

Cuestionando la función y el concepto de retrato en sí mismo y su relación con la historia, en la serie *Retratos*, Sugimoto, neutraliza, al contrario de cómo venía haciendo en la serie anterior *Dioramas* a las figuras, descontextualizando y substrayéndolas de las escenas a las que estaban ligadas. Sus fotografías son realizadas en conocidos museos de cera y tomadas a relevantes figuras históricas, que a su vez fueron realizadas mediante la copia de retratos de famosos pintores de la época, como Van Dyck, Holbein o Jacques Louis David, por lo que los retratos de Sugimoto se hayan alejados varios estados del sujeto original, ya que son retratos de figuras de cera[W]

we discover the difference between commercial time - the first one - and private time - indicated by the artist - thanks to this kind of ready-made produced by working with pre-existing images and an adopted visual culture. Maybe, if we understand the ellipse as a fold, as a hinge, we can understand the visual adventure which Huyghe presents us with in the Castello di Rivoli, that kind of pop up sought by the French artist.
Thus, known works such as *Blancanieves*, *Sleep Talking*, *6 p.m.* and *Light Box* are distributed throughout the rooms, while an enormous 500 metre balloon, titled *Flot*, which we have to pass in order to access the other pieces generates an uneasy and phantasmagoric atmosphere. Again, the suspension of time, the perceptive emptiness and this kind of broken experience capable of dislocating the viewer's perceptive normality are key concerns in work which is able to use time and everyday life as raw material[W]

▶ **Vasco Araújo** DILEMA . 2004
Courtesy of the artist

Vasco Araujo

Galerie Gabrielle Maubrie, Paris
Until 10/06/04
Museu de Serralves, Porto
Until 18/07/04

Vasco Araujo continues to explore the conflicts of identity in people who express their emotions, always using excessive, exaggerated and, in many cases, melodramatic language. Thus he looks for confrontation. In works like *Hipólito*, based on an excerpt from Euripides' poetry – a specialist in the kind of psychological introspection Araujo demands – he represents sexual desire through the excessive eroticism of Phaedra, the female protagonist and Hippolyus' rigid and chaste answer which makes the masculine hero turn his opposite into a villain through this absence of contact, while in his most recent video, *Hamlet,* he uses act III of Shakespeare's homonymous play, where Hamlet questions himself about the reason for the persistence of life in relation to death; the famous 'to be or not to be' is read by a male voice over the image of the inauguration of an exhibition in a public space. Araujo's strategy seems to be that of confronting the virtual viewer with his identity, investigating the nature of his own representation. He thus arrives in a world of masks which hide the prohibition of codes and social conventions, as seen in the series of photos of a baroque environment, titled *Dilema*, where he reveals a series of hidden codes of communication, which are only accessible through a language of gesture and expression[W]

▶ **Hiroshi Sugimoto** WILLIAM SHAKESPEARE
1999 Courtesy Galeria Javier López

Hiroshi Sugimoto

Galería Javier López, Madrid
Until 31/07/04

Questioning the function and concept of the portrait and its relation to history, Sugimoto neutralises in the series *Retratos* (Portraits), contrary to what he was doing to figures in his last series *Dioramas*, de-contextualising and removing them from the scenes in which they were situated. His photographs are taken in well known wax museums of outstanding historical figures, which in turn were made through copying portraits by famous painters of the era, such as Van Dyck, Holbein or Jacques Louis David, moving Sugimoto's portraits away in various stages from the original subject, being that they are portraits of wax figures[W]

▶ **Almudena Fernández** KNOTEN
2004 Courtesy of the artist

Latitudes II. Almudena Fernández and Álvaro Negro

Fundación Caixa Galicia, Santiago de Compostela
Until 27/08/04

The *Latitudes* programme began as a series of exhibitions based on a mechanism of dialogue and the convergence of two creative ideas with different aesthetical concerns, aiming to take in the same concept, which, by extension, will shape a part of the contemporary landscape. For this programme, as was done with the first show which took place a few months ago, some of those artists who began their creative process in the 90s and have actively continued were selected. In this second exhibtion Almudena Fernández and Álvaro Negro are taking part, the former with two installations, one of which makes reference to the work of Laxeiro which can be seen in the *Fundación* and the other is a large scale mural which will incorporate mural paint and new means of printing on canvas. Álvaro Negro will exhibit a work made of aluminium which will be placed directly over the length of the gallery floor, a chromatic vibration which will dilute or intensify along its 15 metre length[W]

▶ **Valeska Soares** TONIGHT
2002 Courtesy Galeria Fortes Vilaça

Valeska Soares

Museo de Arte Contemporaneo de Monterrey, Monterrey
Until 31/07/04

Working on the line which seperates reality and illusion, Valeska Soares gathers her most spectacular work in a unique show. Titled *Follies*, this exhibition which was previously shown in New York's Bronx

masdearte.com, mayo - julio 2004

Hiroshi Sugimoto

Francisco Calvo Serraller

Sugimoto, como antes hizo con el paisaje natural o urbano, toma ahora el género del retrato para incidir en el mensaje conceptual sobre la naturaleza equivoca de nuestro mundo cuya sustancia es un mero artificio incesantemente renovador, tal y como pone de manifiesto el arte.

A través de un tratamiento fotográfico hiperrealista, con una mácula sensible que tiñe posteriormente los temas, y mediante un disparo de su cámara, Sugimoto cuestiona la verdad de sus modelos, las figuras de cera de Shakespeare o Ricardo III- entre otras- pertenecientes al Museo Madam Tussau de Londres, y que están inspiradas en cuadros.

Así, en un sofisticado "tour de force" en el que el espectador tiene la sensación de encontrase frente a figuras reales, el artista retuerce el significado del género del retrato, debatiendo no sólo sobre la fotografía como documento, sino también el planteamiento del arte como una sucesión de artificios.

Hiroshi Sugimoto. Retratos
Galería Javier López
C/ Manuel González Longoria 7, Madrid
Del 20 de mayo al 31 de julio de 2004
» **más información**

Arte y Parte nº 51, junio - julio 2004

Hiroshi Sugimoto: William Shakespeare, *1999. Fotografía en emulsión de gelatina de plata, 149 x 119 cm.*

HIROSHI SUGIMOTO

JAVIER LÓPEZ
MANUEL GONZÁLEZ LONGORIA, 7. MADRID
HASTA 31 JULIO

Individual madrileña del conocido japonés **Hirosi Sugimoto** (Tokio, 1948), quien, como otros artistas de su país (On Kawara, Tatsuo Miyajima) preocupados por una formalización fascinante que no desatienda el entramado conceptual, trasmite a sus objetos y panorámicas una presencia fastasmal, desencaranada, más mental que física. Así, para la ocasión se ha seleccionado un pequeño grupo de piezas correspondientes a la serie de figuras de museos de cera. Desde *William Shakespeare* a *Ricardo III*, estas reconstrucciones escultóricas son traducidas a papeles de gran formato en un blanco y negro de profundas densidades que aíslan a los personajes y empujan su ficción emblemática como retrato hacia el campo de lo probable y la encarnación psicológica concreta. Igual que sucede en las tomas de sus series de pantallas de cine, de marinas o de fragmentos metropolitanos, la fijación de una escena estable –donde los blancos han quemado ligeramente el cliché dotando al positivo de una cierta iridiscencia áurea–, antes que remarcar el detenimiento de la temporalidad propia de la fotografía conducen a que ésta se tiña de un escenográfico misterio, muy personal e identificable a menudo con la firma de Sugimoto. Ó.A.M.

Babelia - El País, 3 julio 2004

Una realidad de cera

El fotógrafo japonés Hiroshi Sugimoto presenta una serie de retratos históricos en los que recrea a personajes del pasado, realizados a partir de estatuas de un museo de cera. La minuciosidad de la recreación, así como la nitidez de la técnica, elevan preguntas sobre la fotografía como documento.

HIROSHI SUGIMOTO. RETRATOS

Galería Javier López
Manuel González Longoria, 7
Madrid. Hasta el 31 de julio

FRANCISCO CALVO SERRALLER

Tomando como modelo fotográfico a las figuras de cera del Museo de Madame Tussaud, de Londres, el artista Hiroshi Sugimoto (Tokio, 1948) ha hecho una serie de retratos, en los que, gracias a una muy compleja y sofisticada técnica, el espectador tiene la inmediata impresión de hallarse ante figuras indiscutiblemente reales. En el caso de la exhibición madrileña, nos encontramos con cuatro ejemplares de tamaño natural que representan a personajes como Shakespeare, Ricardo III o el arzobispo Makarios, una representación suficiente para apreciar lo que piensa y hace Sugimoto con el género del retrato, como antes lo hizo con el del paisaje, natural o urbano.

El retrato individualizado, originado en el mundo clásico grecolatino, alcanzó una fuerza estética progresiva en la época moderna, no sólo como captación precisa de los rasgos fisionómicos del modelo, que pronto, al margen de las pretensiones heráldicas, llegó a ser cualquiera, sino como manifestación, en general, de un arte realista, llegando a convertirse en el siglo XIX en el género más practicado, por lo menos hasta que se impuso la fotografía. Conviene tener en cuenta estos antecedentes para comprender el sofisticado *tour de force* con que Sugimoto retuerce su significado, ya que parte de modelos de cera inspirados en cuadros, pero dándole un tratamiento fotográfico tan hiperrealista que hace dudar acerca de que los retratados no sean en verdad seres de carne y hueso. De manera que, de un disparo, cuestiona no sólo la verdad de los modelos, sino la de la propia fotografía como documento, quedando de esta manera la identidad humana, el retratar y, por supuesto, el arte como una sucesión de artificios intransitivos, o, si se quiere, como diversas formas lúdicas de manipulación real más que de la realidad.

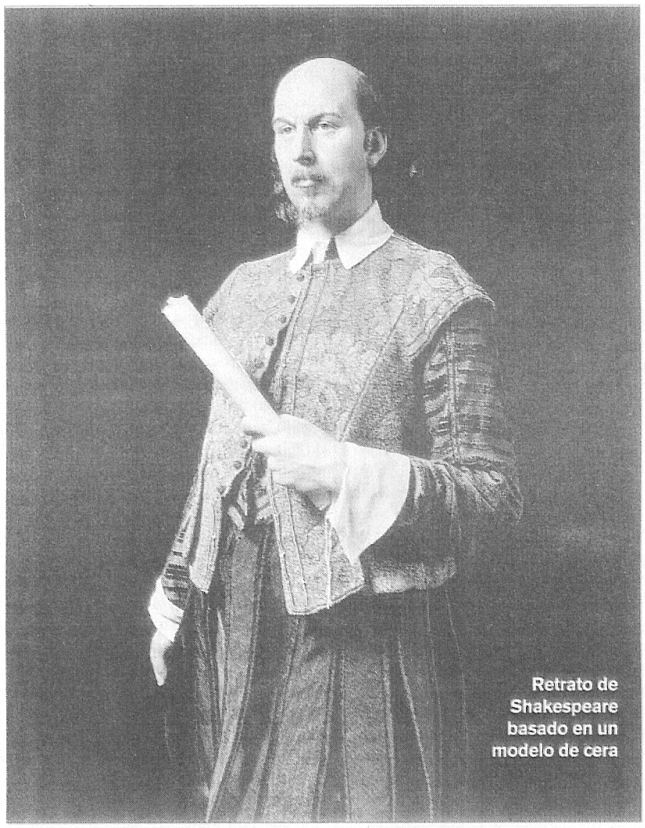
'Shakespeare' (1999), de Hiroshi Sugimoto.

De estirpe pop, el "mensaje" conceptual de Sugimoto incide, una vez más, con fascinada ambivalencia, en la naturaleza equívoca de nuestro mundo, cuya sustancia no es sino un mero artificio incesantemente renovado, tal y como lo puede poner de manifiesto de forma privilegiada el arte, sea cual sea su intención crítica. No obstante, desde mi punto de vista, más que esta perspectiva conceptual, incesantemente repetida hoy hasta lo angustioso, y que no deja otra clave singular que la identidad del autor como marca registrada, lo que personalmente me interesa de Sugimoto —paisaje y retratos— es esa mácula sensible con que tiñe pictóricamente sus temas, una sutil mácula que transpira esa dura e intensa nitidez muy de estilo japonés, en la que la naturaleza debe ser controlada milimétricamente en pos de la total transparencia, como si fuera siempre un jardín o una máscara.

El Caballo Verde - La Razón, 9 julio 2004

HIROSHI SUGIMOTO

Ojos sin luz

Retrato de Shakespeare basado en un modelo de cera

Galería Javier López
Manuel Gonzalez Longoria, 7
Hasta el 31 de julio

De entre las más conocidas series fotográficas del japonés Hiroshi Sugimoto (Tokio, 1948), célebre por sus enigmáticas y fascinantes marinas, vacías pantallas de proyección y fragmentos metropolitanos, que hace algunos años le pusieron en la primera línea de la escena internacional, quizás sea las que ha dedicado a las figuras de los museos de cera (tanto en ocasiones anteriores, bajo el título «Dioramas», como la de «Retratos» que ahora nos ocupa), donde el nivel de complejidad conceptual alcanzan una tensión más alta y un equilibrio más desconcertante en su obra.

Así podrá comprobarlo todo aquel que se acerque a esta magnífica exposición compuesta tan sólo por cuatro piezas, fechadas todas en 1999, y que mantienen su homogeneidad en el origen serial, técnica empleada (fotografía en emulsión de gelatina de plata), formato (182 x 152 cm. con marco) y presentación. Encaradas dos a dos en el carismático entorno de la sala principal de esta galería madrileña, el reducido número de lo reunido acentúa la individualidad de los protagonistas que el artista seleccionó entre los notables que le ofrecía el museo de cera londinense de Madame Tussaud: retratos a tamaño algo mayor que el natural de Ricardo III, Carlos I, el Arzobispo Makarios y William Shakespeare.

Contra un impenetrable fondo negro que aísla a cada personaje y crea escuetos escenarios saturados por el carácter de cada personaje, sus encamaduras se ven realzadas por una luz dramática y encuadres que, todavía a cierta distancia, consiguen el trampantojo de una vida y su singularidad única e irrepetible. Pero es en el acercamiento íntimo donde, a pesar de que la preciosista técnica fotográfica del nipón paradójicamente intenta simular la realidad, «la piel» de esa misma imagen delata toda la fantasmagoría de una carne cerosa y ya desvitalizada, de su incapacidad para la articulación, el movimiento y el gesto.

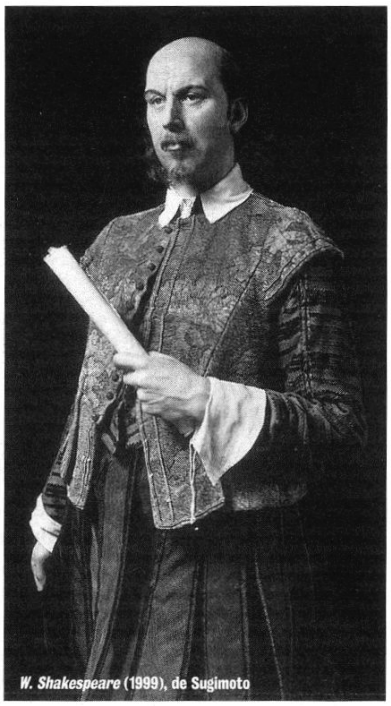
Antes que por la posibilidad de percibir el sensacional –¡y nunca mejor dicho!– anacronismo a partir de tan tenebrosa visión exacta (tanto o más que sus supuestos rostros reconstruidos o sus fijas arrugas, talladas en la epidermis, son las ropas y aderezos que portan los responsables de poner en evidencia la incongruencia de ser vistos con tal cercanía temporal), es en los detalles donde la vida no se entrega con facilidad... En el juego de construcción plausible de su entidad como cuerpo cierto, como algo que a simple vista está plenamente constituido, Sugimoto enreda nuestras percepciones sobre la realidad, la identidad y la psicología con una limpieza de cirujano, y sólo a partir de un poro, de un ojo que no brilla con naturalidad, salimos del ensueño de su anestesia vital. **Oscar ALONSO MOLINA**

Blanco y Negro Cultural - ABC, 17 julio 2004

Made in Japan

Hiroshi Sugimoto. Retratos
Tatsuo Miyajima. Countdown
Galería Javier López. Madrid. Manuel González Longoria, 2. Hasta el 31 de julio

EL retrato siempre ha sido una vía peculiar de configuración de la identidad. Deleuze y Guattari sugieren en *Mil mesetas* que la constitución de la identidad a través del rostro, lo que ellos denominan la *rostridad*, se configura en la cultura occidental no sólo a través del retrato, sino también paradigmáticamente a través del rostro de Cristo. «Mientras que los africanos –afirman– tienen cabezas muy hermosas, carecen sin embargo propiamente de rostro». Según tal teoría, el retrato configura la imagen del hombre blanco occidental, siguiendo el modelo pared blanca, agujero negro. Por ello no es de extrañar que, precisamente, la puesta en cuestión de este modelo, tanto desde la práctica feminista, como desde las culturas no occidentales, se haya centrado preferentemente en el retrato. En la tradición fotográfica, muchas mujeres han desarrollado esta vía de investigación, desde Julia Margaret Cameron, a mediados del siglo XIX, hasta Cindy Sherman, en nuestros días. Pero es también muy interesante el modo en que este paradigma occidental ha sido puesto en cuestión, particularmente desde las culturas extremo orientales, mediante la fotografía. Tal vez el caso más espectacular haya sido el del japonés Y. Morimura, quien desde finales de los ochenta, viene jugando irónicamente con el autorretrato, presentándose a sí mismo bajo la forma de todos los grandes iconos pictóricos de la cultura occidental (desde Lucas Cranach hasta Frida Kahlo). Pero otros muchos artistas japoneses han venido trabajando en esta misma idea de la deconstrucción de la imagen estereotipada del rostro masculino, blanco, occidental, a través de la fotografía. Es también el caso de la mirada veladamente pederasta y vagamente pornográfica de Nobuyoshi Araki, como lo es también el del fotógrafo que ahora se presenta en la galería Javier López, Hiroshi Sugimoto (Tokio, 1948).

W. Shakespeare (1999), de Sugimoto

Muñecos de cera

A diferencia de los otros casos mencionados, los retratos de Sugimoto no lo son de personas, aunque lo parezcan, sino específicamente de personajes. Pero no de personajes caracterizados o compuestos para la ocasión por personas reales, sino en realidad de muñecos de cera, caracterizados como grandes personajes históricos de la cultura occidental. De este modo, la reconstrucción de Sugimoto pasa por desafiar en primer lugar el principio de apariencia de veracidad de la fotografía, al retratar con una fidelidad sorprendente, personajes históricos, como William Shakespeare, cuya fotografía nunca hubiera sido posible. Pero además el artista crea con sus imágenes no sólo una atmósfera especial, sino incluso una especie de escenografía teatral, que le otorga a sus retratos una presencia imponente, como de verdadera representación icónica de los paradigmas de la cultura occidental. De modo que sus fotografías se constituyen así en retratos, escenografías, teatro, literatura, esculturas y, de algún modo también pinturas, ambicionando extenderse con voracidad hacia las otras artes.

Además de la exposición de Sugimoto la galería Javier López presenta, en el nuevo espacio que ha abierto muy cerca de su sede actual, una instalación adicional del fascinante Tatsuo Miyajima, dedicada como todas las suyas a la perversa contemplación del tiempo. Vale la pena acercarse y dedicarse a contemplarla en silencio durante minutos.

Miguel Cereceda