

arte[®] aldía

INTERNATIONAL

International Magazine of Contemporary Latin American Art
Since 1980 · English / Spanish · \$10.-

107 Documenta

ART BASEL MIAMI BEACH 2004

EMILIO PETTORUTI (1891 - 1971)

DAVID SOLIS

NESTOR ALI QUIÑONES

GUIOMAR MESA

EDUARDO PLA

JAVIER PELAEZ

SYLVIA RIQUEZES

ROLANDO ROJAS

PLUS 23 LATIN AMERICAN ARTISTS

REVIEWS

SYLVIA RIQUEZES

By / por Milagros Bello, Ph.D.
(Miami)

"The Lotus Sutra"

This exhibition questions the concept of sculpture in its modernist sense. An aerial quality and a strong expansiveness throughout the empty space substitute the three-dimensionality and the mass that traditional sculpture always proposes. Sylvia Riquezes's sculptures propose a radical mutation from traditional language. Her works are made in multiple pieces, which are linked through a constructive asymmetrical pattern. They appear as atomized constructions, as aerial and floating pieces, spread out in the gallery space. They are made with industrial materials such as wire netting, together with small balls made of polymers, which enhance their strange "allure" and their aseptic industrial quality. Contorted, polymorph and translucent compounds have replaced the

Esta exposición replantea el concepto de escultura en su sentido modernista. Tridimensionalidad y masa han sido sustituidos por aerealidad y expansividad en espacios vacíos y alternos. Las esculturas de Sylvia Riquezes muestran una mutación radical respecto de los lenguajes tradicionales. La obra se ha transformado en un enjambre de construcciones múltiples, piezas atomizadas en fragmentos, que se despliegan aéreas y flotantes en el espacio de la galería. Están construidas con materiales industriales como la tela metálica junto a pequeñas bolas hechas en polímeros, que exacerbaban el "allure" y la aséptica visualidad de la obra contemporánea. La pieza tradicional de bulto se sustituye por contorsionados cuerpos polimorfos y translúcidos.

La obra emula un tejido de formas metálicas abigarradas que se cie-

"Trapped"
Solo Exhibition at The Coral Springs
Museum of Art. 12"w x 4"h x 10"d
Balls & Rope net, Year 2003.

"Pulse of The Lotus Sutra"
 Installation, 9"h x 6"w x 5"d
 Wire mesh, balls & mud 2004
 Courtesy of Marina Kessler Gallery

traditional solid body of the sculptures. The works show a net of clustered metallic forms coiling centripetally upon themselves and hanging down from the ceiling or emerging from the ground. Each installation forms an ensemble of pieces tied up by nylon strings. The artworks are reminiscent of flowers, of small shrubs or of vegetal growths, all coexisting in a hectic installation. The wire netting coils in several layers, giving shape to voluptuous and zigzagging veils, enveloping and self-contained. The balls are placed in different parts of these structures as bright and chromatic red dots, which symbolize vitality and life as opposed to the gray values of the metallic net that allude to gray zones of life or death.

The ever-changing deconstructive effect of the pieces breaks

ran centripetas sobre sí mismas, formando diversas instalaciones colgantes del techo o emergiendo desde el piso. Cada instalación forma un conjunto de piezas unidas por hilos de nylon. Ellas semejan flores, pequeños arbustos o crecimientos vegetales traslapados a la ácida industrialización contemporánea. La tela metálica de las flores se enrosca en diversas capas, voluptuosas y zigzagueantes, a manera de velos o pieles industriales que van arrojándose y conteniéndose en sí mismas. Las bolas se incluyen en los interiores de estos mantos, visualizándose como puntos vivos y cromáticos. Se crea un contrapunto plástico formal y simbólico entre los valores de grises de las capas metálicas y los rojos vivos de las bolas, denotando lo cálido y lo frío, lo vivo y lo muerto, naturaleza e industria.

La obra puede verse también como perpetuas transformaciones y re-

Silvia Riquezes lives and works in Boca Raton, Florida. She studied Painting at the School of the Museum of Fine Arts of Boston and at the Art Students' League of New York. She attended workshops with famous international artists such as Asdrúbal Colmenárez (Paris, France) and Samuel Baroni (Caracas, Venezuela). She has exhibited at The Coral Springs Museum of Art, at The Boca Raton Museum, and at JAM at MAM at the Miami Art Museum. She has participated in International Art Fairs, such as The Affordable Art Fair, in New York, The Toronto Art Fair, in Canada, Feria Internacional del Arte (FIA) in Caracas, in Le Salon de Mai and Le Salon de Grands et Jeunes d'aujourd'hui in Paris, Salón Aragua, in Venezuela, Art Miami 2003 and 2004, Merrill Lynch ARTEAMERICAS 2003 and 2004 in Miami, Florida. She recently exhibited at Marina Kessler Gallery in Design District, Miami, Florida. Her works are represented in major museums and art institutions, such as the Museum of Contemporary Art "Sofía Imber" (Caracas, Venezuela), Fiscalía General de la República (Caracas, Venezuela), Universidad Metropolitana (Caracas, Venezuela), Venezuelan Embassy (Washington, D.C) and J.F Kennedy Library (Miami, Florida).

"Rosa jardín" 5"h x 50"w x 8"d. Wire mesh and balls, Merrill Lynch arteaméricas Miami 2004.

through a disrupted linearity. The traditional solid structure of the modern sculpture breaks down into a complex system of disseminated poles. There is a chaotic composition in the installations-chaotic in the sense proposed in the Theory of Chaos - where attractors and fractal forms intertwine. The pieces form a decentralized net of multidirectional forces, which reverberate in peripheral fractal rhizomes.

Riquezes uses repetition as a way of destroying a narrative language, and binds the pieces of the ensemble together along a dialogic line in which the idea of nature is crucially called into question. It is a system composed only by pure signifiers, - fragmented frameworks for a de-naturalized and a de-constructed nature where instead of facing the fantasy, beauty and calmness of a bucolic landscape or of a blossoming garden, we are confronted with a nature-like ensemble dispossessed of its substance and proposed as its simulated counterpart. We see a vegetative florescence that has been deprived of its original content and displaced towards its de-constitution and loss. Has nature been sacrificed for the sake of industrial materiality?

transformaciones de la materia tridimensional, que se reconstituye constantemente en estructuras polimorfas cuasi gemelas. Cada cuerpo tridimensional en la instalación se estructura en una repetición especular o en espejo, respecto de la otras, creando un delirante y quebrado sin sentido narrativo-visual del que sólo se extraen metalingüajes y metáforas, más allá de un enunciado directo. Encontramos metatextos que aluden subrepticamente a una naturaleza des-naturalizada y des-construida, propuesta en su contrapartida simulada. Es la floración, la vegetativa, que ha perdido su contenido original y se ha desplazado hacia su des-constitución y pérdida. Riquezes reutiliza aquí el recurso de la repetición como forma de destruir el lenguaje narrativo y enlazar a las piezas del conjunto en una línea dialogística donde la idea de naturaleza está crucialmente en entredicho, mutada por la industria y desposeída de su sustancia.

Las diversas instalaciones se proponen como "esculturas del campo expandido" en el sentido en que lo afirma Rosalind Krauss, donde la solidez visual del cuerpo escultórico se ha desintegrado y ha reestructurado un nuevo idioma. Las piezas configuran armazones fragmentarios y danzantes, extrañas al ojo acostumbrado a la tradición escultó-

"Coco Palma" Urban Intervention at Merrill Lynch arteaméricas Miami 2004, Plastic Balls.

Silvia Riquezes vive y trabaja en Boca Raton, Florida. Estudió pintura en la Escuela del Museo de Bellas Artes de Boston y en el Art Students' League de Nueva York. Asistió a los talleres de renombrados artistas internacionales, tales como Asdrúbal Colmenárez (París, Francia) y Samuel Baroni (Caracas, Venezuela). Ha expuesto su obra en el Coral Springs Museum of Art, The Boca Raton Museum, y en la muestra JAM at MAM en el Museo de Arte de Miami. Ha participado en ferias de arte internacionales, entre ellas The Affordable Art Fair, en Nueva York, la Feria de Arte de Toronto, en Canadá, Feria Internacional del Arte (FIA) en Caracas, Le Salon de Mai y Le Salon de Grands et Jeunes d'aujourd'hui en París, Salón Aragua, en Venezuela, Art Miami 2003 y 2004, y Merrill Lynch arteaméricas 2003 y 2004 en Miami, Florida. Recientemente ha expuesto en la Galería Marina Kessler en el Design District de Miami, Florida. Sus obras están representadas en importantes museos e instituciones, tales como el Museo de Arte Contemporáneo "Sofía Imber" (Caracas, Venezuela), Fiscalía General de la República (Caracas, Venezuela), Universidad Metropolitana (Caracas, Venezuela), Embajada de Venezuela (Washington, D.C) y Biblioteca J. F. Kennedy (Miami, Florida).

A nostalgia for a bucolic poetics hides in Riquezes' work. The pieces resemble "flowers", "bouquets", "hanging gardens", which are the fictional representation of and the longing for a return to the origin. The works, which straddle reality and fiction, are purely optical structures that establish themselves as a melancholy evocation of nature. Riquezes's flowers are powerful visions evoking "Babylonian gardens" of a futuristic society.

Riquezes's artworks juxtapose multiple discourses way beyond a univocal narrative. At another perhaps more intimate level of reading, the work of Riquezes is a meta-reflection on her Buddhist experience. In a deeper sense, these works allude to the perpetual transformation and re-transformation of matter, which constantly re-constitutes itself. The title of the series – "The Lotus Sutra" – makes reference to the title of the millenary writings of the Shakyamuni Buddha, as well as to the underlying knowledge and wisdom contained in these "sutras" or extracts of supreme knowledge.

In a comprehensive and metaphorical sense, it is an allusion to the impermanent and evolutionary stages implicit in all phenomena. The light and dynamic structure of each installation enunciates the subtlety of matter and its implicit phenomenonic fluidity. The installation "Pulse of the Lotus Sutra" features an aerial assemblage of hanging "flowers" and underneath this a mud pit from which there emerges an ascending "flower". In terms of Buddhist philosophy, the work is an allusion to the transformation and evolutionary path walked by the human being who, like a lotus flower, ascends from its darkness and shadows towards enlightenment and wisdom. In "The Ceremony in the Air", featuring three main hanging pieces and three subsidiary ones, Riquezes alludes to the abstract presence of Buddhas and Bodhisattvas, demons and luminous beings, gathered around Shakyamuni, in a great assembly taking place in the air. The work is a metaphor for the transmission of supreme knowledge and the intrinsic relationship of the human being with mystic wisdom.

The installations are proposed as "sculptures of the expanded field" (Rosalind Krauss) in which the solid body of the sculpture has disintegrated into a new compound of disrupted non-narrative elements. The artist opens a window of multiple interpretations that set new patterns and approaches for contemporary sculpture. ■

"The Blob"

Urban Intervention at Damien B. Art Center, Miami, Florida.
40" h x 22" w x 5" d. Rope net and inflated balls, 2004.

rica de un cuerpo fijado a un solo eje. Riquezes asume la ruptura hasta con un inmediato pasado modernista, en el que todavía se resguarda la centralidad visual de los cuerpos. Las piezas se forman descentralizadas y polidínamas, girando siempre sobre formaciones visuales diseminadas y reverberantes a la manera de rizomas fractales periféricos. La propuesta de Riquezes juxtapone polidiscursos más allá de un relato narrativo de significado absoluto. En la obra, la naturaleza que ha sido sacrificada en aras de la materialidad industrial también existe como nostalgia de una poética bucólica. Las piezas semejan "flores", "ramilletes", "jardines colgantes" que son la ficción y el deseo de un regreso al origen. La obra, que cabalga entre lo real y lo ficticio, en una estructura puramente óptica, se establece como melancólica evocación de la naturaleza. Las floraciones de Riquezes son poderosas visiones evocadoras de "babilónicos jardines" de una sociedad futurista.

En otro nivel de lectura, quizá más intimista, el trabajo de Riquezes es una metarreflexión de su experiencia budista. El título de la serie, "The Lotus Sutra", apunta al título de las escrituras milenarias del Buda Shakyamuni como también a los subterráneos conocimientos y sabidurías que contienen estos "sutras" o extractos de conocimiento supremo. En un sentido extensivo y metafórico se alude a los estadios impermanentes y evolutivos de todos los fenómenos. Cada instalación, en su liviana y dinámica estructura enuncia la sutilidad de la materia y su implícita fluidez fenoménica. La instalación "Pulse of the Lotus Sutra" es un conjunto aéreo de "flores" colgantes debajo de las cuales se encuentra una "flor" emergiendo ascensional desde un pozo de lodo. Apuntando a la filosofía budista, la pieza alude a la transformación y al pasaje evolutivo por el que transita el ser humano, quien como una flor de loto asciende desde su oscuridad y su sombra hacia la iluminación y la sabiduría. En "The Ceremony in the Air", planteado con tres piezas colgantes ejes y otras sucedáneas, alude a las presencias abstractas de budas y bodhisattvas, demonios y seres luminosos, reunidos alrededor de Shakyamuni, en una gran asamblea que tiene lugar en el aire. La obra metaforiza la transmisión de los conocimientos supremos y la intrínseca relación del ser humano con la sabiduría mística. ■