

MULTIPLE

TEOR/ética

arte + pensamiento

Virginia **Pérez-Ratton**, *Directora*
Ruth **Sibaja**, *Asistente*
Tamara **Díaz**, *Apoyo teórico*
Carmen **Chaves**, *Administración*
Pedro **Leiva**, *Documentación*
Oscar **Zúñiga**, *Servicios generales*
Esperanza **Jaime**, *Servicios generales*

TEOR/ética

Tel/fax: (506) 233 4881
Email: teoretic@racsa.co.cr
400 Norte del Kiosco del Morazán,
Casa # 953, Barrio Amón, S.J.
Apdo. 4009-1000 San José, Costa Rica

Traducción: Alessandra Giacomini,
Nathalie Steverlynck
Revisión de textos inglés: Rachel Weiss
Diseño de catálogo: L.F. Quirós
Impresión: Grafos, S.A.

Fotografía portada: Fernando Gallese

TEOR/ética

arte + pensamiento

Artistas participantes: Herbert **Bolaños** ● Rolando **Castellón** ● Sila **Chanto** ● Rocío **Con**
Rolando **Faba** ● Thomas **Glassford** (México) ● José Alberto **Hernández** ● Gabriela
Jiménez ● Priscilla **Monge** ● Rodolfo **Morales** ● Eugenio **Murillo** ● Arturo **Papadopolo**
● Cecilia **Paredes** ● ● Liliana **Porter** y alumnos del Queens College, New York: Fabian
Berenbaum ● Heater E. **Dunn** ● Michael's **Bookmark** ● Takuya **Fukumoto** ● Karen
Griswold ● Ioannis **Haldeos** ● Liang **Mei Huang** ● Lisa **Kalomeris** ● Soo **Young Lee**
● Peter **Lifari** ● Hojang **Liu** ● Jane **Pinchuck** ● Amy **Sinclair** ● Chris **Stuber** ● Eunno
Yoon ● ● Joaquín **Rodríguez del Paso** ● Guillermo **Tovar** ● Henry **Vargas** ● Fábrica
Nacional de Trofeos ● Curaduría: Tamara **Díaz Bringas** ● Luis Fernando **Quirós**.

Había una vez... había una vez... y una y otra vez la misma frase, previniéndonos del comienzo de una nueva historia. Como en los cuentos infantiles, la repetición podría suponer la promesa de lo diferente. Confiados en esa posibilidad, esta muestra se sitúa en el "múltiple", extendiéndolo desde la obra seriada hasta aquello que se considera repetido, copia, derivativo y su consiguiente abandono de las ideas de originalidad, unicidad, autenticidad.

Múltiple incluye desde la serialidad nunca idéntica de producciones manuales -a través, por ejemplo, de las piezas de **Gabriela Jiménez y Thomas Glassford**- hasta formas de repetición más vinculadas a tradiciones culturales. Y es que un orden cíclico parece presidir casi todas nuestras celebraciones, tanto como nuestras rutinas. Así, en la muestra ciertos contenidos culturales de raigambre cristiana son actualizados de forma diferente en el ámbito cotidiano, a través de propuestas como las de **Henry Vargas y Rocío Con**.

De manera similar, la repetición de algunos patrones en los dibujos de **Eugenio Murillo** alude, mordaz, a ciertos comportamientos o rituales de la socialidad. Por su parte, **José Alberto Hernández** juega a combinar estados de ánimo tipificados en vocablos de expresión local, proponiéndolos como piezas de un *Autorretrato*. Mientras, **Arturo Papadopolo** nos invita a un reflexivo *Alto*, que resuena hasta el infinito en la duplicación del número 7.

Como se sabe, es propio de expresiones como la fotografía y el grabado su condición serial; la posibilidad de obtener varias imágenes de una única matriz. Ahora bien, esa cualidad también puede ser tematizada desde esos mismos medios. Por ello, en la obra *Multitud sin nombre*, de **Sila Chanto**, la repetición es aprovechada en un nivel semántico. Además, una obra de edición puede constituirse a partir de los más diversos objetos, como en el caso de la propuesta serial de **Liliana Porter** y sus alumnos.

Igualmente, la muestra incluye también derivaciones del múltiple desde el ámbito de lo pictórico. Así, en la propuesta de **Guillermo Tovar** la pintura -obra aurática por excelencia- toma en préstamo personajes de los dibujos animados

Herbert **Bolaños**
Huellas de varón, 2000. Yeso, óleo y acrílico
 Fotografía Fernando Gallese

tanto como de la historia del arte, renunciando a cualquier cometido de originalidad o estilo individual. Por otro lado, **Rolando Faba** nos enfrenta al equívoco de una falsa seriedad, al ofrecernos un obstinado ejercicio de repetición de una misma pintura, comenzada cada vez de nuevo.

De manera similar, **Herbert Bolaños** apela a la ambigüedad de sus series, singularizando cada parte con las señas físicas del modelo; recurso lúdico, humorístico, que la hace cercana a la obra de **Rodolfo Morales**, donde el objeto industrial es recuperado para conducirnos a la duplicación de nuestra propia imagen, allí donde menos esperábamos encontrarla. Más allá, **Múltiple** incluye la repetición implícita en el estereotipo y en lo deliberadamente artificial. En ese sentido, **Priscilla Monge** aprovecha la narrativa del melodrama, de cierta estética de telenovela, fingida en sus argumentos y su predecible tragicidad; cita también al pop en la exageración de los labios, los colores brillantes y -sobre todo- en la exhibición del artificio, que finalmente hace fracasar la farsa al develar su propia convencionalidad.

Por su parte, el vídeo de **Joaquín Rodríguez del Paso** toma directamente de la televisión la superabundancia de imágenes y mensajes reiterados como ruido, en contraste con espacios de silencio y meditación que refieren ciclos naturales. Precisamente, atenta a una lógica serial de la naturaleza, **Cecilia Paredes** procede reuniendo series por su familiaridad, estableciendo relaciones entre formas cercanas. Finalmente, un ejemplar de la revista **Cenizas**, editada por **Rolando Castellón**, sirve de epílogo al proyecto, abriendo infinitamente el campo de lo múltiple. De tal modo la muestra afirma su inconclusión, sabiendo que siempre hay un retorno o una repetición posible. Pero lo bueno sería que, en su vuelta, traiga además la sorpresa que puede seguir a cualquier reiterado "había una vez..."

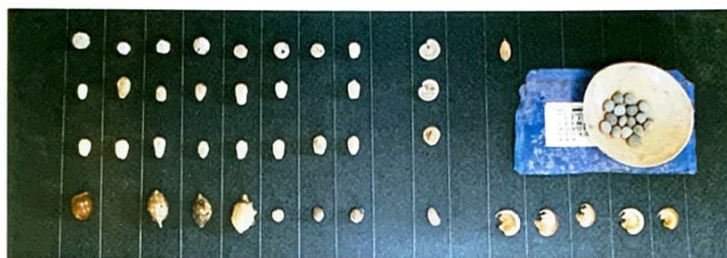
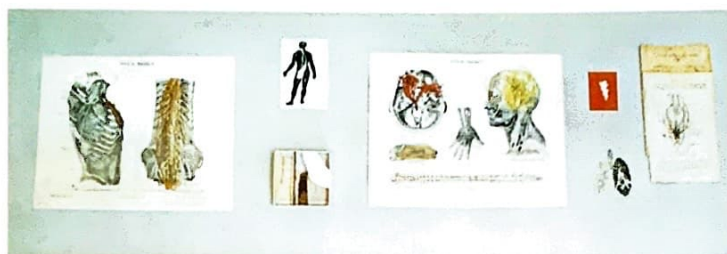
Tamara Díaz Bringas

Eugenio **Murillo**
Conspiración de bergantes, 2000
Otras obras del artista en la muestra:
S-maul-talk, 2000
Filos-sofastros, 2000
Lápiz de grafito
Fotografía cortesía del artista

Rodolfo **Morales**
Intro, 2001. Ensamblajes
Fotografía Fernando Gallese

Cecilia **Paredes**
Identidad I, II y III, 2000. Ensamblajes
 Fotografía cortesía de la artista

Nuestra misma fisiología y psicología encuentran consonancia dentro de esta teoría: los ojos, las orejas, las manos, los dedos, los pies... un conjunto de órganos y sistemas generalmente pares, simétricos, haciéndonos múltiples del gran conjunto humano. La vida misma es dual: sucesión de la noche al día, de la acción al reposo, de la luz a la oscuridad. Todos ellos no son partes aisladas, sino entes en constante tensión, que se reclaman mutuamente una a la otra por su carácter de opuestos. La Teoría General de Sistemas define la armonía del conjunto, no por la suma de partes individuales, sino por la sinergia de las partes entre sí. Sin embargo, reclama la existencia del antagonista que subvierte para crear interés.

Múltiple en Teorética

En el cuerpo de la muestra fue enfatizada, por ejemplo, la idea de lo lúdico y crítico, al combinar "Huellas de varón" de **Herberth Bolaños**, a "Intro" de **Rodolfo Morales**. La primera alude al orgullo machista de medirse el pene; la segunda es burla a la propia imagen reflejada en tres sentaderos de inodoro con espejo. Ambas propuestas marcan un contrapunto inquiriente con los tres trofeos, y los dibujos de **Eugenio Murillo**, que apoyan la idea de humor mordaz a este conjunto.

En tensión conceptual están las fotografías "Hecho a mano" de **Rocío Con**, y la instalación "Última Cena" de **Henry Vargas**, que dialoga, además, con el sentido de lo infinito en "77 veces Alto", setenta y siete fotocopias a color de un dibujo a tiza pastel de **Arturo Papadopollo**. La labor penitente del escultor imaginero, se enlaza con las labores de las amas de casa al preparar doce platos de comida distintas, y la mortificación de hacer setenta y siete veces "Alto" que, paradójicamente, se exponen dentro de un gavetero.

Por otra parte, las pinturas de **Rolando Faba** con pinceladas, gestualizan un signo en repetición infinita, con el sentido de curar lo agotable de la naturaleza. "El lado oscuro del chocolate", de **Guillermo Tovar**, muestra una idea muy sutil, recurrencia a temas de la historia del arte, así como a las figurillas repetitivas del "comic televisivo" del mundo juvenil e infantil. "Autoretrato", piezas con ensamblaje piramidal con

módulos cúbicos, de **José Alberto Hernández**, busca argumentar distintos estados de ánimo, como las caras que presentamos cada día. **Cruz Alegría** con "Múltiple de seis" habla sobre juegos de "parejas" o dobles, que son el paradigma de lo múltiple. Mientras, **Sila Chanto** vuelve a lo infinito en "Multitud sin nombre", xilografías de un elemento en el cual esta inmerso, como en toda su obra, el ser humano, que en este caso se envuelve en la medida de la multiplicación, en una evocación anecdótica, penitente; o al contrario, de autoafirmación. Por su parte, **Cecilia Paredes** evoca la taxonomía con el mapeo de sus componentes y las observaciones de un naturalista.

Los videos "Lección No.3: Cómo morir de amor", de **Priscilla Monge**, y, "Agua, viento, piedra", de **Rodríguez del Paso**, se sirven de la secuencia televisiva, ya de por sí idea misma de lo múltiple que acuerpa la muestra. Las piezas de los quince alumnos de **Liliana Porter** del Queens College de Nueva York "Meeting Box", ejercitan el sentido de edición de múltiples.

En sus siete piezas de orfebrería, **Gabriela Jiménez** usa piedras encontradas en las playas de Malpaís donde repite forma, calidades y número. "Autogol", siete colgantes de **Thomas Glassford**, que en sí mismo ilustra la idea de bumerán, devolución del golpe, estacada íntima que hiere pero que de alguna manera se goza. ¿Y no es éste acaso el mismo motivo que maneja en su video la artista **Priscilla Monge**?

Miradas, ojos que se posan en los espejos del arte, rasgos humanos que se dibujan o desdibujan en la huella, en la herramienta que marca al tiempo, los artistas y su preocupación por lo que es genuino, como se expresó al inicio de este texto: cuando busca innovar en arte, atisbo puesto sobre sí mismo.

Luis Fernando Quirós, agosto del 2001

Rolando Castellón

Dinero del pobre, 1999. Billetes sucios

Fotografía Fernando Gallese

Otras obras de este artista en la muestra:

Múltiple de seis, 1975. Acrílico sobre papel

Cenizas No.31, 1985. Ejemplares de la revista

Artistic languages, as a cultural revelation, are explained inasmuch as they face the historical process, with their characteristic use of tools and materials by the artist when trying to innovate in art: spying on itself.

The multiple leads us to standardization, to sequences, to repetitive structures, overlappings of Gestalt-Theory and Industrialization that have set boundaries since the end of the XIX century. We find the same attitude towards plurality in hieroglyphic writing, in cuneiform characters and in Greek ones, in oriental ideograms and in the prehispanic ones from the American continent, as well as in diverse periods of art history.

Furthermore, duets, triptychs, quintuples and other digital games find traces in biblical numerology, evident power of signs in identifying beliefs. Number three conceptualizes the notion of perfection. Five: The Old Testament's Pentateuch. Six, imperfection, three digits of number six give a scatological vision: the beast's mark. Seven invokes infinity, the eternal rotation in the continuum, the seven days of the week. Nine: the months of human gestation, the number of planets in the solar system. Twelve: the months of the year. Forty: purification, trial, desert. In music, the dodecaphonic scale shows similitude with the chromatic circle of colors. The tonal scale is formed by nine tones, on which the triad is based. In literature, Milan Kundera praises the structural perfection of novel seven chapters long.

Learning from the environment

We learn from observation of our surroundings: the individual is made by her environment and the environment is made by her. We learn, inasmuch as nature reveals its secrets to us: in the sequences of growth, in repetition, alternation, gradation, similitude, anomaly, contrast, symmetry and asymmetry, texture. This composes an order and creates, in the ensembles of forces, the visual or spatial activity. A structure provokes visibility, tension, intensifies meaning in that gaze set on the mirror of culture, and the individual himself is nourished from his glance at the

Joaquín Rodríguez del Paso
Agua, viento, piedra, 2000. Video
Fotografía cortesía del artista

dishes of different foods, and the mortification of making seventy-seven times "Alto" (Stop) which, paradoxically, are displayed inside a drawer.

On the other hand, the paintings by **Rolando Faba**, with their brush strokes, present a sign in infinite repetition, in the sense of curing the depletion of nature. "El lado oscuro del chocolate" (The dark side of chocolate), by **Guillermo Tovar**, shows a very subtle idea, referring to subjects in art history, as well as to repetitive figures from the "television comics" from the world of children. "Autorretrato" (Self-portrait), pyramidal pieces formed by joining cubic modules, by **José Alberto Hernández**, tries to reflect different moods, for example, in the faces which we present every day. With "Múltiple de seis" (Multiple of six), **Cruz Alegría** talks about games of "couples" or doubles, which are the paradigm of the multiple. On the other hand, **Sila Chanto** returns to infinity in "Multitud sin nombre" (Nameless multitude), woodcuts of an element in which the human being is immersed, as occurs in all her work; the human being in this case is involved in the measure of multiplication, in an anecdotal, penitent evocation or, to the contrary, in an evocation of self-assertion. In turn, **Cecilia Paredes** evokes taxonomy with the mapping of her components and the observations of a naturalist.

The videos "Lección No.3: Cómo morir de amor" (Lesson No.3: How to die of love"), by **Priscilla Monge**, and "Agua, viento, piedra" (Water, wind, stone), by **Rodríguez del Paso**, use the television sequence, already an idea itself of the multiple that embodies the sample. The works of **Liliana Porter**'s fifteen students from the Queens College in New York, "Meeting Box", exercise the sense of edition of multiples.

In her seven pieces of silver work, **Gabriela Jiménez** uses stones found in the beaches of Malpaís, in which she repeats form, qualities and number. "Autogol", seven hanging works by **Thomas Glassford** that illustrate the idea of the boomerang – the return of the blow- an intimate stab that hurts but is enjoyed in a certain way. ¿And isn't this by chance the same motive that artist **Priscilla Monge** handles in her video?

Glances, eyes on the mirrors of art, human features that are drawn and undrawn in a footprint, in the tool that marks the time, artists and their worry of what is genuine, as was said at the beginning of this text: when trying to innovate in art, spying on itself.

Luis Fernando Quirós, agosto del 2001

C

Fonds

Fundación Príncipe Claus *para la*
Cultura y el Desarrollo

Publicaciones TEOR/ética No. 11
San José, Costa Rica
Agosto, 2001
ISBN: 9968-9976-17