JOHN ISAACS

'I Use Sculpture as a Kind of Wheelbarrow of Meaning': British Artist John Isaacs on His More-Is-More Approach to Sculpture

"This is the Place" at ArtVera's in Geneva brings together an eclectic selection of works made by the artist over the past 20 years.

Artnet Gallery Network, January 30, 2020

Installation view "This is the Place," 2020. Courtesy of Artvera's.

Consider it an exhibition decades in the making.

British artist John Isaacs first rose up in London among the Young British Artists of the 1990s and, in the years since, has cultivated a dynamic practice that draws on science and poetry, taps into motifs both ancient and contemporary, and crosses mediums with abandon. Perhaps his most recognizable works are his sculptures of distorted bodies and body parts that border on the grotesque. Now, the artist's first solo show in Geneva—"This is the Place" at Artvera's gallery—is pulling together an eclectic cross-section of the artist's output over the past 20 years.

Recently, we caught up with Isaacs, who shared his thoughts on our culture's obsession with beauty, the transformation of his work over the years, and how to hold out hope in our current climate of doom.

John Isaacs, Untitled (2019). Courtesy of the artist.

The works on view in this exhibition date from 2003 to 2019. How were the works chosen and do you think they show the arc of your career?

The idea was not to make a retrospective... the idea was to make the most comprehensive and interesting exhibition from what was available to us, for a public that probably knew very little of my working practice. Artvera's is purposely not the typical white space type gallery so I had to take that factor in mind as well, when constructing the show. We wanted to present a selection of works, that reflected the recurring ideas and intentions (one might even say obsessions) that inhabit most of the objects I create.

How do you see your more recent works in relation to your works from the early 2000s?

I don't think my intentions have changed. I have always been interested in exploring the space between the poetics of meaning and the realities of material. I make all kinds of objects and use all kinds of materials because I find that personally interesting, in that it creates a larger visual and physical landscape. For many, the artistic intention is to purify a sentiment, but I always felt this to be a myth, an absurdity, to trust in some empirical "truth." My feeling has always been to take something simple and load it with everything possible. I use sculpture as a kind of wheelbarrow of meaning, capable of taking on all of its surroundings, and, alternately, to be crushed by its environment. However, I have to say, my more recent works are less directed towards one specific meaning than the earlier works. I feel the need to work more intuitively now. The question has shifted from what to why.

John Isaacs, The Cyclical Development of Stasis (2015). Courtesy of the artist.

Your works often incorporate elements of the body, but the figures are distorted, fragmented, and often grotesque. What do you feel you can express through the imagery of the body?

All art, all architecture, all fashion is about the body. All human activity is measured by the body. The body doesn't need to be represented to be present—the physical border between self and the other is the visible surface, but this is simply a geographical point, as we are not defined solely by matter, but by emotions, and, one would hope, by empathy. The fragmented elements of my work are a visual reminder of the incomplete—broken, fragmented bodies are more a reflection of self than the complete body and, thus, a better mirror. Of course, these aspects of my work are often what people focus on, as though I make "monsters," and I am well aware that society itself is currently in love with the beauty of aesthetics, but in the end all we are really looking for in art, in life, is a place for our self, our selves, a home. I'm more interested in finding the missing pieces of our identity which are felt to be there, but not yet present.

Your titles are often poetic, elusive. How do you see these titles in relationship to the works themselves—or, in other words, what is their intention?

If something appears to be a very specific thing, then it might remain locked in this identity. Titles are a way to free the work from its form and bring it into another plane of existence. For me, a title is the opposite of a definition and should place the mind in a conflict with the eye. The specifics of the actual object or the title in itself isn't as important to me as the way in which they can be released into another context. The titles are there to remind the viewer of the philosophical value of the artwork, to guide his reflection or, on the contrary, contradict it. The very opposite of sticking a needle through a butterfly and pinning it to a board.

John Isaacs, The Architecture of Empathy (2019). Courtesy of the artist.

The gallery describes your work as a mix of "seductive optimism and abject pessimism." Can you speak to that?

Well maybe that's just a reflection of the world at large, right? I mean, look at the current daily diet of [Greta] Thunberg and [Donald] Trump. I'm just a product of the fucked up world that we live in, dreaming of a pristine wilderness while being given every technological chance to watch it vanish. We are all witness now to epic images of apocalypse from raging fires, swarms of locusts, and now, the new plague, not to mention all the usual daily shit going on from human conflicts, vested interests, natural habitats under threat, new continents built of plastic, the list does actually go on and on.

We can all agree that there is a lot to be pessimistic about when you look at the overall greed and bullshit perpetrated on a daily basis by humankind, a lot to leave one feeling powerless and desperate—in fact, it's safe to say that the "seductive optimism" aspect is really shaking in the shadows of all this darkness these days, but one must never let go of hope.

I do have children, I do want to see a future, and part of that is to shine a light from a good place into the dark. The real "beauty" in art, it's real role is to seduce people back from the zombie sleep of daily life, to remind people of where they are and what they are surrounded by, where they come from and what they could be, to be re-sensitized to the human race.

See images of "John Isaacs: This is the Place" below.

Installation view of "This is the Place," 2019. Courtesy of Artvera's.

John Isaacs, *Things That Can Be Are That Which We Know* (2011) // John Isaacs, *Untitled* (2018). Courtesy of the artist.

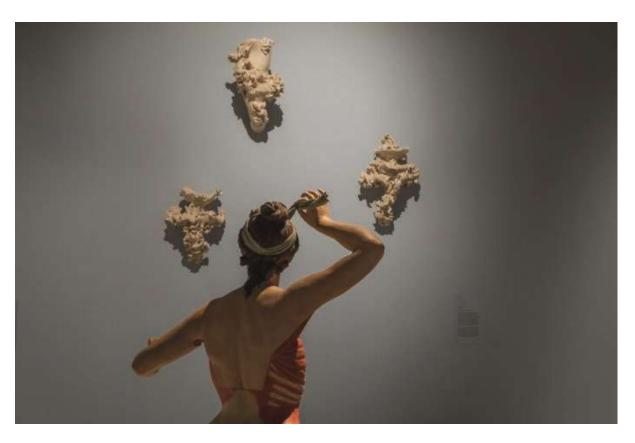
John Isaacs, This is the Place (2016). Courtesy of the artist.

Il corpo tra arte e scienza. La mostra Sublimi Anatomie al Palazzo delle Esposizioni di Roma

By Redazione -13 dicembre 2019

TRA LE MOSTRE DA NON PERDERE DURANTE LE FESTE NATALIZIE C'È
SUBLIMI ANATOMIE, PRESSO PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI A ROMA, CHE
RACCONTA IL TEMA DEL CORPO INCROCIANDO ARTE E SCIENZA. ECCO LE
IMMAGINI

Sublimi Anatomie , Palazzo delle Esposizioni Roma. Photo Monkeys Video Lab

È in corso fino al 6 gennaio 2020 la mostra Sublimi Anatomie, a cura di Andrea Carlino, Philippe Comar, Anna Luppi, Vincenzo Napolano e Laura Perrone presso Palazzo delle Esposizioni a Roma: sei sale che raccontano in maniera articolata la bellezza del corpo umano nelle sue implicazioni estetiche e scientifiche, attraversando le epoche della storia. Tanti gli artisti coinvolti, -Berlinde De Bruyckere, Birgit Jürgenssen, Chen Zhen, Dany Danino, Dennis Oppenheim, Diego Perrone, Ed Atkins, Gary Hill, Gastone Novelli, Giuseppe Penone, Heidi Bucher, John Isaacs, Ketty La Rocca, Luca Francesconi, Marc Quinn, Marisa Merz, Michaël Borremans, Pino Pascali, Sissi, Yvonne Rainer-, le cui opere vanno a incrociarsi con le scoperte tecniche e scientifiche, gli strumenti e i numerosi documenti che analizzano l'evoluzione di un tema che non è solo medico, ma anche sociale, estetico, politico. Politico come può essere il corpo, maschile o femminile che sia, protagonista dei nostri cambi di traiettoria nella costruzione della percezione dell'altro, nelle strategie che adotta il nostro sguardo. Tante le prospettive che attraversano la storia del corpo e che la mostra, coinvolgendo tutti i sensi, mette insieme cooperando attivamente con l'INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Polo Museale della Sapienza Università di Roma. Completano il percorso espositivo tre cere anatomiche della collezione La Specola, appartenenti al Museo di Storia Naturale di Firenze, di provenienza settecentesca e recentemente restaurate. Non manca un public program, che sta trasformando gli spazi di Palazzo delle Esposizioni in un vero e proprio "Teatro Anatomico", con dibattiti, azioni, performance. Tra queste, quella già raccontatavi da Artribune con protagonista Sissi, o una conferenza di Giuseppe Penone. Prossimi appuntamenti con la performance Olympia dell'artista russa, di stanza a Berlino, Rachel Monosov e il 4 gennaio con l'azione del canadese, nato a Nairobi, Brendan Fernandes, per la prima volta in Italia. Ecco le immagini.

La rivelazione del sublime nel corpo umano. Una mostra al Palazzo delle Esposizioni di Roma

di **Redazione**, scritto il 20/10/2019, 13:08:02

Categorie: Mostre

Sublimi Anatomie è una mostra collettiva di arte contemporanea e arte del Novecento sulla **rivelazione del sublime nel corpo umano**, tra passato e presente e all'incrocio tra pratiche artistiche e imprese scientifiche. Una storia secolare e spettacolare dell'osservazione del corpo che coinvolge in primo luogo i sensi (innanzitutto la vista e il tatto), ma anche strumenti e tecnologie. **Palazzo delle Esposizioni** a **Roma** ospiterà, dal 22 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020, opere, manufatti e documenti di straordinaria importanza storica che, tra arte e scienza, raccontano l'evoluzione dell'anatomia umana in dialogo serrato con la ricerca artistica contemporanea sulla materialità del corpo.

Partendo dalla suggestione del teatro anatomico, la rotonda di Palazzo delle Esposizioni si trasformerà in uno spazio dedicato al dibattito sulla visione e la costruzione dell'immagine del corpo, ma anche in un atelier di disegno dal vero e in una vera e propria scena per la performance. Sostituendo i modelli viventi ai cadaveri, questo dispositivo diventerà, per tutta la durata della mostra, uno strumento destinato a suscitare dinamiche di attivazione dell'occhio, della mano e del corpo.

La *mise en abîme* del teatro anatomico, dunque, non intende solo restituire centralità al corpo sensibile ma propone di rovesciare le relazioni che, all'interno dello spazio espositivo, si stabiliscono fra l'osservato e l'osservatore.

Le sei sale che dal teatro s'irradiano, restituiranno la storia del corpo osservato nelle arti e nelle scienze con una selezione di oggetti e documenti di grande valore storico-scientifico e storico-artistico come i preziosi manichini anatomici ottocenteschi realizzati in cartapesta da Louis Thomas Jerome Auzoux, le tavole anatomiche stampate in quadricromia da Jacques-Fabien Gautier-Dagoty o le ceroplastiche di Filippo Pacini. Il percorso incrocerà la storia dell'anatomia con la ricerca artistica contemporanea, esibendo opere di artisti come Berlinde De Bruyckere, Birgit Jürgenssen, Chen Zhen, Dany Danino, Dennis Oppenheim, Diego Perrone, Ed Atkins, Gary Hill, Gastone Novelli, Giuseppe Penone, Heidi Bucher, John Isaacs, Ketty La Rocca, Luca Francesconi, Marc Quinn, Marisa Merz, Michaël Borremans, Pino Pascali, Sissi, Yvonne Rainer.

Per tutte le informazioni potete visitare il **sito ufficiale** del Palazzo delle Esposizioni.

Femme vue de dos, disséquée de la nuque au sacrum, dite l'Ange anatomique. Planche non reliée, provenant de Jacques Fabien Gautier d'Agoty, "Mytologie complète en couleur et grandeur naturelle", Paris, 1746. Bibliothèque Inter-Universitaire Santé Médecine, Parigi

John Isaacs, Sleepwalking into the Anthropocene, 2019, clay, steel, epoxy resin, paper, 27 1/2 × 32 1/4 × 14 1/8".

John Isaacs

TRAVESÍA CUATRO | MADRID

A colorful colossus, vaguely anthropomorphic and covered in rags, guards the gallery entrance, setting an ambivalent tone for the carefully orchestrated choreography of John Isaacs's exhibition "Dust." All but one of the works on view have been shipped from the British artist's Berlin studio—literally hot from the oven in the case of some ceramics. Isaacs has carefully arranged them to suggest a loose narrative, with an almost rakish progress from the most open spaces, visible from the street, toward the private, recondite inner rooms.

Totem or taboo? The piece is titled *The Architecture of Empathy*, 2019, and looks both welcoming and vaguely threatening: It is difficult to decide whether it stands as a hopeful milestone or as a warning. It could be an artifact of a future festive civilization, or the ruin of an earlier one already wiped from the face of the Earth. Isaacs himself commented on its ambiguity while talking about the show: He originally wanted to make it so that it could wobble, like a giant tumbler doll. A certain blend of irrationality, emotion, and lucid ingenuity would be useful tools to approach such works, just as with the larger world we create and inhabit, and to which they allude.

Utopian and dystopian connotations similarly accompany one another in *Sleepwalking into the Anthropocene*, 2019, with its reproduction of Brancusi's *Sleeping Muse* as if it were a deflated balloon, set on a classical pedestal bearing the inscription THIS IS THE PLACE. The pedestal is cracked, and little pieces of paper bearing the wishes and secrets of visitors are embedded in its crevices.

Open Letter, 2019, is a tapestry that reproduces and enlarges the clumsy handwriting of a child's homework—that of the artist's daughter. Along with the question CAN YOU REMEMBER THE ANIMALS?, its list of animals and other terms that might be vocabulary words has an elegiac air, which is accentuated by its confrontation here with the sculpture *Untitled*, 2019: the glazed-ceramic body of a mutilated woman of generous shape, her skin painted with a blue-and-brown world map, as if she were a globe. Indeed, all three works in this room function in concert as a moving, richly interwoven installation that spans from the most cherished intimacy to global concerns: Both of the aforementioned pieces are reflected in the large wall-mounted mirror of *Study for an Emotional Landscape*, 2019, which frames them, and imprisons them—given that it is chained to a heavy Murano-glass balloon on the floor. The gallery as a whole evokes the disturbing aftermath of a battle that is perhaps yet to come.

Isaacs has shown an irreverent and refreshing eclecticism throughout his career. Here, it takes on a different tone as he jumps over traditional barriers and borders, both artistic and political, again mixing together different techniques, formats, and idioms—photography, neon, sculpture, painting—with ironic and tongue-in-cheek quotations and allusions to titans of modern art such as Brancusi, Picasso, and Michelangelo Pistoletto. Taken altogether, the exhibition encourages an emotional and empathic vision of an alternative world. In one small piece, *Untitled*, 2018, colorful neon letters offer a kind of utopian manifesto: VOTES FOR CHILDREN, they demand. Perhaps not as foolish as the daily world we inhabit, the phrase sums up the mixed mood of Isaacs's recent work, which hovers between melancholy and his old rebellious self. Perhaps, it implies, we'd be better off with a little less common sense and a little more imagination.

- Javier Montes

John Isaacs "ARCHIPELAGO from a distance you look smaller but I know that you are there" at Galleria Poggiali, Milan

The Galleria Poggiali is delighted to present "ARCHIPELAGO – from a distance you look smaller but I know that you are there" by John Isaacs, the first solo show of the English artist in the gallery's Milan premises. The opening of the exhibition, curated by Pierre Yves Desaive, coincides with Art Week and miart 2018, the twenty-third edition of the modern and contemporary art fair, and will run up to 29 June 2018. For his Milan solo show the artist is presenting a single project consisting of three elements created for the occasion – a sculpture, a neon light and a photograph – each a reflection on the subject of time, its sacredness and its perception.

John Isaacs, a multifaceted artist with a career of over twenty years behind him, began in England as one of the Young British Artists (YBA). In 2005 he moved to Berlin, where he continues to live and work; here his poetics has evolved, becoming increasingly more eclectic and less tied to the British style. In his work he has used a variety of media, from painting to sculpture and photography. He has also employed a range of materials including bronze, neon light, wax and ceramic. This constant shifting of language is closely bound up with his research on the nature of man, on paradox, on the difficulties of contemporary life and the social pressures generated by economics.

The curator of the show, Pierre Yves Desaive, underscores how ARCHIPELAGO revolves around the apparently utopic need to conciliate the demands of the individual with the crushing burden of all humanity, alluding to the historic but precarious interconnections of all our lives.

Isaacs' work generates altered modes of perceiving history: approaching materials that declare their time, the artist transforms past and novelty into ambiguous categories and, through his works, ponders the symbolism of religious institutions and popular culture to re-establish parameters of value and meaning.

The empty temple (2018) is a sculpture made from ceramic, shellac, epoxy resin and 23 carat gold leaf in the form of a life-size excavator blade. This is an apparently solid work but is actually made from fragile ceramic. It appears in the shape of progress and reflects our present, while at the same time representing the beliefs of the past and recalling a relic more than a piece of construction equipment, almost a cult object resurfacing from remote times.

From a distance you look smaller but I know that you are there (2018) is a legend written in neon, a luminous note handwritten on the wall which, consistently with Isaacs' typical attitude, sets the categories of past, present and future on a collision course. It is a graffito in light in which the reference to artists such as Merz and Nauman is intrinsic, and the apparently direct message is in fact once again open. Like a memo, the work indeed has the capacity to make us alter our point of view, reminding us of the infinite possibilities of change.

The third work on show, a perfect soul (2018), is a photograph of the artist's wife and daughter, an immediate reference to the narrative of the family, of love, of the myth of life cycles and the memory of one generation that influences another. It is an intimate

image with a strong emotional charge that anyone can relate to, but the order is inverted and it is the child who is embracing her mother rather than the opposite. Once again Isaacs poses a question about our linear notion of time, urging a return to belief in magic and lightness. He proposes an emotional flow moving in several directions at once, so that we can model our future on a past normally not perceived.

The initial alienation triggered by the works of this artist concerns an essence shared by all human beings, a sensation that is sublimated by the great diversity of means and materials that can capture the imagination of the observer. Language and references aim to open up to new dialogues so that, rather than the meaning being confirmed, it is instead eliminated to reveal the emotional dimension of things and their relation with the human being.

John Isaacs "ARCHIPELAGO from a distance you look smaller but I know that you are there" at Galleria Poggiali, Milan, 2018

Photos: Michele Sereni. Courtesy: Galleria Poggiali, Milan

DIARY

OH MILANO!

May 07, 2018 • Milan • Michela Moro on the 2018 edition of MiArt and Milan Art Week

ART FAIRS MIGHT BE A BIT like that moment before death, when your entire life flashes before your eyes. During a span of only days, everyone seems to bump into everyone they've ever known since, well, forever. Certainly, this was the case at the Milan Art Fair, or MiArt, which opened on April 13 and ran through April 15. Despite the bad weather, I was out and about on a Monday, several days before the fair's official opening, to honor the artist Jimmie Durham. He is a beloved presence at the Fondazione Adolfo Pini, a refurbished nineteenth-century apartment building, where his current exhibition, "Labyrinth," curated by Gabi Scardi, is staged. Throngs of people showed up to pay their respects to the master. At the same time, there was a ceremony for the artist Rä di Martino, as she was awarded the 2018 Acacia Prize—but I was already at the dinner preview for "Una Tempesta Dal Paradiso: Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa" (But a Storm Is Blowing from Paradise: Contemporary Art of the Middle East and North Africa), presented by Milan's Galleria d'Arte Moderna (or GAM), New York's Solomon R. Guggenheim Museum, and UBS. Giuseppe Sala, Milan's mayor, opened the show—an inaugural gesture for this year's edition of the city-wide Milan Art Week, of which MiArt is the core.

At the palace Villa Reale, a large outdoor tent was set up to accommodate hordes of cultural powerhouses, such as Richard Armstrong, the director of the Guggenheim in New York; Fabio Innocenzi, the chief executive officer of Italian wealth management at UBS; and Paola Zatti, GAM's head curator. Giovanna Forlanelli Rovati and her husband, Lucio Rovati, were there. Next year they are opening a Mario Cucinella—designed museum in the center of the city to exhibit their vast collection of antiquities, many of which are Etruscan. Other guests included Peggy Guggenheim's granddaughter Karole P. B. Vail, the director of the Peggy Guggenheim Collection; Rosario Bifulco and his lovely wife, Anna Maria Voiello (Bifulco is the chairman of the auction house Finarte); and Rosa Giovanna Magnifico Panza di Biumo, the widow of visionary collector Giuseppe Panza di Biumo, and their daughter, Giuseppina Caccia Dominioni. The cordial and attentive Alessandro Rabottini, MiArt's director, was present and chatting with everyone. The artists in attendance were timid. The bankers, however, were enthusiastic about the art—if sometimes a little perplexed.

Artist John Isaacs.

The galleries held their openings on Tuesday, April 10. Obviously, it was impossible to see all of them, so I visited the spaces that led to my final destination for the evening. Galleria Poggiali presented John Isaacs's show "Archipelago-from a distance you look smaller but I know that you are there." Isaacs was in attendance, smiling and looking very cool. The gallery Viasaterna featured art by octogenarian Marion Baruch and thirtysomething Alessandro Teoldi. At the reception, the gallery served wines produced by Giorgio Rossi Cairo, the husband of the extremely hospitable dealer Irene Crocco. Kaufmann Repetto had a show up by activist and artist Andrea Bowers. Lots of beer and young people came to Gio Marconi, which hosted Magnus Andersson's colorful exhibition, "Danzanti Militanti" (Militant Dancers). Paola Clerico's traveling project, Case Chiuse #06, Tamara Henderson attorno Carla Accardi (Closed Houses #06 Tamara Henderson Around Carla Accardi), 2018, was installed in a laboratory on the outskirts of the city. All of these spaces dotted the path that led to Pirelli HangarBicocca, a contemporary art museum housed in a former industrial plant. When people finally got there, they were left speechless by the sumptuous installation of "Matt Mullican: The Feeling of Things," the artist's first Italian retrospective and his largest exhibition of works to date, curated by Roberta Tenconi. About one hundred international guests and friends of the artist participated in the lively post-opening dinner. The crowd included the museum's artistic director, Vicente Todolí; collectors Rudy Hodel and the Girardis (Claudio and Giuseppina); dealers Victor Gisler, Peter Freeman, Anthony Reynolds, and Amanda Wilkinson; curators and art historians Germano Celant and Achille Bonito Oliva; and the artists Julião Sarmento (who came in straight from Lisbon) and Maurizio Cattelan. Sarah Cosulich, the Rome Quadriennale's new director, and collector Marco Rossi also came to the dinner—he arrived from Turin. Art Basel's

global director Marc Spiegler and collector Patrizia Sandretto Re Rebaudengo were there as well.

The next day, during a massive downpour, everyone gathered at the FM Centro per l'Arte Contemporanea for "The Szechwan Tale: China, Theatre, and History," curated by Marco Scotini, who treated us to an in-depth tour of the show. Later, I raced off to the Triennale Teatro dell'Arte for the MiArt-commissioned *Prisma* (Prism), 2018, a performance by Alessandro Sciarroni and the art duo Nicolò Massazza and Iacopo Bedogni, better known as Masbedo.

On Thursday, only moments after MiArt's opening, everyone took stock of the fair and seemed to be in agreement that this year's edition was a success. In the best tradition of Milanese collecting and connoisseurship, it offered a skillfully curated selection of modern and contemporary works.

Just outside the fair, visitors watched happy children jumping on Jeremy Deller's tongue-in-cheek *Sacrilege*, 2012, an inflatable 1:1 version of Stonehenge, curated by Massimiliano Gioni, the artistic director of the New Museum in New York and the Fondazione Nicola Trussardi. Deller was present, a bit worn out by the installation. *Sacrilege*, brought to the fair courtesy of the Fondazione Nicola Trussardi, was erected in the CityLife sculpture park, one of the most contemporary urban areas in Milan, which also carries important architectural interventions by Arata Isozaki, Zaha Hadid, and Daniel Libeskind.

I then went to Fondazione Trussardi's dinner in honor of Deller, held at Libeskind's spacious loft. The foundation's president, Beatrice Trussardi, was there—a dazzling figure, always calm, always collected. Afterward, I dropped by Gagosian's dinner at the Six Gallery for Alberto Burri and Sterling Ruby, who were represented by Gagosian at the fair. At this late hour the rain came back, but it was mild, and it encouraged lively conversation. Rabottini made an appearance, as did Francesco Stocchi, the curator of "Sol LeWitt: Between the Lines" at the Fondazione Carriero. A trio of fabulous women who work on behalf of Gagosian—Pepi Marchetti Franchi, Serena Cattaneo, and Anna Gavazzi—were still in high spirits, despite it being a very long day.

MiArt opened to the public on a gorgeously temperate Friday. Early in the morning I headed out to a breakfast hosted by fashion maven Angela Missoni, who discovered the work of American artist Rachel Hayes on Instagram. To the artist's great astonishment, Angela asked her to collaborate with her company on a visual campaign, just in time for MiArt. The result was *Blowing in the Wind*, 2018, a site-specific installation for the Missoni showroom that was poetic, polychromatic, and hi-tech. As night approached, we received an invitation from the handbag manufacturer Furla—a company that's been supporting contemporary art for decades—to visit the fifth event in their program "Furla Series #01 Time After Time, Space After Space," curated by Bruna Roccasalva and Vincenzo de Bellis for the Museo del Novecento. It was a pleasure to once again meet up with Roccasalva and

de Bellis, who have been living in Minneapolis since Vincenzo was named the visual arts curator of the Walker Art Center, leaving the directorship of MiArt in Rabottini's hands. In the Fontana room on the Museo del Novecento's top floor, Christian Marclay presented *Concerto Spaziale* (Space Concert), 2018, a performance with cellist Okkyung Lee and percussionist Luc Müller. The work used objects found around Milan—marbles, suitcases, coffeepots, pieces of polystyrene, iron poles, and lamps—to make music.

On Saturday I was able to catch my breath for a split second and connect with some friends who had not yet seen the Prada Foundation's enormous show "Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia 1918–1943," curated by Germano Celant. His inexhaustible mind is always raising the curatorial bar.

Sunday ostensibly marked the conclusion of the fair, but the intermingling of art and design—as only the Milanese do, and do well—continued. French art duo Anne and Patrick Poirier's show, "Architectures des Mémoires" (Architectures of Memories), housed in architect Luca Cipelletti's studio, was a voyage through remembrances of their Mesopotamian travels, as well as the inspiration for the Gardens of Memory, a cemetery in Gorgonzola that Cipelletti is in the process of building with the Poiriers. Conversation with this formidable couple is wide-ranging and intense: They confess that their relationship is animated by their capacity for both play and argument. It allows them to occupy a sense of normality.

I spent the evening at Beatrice Trussardi's home, once again a recipient of her gracious hospitality. In a building designed by Gio Ponti, I encountered Rabottini and other guests: collector Francesco Micheli; Andrea Buccellati, president and creative director of the jewelry company Buccellati; Emanuele Farneti, editor in chief of Italian *Vogue*; and Giulia Molteni, of the furniture company Molteni & C. The realm of design was well represented, especially with the arrival of Marcel Wanders and his friends.

On April 16, the Palazzo Reale was aglow for a gala dinner to celebrate the Salone del Mobile—which was opening the next day—hosted by its president, Claudio Luti, and his wife, Maria. It was a great conclusion to a long week of art—on a rain-free and pretty Monday, no less—and the perfect start to Milan Design Week.

Translated from Italian by Marguerite Shore.

— Michela Moro

Ribaltare la percezione del tempo. L'Archipelago di paradossi di John Isaacs a Milano

di Redazione

John Isaacs, From a distance you look smaller but I know that you are there. Neon tube and transformer 2018, preview

Dall'11 aprile al 29 giugno Galleria Poggiali presenta *Archipelago-from a distance you look smaller but I know that you are there,* la prima personale di John Isaacs (Lancaster, 1968) negli spazi milanesi della galleria. La mostra a cura di Pierre Yves Desaive si compone di tre elementi realizzati per l'occasione: una scultura, un neon e una fotografia che studiano la percezione del tempo e della storia.

L'artista inglese da sempre sperimenta i media più differenti e utilizza ogni tipo di materiale per raccontare i paradossi della società contemporanea, come la difficoltà di conciliare le esigenze del singolo individuo con quelle dell'intera umanità.

John Isaacs, The empty temple. Ceramic shellack epoxy resin 23 carat gold leaf-2018, preview.

La prima opera, The empty temple (2018), raffigura una benna per escavatore a grandezza naturale realizzata in ceramica, gomma lacca, resina epossidica e foglia oro a 23 carati. Una scultura paradossale che vuole rappresentare la forma del progresso, il nostro presente, come una struttura solida ma che in realtà potrebbe essere spazzata via al primo soffio di vento.

Se non ora allora quando. È così che la seconda opera, From a distance you look smaller but I know that you are there, vuole far riflettere lo spettatore sulle categorie di passato, presente e futuro. Una scritta al neon, realizzata nel 2018, posta sul muro bianco come un promemoria che rimanda alle nostre infinite possibilità di cambiamento.

John Isaacs, From a distance you look smaller but I know that you are there.

Neon tube and transformer 2018, preview

Con l'ultima opera, a perfect soul, John Isaacs apre le porte della sua intimità attraverso una fotografia della figlia con la moglie ribaltando la nozione lineare del tempo e dei cicli di vita. Infatti è la bambina a tenere tra le mani la madre, non il contrario. Ancora una volta l'artista riesce ad aprire nello spettatore un nuovo dialogo rivelando la dimensione emotiva delle cose e il loro rapporto con l'essere umano.

John Isaacs, A perfect soul. Framed photographic print| photo framed preview

John Isaacs, The Empty Temple. Ceramic shellack epoxy resin 23 carat gold leaf 2018, preview.

Archipelago, alla Galleria Poggiali di Milano la prima personale di John Isaacs

Post on: Apr 12, 2018 Alberto Rossi

La Galleria Poggiali presenta ARCHIPELAGO – from a distance you look smaller but I know that you are there di John Isaacs, prima personale dell'artista inglese negli spazi milanesi della galleria, fino al 29 giugno 2018.

mostra, a cura di Pierre Yves Desaive, apre in occasione dell'Art Week e di miart 2018, ventitreesima edizione della fiera d'arte moderna e contemporanea. Per la sua personale milanese l'artista presenta un progetto unico composto da tre elementi realizzati per l'occasione – una scultura, un neon e una fotografia – che riflettono sul tema del tempo, della sua sacralità e della sua percezione.

John Isaacs, artista poliedrico con oltre venti anni di carriera alle spalle, ha esordito in patria con la YBA -Young British Art- per poi spostarsi nel 2005 a Berlino, dove vive e lavora. Da allora la sua poetica si è evoluta diventando sempre più eclettica e meno legata allo stile britannico.

Pierre Yves Desaive, curatore della mostra, sottolinea come ARCHIPELAGO ruoti attorno alla necessità, apparentemente utopica, di conciliare le esigenze di un singolo individuo di fronte al travolgente fardello dell'intera umanità e allude all'interconnessione storica ma precaria di tutte le nostre vite.

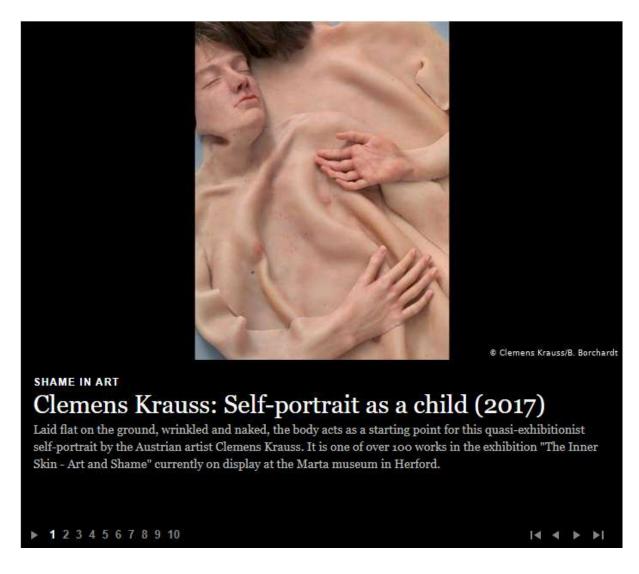
Lo straniamento iniziale che producono le opere di questo artista riguarda un'essenza condivisa da tutti gli umani, una sensazione sublimata da una grande diversità di media e materiali capaci di catturare la fantasia dell'osservatore. Linguaggio e referenzialità hanno lo scopo di aprire a nuovi dialoghi in modo che, piuttosto che riaffermare un significato, questo si annulli per rivelare la dimensione emotiva delle cose e il loro rapporto con l'essere umano.

CULTURE

How shame translates into discomforting works of art

It's a powerful human emotion, one we all feel but would prefer to avoid. Many artists have a lot to express when it comes to this topic. A current exhibition in Herford tests the boundaries of shame.

Who isn't familiar with the awful feeling of sinking in shame? Shame is one of the most basic human emotions. It can also manifest itself in a variety of ways, as shown in a new exhibition, "The Inner Skin - Art and Shame," now on show at the Marta museum in Herford until June 4, 2017.

The exhibition presents a variety of works, including paintings, drawings, photographs, sculptures, video installations and performances that deal with the topic of shame. Click through the gallery above to discover some of these "embarrassing" works of art.

La nueva luz del mundo: John Isaacs

POR ALEXLETO · 09/05/2016

Finalmente, y tal como había prometido el mes pasado, abandonamos los estados unidos para retornar al eurocentrismo propio que nos caracteriza, esa zona de confort tan propia de los occidentales.

I can't help the way i feel, 2003.

El país elegido este mes no es otro que la poderosa Alemania, ese país que tiene a casi toda Europa cogida por los coj**es y marca con su dura batuta el devenir del viejo continente. A pesar de que utilizaremos este territorio como cede central, hay que añadir, que el autor que nos concierne posee sus raíces de Lancaster, UK.

Este autor multidisciplinar, no es otro que John Isaacs. Estudió en L'Ecole des Beaux Artes, Dijon en 1990; completó sus estudios con una Licenciatura en Bellas Artes en

Cheltenham Art College en 1991, y una Maestría en Escultura en Londres en el Slade School of Art en 1993. Ha desarrollado múltiples exposiciones por todo el mundo y en sedes tan importantes como la Tate Modern de Londres o el Museo Nacional de Bellas Artes de Kyoto, Japón; Además de participar en la 53ª Bienal de Venecia en el 2009.

Con un amplio y rico *curriculum* como este, está claro que nos encontramos ante uno de los grandes referentes a lo que arte contemporáneo se refiere, pues tanto reconocimiento y difusión no es algo gratuito, pues en su poder se encuentran obras de lo más rompedoras, críticas y transgresoras del momento.

Este autor no se cierra ante una disciplina en concreto, centrado en ello toda su producción, pues tal y como se caracterizan los virtuosos del campo artístico, se atreve con todo: desde el uso del *neón*, la piedra, el metal, pasando por la pintura, el dibujo, la tela y diversas instalaciones con todo tipo de materiales. Quizás por el material que sienta más devoción sea la cera con sus obras escultóricas que tanto lo caracterizan, pero como ya dije, puede con todo.

Everyone's talking about Jesus, 2005.

Utilizando el poder de la imagen creas extrañas, viscerales y, en ocasiones, grotescas imágenes que desafían las paradojas cotidianas de la sociedad contemporánea, mostrando cual espejo las terroríficas consecuencias de nuestros tóxicos modos de vida. En sus creaciones encontramos la intersección de la metáfora lúdica y un intenso pesimismo social, exponiendo a los espectadores, la parte más vulnerable de estos, a través de representaciones que manifiestan en su imagen. Un alto consumo de comida rápida, impulsada por el propio consumidor, los recursos de alimento descompensados, el aire y la polución, el

envenenamiento de la tierra y demás desastres naturales de nuestra sociedad globalizada.

A través de esta exploración altamente visual, explota los bajos instintos de la humanidad materializada en obra artística de consumo. Isaac también reimagina el mundo a través de una óptica utópica, usando el humor para empujar los límites de la carne, los hueso y la psique humana.

Things that can be are that which we know, 2011.

A.R.M.

Interview: John Isaacs

On the occasion of my visit to John Isaacs' exhibition 'Only Words' at Aeroplastics Contemporary I had the chance to meet the artist and engage in a conversation about his work, his career, and his thoughts on contemporary art. The result of this dialogue is the following transcription.

John Isaacs is a British artist born in 1968 who lives and works in Berlin. Isaacs has exhibited in well-known institutions and galleries such as Tate Britain, Lisson Gallery, Saatchi and Serpentine. If you Google John Isaacs you most certainly get acquainted with works that revolve around the aesthetics of the body and the flesh – obese deformed bodies, severed legs, detached shark fins. However, the scope of his work is unveiled with this conversation and during the course of this exhibition, where Isaacs guides me through the idiosyncrasies/intricacies of each work and talks about his career and background.

John Isaacs: When people ask me what I do I say I am an artist, but sometimes I say... I am not really an artist. It has something to do with being in the middle of a story. Genuinely, for me, the point of my artistic production is not technicality; it is a form of healing and philosophy. That is also why the works are very different. A lot of the shows I do don't look like a solo exhibition, they look, instead, like a curated group exhibition. This is a form of anonymity, but it is also a form of, in a way, anti-art.

And indeed the show 'Only Words' presents works in diametrically opposed techniques as in neon, bronze, terracotta, and photography.

It is a characteristic of Isaacs' work to complete each piece with an evocative title. Each individual piece addresses a question, but the artist says it is key to place works together, to create analogies and dialogues by which new meanings are found. Historical and artistic references are to be discovered along this exhibition.

By the entrance, a terracotta hand points to an abstract neon compass (as Isaacs explained, it was created based on one of his daughter's doodles). Right there, an initial clash of aesthetics (the contemporary and industrial aspect of the neon face to face with a seemingly historical relic). The hand – 'The cyclical development of stasis' – with a strong pointing gesture (either accusatory or didactic, a gesture that has permeated our culture and collective memory) is enclosed in a vitrine. In effect, this contemporary object simulates an artefact that somehow appears to have spent years submerged in deep sea water. John Isaacs told me about the curious incident that led to the materialization of this hand and how it became an illusory museum piece:

JI: Actually, when I modelled it that wasn't the initial intention, because I modelled the whole hand, but during the firing process in the oven it exploded. I was on the verge of throwing it away, but then I realised I could use the pieces and restore this object. The whole idea of vitrine is an important aspect of it. In a way, this is me as a contemporary artist trying to play like a museum, like an archive or archaeological find. I modelled the hand in terracotta, which is a very traditional sculpture material from Roman/Greek times. That is also why it has these casts on it looking like an amphora. My intention was to hope that people would look at it and have the sense that this is an artefact from thousands of years.

This work and its title ('The cyclical development of stasis') open the tone of this exhibition that is a journey in the conscience of an historical and cultural past, of the political and social tensions of the present and a slight hope for the future — although history reveals itself to be cyclic and static. This idea is also preponderant in the exhibition's title 'Only Words'. Isaacs' work is not about activism nor the artist promotes a thesis or solution. It doesn't ask for a passive and contemplative attitude either. The exhibition is made for the viewer (who is sometimes included and reflected in the artwork) and aims to raise questions.

July Stauch. We police development of statis', 2015, terrecolle, planter, steel, plant, event, 155 x 55 x 75 cm, evenue. Gouviery of the exist and Assuperation contemporary, Brassetti.

'The architecture of empathy' is a small size life jacket carved in marble and placed in front of a mirror. This work is an example of the inclusion of the viewer, thereby faced with current political and moral issues. John Isaacs talks about this work and the importance of another work with the same title (which is not included in this exhibition):

JI: This sculpture, of course right now, seems to be a comment on the refugee crisis.

CV: Was it made in that context?

JI: Yes. But the title of the work is 'The architecture of empathy'. Though new stories happen, the world moves on and things change, but then a similar moment occurs in some other country or some other situation. This idea of sailing alive is something from beyond this moment of the refugee crisis. This sculpture comes from another work that I've made a few years ago with the same title ('The Architecture of Empathy'). This is Pietà covered in fabric, which is also carved in marble. I don't make it, this is done by artigiani in Carrara, the traditional place for making marble. I make the model and they work from that. The first sculpture, Pietà, was for me an attempt to bring this notion of empathy out of the church and back into the world. Because the church is saying one thing, but it makes people behave in a different way.

CV: But the figure is covered...

JI: Yes, because I chose to give it no identity, which happens quite often in my work. There is no physical representation of people because then it's the other, it is not possible to project into it. By covering this figure, which you can even recognize with the covering on, you see this connection with the mother and the child and then it takes it away from the Madonna and Jesus and brings into all these images we know... of conflict, but also when people die and you have these sheets over the furniture. By covering this icon of empathy I am giving it a rebirth because, in classical marble sculpture, the way the drapery was used was not to cover the body, but to emphasize it. The drapery represented the spirit and the body was the flesh, the carnal (like the meat key upstairs). My feeling, my intention is that these foldings, this transformation of stone into this soft fabric-like quality, transform it into a kind of spiritual object.

CV: Like the matter referred to as ectoplasm?

JI: Yes. It is as heavy as stone, but it has this lightness. And again, the viewer fills in the rest of the story because there is no human representation, so it is open to everybody. It is a child's life jacket because it is too small. It is also a theme that seems to be in this exhibition not necessarily on purpose (the compass, the chair, this work). There are a few works that give this sense of origin and of course children represent the future, but they also represent vulnerability, they need protecting, and the people that protect them aren't always the best people to do that. Again, like I was saying earlier, there is this sense of damage that is done and the impact it has in the future. I am coming from the past because we all grow up into a world in which maybe some of the shadows in it are not of our asking.

In the next room we find 'Inconsolus (when you talk about love)' and 'This is the place' (a giant damaged white flag resembling a tent, a boat, and an "act of surrender"). 'Inconsolus' is a neon sentence taken from a poem written by the artist — "when you talk about love you make me feel invisible". These two works positioned near 'The Architecture of Empathy' establish a correlation and acquire a political sense:

JI: After having it read for a while, I found that these two lines had the right kind of sentiment. And again it's this double thing because it has a kind of political level – how quite often a lot of us feel in the face of the so-called democratic process, its lies. This work, which is actually from a poem, has this very personal possibility, and a very politicized possibility, and is now even more thrown in that direction.

JUPP BASICS 'DINY WORTS' Installation view, Citations of Aeropticalities contemporary, Brussels

The idea of vulnerability is present in most of John Isaacs' body of work and is explicit in this exhibition – it subtly surfaces through the fragility of the material or in references to childhood. On the second floor we find 'Votes for Children', a slogan written over stitched fabric, bordering both absurdity and hope.

JI: I can't remember how or why, but there's a book about the 100 favourite objects in the British Museum collection, done by the director of the British Museum in London. In this book there's a British coin from 1912 that stamps 'Votes for Women'. Women in England were stamping this propaganda onto money and putting it back into circulation. This was a very clever way of propaganda in 1912. [Talking about 'Votes for Children'] I like these fabric banners, traditionally made by the 'low ladies' or people like coal miners. The pattern on the front came from a Polynesian shield. The slogan 'Votes for Children' is again a kind of double thing - 'how you like me full of hope and full of fear' situation. The idea of children voting would be like in Lord of the flies, a book by a British author in which an airplane full of schoolchildren crashes on an island and after a few weeks someone becomes a leader and someone else wants to be leader. Within two or three weeks these boys split into two tribes and they start fighting each other. In the end, human nature is such that even children can't share a toy. They are maybe no better than us. We have consumed the present to give nothing for the future. This is a kind of naïve hope, but also in a way, like the life jacket downstairs in front of the mirror, we all are implicated. So it's a big question, but it is not political propaganda.

Again, in the next room, while looking at 'Cast from light and dark your shadow is no different from mine' I noticed it was a children's chair made of bronze. Although the reference to children is present here again, John Isaacs explains that what makes this sculpture (and other sculptures) so vulnerable is the choice of material – bronze.

JI: It's again another attempt to try to bring this sense of commonality and History. In the end, simply the chair is a child chair, but in my mind it is like an anchor. This idea of childhood being the foundation of our psyche (which is the anchor) has nothing to do with childhood slavery. I have a few of these bronzes. What is interesting for me, not necessarily in this sculpture, but in the other bronze pieces that I've made, is that people make this mistake - they look at bronze and think it is a very strong permanent material, but, politically it is very mercurial. It's like quicksilver. The only classical bronzes we have only survived because they were hidden. People who don't give a shit about art would melt the bronze and turn it into cannons or nails. People look at a bronze sculpture and they think it's made of bronze so it will be like that forever, but it's not the case. It exists as long as people believe in it. One of the most powerful images that I have seen recently is the one of the statue of Saddam Hussein being pulled down by the American soldiers when they invaded Iraq. You think of all these dictators and these hundreds of Lenin and Stalin sculptures all over Russia and they are now obsolete. Bronze is not permanent. This could be heated up and you could make another shape out of it. I like the significance of the material. If it was a wooden chair it would have a completely different meaning.

In this room we find another neon light. This time a simple, minimal, circular shape – a bit unusual in John Isaacs' work – half blue, half red – 'Blood and Tears'. What is not so unusual is the evidence of the body and flesh, which this time turns up to be shaped like a giant meat key – 'Everything given nothing lost'.

Perhaps the most intriguing works in this exhibition are two of his most recent creations. 'The unseen structure' is again an illusory relic or archaeological discovery – an anthropomorphic stone figure, with traces of eyes and nose, on which seven golden eggs are piled up. Behind the sculpture, but part of it, we find a small steel door. Enclosed in a small dark room and under a spotlight, this structure/creature becomes even more theatrical and mysterious. John Isaacs plays with notions of time and history and challenges the viewer to discover what is created by the artist and what is a historical finding. Isaacs demystified this work and explained how it was created.

JI: It is ceramics. I made this to look like an old oven, like this object needs sustaining. I started the eggs for another piece, which I did not finish. The underneath piece was an accidental discovery while I was doing some research in this exhibition (in London) about Stanley Kubrick the filmmaker. I was in his archive looking through material and there was this book about minimal forms and then there was a small Neolithic figure, two eyes and this nose, a very simple form. I just started it in clay and slowly came to be this. I am not sure what it is, what it represents, but it has got a very odd aura to it. And there is a mysticism – seven eggs, seven days. They almost have a planetary feeling. In my work there is this sense of déjà vu. I am quite often using clichés.

Some of the artist's works have an encyclopedic character, which could be related to his background in science. Moved by his curiosity, Isaacs develops a constant research of historical facts, literature, and cultural studies that allows him to create associations of images that are etched in our memory (which makes me think of Aby Warburg's investigation and atlas – 'Mnemosyne'). Isaacs is not afraid to entrust his viewers with his most recent works, in the sense that he wishes them to be put to test, curiously listening to the viewer and absorbing their interpretation and questions. 'What makes certain' is one of these works, conceived just before this particular exhibition. Again, a sentence over stitched fabric ('Storm blown sea calmed like nerves on the edge again'), with a fragile looking golden ladder leaning over it, finds its way to proclaim the already mentioned vulnerability existent across this exhibition and to bring to surface the idea of cycle and chain.

JI: I am fascinated by this sentence that is going in so many directions. I can't even remember where it came from. I am sure I wrote it, but it could be like the Aby Warburg verbal collective memory, because I don't even know if I am able to write something like this. I think it is in one of my sketchbooks. There is something about these words, which is almost like war, almost like the threat of war, almost like love. It's like this feeling of passion, danger, and fragility.

John Isaacs has his eyes open to the world – as a scientist, he analyses political, historical, anthropological facts, he collects ideas (from an archive or in the simple interactions of life with his daughter), and, above all, he is a concerned human being who translates into images the frailty of being in a world dominated by words. I believe the most permanent question in this exhibition is – Is there any hope in stasis?

JI: I think for me this idea of being historical, of being anonymous, (and this is something that fascinates me not just in art but in life) is this sense that we are born into a landscape, which is already formed; we learn a language, which is already there, and the world is built on a way that maybe we didn't intend it to be. We are walking in the shadows of our ancestors and so something like this for me is a kind of cathartic idea of where we are, where we were, and where we will be. This is stasis, static.

By: Catarina Vaz

LAVIE

ARTE AL CUADRADO

A punto de cumplir 13 años con la galería Travesia Cuatro, Inés López-Quesada y Silvia Ortiz consolidan su presencia en el circuito de galerías de España y México, Este mes, participarán en Zona Maco.

POT FELIPE PANDO Foto PABLO SOMEZ-BSANDO

Is 2004. Es el mimero cuatro de la calle Travesia de San Mateo, en Madrid. Inés López-Quesada y Silvia Ortiz abren una galeria a la que llaman Travesia Cuatro. Ninguna supera los 30 años pero tienen una idea clara de lo que desean hacer: crear un espacio de exposición y venta del trabajo de aquellos artistas que, tal como ellas, apenas están iniciando. Artistas emergentes y de carrera media que tienen hambre de un sueño llamado «futuro». Comenzaron entonces a hacer lo que se supone que debe hacer un galerista: encontrar artistas, establecer contactos, realizar y promover sus exposiciones, viajar a distintas ferias y vender.

«Era jovencisima y tenta poca experiencia cuando abri la galeria. Hemos aprendido todo. Los últimos t5 años en el mundo del arte contemporáneo han sido una revolución. Ha cambiado todos, recuerda Inés.

Una de sas primeras travesias las llevó a Mexico, en 2004, para participar en la primera edición de una feria que comenzaba a cansar
expectativas entre coleccionistas y adeptos al arte: Maco (hoy Zona
Maco). Esta decisión no fue cuestión del azar. En palabras de la galerista, a principios del milenio, México era un destino clave por el
momento que estaba viviendo: «De cara al mundo se dio una escena
mexicana muy fuerte gracias a una serie de artistas que saltaron a la
palestra internacional, como Francis Alys y toda la generación que
vino después de Gabriel Orozco: la galería Kurimanzotto, Jumes
como colección. Cuanhiémoc Medina y Guillermo Santamarina
como curadores». Todos esos factores se sumaron para que las socias pusieran especial atención en el país. En los pasillos de la feria,
también conocieron a artistas que más adelante se convertirían en
las cartas fuertes de su galería, como José Dávila, Gonzalo Lebrija
o Jorge Méndez Blake. Aunque tener un lazo tan fuerte con México

también tuvo otras consecuencias: «Durante mucho» años la gente pensó que éramos una galería mexicana, cuando ni siquiera habiamos abierto aqui», explica Silvia.

México, además, se convirtió en un mercado importante para ellas en términos de negocio, y hoy representa alrededor de 40 % de sus ventas, más del doble de las que registran en España.

LA TRAVESÍA MEXICANA

Es 2013. Es el mimero 2207 de la avenida La Paz de Guadalajara, México. Es la Casa Franco, construida por Luis Barragán en 1929. Diez años después de inaugurar su galeria en Madrid. Silvia e Ines se encuentran en México para abrir su segundo recinto, esta vez en la capital de Jalisco. Su decision acompaña varios razonamientos: «En Guadalajara habia un bueco muy importante para llenar en el ámbito galerístico y teníamos la propuesta de un socio local, Joné Noé Suro, quien tiene una fábrica de cerámica familiar que reconvirtio en productora de arte contemporámea...»—dice Silvia, a lo que made:—«Abrir abi nos acerraba mucho a los artistas; podiamos estar cerca de sus estudios y entender sus procesos creativos».

A punto de cumplir t3 años, hoy representan a creadores cuma Asunción Molinos Gordo, Sarah Crowner, Milena Muzquiz, John Isaacs y Mateo López. Nombres que promueven en sas dos galerias y en ferias como Art Basel Miami—en la que han participado durante los últimos siete años—, Arco en Malrid o SP-Arte en São Paulo. Este año, algunos de sus planes incluyen participar en ferias como Zona Maco, Art Dubai y Frieze Nueva York, en la que estarán por segunda vez.

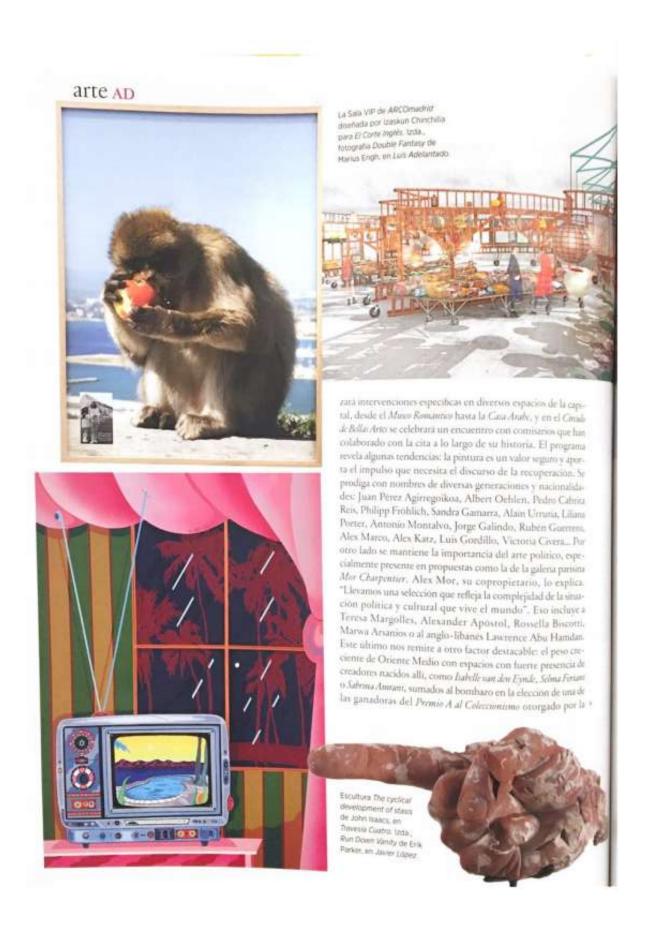
Al final, tienen claro el objetivo de una galeria y quiza ése sea el mejor consejo para embatir el cambio: «Nuestro negocio es amor al arte, pero vendemos arte; eso no se puede olvidar», concluye Inés. ** trassiscusto.com / #trassiscustos.

Silyia firtiz e Mex.Lúpez-Quesatta en su galaria con sede en Plastrió. Al fondo, una pieza del si fisha inglas John Nasca.

136 HATE HT. FEBRURO 2016

vecaso es que no es rigido. En nes sentido, pueda asustas Las Bamadas a la metamorfo-sia, la hibridación o la defor-mación no le son ajenas. Siampre represento cuerpos anomalos, no canónio rui, son correlatos de la identi dad. Me sorprende como esto mismo lo trata la ciencia ficción actual, que tiende a ser muy in-quietante y especulativa deade el punto de vista formal, pero acompufiada de una narrativa muy retrigrada. Generalmen-te, las representaciones más vanguardistas no responden a guionos también actuales. En ol mundo del arte no sucede así. Aqui, cuando se representan cuerpos anómalos, estos hacen referencia a identidades no norfueron las feministras.

mativas que pueden ser alter-nativas. En su obra, una de las constantes es la des de un cuer-pe menamorbos penque oscapa de la rigidez de lo establecido. En el trabajo hay tumbién siempre un contenido de género y una lectura feminista. Hay plezas antiguas en la cita en las que esos conceptos se ven de una manera más evidente. Lasgo, de forma progresiva, ae diluyen conográficamente, pero siempre ha estado presente la idea anticamientos en la que el feminiano fue fundamental. La creencia de que el bombre uni-versal era un sojeto blanco, beterosexual, de clase medio alta, masculino y de cierta ideología. las primeras que lo formularon

PERSON TIME HAVE PURSONE PROTEIN SCHOOLS

Lienzos y «cyborgs» «Estoy en contra de la creencia de que las ideas nuevas tengan que representarse con medios nuevos»

Mirada de pintora «No sé si mi proceder es de pintora o lo entiendo todo en clave de imágenes planas»

Que otros temas fluyen por ta exposición y son fundamen tales en su idearie? La dinámica científica «fran-

kerseteiniama». Cierta dinamica de ensayo y error. Una mirada a seres mutantos que son, co el fondo pruebus fafadas. Por otro lado, siempre está presente el tema de la multiplicidad, de los Indo e seres humanos menos encorsetados capaces de albergar muchos «your». Un ser capar de es-plorar muchos roles y no escondurse tras una sola mascara. Tambiés me interesa di tema de la conexión con el enturso, del ser humano para el que la piei no es una camisa de fuerza, sino

un limite poreso y fluido. Hizo abusión antes a la ciencia: ficción. Usted es una gran con-sumidora. ¿Más del cine o de la literatura?

Ambos, pero macho más nove-las. No obstante, no son las que leo hoy. Fui loctora compelsiva. pero amplié el abunico con otros géneros, como la novela negra y el terrur. Me atrajeron mucho los clásicos. Asimos, pero los teitian se me quelan artigaos. Sen embargo, autores como Octa-via E. Butler y Greg Bear si que me han conquistado. En el catálogo hay un texto de

su autoria. ¿Punciona como declaración de intenciones?

Eso ha sido algo que el comisa-rio tenta claro: que el artista tome la palabra. Lo paradósico es que no es lo habitual. Me re sisti a escribir porque no me siento competente. Pero al final salin. Y lo que he quendo transmitir es algo que me preocupa y que es la integración del lado oscuro que hay en cada uno de nosotros. Rechazarlo provoca personas fracturadas

La muestra se caracteriza por la pluralidad de récnicas. No es incompatible hablar de ecyborgs» y llenzas? En absolute. Estoy en comera de

la creencia de que las ideas rosevas tengan que representarse con medios nuevos. Es cierto que determinadas técnicas

acompañan mejor a ciertas con tenidos. La pintura es una dis-ciplina muy establecida con su propia curga de connotaciones Pero todo se poede volver a utilizar de otra manera. No croo en que algo hecho en un mievo medio por definición es moderno Y luego tienes a autores que con un dibojo sun capaces de representar cuestiones revoluciona rias. Aunque a mil me hapnorica el ordenador, siempre me ha llamado la atención representar ciencia ficción en un medio re-lacionado con lo antiguo.

Antes mencionó «la pintura que consumo», no «el arte que consumo». ¿Su mirada es la de una pintora? La verdad es que si. Y también

miro el cine-cun essu ojos. En el fondo, no se si mi proceder es de pintora o en clave de image mex. Y mo reform a limitger dimensionales. No wy nada es-cultora. Lo que ocurre es que puedo manerar non hen el ayt mare en 3-D porque el resulta-do lo pluotos siempes como una

eucesion de imagenes. Madrid la dio a conocer, pero poco habiantos visto su trabajo en esta ciudad. ¿Era necesa-ria esta muestra? Es cierto que lu expuesto aqui

en espacios buenos como la gaferia Buades o Salvador Diaz. oos un formato atuy de museo, pero no habia oriobrado una es-posición grande. Eso supore que grandos piezas que se produje ron para otros espacios no se ha-yan visto. Agradenco, además de la oportunidad de mostrar tunta obra, el hacerlo en un espacio tan singular. Los cubos blances son estupendos para mostrar la obra de manera per fecta, pero a mi me interesan más las arquitecturas podero-ass. Me gosta el reto de acompafiar un espacio sin discotir con di Y no ha agradado mucho des-pejar este, dejarlo didfano.

Cree que su generación ha sido

valorada como se merece? Si. A la gente que consentamos i kiu noventa se nos ha pces a documento a en hos ha pres-tado manha atención. Tengo la sensación de que a los artistas posteriores se les hace memos case. No en hasta mi generación que se empieza a valorar a las mujeres artistas de igual a igual con nueser. intujeres artistas de igital a igital con nuestros compañeros. He-mos sido muy valorados, pero es spechemos sido muy baenos, en un momento de transición m el que se empezaran a usar modos e ideas nimedinas.

JAVIER DIAZ-GUARDIOLA

Marina Nuties III freezo de la visión Sala Akodá II. Madrid C. Akadá II. Comisarto José Ji menet. Hasta el 27 de marzo, fri nerancia: Artium (Vitoria). Desde et 3 de nunto

ABC cultural John Isaacs desde el límite

John Isuacs Incommus Vu tes for Children Gaicria Trasesso-4. Madrid. C/ San Mateu Hanna el 16 de febrero de 2016

A bilmeto, he de docir que la soca de John bisaco (Lancaster Reino Unido. 1968) siempre nie ha paescidu gae tiene un cierto aire arqueológico: de sesa ampueológia vaga extrafta, incluso escatulogica. En ella abundan pienas que pu recen ser los rentos de sigo, fras muntos de otras cosas oracio-nes de un relato perdido sin re-medio. También las tácnicas tradicionales y las referencias culturabes socumben en este naufragio, que es el de la perdi-da de una significación inequi-voca, el de la caida libre hacia el ámbito de lo poético por la via de una heterogeneidad radical Podriaceso extendernos ala-

bando la belleza de cada una de las obras presentes en esta muestra (cualidad que es común a la toralidad, gracias, en parte, a una cuidadisima factu-ra que resulta más significativa cuanto menos «noble» m el material): o preguntandonos por su interés o acerca de su ex por su interes o acerca de su ex-centricidad. Pero no posobo de-jar de considerar la exposición de una manera consuma, como un discurso que se origina al contacto de todas ellas y curya dialéctica transita entre la att-butadecida de acetta que pro-luciones de la contra de la con-lución de l bigliodad, la ruptura, lo rauni-bigliodad, la ruptura, lo rauni-biglio, la metafora, cierto dessi-rralgo, la contradicción... Cada pieza treclama (inopi-

nadamente) a las otras, y así sunadamente) a las otras, y así su-conivamente, en diferencies to-nos y mives de relación, cora, pensendo una trama compañía de activación semantica reci-piaca, en medio de la que pela espectador ha de abber orien-tarse identro de los marganes de apistidadas que la propuenta deriamán, No-se esta desde his-go, el ansoco medo de contenigo, el único reodo de contem-plarla, pero es el que yo reco miendo

La «Pietà» velata in mostra a Concesio

Presso la Collezione Paolo VI inaugurata il 14 maggio l'opera «The Architecture of Empaty» di John Isaacs, artista inglese.

di Giulia Astorri - 15 Maggio 2014 - 9:53

L'affascinante e straordinaria opera di John Isaacs, artista di fama internazionale, «The Architecture of Empaty» è stata inaugurata il 14 maggio presso la Collezione Paolo VI di Concesio(Brescia). Un gruppo statuario di quattro tonnellate di marmo di Carrara, concesso in comodato dalla Galleria d'arte Massimo Minini sino al 2015, è celato da un drappo misterioso.

La scultura, collocata sopra un basamento in acciaio antistante la Collezione, si svela e si nasconde: richiamando, anche in modo plateale, la Pietà di Michelangelo. L'opera marmorea di Isaacs, oltre a rendere omaggio al grande artista italiano, porta con sé il mistero infinito della creazione estetica e la delicata purezza dell'arte. Il drappeggio, che ricrea un'atmosfera unica e impareggiabile, ricopre dolcemente la finezza delle lavorazioni rappresentate, quasi come se volesse proteggere quest'opera incantevole.

«The Architecture of Empathy» è visitabile negli orari d'apertura del museo: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17; il sabato dalle14 alle 19.

La Pietà di John Isaacs da Massimo Minini

By Maria Marzia Minelli -1 marzo 2014

GALLERIA MASSIMO MININI, BRESCIA – FINO ALL'8 MARZO 2014. ATTRAVERSO LA RIPROPOSIZIONE DELLA SCULTURA MICHELANGIOLESCA, ISAACS EVIDENZIA IL RUOLO DELL'ARTE COME MEDIUM TRA INDIVIDUO E SOCIETÀ.

John Isaacs - The architecture of empathy - veduta della mostra presso la Galleria Massimo Minini, Brescia 2014

Per la sua prima mostra in Italia, **John Isaacs** (Lancaster, 1968; vive a Berlino) offre una riflessione attraverso la quale rivela cosa sia secondo lui l'essenza dell'arte. "*Il mio lavoro è assenza fatta presenza*". L'arte è l'infinita concatenazione di riflessioni che scaturisce dall'incontro con l'oggetto: il rapporto di comunicazione che si crea tra l'opera e chi la osserva è empatia potentissima, capace di scendere negli abissi dell'intimo o di salire fino alla dimensione del divino. Perfetto corrispettivo oggettivo di questo pensiero è la grande scultura che accoglie il visitatore in galleria: una *Pietà* di Michelangelo velata. Un drappo in marmo copre ma non cela, lasciando a chi osserva quell'interstizio fondamentale affinché la relazione tra lui e la scultura possa prendere il volo verso un orizzonte del quale l'artista non conosce le coordinate, ma della cui atmosfera è imprescindibilmente autore.

Maria Marzia Minelli

Bajo estas líneas, un integrante de «la marea verde» se interesa por la pieza de Pep Llumbias en el Solleric Debajo, detalle de las frigiles «columnas» de Mitsuo Miura en Maior. A la izquierda, una de las obras de lo ana Vasconcelos en Horrach Movà

esta es uma de las consecuencias factibles de popularizar el arté, de la coeló cercano, por otro lado, umo de los objetivos de La Nit. Tal vez las formas de los profesores da grito pedado, no eran las más convenientes, pero acabada su protesta, es tos se mezclaron con el magma de personas que puto laba por las catles de Paltras, degalería en galería, de evento en aven to.

Algo verde

A ellos se suma ron a quello s ciu dadanos que respondieron a una iniciativa de artistas locales, ques dicitaron a los que se s didarizazan con los educado-res portar esa noche algoverde un pañuelo, un sombrero, un peluche. Unos y otros cons-trajeron un colorido tapiz humano una original e inestable mansa que se iba colando en los e spacios de Kewenig, Fran Reus y ABA Art, por mencionar unos cuantos, pero que también se toparon on baseaum interprefindos de creatividad de la ciu-dad, con las fotos aban dona das en los rincones más i radii tos por artistas andnimos (junto a códigos flid i para descubrir a sus autores) o las galletas ela-boradas por Angel Schlesser ensuboutloue. Todos ellos pudieron, si asi

lo desearon, acabar encitas re-

marcables como el apabullante nuevo espacio (un antiguo pola-cete) de Horrach Moyà, al que tanbien le sentaba el desbordante burroquismo de

LOS ORGANIZA DORES HANCERRADO UN PROGRAMA MÁS PROFESIONAL Y, POR LO MISMO, MÁS «POLITE»

Joana Vas conceios; o en la pequeña Caja Hianca, en la que Julia Geiser no vende imagena de mani pulsadas encontradas en la web, sino sus archivos digitales, en los que el precio lo marcu la resolución de los mismos que uno esté dispuesto a pagar.

Tamb ién se acercarian a la puesta de largo de la potenta de largo de la potenta colectival fight Society (comiseriada en Pelaires Centre Cultural por Fernando Gómez de la Cuesta, con Santingo Morrilla, Arelino Salla, K. Katayama y un sobresaliente Cyro Garcia). Eso, si no sucumbian al tenderete de los mejitos. Se dejarian case; más tande por Pelaires - la galería-paradisfrutar de Sex. Lies & Photos (uhorac en Antoni Socias, Germán Gémez, Cariso Alres...). Podrian haber se puando en las poeticas «columnas» de

Mitsuo Miura en Maior o las «niebi as» de Ricard Chiangen X. Piol Podrian inclu-

Podrian incluso haber visto el irregular montaje de Tony Cragg en La Lonja, o disfrustado del constructivo a mili sia si obre el deven ir de la foto en Es Baltuard (donde la jornada artierior se misitati una mesa redonda sobre los priciticos del arte), o de los resultados de las residencias en Ses Voltes (donde otras voces no oficiales pero ignat de básicas dotte jido haleur como Urbania, Creurre o Palma Open dieron a conocer a usifertibes proyectos).

Después de ver el sol

Pero para todo ello había que sentir un interés especial por el ante. Y no selo una noche. A cada Nitde l'Art le han acompaña do 365 días más para sensibilizar-se con lo contempor âne o la algo que se propuso estamicia-tha, que moviliza como ninguna otra actividad culturaria en cadad als población. Pero sólo unas hotas. La pelota está ahora del ado del ciuda dano, que no debe obidar que los dautorecortes en cultura también lo son en/s aj edu ca: én. La s galerias, por cierto, siguen obiertas, umque haja salido ya ell od.

JAVIER DÍAZ GUARDIGLA

ABC cultural

ADD AS DESET TEMPORE DE AND 21

POÉTICA DE LO INFRALEVE

JOHN ISAACN THE ARCHITECTU-RE OF EMPATHY *** - Galeria Travesia Cuatro Madrid. C/ San Maten 16. Hesta et 20 de noviombre

A l'aput que la tradición ha proporcionado duna la proporcionado duna donde contrastar y dar sentido a cualquier i dea, por novedosa que fuera - pues sól den aque la tenía lugar toda posibile addie per agreso-, buena parte de la estáblica y del penamiento artistico contemporados se nutren de la impulso iconoclasta que acuba por altuar sus resultados al limite de su improbabilidad de su improbabilidad.

De ahi que muchas de las obras de arté actissés apenas posumia en tétude de una simple sageron. la que de manera equivoca, espera obtener algún rédito en térmi nos simbólicos desde la destrucción de las claves (dialécticas) que antes nos de entencimiento. Hadi amos de imperio de la infratese puesto en marcha por Marcel Duchamp.cumdo de lo que se trataba erta de llevar lo artistico.

hacia a u virtical externación.

Un planteamiento en el que cabe considerar el turbajo del britán ico John Isaacs (1968), cupa ostensib le heterogeneidad ha de entenderse como manifestación de una arbitrarie dad que requiere de la timontolatió je per epoin delespectador para alcunzar alguna clase de sentido, dejando que sea la cula tra, experiencia y sensibilidad de cada cual las que estable ex an la posibilidad expresiva de sus petas a través de la conjugación entre lo que vemos y los ilitulos que lo acompaña.

La exposición que ahora presenta en Madrid quistá nos pareaca una col ección de situaciones un tanto imprecisas, pero es justo en este caráctur precario donde hallamos su major cualidad entética.

VICTOR ZARZA

LOS PILARES DE UNA ÉPOCA

AGUNT SANDER HOMINUS DAL 18610 KK ** ** Gale Na La Fabrica. Mad rid. C / Alameda, 9. Hitp://www.lafabrica.asm/esigoleria. Hasta eU7 den en/embre

Tras el dirambino del
mintro de la estética pictorialista y
di reconoc imiento de la discografiapor las vanquardias, surgrafia no neva tendencia, paramente fotográfica, que hace
caso omiso delos procedimientes utilizados por los su rrealistas o los discipuios de la

Bauhaus (...). Se descurta la

magon misde, temas sariados
y el esamen rigureso de lo co
ndiuno, los objetos, la naturalezas (M-l. Sougez, 2001).

Es la Nueva objetà-idad, que se desarrolla en Europa y EEUU. a la que August Sander (1879-1964), umo de sus más notorios representantes, contribuyó con uma obra magna, a la que dedico la mayor parte de suvida. Hombres del Siglio XX, san repertori o de personas, profesiones y tradiciones populases de Alemanias, cuyo pramer esbozo. Ros tros de este dempo (1939), fue destinido por bismazia en 1834 (diez años más tur de se perdurian ademias 40.000 negativos al incendiarse suesta dio en Colomia), porque al ajugual que suo deen las fotos de la obra delfinitiva que ahora se expone en La Fabria, Sander incorporóa su extuans tivo estudio de tipos a enfermos, dementes, muertos, mendigos o gitanos.

Las 118 fotos que podermos

Las 118 fotos que podemos contemplar a on una selección correspon diente a los siste tipos que, para Sander, conformaban la sociedad al emana: los campes simos los artesanos la mujer, los trabajadores casilificados, los intelectuales, aymistas, músicos y poetax la gran ciudad y los enfermos y marginados. Y nos espor qué, estas imágenes me han devuelto la fem baspersonas.

IAVIER BUBIO NOMBLOT

Cultural (Madrid) - 25/09/2013, fagina 21

Consider of Madrid) - 25/09/2013, fagina 21

Consider of Madrid and N.L. Madrid, 100 Dands proteined is represented, distribution, possess a supported, communicate fability willingoid, to accommend the season of the madrid and the season of the season o

To die for: Inventive and playful artworks that frame death as a happy ending

A show titled Death: A Self-Portrait might sound morbid. But the colourful, inventive and playful artworks make for an approachable, even life-affirming, exhibition, as Adrian Hamilton discovers

Adrian Hamilton@IndyVoices Monday 19 November 2012

Death and taxes are no longer as certain as Benjamin Franklin's famous saying would have it. Taxes aren't paid by the rich. Death in a secular and medicalised world has been made into something to be put off.

All credit then to the Wellcome Foundation for holding a show that reminds us that death has been an intrinsic part of life through most of human history. Plague, famine and war made certain that it was all around the living, something to be feared, embraced and prepared for. Take heed of death, said the late medieval church, for judgement will surely follow. Embrace death said the Mexican celebrators of the Day of the Dead, for through it you honour your

ancestors. Accept it as a good thing, taught the Buddhists, for it will be followed by rebirth in an endless cycle until you can break free of it altogether.

Wellcome Death may not be the best image to draw in the crowds. But in fact it is a surprisingly approachable exhibition, full of colour, inventiveness and occasional fun. That is primarily due to the private collection from which the show is drawn. Over the last dozen years, Richard Harris, a Chicago print dealer and book collector, has amassed some 2,000 artefacts, paintings, memorabilia and ephemera devoted to the subject, of which some 300 are on display here.

His collection was less the product of personal concern with the subject, he explains, than a desire to build a holding for public display in his retirement years, inspired by a small show of memento mori objects seen at the Maastricht Fair. "I went back to Chicago," he recalls, "and sought the advice of an independent art expert who said 'yes, we could find some 40 works to make a gathering of masterpieces'. But I came away thinking, no, that's not what I want. What I really wish is to gather everything about it, great and small, without regard to prestige."

The result is a collection filled with Harris's sense of opening avenues and new finds but carefully selected and spaciously displayed by the curator, Kate Forde. As a book dealer, Harris started with a volume of the Nuremberg Chronicle published in 1493 containing engravings of the Dance of Death theme that so obsessed the art of the late Middle Ages. Sometimes playing a violin, sometimes just dancing, death as a skeleton steals up on rich and poor, regardless of rank or virtue. On show also are the complete sets of Jacques Callot's Miseries of War, Goya's The Disasters of War and Otto Dix's War – surely the greatest statements on the horrors of conflict ever made in art. How anyone could go to war after seeing Goya's agonized depictions of the inhumanity it brings on all sides or Otto Dix's visions of death and destruction in the First World War in which he served is something that only the politicians who lead us there could answer.

The violence of death is never far from its treatment in European culture nor the yearning for a "good death" in bed, surrounded by family and priest to see the soul on to its next world. The grinning skull behind the painted face of fashion and youth is a constant theme of painting. Go to the more popular ephemera of playing cards, puppets and prints and it is treated more humorously. There is a group of US puppets to remind one that skeletons are part of the play of children, no more so than in the burgeoning celebration of Hallowe'en.

Other cultures have taken death to heart as part of popular belief in spirits and the worship of ancestors. There's a splendid papier mâché mask by a notable "cartoneros" sculptor, and a series of pictures, to remind one of Mexico's Day of the Dead festival. The demons of the Himalayas are just as ferocious in aspect and ritual, representations of the sorrows and evils of the world that have to be conquered. But then a wonderfully cheerful Japanese painting, Frolicking Skeletons by Kawanabe Kyosai (1831-1889) can't fail to raise a smile with its jangling, dancing and chasing skeletons as a seated guardian figure from South Sulawesi in Indonesia – a recent purchase – looks positively serene in its unblinking gaze.

Not the least of the virtues of the Richard Harris Collection is that it includes contemporary art and works commissioned by Harris himself. A one-ton chandelier made up of plaster casts of bones, In the Eyes of Others, by the British artist, Jodie Carey, presents both the air of luxury with the reality of bone. A startling life-size plaster and wax image of a truncated torso figure on a crate addressed to the artist by the British sculptor John Isaacs, Are You Still Mad at Me? shocks you into questioning pain inflicted, while an installation by June Leaf, Gentleman on Green Table, is of a skeletal figure in tin and wire leaning forward in pain and uncertainty. In a series commissioned from the Mexican Marcos Raya, the artist pastes on skulls and empty eye sockets on to family photographs, while another commission, by the Hungarian artist Balint Zsako makes a collage of all the bones in a body as engraved by a 17th-century artist.

However wide-ranging, no exhibition can be fully comprehensive on a subject as big as this. One could have done with some Egyptian objects to reflect an obsession with death and afterlife that survives to this day in the City of the Dead. Although the exhibition touches on it, there was something supremely sentimental, perverse even, in the 19th-century fascination with beauty in death and its place as the highest expression of love. The agony is there in the prints of Käthe Kollwitz's Tod und Frau from 1910 and the prints of James Ensor but not the unsettling eroticism of the corpse in Klimt and the Pre-Raphaelites.

But then that is the beauty of the Harris Collection. It makes you think positively about our final end. For us, as for Harris, the gathering of objects becomes a means of exploration not revulsion. Has he finished with it? Stupid question. He's just bought an old Chevy Impala painted all over for the Day of the Dead. And it runs. One can see that there is no end to it until the skeleton with the violin comes to dance with him.

Looking death in the face: The amazing exhibition of over 300 items showing attitudes to mortality around the globe

By MARK PRIGG

PUBLISHED: 16:14 BST, 14 November 2012

Try as we might, there's no escaping death.

Art collector Richard Harris has decided to embrace it instead - and wants the rest of us to do the same.

The retired Chicago print dealer has spent years acquiring works imbued with mortality, from 18th-century anatomical drawings to Tibetan skull masks and papier-mache skeletons from Mexico.

A visitor looks at one of the works called 'Are you still mad at me?' by John Isaacs at 'Death: A Self-portrait' which opened at the Wellcome Collection in London.

Some 300 items from his trove are on display at London's Wellcome Collection in an exhibition that asks whether art can help us understand and prepare for death.

75-year-old Ford is an cheerful figure who laughs when asked if he is, perhaps, a little obsessed with death.

'Of course not!' he said Wednesday at a preview of the show, which opens to the public on Thursday and runs until Feb. 24.

'I half-jokingly say it's a paean to death so he'll ignore me a little longer,' Harris said.

'But I think it's more that the iconography, the imagery is fascinating.

'A skull is a skull and a skeleton is a skeleton, but it has been depicted by almost every artist through their own eyes.'

The varying ways that different cultures have dealt with death is what fascinated the Wellcome Collection, which is dedicated to mapping the ways in which art, medicine and science overlap.

Curator Kate Forde has arranged Harris's artworks into a series of rooms that explore distinct aspects of the relationship between humans and our inevitable demise.

One room focuses on the contemplation of mortality through artistic memento mori, such as skulls placed at the center of still-life paintings.

A section on commemoration includes Tibetan ceremonial bowls made with pieces of human skull; a scarecrow-like grave guardian from the Pacific islands; and skeletons from Mexico's vibrant Day of the Dead festivities, when families honor departed loved ones.

Another room looks at the powerful relationship between sex and death, through images including a 16th-century engraving of a skeleton standing between the naked Adam and Eve.

A room on violent death includes searing depictions of war, from the 17th-century etchings of Jacques Callot to German artist Otto Dix's etchings of World War I trench warfare. In Dix's work, scenes of soldiers in trenches, dead bodies and mutilated corpses are both harrowing and beautiful.

The works span the centuries, from skeletons enacting a triumphant Dance of Death in the 1493 'Nuremberg Chronicle' - one of the earliest printed books - to Rembrandt prints and sculptures by contemporary artists.

These include 'In the Eyes of Others,' a huge chandelier made from 3,000 plaster bones by British artist Jodie Carey, and John Isaacs' 'Are You Still Mad at Me?' - a not-for-the squeamish sculpture of a decayed and partially dismembered body.

Forde senses a resurgent interest in death among today's artists - just think of Damien Hirst, with his rotting animal carcasses and diamond-encrusted skull. She suggests it may be a product of Western society's desire to tidy death away.

'In Western secular culture, death happens offstage, in private.

It's medicalized and professionalized.

Only a century back, death would have been at home,' she said. 'I do think we have lost some vocabulary of talking about it - talking about mourning and contemplating mortality.'

Art, she says, can help remind us that 'death is part of life and not simply a void into which we drop.'

Harris says he does not know the value of his collection, which numbers some 2,000 items and is still growing.

His latest purchase, sadly not on display in London, is a 1969 Chevrolet Impala adorned with Day of the Dead motifs.

'My wife,' he said, 'has been very understanding and very patient.'

He hopes to take his collection on tour around the world.

'All the world needs, in my mind, to promote the conversation and the dialogue about death,' he said. 'It is an event that is going to happen to all of us, whether we like it or not.'

Collection owner Richard Harris stands in front of a work my Mexican artist Marcos Raya called Family Portrait : Wedding

bre la arquitectura civil rec-ta y oblicua (1678). A los que cabe añadir la presencia de Giuseppe Galli Bibiena y algunas descripciones de fiestas. conestampas extraordinarias que representan arquitecturase filmeras, como ocurse con las obras muy conocidas de Lavanha, o la descripción, excepcional en la Historia del libroy de l'grabado español, de las fiestas para commemorar la canonización de Fernando III en la catedral de Sevilla, en 1671, publicada por Fernando de la Torre Farfan.

En imágenes

Finaliza la exposición con el apartado dedicado a las imágenes: principios de diseño, cartillas de dibujo, libros de emblemas e i conografía, re-tratos de hombres célebres y de artistas y colecciones. con obras fundamentales de la Historia del libro y de las artes, de Stefano della Bella o *Il Guercin*o a Garcia

Hidaiga Rigo, Alciato. Rubens o Van Dyck. Excepcional. sin duda, esta her-mosa muestra de la tesorre que, en soporte de papel guarda el Musco del Prado y que acguro es sólo la provisional y tentadora entrega de una l'arga serie de propuestas a un mas plenas de riguros a erudición y cultura. A fin de cuentas, ya Gombrich, en conferencia dictada en Londres, en 1957,

con el expresivo titulo de «Arte y saber his-tórico», había señalado que, igual que legendariamente, para Miguel Angel, las canteras de Carrara constituyeron durante meses una fuente Inagotable de imágenes, «las canteras del hombre de saber histórico son las bibliotecas», aunque ambas puedan pareceri nútilles, «tan i nútilles, de hecho, como todos los sueños y todios los recuerdos x

DELFÍN RODRÍGUEZ

BIBLIOTHECA ARTIS, TESOROS DE LABIBLIOTECA DEL MUSEO DEL PRADO COLECTIVA **** Museo del Prado Madrid. Pasco del Prado, s/n. Comisario: Javier Decampo. Catálogo: Breuros. Web: www. m useodelprado e s. Hasta el 30 deenem de 2011

ABC cultural

LO ÚTIL DE NAUFRAGAR

JOSÉ LERMA SPANISH BE VIVAL *** Galeria Mar-ta Cervera. Madrid. C/ Gene val Castaños, 5. Web: univo gale ri amartac er uera com. Hasta el 28 de octubre

o seria difficil encu adrar la obra de José lamma (1971) dentro de la categoria e stética que cono-ciemos como Neobarroco a la hora de buscarle allerna filiación a los excesos y espectacularidad de ciertas manifesta-

chones artisticas contemporáneas Partiendo, en sucaso, de um se riede referencian cruza-das chistóricas etaltumées, es-tilisticas autobiográficas) que se activan a distintos niveles. elartista presenta un conjunto de imagen es que nos remite a la iconografia de tiempos pa-sados, a la figura mayestática de antiguos monarcas ydignatarios un esquema icónico que le ha servido no sólo como modelo para sus composiciones, si no también como coartada formal para a gumentar el desarrollo de su pintura. En lu-gar de caer en perversiones y en simisma mientos tales como los de un Glenn Brown, Lerma pinta mezclando registros (lo pictórico junto a lo li neal y lo geométrico), haciendo interactuar momentos (plásticos) sucesivos (la cualidad del sopor te, lo gráfico, el em pas te:...). articulando las diferentes capas con una arbitrariedad que da como resultado la sensación. en ocasiones, de estar a punto de hacer naufragar sus cuadros como tales. Lo cierto esque la suya no es una pintura cómoda; aumquees en esa perturbación donde sucede lo más in-teresante que ofreces u obra - a diferencia, por el contrario, de lo que pasa con los enormes

VICTOR ZARZA

retratos/collage de moqueta.

LA MATERIA DE LOSSUEÑOS

JOHN ISAACS YOU ARE INC CENT WHEN YOU DREAM
*** Galeria Travesia Cua tro, Madrid, C/ San Matea, 36. We'tr ususe transslacuatrocom. Hasta el 30 de octubre

o estoy may seguro de la can-tidad - mi de la calidad - de mo cencia que le queda ann guar-dada a este con temporáneo, globalizado y sufrido habitan-te del Planeta Tierra. Si nembanzo John I saaca nos dice que si somos i nocentes, al menos cuando dormimos (titulo que toma prestado de una canción de Tom Waits). Este escultor inglés viene

explorando, con el empleo de diversos lenguajes y diferentes materiales, el polisémico universo de la experiencia contemporánea y también, ese sentido oculto y difuso que se esconde en los pliegues de lo que llamamos realidad. siempre a través de una serie de obras que combinan lo grotesco, incluso lo gove, con un sentido del humor sombrio y cinico muy en la linea de otros colegas tipo lõung (ya no tan-to) British Artists. As i, sus esculturas, videos, fotos, neones, dibujos y pinturas (matandele-vantar acta visual (y mental) de unos extraños y confusos es cenar ios que representan. según sus propias palabras: «Lugares en los que podemos perdernos y utopias con las que soñamos ». Una exposición que participa de buena parte de estas constantes y que sigue haciendo gal a deun mundo que se debate entre lo utópico y lo absurdo entreun personal romanticismo y una voluntad de parodia. Al fin y al cabo, Shakes peare dixit, la materia de la que puede que estén hechos los sueños.

FRANCISCO CARPIO

efimero Asi, están presentes obras de las ediciones de Vitruvio de Cesare Cesariano. publicada en Como en 1521, y de Daniele Barbar o, con ilustraciones de Andrea Palladio (1556); o los tratados canó-nicos de Serlio, Palladio o el mismo Vignola (en cuaderna-do con su tratado compañero editorial habitual un tiempo. el de Antonio Labacco), tan conocidos y reeditados en facsimiles y ediciones criti-cas tantas veces, a las afternativas al modelo italiano y vitruviano que representan los may influyentes tratados, también en la arquitectura es-pañola, de Philibert Del Orme y Wendel Dietterlin, y el tan estadiado en los últimos años -obra de Juan Caramuel-so-

que ver con la arquitectura, las ciudades o las fiestas y lo Sobre estas lineas, «Le vi te de' piu eccellenti pittori scultori, e architetori», de Vasari A miba, de izquierda a derecha, «Retrato de Pacheco», de Anunciación», de El Greco, y «El músico Enrique Liberti « de Van Dyck

Velázquez;

Dalbural (Hedrid) - 16/10/2010, Pagine 29 Days who w) CIRCLE ADD N.S. Harmond, Phill Queen 29 Days who we can see the page 10 to contract the contract of the To improviously, discretization, posses a dispressión, temperatural prisite y unitidades. Asset Desvis, espenis y equito solutionismico, incluyesto, en particular, as more institución y/v pur Nistos o dispres a infirmamenta luccia. Par, a la que se seralizada apositión espensión estense, a salva

ARTE

El almacén de sueños de John Isaacs

YOU ARE INNOCENT WHEN YOU DREAM, GALFIJA TRAVESIA CHAIRS, San Males, 16, MADRID, Hasta el 6 de coriomère. De 1,800 a 16,000 E.

omo el encuentro fortuito de objetos en un almacén, varias piezas juntas y cerca de la entrada constituyen el núcleo de esta individual de John Isaacs (1968). Ante la enorme fotografía de un simple papel con manchas de tinta, un riofskau hecho con una butaca acoplada a una bici infantil. Enfrente, neones donde se entrecruzan las palabras "seguir", "liderar", "en busca de", "alguien para". La (habitual) reflexión del artista inglés sobre el poder establecido como resultado de una cesión se asocia de

modo vacilante con la inocencia infantil. A continuación, tres figuras de cerámica con formas entre grotescas y absurdas. Una gran vasija gris oscuro hincha-

da como a punto de estallar que recuerda a un fetiche primitivo y simboliza la duda contenida. Una cabeza con grifo de bar en lugar de boca que escancia alcohol para que podamos entrar en contacto trascendental con el cosmos. Y una especie de corazón descompuesto y verdoso, como quebrado por el uso, que evoca el amor como acto de donación. Más allá de ese centro, un megáfono bañado en oro (la comu-

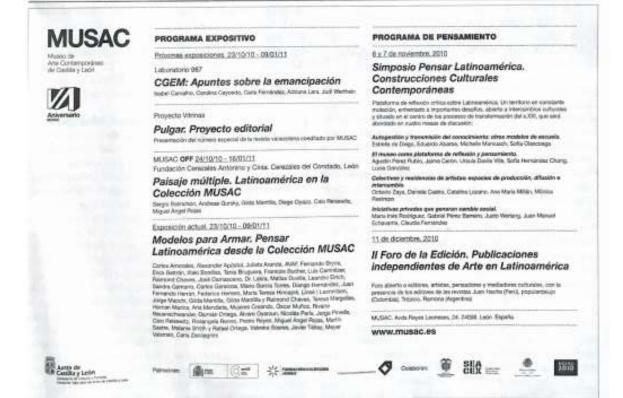
VISTA DE LA EXPOSICION

nicación es lo precioso) y dibujos herméticos.

Isaacs nos invita a una selva de arcanos donde las diferentes estrategias narrativas y for-

> males (entre lo conceptual y lo simbolista) sirven para un discurso poético y crítico que da la vuelta al valor externo del objeto artístico para generar una alternativa orgánica que procede del mundo del sueño y sirve de llave para acceder a él.

> > **ABEL H. POZUELO**

21-10-2018 EL CULTURAL 35

ARTFORUM

John Isaacs, It is for you that I this (hippy scalp), 2009, wax, oil paint, human hair, wood, glass, steel, velvet, 20 x 20 x 71".

BERLIN

John Isaacs

WENDT + FRIEDMANN GALERIE

Heidestrasse 54

January 15-March 6, 2010

The centerpiece of "Tears Welling Up Inside," British artist John Isaacs's darkly witty solo exhibition, is titled *It is for you that I this (hippy scalp)*, 2009. Here, a delicate Victorian-looking wood and glass vitrine at the entrance of this charming town-house gallery holds a grotesque form—a meaty, veiny scalp streaming platinum-blond hair. Despite the title, the scalp looks exactly like the

head of one of the blond nihilists in *The Big Lebowski* (1998), and in that echo, it seems, is embedded the gritty tension of Isaacs's work.

In an adjacent room there is a massive, meticulously crafted sculpture that depicts a pile of feces overflowing from a box made of bathroom tiles. Another sculpture consists of a weathered wooden armchair with a sallow floral print sitting on top of a complicated contraption with mismatched wheels. The piece recalls a homemade wheelchair or, perhaps, a set piece from *Monty Python*. On a wall are notebook pages with ink drawings in which a black blob surrounds the word LOVE, a reference to Robert Indiana's iconic 1964 work, except that Isaac's version is made up of clippings from a hard-core porn magazine. In a similarly punky gesture, a careful doodle of a disembodied eyeball and lettering re-create the style of 1960s psychedelic posters but convey a profane message closer to a saying from a crotchety Bukowski. But within all the subversion of iconography there is an endearing, cheeky joy that evokes the flaws and virtues of an idealistic era. Fundamentally, Isaacs, like the Coen brothers' nihilists, seems to happily believe in nothing—least of all his own cynicism.

— Ana Finel Honigman

EL PAIS

ARTE / Exposicionus

La psicodelia de Ovidio

Guillermo Pérez Villalta Galerio Soledad Lorenzo, Orfilo, 4. Madrid. Hasta el 27 de morso

Por Fernando Hulri March

Por Fernando Hairi March

Attions in marie Coefficiente Pocca Villatia.

(Tarifa, 1848) en algini Inppe del carillago de esta mirra musorra presonal —de hecho, lo baco en referencia al ciclo de caudios inspiradors per las autorespício, de Codilo, y autónosco anideo seriebral de la esposición— que de algin modo viene a continuar lo presentado en esta misma pierós en se anterior cia de 2003. Lo que de aiugias modo siguifica que el visitante vaya a encontinues aguil simplemento, con más de lo mismo. Pues es cierto, de entrada, que, en estas piraturas, el artica apudicado profesga los claves acutadas, mus abos soris, en el sespectucular por impuesto a ou simples, mudiante ses solididade entramado simbilico, que nace del entrecruzamento y mutual alientaciole entre el folir y Béreitro desarrollo alcancado en un infes por la confiscación crima el folir y Béreitro desarrollo alcancado en un infes por la confiscación crimarional y la too marqo aurentente y Hote desarrollo alcancado en un infeste por la confiscación crimarional y la too marqo aurentente y Hote invención algorial con aplicatempos au contensación teriamiento y activarios autorios autorios aplicada al tratamiento de la figura, más silá de toda convención ausalmina. Un grac que tiene su simiente original em la serie de acusaries que al ametia malter peut florar que consignade de differenciamiento cristica que de sus financiamiento consignade de deliber y en la que cube situar un respecto de deliber y en la que cube situar un

purno de inflexión que ha disterminado la esolución de se mobojo pretórico.

Pero, aim ata bien lejos de la mero extensión netitural, esos cloves distintivas del distintiva distintiva del distintiva di distintiva distintiva distintiva distintiva distintiva di involtius, descharde de esse namerrars un pervent insequentals, sies que neleo a la par aqui, inisoconcenente, el ramo de la purpia printara, estramalaraba incluse desermanadas corresponaciones de su passido—esse de caso de Lai associación— en una ecuación entrempente naeva. Y en esa vertigirasa proyección hacia delante que unha ol punto de fuga un el origen, revalta hiem descuente el prado en que affont, a lo largo de toda la esposición, ese ingrediente genanacional destinivios que el propio Pérce Vilhata acarrar en arribral que la poiscidita abra en el serio de la percepción. • institus, destiundo de eses numeros un

Arte entress actual Galeria Ferrando Prodifis Claudio Coello, 20. Madral

Firm. Como ne sonos y las especiativos generadas aquí y en Carba por un serios tan generadas aqui y en Carba por un mitor tan largamente especado, deseado, tensión y aplazado son sin dudo el mejor marco pesi-ble para la militación de uma esposición como l'empla de grigo y para la publica-ción de sina antidegio de críticas y emarco-cionas. Nosorea, los mais replada. Los dos aconsectimientos son abstamente muy dia-titivo entre el pero los asias el funcho de que arribes se occupio del interno justifica-que en la minación armad del arre cubono. La tra de demonse de fuenco, como unefere que es la situación armal del arte cubios.

Il arte de dermo y de facra o, conto prefiere
Barnarlos Audrés biase Sariana —el editor
de la ambiggio—, el arte de la lida y el arte
de la diáspoea. Tombém conciden en la
clase de aponámicos que tarno la espesición como el libro mitirara a deba arte, a la eión como el libro multicas a dicho arie, a la que him cabo calificar como prepia drivos.
Trifeles" que, según fixió Cabidiero. "Gelcordian de los visores al fixino y de la serperintas posentietta", que saben "que elbómbre na se visor ni maren" y que, udemais, un se dejan mirinidar proque ses
adversaries políficor en la lela los descarlifiques por "depersos, informatos, adelescemos". De hacho, Omas "Jancad Casidioperiodo grapo — la esposición que ha comiperiodo grapo — la esposición que ha comiperiodo pira el esposición que ha comiperiodo de descritárica que parecen ser los
magos distributos de la práctica artiscio de la Cabo de hoy lindados ha ido aún más
bjes afirmando — en el enteyo de prasenta
ción— que "el arte cultante no estato", con

ción— que "el arte cultante no estato", con

ción— que "el arte cultante no estato", con ctin- our "ri are offune no exote", con

la intención declarada de enfrayar que la betenogeneidad irreducible de las obras de la veinteno kego de artistas que ha reunido en su muestra dificulta enormenente el enon si misseria difficilla informatione el algi-scalilarizzato de las missera en algi-sol co-non "el arti-cubrani". Y con el prepisitio de subcuyar, astroierro, el grado de distancia-miserro y descrizigo que aluna radicalhom-te a un conjunto de artistas en cirqua-oltusa de riasgos deferitatas en cubran mesalhan más una desiderata que un incontestable-legado. Cuba no de ser deferitad o norme-tada insoviablemente y una caben pocas du-des de contrarrador en caben pocas du-des de contrarrador en caben pocas dudas de que para reselver esa dara exigencia le haria bien adentrarse en la "terapia de

grapo" que ha internado Cavilla municimbo en qua sella miseran a tantos de sus serbisos. Sobrayo apenas tres marmentos desecucios de la misera. El primaren, las protagories Abijandro Genzález cuin ses fintos, apendamente papaquesa, que en realidad sen stores atritos casorimente papaquesa, que en realidad sen stores atritos casorimententen a los aspectos inde deltamos sels socialismo cubiana. El separedo, tost Angel Vincendo, nost una tamboure de una considar com las testos de plegarias formatadas en Caba y en Misera Ul protago-maso del specero son las protaras calo inquemata del seceno son las ponturas casi imper-ceptibles de Lindomar Plasmicia, que funcionan como uno comuniamo advenencia de los riesgos de la ceparra por deslatibita-miento, nos formarsis un la sociedad del especiación Carlos Jinánes

e a distance pro mot amelier. (2000) de 2 lesace

John Isnacs Gathering dass Galeria Travessa Custro Travesia de Son Marco, 4. Madrid Hasta el 25 de marco

Aque cocamico Perso. — parde ser el cimentario surciotico de ser amismo que elsserva desde su discreta analogo el discunti
de la tistorio. Ceglerdo polvo. Garinerio
nuce es rambién el titulo —y la carindde la primero esposición individual en loputa da John toasco (licino traisto, 1960),
creador en la drístia de los Visuas Belisti
creador en la distincia de los Visuas del
la del Belistica de la compocer han sono
la que Belistic parco susuama si olido del
la prima a distincia punt licia mandela. — la un
la lacia de una maino de la la mandela.

El socio estim desafiante el diedo consulto.

el socio estim desafiante el diedo consulto. museror sarràstico de una dictadura, de una necelectos. En Where is say austal (2008), una lampara de formas amorfas (2008), una limpara de formas amenda-contrada por una pamalla de pelo huma-no nos arbas de la sinientra qua praeda legar a ser masera bidoqueda de la subje-te. În cianto a los dibados y collega-loración en la repetición de una serie de mentifocas que enciernas cierta vasión rimitata de la historia. La caverna de Platrio, el test de Bosechach o la carteda gottos. Esta villina, simbolos dels que la framen-tida es capaz de construir, aparece resque-tospada, cuptora de pintura negos a fiabi-tada per automedores vacios como en tada por enerestedores vacios como es The emply temple (2007). Por último, en

EXTRAVÍOS Cristal

Por Francisco Calvo Serraller

A ragua ou una afirmación de Kam sobre el comporta-miento artistico de la taturaleza cumo tal, como cuan-dis éna produce, por ejempla, "tristales" o "Bases", por citar dos posocipos de lo mineral y lo ragistico. Sindo Marchán Fiz, en su ensayo La reculfora del cristal en los serias y en la arquitectura (Sirunda), se exibatria es una existassin espaltra y critica, no sóla arreca de la implan-tante y la esocica de nuesera opera, sisto, en ditirna instruncia, en cómo punda hallarse a través de ello una fundamentación elentífica para una disciplina terdira-y una psicifica, en principa, honcamia referentarias al himamentación certifica par los asia el reflexitarios al y una grácita, en perioripia, bariante reflexitais al respecto. Reputado especialista en la materia, no voy a comestar los isucidas eccelencias condensadas en estr berese y may enjuadiaso ensayo de Simón Marchín, enne los que segúr elgunsamente la pista a este tema desde Karri a Italo Calvino, desde el ciutalógrafo René-bus Nese. list Hady hasta las expertos en la diffracción de stamas e, en fin, desde Schimiel y Viollet. Le Dur hasta la Cate-dial de Cristal de Philip Iobnana, no es la memor.

Pero lo que me interesa de este asunto aqui es la metifina del cristal como, a su voz, metifora de la trisesparencia, y la de ambas cirtas, narva miejos dicha, reflejo de la paradejica opuefficación del destino humano en muestra serenciarica era. En estr sentido, sun de
las vértudes interlectuales de Marchio es que no elude
las virtudes interlectuales de Marchio es que no elude
las riplicas que le salon a su miliante encuesta histórica, crima las que planteas melancolicamente figuras
de tauto peso como Pará Kide y Wolton Benjamin, el
primero de las cuales, en pleno belicaso año Figuras
do lanto peso como Pará Kide y Wolton Benjamin, el
primero de las cuales, en pleno belicaso año Figuras
do labla de "cristales impurso", sino que se reflere a
la "incruatación sarigranto". Tegando à deci que cere
las instrustación sarigrantos "Acaso puedo maría, yo, el
cristall", o no elm afirmar que "ceretas estructuras cristalinas contra las que a fin de caentas mafa puedo una
las queletica". El segundo, Benjamin, sempre emplusado de forma tan antirivalente em relación con el anticinable faturos históricos moderna, comenta, por su pario,
en figuriencia y pobreso, que "no en vano el elidiro es en Experiencia y polivera, que "no en vano el vidrio es un material duro y liso en el que nada se mantiene

firme. También es frío y sobrio. Las cosas de viriris na texter sura. El vidrio es el svemigo mineros uno del mateiro. También es el espemigo de la pisesión". No siguiara sete ditum es, para Benjamis en si mismo positivo, porque niega la pecularidad del coleccionista de arte, que, en cierta manera. Intrinsió surprim obje-to lo retire del mercado, que es lo mismo que opacar su "mobiledade. "publicidad"

Pres, a fin de cuentias, lo que lierer de relavivarmente malo la tata presitigiada transparoncia es la totalitaria antifación de la privacidad o la desirdiriadosidación del humbre contemporatase, el triumbi de lo mecidios selburabre contemporatase, el triumbi de lo mecidios selburabre la organización la supremenció del las solores de meta, e. en fin. la pecidida de sensido de la las vianola tiapropecta combina. Quinta, por tarmo, turciera manoli falgali cuando adiquo que la turali ciatidad acebacia con el arte, ese umbrio vectedeno de tudos nuesernos fantamas, que sen nuestro propio balo. No es eine el objeto de los diaquisticiones de Silmón Marchán, pero quel gravo que no las obviel. Pero, a fin de cuentas, lo que tiene de relate

26 ST PART BASKLIN COLUMN

mo propuesta de altrio para la ansiedad vital, Withing and 03000 observamento de licor colocadas en una estamenta de espoja. Es estudiares de biologos, basacs eradios di travecueso de la historia desde sus escopicamo vital que accompaña a faba cientra, Quiad per ello, el artina esperimenta con el difeiga, la instalación, el video y la esculvamento esperimenta con el difeiga, la instalación, el video y la esculvamento esperimenta con el difeiga, la instalación, el video y la esculvamento esperimenta con el difeiga el contrarior de contrarior d dificio, la instalación, el video y la escriti-na, genera, este última, en el cual la compa-nación con Damien Hirst noufia evidente. En Garbertog duit se parele observar crimo el artista la evolucionado de las formas nese escandideses prepias de las VISA—es-culturas de hentibres obesas desparama-das por el suelo, biazos certados y suegrentese-basta esperpensos más suti-les y lácidos. Espanto tito y sin sengre como

servareos textos firminadores, y de oreas, si-uerituad decidida amo la vidac hay quiero está, alti porque mungini las convenciones y oteos posque con edito comparimos mu-chan cosas. Este sammal latro es el que ban querida mostrar Alunso Gd (Badajas, 1960) y Magnel Cabeza (Serella, 1978) y lo han. y Miguel Cabeca (Seedla, 19579 y le hain-concretade en sein grandes parteles que (ti-hren ha paredes de una galeria en Titana, el vieja arcobal de la cindad, fuera por unno de los carcultos artisticos habituales. Cada uno de esas paraeles interpera seis cantada-nas de 100 y 70 dende aparaem, tradidi-cion diversos ricinicas, Nietzoche, Marx, Artaud, Davrid, Camurdin, Jeni Hendris, Ultrite Meirhoff o Ducharap, Con ellos per-perana cercanas a cada antre uno de lo-

senormo tretto iluminadore, y de ottas ur

Ultrike Metrikoff o Ducharry. Con ellos personas cercanas a carla antier uno de los bormanos de Carlesa, o Forber, la mujer de Gif cen un bija. En los personajos más combatinos, gracoas lineas nojas sequentarias necarridan que están en un ring. Pumpar la triasular se conclube como os matrihais de lososo error los antiboxeo error his autores -- cada uno luce valer sus referen-cias--- y de cada uno

wike ses referenciase y de carla uni
de los personajes fireron lochadores que
us unováren a embentarse al mundo y decir algo marto algo marco
ante de la marco de la
de com nousenal, La
muestra es de hecho
un trablejo sile aperific comierce a la
galienta en un recinito reflexivo, sit espacio
unica lo público y lo privado. Las pierca,
correcturamente elaboradas, tienen adesajo la firecutiv de lo que se los hecho
empanos. Hay en silva algo de quanción
especipiciosista has inságenes uno las detos tienes el sos periodicios, pero la rijectución tiene sierciper un toque personad
que las consierce en ha que realmente
son: referencias vitales de un redividan.
La tinhas deficiosación de la muestra en un
privariedad a la visua de colmo similiram las figuras buen hacer y espituancidad, cultura y vida individual, in expisición engre un litro de artista en el que a
las sels residados acompañosan las seflexiones que expliquera un akance y su
sectido. Será uma bareas forma de cumpletar la idea, Juan Basco Dise Università

el de las guerras posmodernas. La carrura que queda se penenta en bisques, cram si-semeiran escapalada. Como en la march el consecuta la bead, se secreta al actuminas no fulluse (2006), un servodo de la 50% guado de trouph lamps. Maranda Villa

Alonso Gil (vs.) Miguel Cabeza

Soix aughtos Seix Galoria Suffix Febra, 14. Sevilla Hasta el 15 de marco

Act from se empos la inteligencia y el afecto hay, en cada uno de nosotros, un higar donde se alojan las imágenes de listotres y trajens que significan algo en rues na vida. De algunes de esas personas cos-

LLAMADA EN ESPERA A la intemperie Por Estrella de Diego

Sent reseçue cos parastias de rine vacias Sené remojur cas paradha de rine vacias producen más teniera que imprimed o porque ose nubidos que pescode a la peli-cula en las viejas cianta de vidos, move flirada en lo militarious, garata en qua-nes misas el pásico a que el commido se hoya bocando para siempro y para siempre quede así suspendida la imagen. Será poque el granulado chrimanes ne-cuenta a las nucles más trajéras al lacia del televisor, ruando la vida nos desporta-ha por sosporesa, sobressidados entre el la por sosporesa, sobressidados entre el por sosporesa, pobressidados entre el por sosporesa, pobressidados entre el por sosporesa, pobressidados entre el por sosporesa pobressidados entre el por sosporesa pobressidados entre el por sosporesa por sentre el por el por sosporesa por el por Será poque el garralado chimicare recientía a las moches más reigicas al lacio
del televisor, cuando la vida nos despentola por sospessa, sobresistados errare el
demeiro —qui paradoja— ferma a urra
programación estinguida y unos munres cuducos. Será perque el citor es urra
programación estinguida y unos muncianes en esta sociedad absumba y deseimalianda. O será piórque boy transerios
en los cuales el cansoncio apaga teo ojos
y deja via libre al perto de los servidos,
machemás agentes, pero aquella matana matinios algo puntamas movelmentes aos activados per el cuerpo, sin figora ganas de errocciocarron, anque incheso la
palabra sea movel y eccurrática, lipad que
los sobretes de los que había Protest.

En la arqueriorada sola de proyentannes una pantalla captineña la pelociada imagara approrienda sola de proyentannes una pantalla captineña la pelociada imagara approrienda sola de proyentannes una pantalla captineña la pelociada imagara approrienda sola de proyentannes una pantalla captineña la pelociada imagara approrienda sola de proyentanes una pantalla captineña la pelociada imagara approrienda sola de proyentan
nes una pantalla captineña la pelociada imagara approrienda sola de proyentan
es una mismo de la como de pelocia
de pantalla una una firmalia las espiña acimen
de su amismo pantalla la espiña acimen
de su amismo pantalla procupacia en

Navidad, miermas passes par la cube con

sida acimento de cualeno se partiera

nada la Roxeltado y las priedigias y las

nomas pantallas de las procupacias en

Santalas pantallas de la procupacias en

Santalas de cuales de procupacias en

Santalas en las entres de partiera

nada la Roxeltado y la procupacias en

Santalas mismos de las procupacias en

Santalas en las encuentes de la

La mestra bela freza Sassa Phila pra quiser

mantita de la final de como se partiera

mantita de la final de como se partiera

mantita de la final de como se partiera

nota de la final de como se partiera

nota de la final de como se partiera

not

poque le vesse, y haca un sustero al eldo para mumoramos, tambalcamos.

Ese era el pargo que planaraban hanet for era el pego que plantadan hanet. Cardill y (seuges lluma billes en una de un más entracellmenta producciones. The Penador fuentum, ela cual los siciati-tes han accodendo en groupo reducidos y ruya paracila consensospelica al fordo, encognit, continuation non la sea certa-sado promos que deside los autóridares habidos arabetera y truttler, como un reconditurios.

nemendimiento. Es un poder infinito el de los socidos y las palabras, capar de tracladamos a cero nempo y de taune inesperados proyectio espaciales: les cuartes vaciro se Beran y les que evan fundares se transforman en constantes de la capación mamenta. main estimados. La carción mumara da de Philipse impore el vistante volú-menas escultáricos, tajontos e invisibles

El poder infinito de los sonidos y las palabras es capaz de trasladarnos a otro tiempo

que le artista va maniodo en ossis rivones del refificio. En éstaro no lars sispéren
postalas cosarias dendes desplanos fortencidos el responsable sel especiaros fortencidos el responsable sel especiaros fortencidos el responsable sel especiaros dimentales que com en la radiana occidental
una librerada eficar para supriente de divpostas, se emponsable se un mensaciaros
movese. Al principio clani un peco de vértajo, quinta, parapas delpre de vertajo, quinta, parapas delpre de vertajo en de centro delegar para emetras tajó ella — stagnifica conscidencia on el centro delegar para e-le peque
to me belicativo. — Querdones a la moreperia. Basen plan para el fin de serimana
— e incluse para la sentatas minera. •

ARTE/EXPOSICIONES

John Isaacs

CATHERING DUST. - TREVESIS CRETTO, Travesis de San Mates, 4. Madeso, Hanta el 15 de marzo, De 2,500 a 25,000 f.

Enfrentarse a la primera individual española de John Issaes (1968) es como ponerse ume un enigma: del arte, de la naturaleza y de la Historia. Sus obras poscen uma nara energia que irrumpe desde la extrañeza o la panudoja plástica, desde una sronia nada postmoderna, o bien a partir del rigor pesimista, hasta tocar cierta membrana espiritual prendida con alfileres a la mente de artis, a nuestra memoria perdida, a la fe que se propaga en cada uno de los acros que cometemos a diario y que se pierde en cada uno de los desastres del mundo de los hombres. Un modo extraño de introducidas, de acuerdo, pero no resulta fiscil hablar de otro modo de obras así. Issaes aventrara una marafia de sentidos, de referencias a la Historia y al presente, y también una reflexión acerca de la razón de ser de la construcción del artefacto artistico y de la misma Historia del Arte. En cierto modo

su especialidad es darfe la vuelta a las cosas y a su facultad... pem varias veces. Así, trae la Silla cubierta de grasa de Beuys y la remeda transformando la grasa sanadora en un pedazo de carne simulado con cera. O crea una hipnórica lámpara cuya base de cerámica simula unos árboles cortados y su pantalla está hecha de negros cabellos humanos. Lo grotesco, el desvío y la magia de la transformación de la materia se dan la mano ante los espiritus de Fillou, Duchamp y Goya en un aquelarre en que se mezclun todos los recursos plásticos, técnicas, soportes conducidos por un autodidactismo genial. Isaacs propone un temblor, una sacudida. Inventa fetiches como los de los hombres primitivos pero sin una pizca de inocencia, ni de bondad granuita. La bondad hay que ganársela, parece decir. La fe hay que ganársela. El de Lancaster podria ser un farsante virtuoso pero su farsa conseguiría que creamos en la commoción. ABEL H. POZUELO

I. ISAACS.
FROM A DISTANCE YOU
LOOK SMAILER... BUT I
ENOW THAT
YOU ARE
THERE. 2008

el caon adivinado en su interior. En el triptico D/s neur sur l'hétan armé, la estampe parece la opuesta observo dispersos en el interior de un gran edificio limpio de escombros, descansan o consen. La tersión entre el desorden de lo real y cierro orden plás-

tion, organización que arrae al misterio, se dan en estas dos obras, sobre todo cuando se contemplan juntas. Pero si llama la atención esta quinta individual de Vega Borrego es porque en ello encontramos un hasta abora inédito trabajo escultórico de construcción de la imagen mediante teselas conformado al modo de un poselado digital. En las senies Obb, Lucky You y Obb, Lucky You Mo, encoutramos varios retratos de personajes compuestos con dados de difinentes colures. Unos, protagonistas de cierto sucesso lues ou contecido en Toronto. Orm, el del mismo arrista caracterizado como El Sofitario. En ellas utrapa algo siniestro, incómodo y misterioso, que tiene sin duda origen en la manipulación de la composición de la forma, de la imagen, del sentido. A. R. R.

André Guedes

LA VISITA DE LA CIUDAD. - GALERIA TRINTA, Virar da Serca, 24. Bantiago de Compostela, Hanta el 10 de marzo. De 1.500 e 15.000 E.

En sus trabajos, André Guedes (Lisboa, 1971) deja patente el tiempo interior de las obras, el espacio entre las cosas que nos permite pensar el acontecimiento, valorar la experiencia de la recepción. Más que acciones, André Guedes propone situaciones o quiebros capaces de fracturar nuestra memoria, el significado que le otorgamos a un determinado lugar o momento y, en definitiva, toda la tensión que se produce cuando algo resulta dislocado de un espacio para otro. El suyo es algo así

como un arte en tránsito, capaz de enfatizar un devenir. En la galería Trinta presenta toda la documentación y puesta en escena de su proyecto La vinta de Eagraio fruto de su participación antesior en la exposición La ciudad interpretada, afortunado conjunto de intervenciones urbanas comisariado por Pablo Fanego para Santiago de Compostela en 2006. En ésta propuso que un monumento de Mariano Benlliure—en memoria de Eugenio Montero Ríos—volviese a su lugar original en la Plaza del Obradoiro de donde había sido trasladado hasta su lugar actual en 1920. Aquel traslado supuso un debate social en su momento y ahora Guedes lo transporta a un debate más silencioso, de política interna, como muestran los e-mails privados del proceso de formalización de la pieza que Guedes torna públicos en una galería privada. En el fondo, toda la obra de Guedes es un archivo

de momentos, donde el espectador toma conciencia de su condición y repiensa su papel e inserción en un determinado contexto. La relación de la obra con las instituciones de la ciudad, el antes y el después del acontecimiento, los espectadores «voluntarios e involuntarios» conversidos en actores, la reconstrucción histórica de un lugar... Todos participan de una misma situación que siempre nace de la fisara inónica, de la interrupción de toda expectativa. DAVID BARRO

Daniel Vega Borrego

ENTRARABLE, - SALERIA COPPERTO, Rossea, 23, MADRIE.

Hanta al 6 de murzo, Da 400 a 7.500 E.

El encuentro de origen azaroso con perspectivas singulares desde las que avistar lo cotidiano, ya sea el paisaje urbano y sus edificaciones, la noción orgánica del cuerpo humano o aspectos ensocionales comunes a todos, se perfila como motor de la labor de Daniel Vega Borrego (Madrid, 1977). Su trayectoria, como pudo

de Daniel Vega Horiego (Mainta, 1977), su trayectoria verse en Formación Nicole, serie con que lograra en 2004 el IV premio de Fotografía El Cultural, se ha caracterizado por la práctica y exploración de la fotografía y su sutil manipulación digital. Las obras recientes de Entrañable reúnen y responden a tales serias. Así, en Aftermarth organiza en concienzado ensamblaje numerosas fotografías de la fachada de un gran edificio tornadas durante su reforma, subrayando el acabado arquitectónico en contraste con specins
la labor
nopudo

A. GUEDES
LA VISITA DR
LA CIUDAD.
ISSE

VEGA BORRE

GO: OHH

EL CULTURAL 10-1-1001 PAGINA 30

«LO DE LA MIRADA CONTEMPORÁNEA ES UN MITO»

LA PRIMERA EXPOSICIÓN EN ESPAÑA DEL BRITÁNICO JOHN ISAACS, EN LA GALERÍA TRAVESÍA CUATRO, DE MADBID, ES UN DISPARO DIRECTO A NUESTRAS. CONCIENCIAS Y A NUESTRA CONCEPCIÓN DE LO TEMPORAL COMO PRODUCTO DE RÁPIDO CONSUMO

JWYTER DÍAZ-GUARDIOLA

Gathering Dust, o lo que es lo mis-mo, acumular polvo. Nada si inmu-table y, a la vez, todo es susceptible de convertirse en Historia, de ahi la responsabilidad que se les exige a todos nuestres actos. De tudo esto su ocupa la obra de John Isaacs (Reino Unido, 1966). Su primera individual en Madrid, en Traveslo Cuelto, todo ana lección de witerlastoria. ¿Qué imagen es la que quería ofrecer con está selección gara su primera individual española? Cada expesición es diferente: dedas ausentros actos. De trafo esto se

pendiendo del estado de ánimo, la energia, el espacio, y de lo que me intense en el momento de producir las obras, aurique al final, pienso que la corriente oculta sigua siendo la misma. Con este consumo esperaba

presentar un grupo de obras diversas, presentar un grupo de carso devenas, que, una vez mastadade en la galería, pudierian, mediante sus diálogos in-teractivos y sus referencias cruzadas, crear un especio con carga emotiva que se mueiva en el tiempo. Una erqueología emocional y temporal enla que participar. Definitivamente, cuando terminé el montaje, tuve la maravillosa sensación de que yo ya no estaba en las obras. Es la primera exposición que me ha hocho sentir intraduros, que las obras existen en esta tiempo, sustanidas por si mismas v sin pedir avuda.

Sus títulos son may expresivos. También el de esta cita. ¿De qué manera los emplea como resor-tes dirigidos a la memoria?

Los títulos siempre dan una clave, una especie de entrada en un diá-

logo con la obra. Es necesario que sean expresivos o emotivos cuan-do las piezas parecen extrañes o brutales. Son importantes paro mi porque actilan como una especia de dunio emocional que registra porte. del lugar en el que me encontraba an el mamento de hacer les otras. A veces los reotilizo para piezas vasiba-das con años de diferencio, de modo que en el futuro exista un rantro que permita relacionar entre si grupos de objetos diferentes. El titulo para Tra-vesia Cuatro en un modo de misor les obicas, de dody duar todos varren acumutando polvio, que no existe nada que portenezza polo a este momenta, y de infantar tomar al especitator de la mano y guiarlo por una experiencia

de viaje en el llempo. Hablando de memoria, ácômo se

debe leer desde la contempora-

neidad el paso del tiempo? Todo lo que se face en este momento as por definición contemporáreo, por lo que el târmino desaparece. Creo que el eparto de vista contemporá-rece es un mito. Lo que a las peran-nas les precupa en la noción moder-na de evanguardias, enlacionada con la originalidad, que ahora no existe en artir. Eso no quiere decir que no haya cosas nueves, o que los reinterpreto-siones no sean necesarias, sino que se hace demanated hascapil en ele runnos, hierta el punto de que olvida-mos aspectos elemciales de tuentra propia historia y exercición. Punto del gran arte histórico se histo pere las tiempo, y liuena parte se filos artes de su tiempo. Yo rosilizo mis obsas en dialogo con les arriques y las perso-

nas dal futuro. Como restos de este tiempo, sampre serán contemporánois, aunque espero que puedan bo-mar sus limites. Esto es importante, porque, al final, si no accedemos a la Historia estamos destinados a dar exeitas en circulo. Todos existimus en un tiempo y en un lugar relativos y diferentes entre si. El arta deboria aspirar a ampjar algo más de luz so-tire nuestras semilitudes, y no sobre oestras diferencias.

Proyectos como «Desde la dis-tancia pareces más pequeño» recuerdan a antiguos mo tes abatidos. ¿Es inevitable que el artista hable de política? La política tampoco és algo que só-le practiquen les políticos. Todos lo

hacemos, forma parte de la existencas humana. Una galería no es lugar para la propaganda política. El titulo de esta escultura la aleja, espera, de un mero retrato directo de Bush. Sin embargo, en elle hay por supuesto referencias a monumentos públicos hachos de bronce que, por lo general. en de lideres o supuestos varandess hombres. Supongo que la mano debe representar a este optros. Y es iróni do que no pudiora sor de la estatua de un desconocido. Pero como alude su título, lo que representa no es un

punto final en el tiempo, el proceso continúa: los nuevos lideres se erigier estatuas a si mismos. Es normal. Otras obras hacen alasión a nues-

tros (conos culturales y su consu-mo, ¿Existe hoy algo (nmutable? Estumos rodeados por lo que nuestra sociedad nos ofrecs, Nuestra opción está en aceptarlo o no. No creci en Condres durante la Guerra Fria, si-viendo con el terror a la bombo ató-mica. Si hybiero sístido en la Edied Media, habria tenido otros temores de naturalisca similar, además de co-minar con una naranja en la nava pa-ra protogerme de la peste. Ahora se resi había de sida y de terroristas. Los n se convierten en estereotipos. y éstos son la raíz de nuestro pensa-mianto, por lo que es inevitable que los artistas im tratas. Sin embargo,

SEM EL FONDO, YO NO SOY CO. NICO: ME CONSIDERO UN SO-RADOR ROMANTICO, PERO A VECES HACE FALTA MOSTRAN ALGO BRUTAL PARA DERECEN LISTO LO OPUESTO:

aunque los modos de vida combian las mecasitados y los desens lásicos niguen signido los mismos, y esto es lo simutable. A menudo mino la real-dad de nisestra eyolución, aurque no en un sentido genético dansinista. sino nuestra evolución emocional, las consecuencias de las acciones y sus reacciones, tanto a escala personal onto de una sociedad.

¿Lo que usted emplea en su obra

es humor o puro cinismo? Si ziguios ascrito un poema, se nos dice que tumamos estas palabras. más en serio que las de una povela. Estamos culturalmente condiciona-dos para ver las cosas, y es cierto que al entrar en una galería se espera que miremos arte, sin embargo, ese dia habremos mirado muchas otros co-sas sin prestaries tanta atención. Yo uso el humor pera romper de markes constructivo ese respuesto condicionade al arte. El cintamo se mallinter preta. En al fondo, yo no soy cínico: ma comidero un sofiador remártico, pero a vecan hace falta mostrar algo brutal para emeriar la opuesto. Para bien o para mal, el público afianza tien o para ma, se potroco mantra ciertas cosos sobre ditas en buento a supremacia cultural, pero yo quedo coultar algo may profusdo detrás del humor o el cinismo. El concepto de utopía flota aqui on el ambiente. Su trabajo nace

de la constatación de su imposi-bilidad o es su materialización la que le lleva a esa conclusión?

que le lleve a esa conclusion?
El concepto de utopia está para mi-ligado al amor: es este suerto el que martiene el coracin en marcha. Ten-go una gran sensación de nordalgía por la utopia, pero tal vez eso se deta. a que no tengo religión. Cuando es bueno, mi trabajo habita el especio entre ma auefica y los de otras per-sonas. Mi ides de la utopia es una protesta en la que las pelabras usin know no existen. Impernese una enorme protesta, las calles lienas de pente llevando pancartas con las polabras «Quizã» o «No se». Por supuesto es imposible, y por qué iba a pourrie: Sueffic con que al tiernop vayo min lerto, con una especie de debi-te mental en el que, al gual que los antiguos atenienses debatían sobre leyes, las personas se ocupan sobre se piemite riacer una idea

Si repasamos su trayectoria, es como si hubiera empezado a trabajar como artista casi pensando

como un científico. Yo era científico, o al menos estudia-ta para ello, Hesta que dejé la universidad para estudiar arte, habás crecido con la ciencia como profesión y el arte como algo fácil y divertido. No me parecia un trabajo. En los pri-meros años hice muchas obras que arran un cuestionamianto disecto do la ciencia y también del arte, mien-tras trataba da encontrar un modo de entrar en él. Fue un cembro de dirección tal que su impacto durá muchos años. Me lus lissado temperentendor la función de la creación artistica en mi vida v shora puedo responder ein dudier que soy un artista. Mix he sportado de le critica que hacie a le ciencia, aunque los sentimientos siquen estando ahl. .

Las heridas de la cultura

CATHERING BURY

DALDRÍA TRAVESÍA CLIATRO, MADRID TRAVESÍA DE GAMBATELS A RASTA EL EL DE MAAZO

MAYER RUBIO NOMILLOT

Claro está que al principio fue l'ourg British Artists, en la Saerchi (1996) A la tradicionalmente escéptica Es-paña estos artetas empiecaron a lle-gar algo más tarde y añora, aquello queda ya lejos: doce años después, ashn Isaace (1968; afincado (n Berlin) celebre su promere instruktual aqui y participa en la colectiva Gravity en al Artium. A Madrid ha traido media docena de esculturas y un espléndido conjunto de dibujos que ejemplifican la característica lectura pervinsi que él hace de los restos de lo sublima rumántico y de lo ominoso o sintestro en la era del papel amarillento -aur-que tal vez al diria que todo es papel que ha vez al ciria que 1000 es pode mejecio, lo que narión autobro 1900 es el hasce se optimida y servicilo o di hilata y gantiserro, el se rebelo contro el dundomentationen interectuals y trama las sestas de qui atorgo como la fuerza que destiliar sus escultu-ajo confirman que croo en el artista neco, al fuerzo, la ministra par pose. pero, al tiempo, la mirada que pesa sobre la cultura, la tradición y aun la emoción, no és precisamente alegro: Desde la distansis perocisamente alegro: queño,, pero se que estás ahí, aceso la obra central de la muestra, es una gigantesca mano de bronce cuyo de do mayor podemos introducir alli por donde nos quepa; y es tan inevitable pensar en la carrildad de estatuas dembadas a lo largo y ancho del pla-neta en los últimos años —el fin del monumento como tel— como acep-ter la plena vigencia de cuanto tales. simbolos representation. Un cubo de Rubik cónico, un traza de came sabre la Situ grasi di Beuye, la pentatta de pelo humano de una lámpara, unas, cadenas que actúan como contrapeso, botellas de licur medio vacias Ayer lela un emayo dedicado a la desaparición de la figura del critico renducidos a la categoria de retator- y su suntifución por la del asesor Se me courre que estas primeras ex-posiciones de un joven artista extran-jero, escuetas, sin catálogo parecer hechas a la medida del eráculo y de los afortunados osleccionistas gracias a él, conocen el valor futuro de las obras que adquienas. No esi su significado: que les seria desvelado a las visitantes comunes (y sólo a ellos putato que los coleccionadas. al paracer, ya reclaen este tipo de en-ticulos) por unos cronistan que, e lo vista del comportamiento cada vez más extraño de los galeristas, tal vez debieran rimunciar incluso a retvindicar el valor inmenso de lo absurdo y grotesco -una catagoria estética poco estudiada aún-, lo regro y mordar, da lo repulsivo y de todo cuento hiere secretamente: w

FRIEZE

John Isaacs

VTO, London, UK

BY SALLY O'REILLY IN REVIEWS | 09 SEP 02

John Isaacs has a very shifty relationship to subject matter. Folding science into popular culture and mixing the idealized with raw fact, he flirts with phenomena that never quite materialize as distinct references. He grasps the evocativeness of cinematic language and plunders many genres; you can identify devices from sci-fi, romance, kitchen sink, thrillers and Magic Realism.

These references are not left intact but bowdlerized, converged and respun into intangible, liminal narratives.

The installation *Voices from the Id* (all works 2002) at Beaconsfield was a domestic scene that dissolved into a cave interior, or vice versa. Outside, the structure was makeshift and raw, as you imagine the back of fake shop-fronts in a Western would be. Enter the structure, stepping over rocks and around stalactites, or simply look through the large picture windows, and the rock gave way to a slob's paradise of televisions and loafing debris. The room was full of kitsch ornaments - an Eiffel Tower, a skull and a religious snowstorm - next to staple guns, beer cans and overflowing ashtrays. It suggested a student's bedroom or a series of lazy contingency measures. You wondered if this retreat to the caves would be an advanced or retrogressive existence, an environmentally informed choice or a post-Holocaust necessity. There are novels set in this sort of place.

The televisions churned out daytime TV confessional programmes, their stereotypical audiences exaggerated as martyrs or monsters. One caption reads, 'Devin wants to know why her mother jumped out of a burning building and left her behind'. Frequently berated as a perversion of psychotherapy by ratings chasers, these programmes are not a great subject matter for art: we all know that they're exploitative, and so the debate feels like a dead end. This nonchalance about originality is what is slippery about Isaacs' work: his stubborn refusal to avoid clichés. He builds places that create an over-familiar yet untenable effect - an epistemological déjà vu of a déjà vu.

Meanwhile, across London at VTO Gallery, Isaacs' work sank further into fantasy. The installation in the back gallery *On Your Knees* commanded you to kneel and squint through a tiny peephole. The view of a mannequin's legs, from toes to knees, is a snippet of a diorama that will never be fully revealed. And yet, within this slimmest of narrative clues there are anomalies rich enough to arouse interest. The loose earth implies rural surroundings, while our experience of museum display prompts us towards prehistoric allusions. But the smooth legs and the buffed red toenails indicate that this is a self-conscious urbanite off their turf, a contextual shipwreck or a walking anachronism.

In the main gallery a magical atmosphere was achieved by openly contrived means. In the middle of the room an island, presented at waist height like a model train set, glowed in the low lighting. A pool of smoking water gave out a musical trickle, while beneath the plastic rocks a mechanism from an old fake coal fire brought the volcanic atoll to illuminated life. Sci-fi, fibre-optic plants thrived round the shoreline with a plasma ball guttering in their midst. Projected on the wall in front of the landscape, a video of a murky pond and unkempt foliage slowly revealed the blinking eyes of a half-submerged face. The narratives bifurcate: a soldier in Vietnam or a primitive creature emerging from the swamp? A second video showed an expanse of undulating ocean with a voice-over of a woman recounting in Russian, and in surprising detail, a dream in which she lived in the sea among the fish. A series of pseudo-

psychoanalytical links led her to the conclusion that we are all beyond evolution and embody our own cosmos, and that 'people pass through life like dumb planets, inconceivably directed by uncontrollable forces'. The text is full of contradictions, but then that's the nature of dreams and the philosophizing of the layperson. That recounting dreams is a social no-no is generally acknowledged, but once again Isaacs doesn't sidestep such assumptions.

Man-made and electrically powered, this was a Star Trek set of domestic proportions and universal intentions. The title of this installation, Dumb Planets Are Round Too, imposed personal qualities on to a scientific entity. Like *Jonathan Livingston Seagull*(1975) or *The Little Prince* (1943) - short novels that are difficult to categorize - it melded Surrealism with magic and morality to build a personal mythology.