

1, 2, VOLUMEN

Zilvinas Kempinas

Daniela Libertad

Mauricio Limón

Anuar Maauad

Norman Mooney

Luis Felipe Ortega

Daniel Ruanova

Sebastien Verdon

1,2, VOLUMEN

Este catálogo fue publicado por ECOH galería y Ketel One Vodka con motivo de la reapertura de la galería de Polyforum Siqueiros con la muestra “1,2, volumen”, curada por Sofía Mariscal.

Exposición**1, 2, Volumen**

6 de Octubre a 20 de Noviembre
de 2011

Ciudad de México

Polyforum Siqueiros**ECOH Galería****Curaduría y dirección**

Sofía Mariscal

Cordinación y producción

Marina Magro

Ensayos

Zilvinas Kempinas

Daniela Libertad

Mauricio Limón

Anuar Maaud

Sofía Mariscal

Norman Mooney

Luis Felipe Ortega

Daniel Ruanova

Sebastien Verdon

Créditos fotográficos

Cortesía de los artistas

Traducción

Virginia Colwell

Diseño y adaptación

Angélica Guerrero

Impreso por:

 denfoque
denfoque.com.mx

IMPRESOS Y PROMOCIONALES

svicke@denfoque.com.mx

www.denfoque.com.mx

10892206 5554355689

Agradecimientos especiales

Virginia Colwell

Manuel De Lera

Joshua Jobb

Erik Ramírez

Matraka Experiential Marketing

Copyright © 2011 ECOH Galería y

Ketel One Vodka México

www.ecohgaleria.com

Queda prohibida la reproducción parcial o total de esta publicación, incluyendo cualquiera de la imágenes, sin el consentimiento de los autores participantes o de los editores.

1, 2, VOLUMEN

Todos los cuerpos existen no sólo en el espacio, sino también en el tiempo. Tienen una duración y, en cualquier momento, pueden adoptar apariencia diferente y entrar en relaciones diferentes. Cada una de estas apariencias y agrupamientos momentáneos ha sido resultado de una precedente, puede ser causa de una consiguiente y es, por lo tanto, el centro de una acción presente.

GOTTHOLD LESSING

Laoconte

Una de las características principales del arte contemporáneo es la disolución de barreras entre los recursos creativos. Variedad de formas artísticas se concentran en una sola pieza; constantemente se tienden puentes entre la escultura y la fotografía, entre la pintura y el performance, entre el dibujo y el videoarte, entre el readymade y la poesía. Se acuñan nuevos términos para intentar acomodar por categorías ciertas obras que no parecen cazar con ninguna de las ya establecidas.

Aunque este fenómeno no es nuevo ni privativo del arte contemporáneo, sí plantea preguntas de gran relevancia al arte actual. Cuestiones que ya habían preguntado los cubistas, futuristas, constructivistas

y otros grupos pertenecientes a las vanguardias, siguen sin encontrar respuestas definitivas. No obstante, las investigaciones hechas entonces determinaron y siguen influyendo muchas de las prácticas artísticas. En todo caso, quizá no haya otra solución que seguir preguntando para lograr atar algunos cabos. Muchos estamos convencidos de que preguntar es una, si no la más fundamental de las tareas del arte.

Así, **1,2, Volumen**, se presenta como una muestra cuya función principal es hacer preguntas sobre el uso del volumen y de la obra en tercera dimensión en el arte contemporáneo. Se trata de “la cuestión” de la escultura, tan amplia o acotada como se la quiera ver.

Proponemos preguntas básicas como: ¿Qué se entiende por volumen?, ¿Qué es una escultura?, ¿Sólo la materia crea volumen? , ¿Qué diferencias hay entre las piezas en dos dimensiones y las de tres dimensiones?, ¿Cómo afecta la luz al volumen?, ¿Qué poder o efecto tienen los objetos en el espacio?, ¿Dónde está la frontera entre la segunda y la tercera dimensión?

Los artistas participantes en la muestra decantaron sus respectivos puntos de vista en las respuestas concretas que se presentan en esta publicación.

Sobre todo propusieron piezas que invitan a la reflexión del tema desde perspectivas inesperadas. Cada uno de ellos ha explorado el tema ampliamente a lo largo de su trayectoria, logrando un grado de síntesis que otorga “pistas” para alguna posible respuesta o mejor, para decantarse hacia cuestionamientos ulteriores sobre el tema. Tenemos, sin embargo, la intención de que sea el espectador quien llegue a sus propias conclusiones. Queda de nuestra parte la propuesta de experimentar el volumen en algunas de sus posibles variaciones.

Sofía Mariscal, curadora de la exhibición
Octubre de 2011

1,2,VOLUME

One of the main characteristics of contemporary art is the dissolving of barriers between creative platforms. A variety of art forms that can be distilled into one piece; bridges are constantly being built between sculpture and photography, between painting and performance, drawing and video, the readymade and poetry. New terms are coined in an attempt to accommodate certain works that do not seem to fit into any of the already established genres.

Although this phenomenon is neither new nor unique in contemporary art, it does raise questions of great relevance to current art production. These questions have already been asked by the Cubists, Futurists, Constructivists and others in the avant-garde, without having arrived at any definitive answers. Nonetheless, research done since then has continued to influence many current artistic practices. Perhaps there is no other solution than to keep asking questions, if for no other reason than to try and tie up some of the loose ends. After all, many are convinced that the act of questioning is one of art's most fundamental tasks.

With this in mind, **1,2, volume** is formulated as a show whose main function is to ask questions about volume and three-dimensional work in

contemporary art. We are presenting these “issues” of sculpture, in the most general and specific sense.

We are proposing several basic questions: What does volume mean? How is sculpture defined? What else, aside from material, can create volume? For the viewer, what is the difference in experiencing 2D versus 3D artwork? How does light affect volume? How do objects affect the space they inhabit? What power do objects have within a space? Where is the borderline between 2D and 3D artwork?

For this publication, each artist has lent their point of view regarding the above questions. Yet of greater importance is the fact that their artworks show each artist's unexpected perspectives on sculptural form. Each artist has explored the subject extensively throughout their career, achieving a degree of synthesis that provides various “clues” to the questions at hand, or better yet, provoking further inquiry on the subject. However in the end, we propose that each visitor should generate their own responses to the questions raised, while the exhibition offers the viewer an ongoing experiment on volume and its many possible variations.

Sofia Mariscal, exhibition curator

October 2011

1,2, VOLUMEN

ZILVINAS KEMPINAS

INTRODUCTION

ZILVINAS KEMPINAS (Lituania, 1969)

Vive y trabaja en Nueva York desde hace más de doce años, sus esculturas cinéticas e instalaciones hechas a partir de cintas magnéticas y ventiladores, han sido internacionalmente reconocidas. Utilizando leyes básicas de la física, Kempinas genera piezas que generan efectos visuales casi mágicos: Dibujos hechos de líneas flotantes en el espacio. Su obra ha representado a Lituania en la Bienal de Venecia de 2009, así como exhibida en museos y galerías alrededor del mundo, destacando su participación el año pasado en una muestra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Esta es la tercera vez que su obra se exhibe en México.

¿Qué entiendes por volumen?

El volumen no tiene significado. Yo realmente no pienso en tales categorías formales.

¿Qué es una escultura?

Yo no defino la escultura

¿Sólo la materia genera volumen?

También las ondas de sonido.

En términos de experiencia del espectador ¿qué diferencias crees que hay entre las piezas en dos dimensiones y las de tres dimensiones?

Para trabajar en dos dimensiones no hay que usar lentes especiales.

¿Cómo cambia la experiencia creativa trabajar con volumen?

Desde mi perspectiva, el proceso creativo cambia con cada pieza.

¿Cómo afecta la luz al volumen?

La luz no afecta al volumen, pero puede cambiar nuestra percepción de él.

¿Qué poder / efecto tienen los objetos en el espacio?

No sé que decir... Obviamente distintos objetos afectan el espacio que habitan en muchas diferentes maneras.

Hablando del soporte de trabajo ¿Dónde está la frontera entre la segunda y la tercera dimensión?

La frontera entre la segunda y la tercera dimensión no tiene importancia, es sólo una formalidad.

ZILVINAS KEMPINAS (Lithuania, 1969)

Kempinas has lived and worked in New York for over twelve years. His kinetic sculptures and installations, consisting of magnetic tapes and fans, have garnered international recognition. Using basic laws of physics, Kempinas makes pieces of almost magical visual effects by creating floating drawings of shifting lines in mid air.

In 2009 Kempinas represented Lithuania at the Venice Biennale and his work has been exhibited in museums and galleries around the world including the Museum of Modern Art in New York. This is the third time that his work has been exhibited in Mexico.

What does volume mean to you?

Volume has no meaning. I don't really think in such formal categories.

How do you define sculpture?

I don't define sculpture.

What else, aside from material, can create volume?

Waves of sound.

For the viewer, what do you think is the difference in experiencing 2D versus 3D artwork?

For 2D artwork you don't need to wear special glasses.

How does the creative process change when working with volume?

Creative process changes all the time anyway.

How does light affect volume?

Light doesn't affect volume, but it can change our perception of it.

How do objects affect the space they inhabit? What power might they have within a space?

Don't know what to say... Obviously different objects affect space they inhabit in many different ways.

In regards to technique, where and what is the borderline between 2D and 3D artwork?

The borderline between 2D and 3D is not really important. It's just a formality.

**Exposiciones Individuales y Colectivas (selección):
Solo and Group Exhibitions (selection):**

2011

ZILVINAS KEMPINAS SOLO SHOW, Yvon Lambert Gallery, Paris, France.

WHO RUNS THE SPACE NOW?, group show, ECOH Galeria, Mexico City, Mexico.

2010

ON LINE, Group Show, Museum of Modern Art (MoMA), New York City, New York, United States.

2009

53 VENICE BIENNALE, Pavilion of Lithuania, Venice, Italy.

VOLTA SHOW 05, individual presentation, Spencer Brownstone Gallery NY, Basel, Switzerland.

2008

ZILVINAS KEMPINAS, solo show, Kunsthalle, Vienna, Austria.

ZILVINAS KEMPINAS, solo show, Galerie des Franciscains & Le Grand Café, Saint-Nazaire, France.

2007

PERALLES AND FLYING TAPE, Contemporary Art Center, Vilnius, Lithuania.

WHITE NOISE, Spencer Brownstone Gallery, New

York City, New York, United States.

2006

FLYING TAPE, Palais de Tokyo, Paris

1,2, VOLUMEN

CHAPTER A

DANIELA LIBERTAD

DANIELA LIBERTAD (México, 1983)

Egresada de la Maestría en Artes Visuales de la Universidad de Nueva York (NYU) y de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura “La Esmeralda”, realizó también estudios en la Karlsruhe Kunstakademie en Alemania; Su trabajo ha sido expuesto en Alemania, Lituania, Corea del Sur, Nueva York y México.

Sus principales plataformas creativas son el video arte, el dibujo y la fotografía; en su obra se muestran fragmentos de rituales que ella misma inventa, en los que explora la relación entre lo ancestral y la vida cotidiana, los puentes a los desconocido, la percepción de lo intangible, el absurdo, el terror y lo místico.

¿Qué entiendes por volumen?

Ancho, largo, profundo.
 Un crepé, el cabello cardado.
 Mirarse de perfil en un espejo.
 El aire que infla. La voz que levanta palabras.
 Un músculo que crece después de muchas repeticiones.
 Un sonido que sube; escala en intensidad.
 Lo que engruesa. Lo que adelgaza.
 12 líneas unidas que dibujan un cubo.
 Un susurro, un grito.
 Una confusión en la cabeza.
 Un plomo en el estómago al recibir una mala noticia.
 Una conciencia de los límites propios.
 Un momento que pasa.
 Eco.
 Una de las magnitudes resultantes al pensar las relaciones entre espacio y masa.
 Un problema de escalas, de distancias, de alcances, de la capacidad que tenemos para ver e imaginar la materia.
 Un alejarse y acercarse constantemente.
 Un punto, una línea con conflictos de contención.
 El alcance de una mirada, estirar el brazo, dar unos pasos para llegar o para irse, permitir que la mirada abarque o enfoque.

Lo que se hace visible desde los límites que lo contienen, algo que jamás he podido ver desde dentro. Lo que se disfraza para poder ser. Lo que engruesa el pulso, lo que lo hace visible.

¿Qué es una escultura?

Algo para ser reconocido mientras se camina en círculos.
 Una oportunidad para rodear.
 Una incertidumbre constante, circular.
 Una incapacidad para completar la mirada.

¿Sólo la materia genera volumen?

Toda materia genera volumen.

En términos de experiencia del espectador ¿qué diferencias crees que hay entre las piezas en dos dimensiones y las de tres dimensiones?

El problema, para mí, es la presencia. Las dimensiones me preocupan menos, podría decir que tanto en la bidimensión como en la tridimensión hay un problema de presencia. Creo que la presencia es diferente todo el tiempo, los sentidos que ocupamos para estar cambian y también la manera en la que los usamos. La mirada por ejemplo, distinta frente a un

dibujo y a un video. Los ojos no hacen lo mismo cuando miran algo que no se mueve y algo que se mueve. Y ¡qué decir de los ojos! Una se va a lugares diferentes cuando mira algo en movimiento y algo estático.

(Otro tipo de movimiento)

Después comienzo a caminar, el cuerpo se mueve, intento rodear un objeto que se sitúa en algún lugar de la sala. La mirada tiene que acomodarse, acostumbrarse, resignarse a la incapacidad de construir un todo desde un solo punto, no puede abarcar si no está dispuesta a pegar cachos, a posicionarse constantemente, a volver a construir lo construido, cansado a veces.

Cito a Norma Barragán, -nos peinamos el frente nada más-, nos miramos al espejo y nos preocupamos porque nuestro frente esté arreglado, de nuestro atrás no hay tanto problema. Tal vez porque no siempre tenemos a la vista dos espejos encontrados que generen un infinito y nos permitan ver un atrás mientras miramos de frente. Tal vez porque estamos muy acostumbrados a mirar al frente, porque aún haciendo un arco atrás (término gimnástico) no podríamos ver el atrás de nuestro cuerpo sino el atrás que nuestro cuerpo podría ver (de tener ojos en la nuca) ... Valie Export, Dan

Graham, y otros tantos ya se habían ayudado de otro ojo (el de la cámara) para poder explorar otras miradas del cuerpo. Un problema de simultaneidad que no podemos abarcar. Creo que ésa es una de las tantas preguntas de la escultura; en relación a la incapacidad propia de rodear sin movernos. Este cuerpo nuestro...

¿Cómo cambia la experiencia creativa trabajar con volumen?

Creo que se genera una atención distinta. Al trabajar con volumen una tiene que estar mucho más presente/consciente en peso, altura, anchura, masa. Se piensa con más atención los límites propios. La piel, por ejemplo, que me contiene y separa del resto de las cosas, que me da la oportunidad de saberme diferente a la silla, a la mesa. Hay espacios medios entre mi volumen y el de otro objeto, ese punto que crece o se achica dependiendo de las posiciones y del movimiento. Otros indicadores del volumen: la distancia y los puntos intermedios.

Yo que dibujo y hago video, mi atención generalmente se centra en lo que veo de frente, en un plano. La imagen que se mueve, la hoja de papel en blanco. Sin embargo también en lo "plano" hay problemas de espacio, y me atrevo

a decir, que donde hay problemas espaciales hay también problemas de volumen. Ahora, ¿desde dónde y cómo está entendido el volumen? Esas son las preguntas que, creo yo, se plantean en toda la exposición.

¿Cómo afecta la luz al volumen?

Genera calor, combustiona, hace crecer.

¿Qué poder / efecto tienen los objetos en el espacio?

El poder de los objetos en el espacio... Hay un asunto de manipulación/convivencia con los objetos que me interesa. Una taza que está en la orilla de una mesa, una pelusa en el ojo, canicas en el piso, flores en una habitación, unos zapatos que rechinan al caminar. Creo que puede hablarse de el poder de los objetos en el espacio, desde los niveles de tensión que generan al ocupar un lugar.

Pienso en los sentidos y, por deformación profesional, siempre hablo desde la mirada. Si cierro los ojos todo cambia, me es más difícil responder. Si cerrara los ojos tendría que comenzar a escuchar, tocar, oler, probar. El entendimiento de la tensión/poder sería

completamente diferente, si hablamos desde el oído, por ejemplo. Y entonces me pregunto ¿Cuáles son los objetos dentro del sonido? ¿Los tonos, los timbres, las frecuencias, la vibración, la intensidad de onda? ¿Dónde está el espacio? ¿Cómo identifico la tensión?

DANIELA LIBERTAD (Mexico, 1983)

Libertad graduated from New York University's (NYU) Masters Program in Visual Art and the National School of Painting and Sculpture "La Esmeralda". In addition she studied in the Kunstakademie Karlsruhe in Germany. Libertad's work has been exhibited in Germany, Lithuania, South Korea, New York City and Mexico.

Her main creative platforms include video art, drawing and photography. Libertad's artwork shows fragments of rituals that she has invented, in order to allow her to explore the relationship between the ancestral and everyday life. She develops bridges to the unknown, forming a perception of absurdity, the intangible, terror, and the mystical.

What does volume mean to you?

Wide, long and deep.
 A bouffant, the hair combed back.
 To see yourself in the mirror in profile.
 The air that inflates, the voice that raises words.
 A muscle that grows after repetitive movement.
 A sound that rises; a scale of intensity.
 What thickens. What thins.
 12 lines that together draw a cube.
 A whisper, a scream.
 A confusion of the mind.
 A lead weight in the stomach when you receive bad news.
 An awareness of our own limits.
 A passing moment.
 Echo.
 One of the magnitudes that results from thinking about the relationship between space and mass.
 A problem of scale, distance, range, of our ability to see and imagine matter.
 A constant zoom in and zoom out.
 A point, a line with issues of containment.
 The scope of an eye, to stretch the arm, to take a few steps arriving or leaving, allowing the gaze to cover, to approach or to focus.
 What is visible in the boundaries that contain something I've never seen from within. What

is disguised so it can be. What thickens the veins, making pulse visible.

How do you define sculpture?

Something that is recognized while walking in circles.
 An opportunity to go around.
 A constant circular, uncertainty.
 An inability to complete the gaze.

What else, aside from material, can create volume?

All matter creates volume.

For the viewer, what do you think is the difference in experiencing 2D versus 3D artwork?

The problem for me concerns presence. I'm less concerned about dimensions. I would say that in both the three-dimensional form and two-dimensional form there's an issue of presence. I think that presence is different at all times, the senses that we use 'to be preset' change along with the way in which we use them.
 The gaze, for example, is different when looking at a picture than when looking at a video. The eyes do not act the same when

looking at something that moves as compared to something that does not. And what to say about the eyes! Our mind goes off in different directions when looking at something moving versus something static.

(Another type of movement)

Then I start walking; the body moves, I try to round the object that lies within in the room. One's gaze has to accommodate, adjust, resigned to one's inability to construct a whole from a single point of view. It can not really be seen if they eyes are not ready to put the pieces together, constantly accommodating, rebuilding that which has already been built, tiring at times.

To quote Norma Barragan, "we only comb that which is in front", we look at ourselves in the mirror and worry about fixing 'our front', there's no such worry for that which is behind. Perhaps this is because we don't always have two opposing mirrors to create an infinite perspective that would allow us to see the back while we look at the front. Perhaps we are only used to looking at the front. Even if we perform a "back bend" (the gymnastic pose) we'll never be able to see the back of our body unless the back of our body

can see (by having eyes in the neck) ...Valie Export, Dan Graham, and many others had been aided by "the other eye" (the camera) in their exploration of other views of the body. It's a problem of simultaneity that is incomprehensible. I think that this one of the many questions of sculpture—one's inability to surround something without moving. This body of ours...

How does the creative process change when working with volume?

I believe volume ask for a certain type of attention. To work in volume one needs to be more present / conscious of weight, height, width, and mass. One has to give more attention to a volume's limitations. The skin, for example, is what restrains me and separates from the rest, it gives me the opportunity to understand a chair or a table differently. There are spaces in between my own volume and that the object, these spaces grow or widen depending on one's position and movement. Distance and halfway points are also indications of volume..

When I draw or make videos, my attention generally is concentrated upon what is seen in

front of me on a flat surface. The image moves, the white sheet of paper. Nevertheless, even that which is flat has issues of space; and I dare say, that when there are spatial issues there are also issues of volume. So, how and from what perspective do we understand volume? These are the questions that I believe are fundamental throughout the exhibition.

How does light affect volume?

It creates heat, combusts, causes growth.

How do objects affect the space they inhabit? What power might they have within a space?

The power of objects in space . . . there is the aspect of an object's manipulation of space and its coexistence in space that interests me. A cup that sits at the edge of a table, a piece of lint in the eye, glass marbles on a floor, flowers in a room, a pair of shoes that squeak when walked in. I believe that one can talk about the power of objects in space as multiple layers of tension that both create and occupy a space.

I think about the senses and, in the face of all my academic training, I always approach things from an intuitive perception. If I close my eyes

everything changes and it is more difficult for me to respond to things. If I close my eyes I have to begin to listen, touch, smell, and taste. For example, if we consider just hearing or listening, we can see that one's understanding of tension and power can be completely different. In this way I can ask myself what are the objects inside of a sound? What are the tones, frequency, vibration, timber, and intensity of the sound wave? Where is the space? What is the tension like?

**Exposiciones Individuales y Colectivas (selección):
Solo and Group Exhibitions (selection):**

2011

TERRIBLE SUBLIME SUBLIME TERRIBLE. Group show, ECOH Galeria, Mexico City.

2010

UNA COSA Y LA CONTRARIO, ExMolino Foundation. Mexico City, Mexico.

MFA THESIS SHOW, 80 Washington Square East Gallery. New York City, New York, United States.

OPEN LEINZELL XX / X, Silvia Biennale Foundation Wickleder Helmut und Stiftung. Leinzell, Germany.

NIGHT NE, St. Cecilia Convent. New York City, New York, United States.

2009

POSTE / BOLSA, Individual, Casa Vecina, Mexico City, Mexico.

ADFUL EXHIBITION OF THE INTERNATIONAL STUDENTS SHOW, Gallery Korea Advertising Cultural Center, Seoul, Korea.

<>. Collective, The Commons Gallery, New York City, New York, United States.

GRACIAS! First Year MFA Show, Group Show, The Commons Gallery. New York City, New York, United States.

MAURICIO LIMÓN

MAURICIO LIMÓN (México, 1979)

A su corta edad ha alcanzado reconocimiento internacional, vive y trabaja en la Ciudad de México. Recientemente fue premiado por The Pollock-Krasner Foundation con la beca anual 2010.

Su trabajo incluye una variedad de técnicas y soportes tales como el video, el dibujo, instalación y performance. El principal enfoque de su trabajo son las experiencias psicósomáticas que derivan del uso de distintas sustancias psicotrópicas. Otra faceta de su trabajo aborda los efectos crónicos experimentados durante las pruebas neurológicas (EEG), los cuales miden la actividad en el sistema nervioso.

¿Qué entiendes por volumen?

Espacio ocupado por un cuerpo, que ocupa un lugar en el espacio, a partir de una medición.

¿Qué es una escultura?

Es un volumen desarrollado o modificado ya sea física o conceptualmente.

¿Sólo la materia genera volumen?

El silencio también genera volumen.

En términos de la experiencia del espectador ¿qué diferencias crees que hay entre las piezas en dos dimensiones y las de tres dimensiones?

Tanto una como la otra se atraen como los sexos opuestos, aunque también es divertido cuando se atraen a la inversa.

¿Cómo cambia la experiencia creativa trabajar con volumen?

No es lo mismo soñar revolcarse en el lodo que revolcarse en el lodo.

¿Cómo afecta la luz al volumen?

La luz descubre la bidimensionalidad del volumen.

¿Qué poder / efecto tienen los objetos en el espacio?

Partiendo de la teoría de que toda la materia son partículas interactuando durante diferentes periodos estables, el poder está en lo que representan.

Hablando del soporte de trabajo ¿Dónde está la frontera entre la segunda y la tercera dimensión?

Esa frontera, como todas, son puras convenciones sociales.

MUARICIO LIMÓN (Mexico, 1979)

Works and lives in Mexico City. Limón's art has obtained international recognition while constantly evolving and progressing in recent years. In 2010 he was honored with the prestigious Pollock-Krasner Foundation fellowship.

Limón's body of work includes a variety of media including video, drawing, installation and performance. His work focuses on psychosomatic experiences from the use of various psychotropic substances. In addition, his art deals with the chronic side effects experienced due to EEG neurological tests, which measure activity in the nervous system.

What does volume mean to you?

Space occupied by a body that occupies a place in space that can be measured.

How do you define sculpture?

Volume is developed or modified either physically or conceptually.

What else, aside from material, can create volume?

Silence also creates volume.

For the viewer, what do you think is the difference in experiencing 2D versus 3D artwork?

They are attracted to each other in the same way that opposite genders are attracted to each other. However, it is also fun when they are attracted inversely.

How does the creative process change when working with volume?

It is not the same to dream of wallowing in the mud as it is to wallow in the mud.

How does light affect volume?

Light uncovers the two-dimensionality of volume.

How do objects affect the space they inhabit? What power might they have within a space?

Based on the theory that all matter is made up of particles interacting with one another, during different, stable periods, their power is in what they represent.

In regards to technique, where and what is the borderline between 2D and 3D artwork?

This border, like all borders, is a mere social convention.

Exposiciones Individuales (selección):**Solo Exhibitions (selection):****2011**

A KIND OF MEXICAN SHOW, Museum of Fine Arts,
Boston Massasschuset, United States.

2010

SQUEEGES, Projex-MTL, Montreal, Canada.

2009

LUNES NEGRO, (Collaboration with Xavier
Rodríguez), Simposium Internacional de Teoría de
Arte Contemporáneo Sur, sur, sur, sur. (SITAC VII),
Mexico City, Mexico.

2008

PSICOTRÓPICO, Hilario Galguera Gallery, Mexico
City, Mexico.

2007

EL LUGAR DE LAS RANAS, Museo Mural Diego
Rivera, Mexico City, Mexico.

2006

AND A BIG FELLOW TOO, Trolebus Galeria, Mexico
City, Mexico.

2005

RECIPIES FOR A DISASTER, (Collaboration with
Joaquin Segura), Arena Mexico Arte Contemporáneo,
Guadalajara, México.

2004

CREPUSCULADOS, Torre Latinoamericana, Mexico
City, Mexico.
HABEAS CORPUS, (group show), Sala de Arte
Público Siqueiros, México City, México.

1,2, VOLUMEN

CHAPTER C

ANUAR MAAUAD

ANUAR MAAUAD (México, 1984)

Artista emergente, estudió arquitectura y posteriormente cursó los primeros semestres de artes plásticas en la escuela nacional de pintura y escultura “La Esmeralda”. Su obra generada a partir de moldes hechos laboriosamente luego vaciados en resina y cubiertos con resina epóxica, generalmente negra, son una exploración sobre el entendimiento del volumen y la plasticidad propia del arte.

A partir de la superficie negra brillante de su obra se puede apreciar el fuerte efecto que tiene la luz sobre las superficies volumétricas. Maaud ha participado en varias exposiciones colectivas en la Ciudad de México y otras ciudades del país.

¿Qué entiendes por volumen?

El volumen es la tercera dimensión.

¿Qué es una Escultura?

Es un ejercicio plástico sobre volumen.

¿Sólo la materia genera volumen?

No. El volumen existe si lo podemos percibir con cualquiera de nuestros sentidos, de tal forma que una ilusión óptica, la luz, el calor y la energía, pueden generar volumen. Puede ser virtual y el espacio mismo también es volumen, pues siempre nuestra percepción limita o contiene al espacio.

¿En términos de experiencia del espectador, ¿Qué diferencias crees que hay entre las piezas de dos dimensiones y tres dimensiones?

Durante la infancia experimentamos el entorno, a partir de la curiosidad que nos provocan los objetos y el espacio. A medida que vamos siendo educados, comenzamos a entender nuestro mundo y a comunicarnos mediante imágenes bidimensionales. El ojo y la memoria normalmente registra la información

por imágenes y pocas veces a partir de las características volumétricas de los objetos que nos rodean. Es una habilidad que pocos desarrollamos.

¿Cómo cambia la experiencia creativa al trabajar con volumen?

El volumen se trabaja desde una perspectiva particular, visualizar el espacio implica un entendimiento de la tercera dimensión y se tiene que estar consciente de ello durante el proceso creativo. Se puede trabajar con volumen desde un acercamiento tradicional al objeto y la escultura que implica producción lenta y costosa, en la cual se involucran materiales específicos, o bien desde lo conceptual, cuestionando el entendimiento y la relación que tenemos con el volumen y el espacio. Esto no implica que se deba tener de manera directa el material como soporte.

¿Cómo afecta la luz al volumen?

Es la luz la que activa el volumen, es ella quien da a las piezas sombras, profundidades y juego en la superficie que nos hacen diferenciar el volumen como objeto o espacio de lo que sería una imagen.

¿Qué poder / efecto tienen los objetos en el espacio?

El volumen no puede existir sin el espacio, hay una relación codependiente en ellos respecto a nuestra percepción. Nosotros mismos somos un objeto en el espacio. El objeto y el espacio se afectan y justifican mutuamente, las opciones son ilimitadas, tanto como el espacio mismo.

Hablando del soporte de trabajo ¿Dónde está la frontera entre la segunda y la tercera dimensión?

No la hay. Por frontera entiendo límite y los límites son para la gente sin visión.

ANUAR MAAUAD (Mexico, 1984)

Lives and works in Mexico City, Mexico. Maaud is an emerging artist with a background in architecture. His artwork, primarily black in color is generated from laboriously crafted molds that are then cast into epoxy resin. The resulting pieces are an exploration of volume and plasticity in sculpture.

The work's shiny black surfaces create strong effects of light and shadow that play with the sculpture's undulating volumetric surfaces. Maaud has participated in exhibitions in Mexico City, the United States, and Switzerland.

What does volume mean to you?

Volume is the third dimension.

How do you define sculpture?

It is the manipulation of materials in relation to volume.

What else, aside from material, can create volume?

No. Volume exists if we can perceive it with any of our senses, therefore an optical illusion, light, heat and energy can create volume. It may even be virtual; space itself is also volume. Our perception is always limiting or containing space.

For the viewer, what do you think is the difference in experiencing 2D versus 3D artwork?

During childhood we experience our environment through our curiosity for objects and space. As we start school and become educated, we begin to understand our world and to communicate through 2D images. Our eyes and our memory usually record information as images, rarely considering the

volumetric characteristics of the objects that surround us. It is a skill that few develop.

How does the creative process change when working with volume?

Working with volume implies working from a particular perspective: an analysis of space and an understanding of three-dimensional form. You can work with volume from a traditional approach to objects, such as the sculpture that uses specific materials and slow and costly production. Or you can work with volume from a conceptual approach, which does not imply that we need have a specific material but questions our relationship with the volume and space.

How does light affect volume?

Light is what activates volume—it gives the work shadows and depth and interacts with the surface of the objects, allowing us to differentiate between an object and an image.

How do objects affect the space they inhabit? What power might they have within a space?

Volume cannot exist without space; we

perceive a codependent relationship between them. We ourselves are objects in space. Objects and space are mutually affected and reinforce each other. The options are endless, as is space itself.

In regards to technique, where and what is the borderline between 2D and 3D artwork?

There's no border between them. I understand a border as a limit and limitations are only for people without vision.

**Exposiciones Colectivas (selección):
Group Shows (selection):**

2011

CUADRO emerging art, Museo Biblioteca Pape, Monclova Coahuila, Mexico.

ART SAN DIEGO, ECOH Gallery, San Diego California, United States.

ARTE 40, Museo Nacional de Arte, Mexico City, Mexico.

MEXICO VIVO AUCTION 2011, Museum of Modern Art, Mexico City, Mexico.

BLACK & WHITE, S Cube Gallery, Laguna Beach California, United States.

2010

GRUPO DE LOS 16, Hacienda de los Morales, Mexico City, Mexico.

PLAY HOUSE MoMA, art and design collective exhibition, Mexico City, Mexico.

SELECCIÓN CUADRO, Polyforum Siqueiros, Mexico City, Mexico.

2009

HOT ART FAIR BASEL, representing Mexico, Basel, Switzerland.

1,2, VOLUMEN

CHAPTER D

NORMAN MOONEY

NORMAN MOONEY (Irlanda, 1971)

Uno de los artistas jóvenes más reconocidos en Irlanda. Sus investigaciones artísticas buscan generar un diálogo con el espectador en torno a las percepciones del espacio y el volumen. Trabaja dibujos hechos con humo y carbón que presentan figuras semi-geométricas de apariencia orgánica, estas mismas figuras parecen ser trasladadas a la tercera dimensión en espectaculares esculturas en resina y aluminio que asemejan estrellas o esferas hechas a partir de cientos de picos de metal. El trabajo de Mooney ha sido exhibido en Nueva York y en varias ciudades de Estados Unidos, en México y varios países de Europa.

¿Qué entiendes por volumen?

El sentido de lo absoluto, espacio ocupado que nos llena desde dentro.

¿Qué es una escultura?

El proceso mediante el que intento entender el mundo que me rodea.

¿Sólo la materia genera volumen?

Todo tiene volumen.

En términos de experiencia del espectador ¿qué diferencias crees que hay entre las piezas en dos dimensiones y las de tres dimensiones?

Pienso que ambas pueden tener el mismo poder.

¿Cómo cambia la experiencia creativa trabajar con volumen?

En términos de volumen y espacio, para mí no cambia el proceso de trabajar en segunda y tercera dimensión.

¿Cómo afecta la luz al volumen?

La luz es un elemento fundamental del espacio, el volumen no existe sin la luz, el volumen se trata de esparcir la luz en el espacio.

¿Qué poder / efecto tienen los objetos en el espacio?

El espacio y los objetos se afectan entre ellos de igual forma, hay una relación intrínseca; uno ayuda a definir al otro.

NORMAN MOONEY (Ireland, 1971)

Mooney is one of Ireland's most renowned young artists. His artistic investigations seek to generate a dialogue with the viewer concerning perceptions of space and volume. He creates charcoal smoke drawings of semi-geometric shapes that are organic appearance. These drawings then seem to be translated into three-dimensional form in Mooney's resin and aluminum sculptures. The resulting artworks, made from hundreds of metal spikes, resemble stars or spheres. Mooney's work has been exhibited in New York and numerous cities throughout the United States, Mexico, and Europe.

What does volume mean to you?

A sense of the whole, full space that fills us from the inside out.

How do you define sculpture?

The process by which I try to understand the world around me.

What else, aside from material, can create volume?

Everything has volume.

For the viewer, what do you think is the difference in experiencing 2D versus 3D artwork?

I think they can both have the same power.

How does the creative process change when working with volume?

I think in terms of volume and space, the process does not change for me between 2D and 3D.

How does light affect volume?

Light is a fundamental element of space, volume does not exist without it, volume is about shedding light on the dark.

How do objects affect the space they inhabit? What power might they have within a space?

Both the space and the object equally affect each other, their relationship is intrinsic; each one helps to define the other.

Exposiciones Individuales y Colectivas (selección):
Solo and Group Exhibitions (selection):

2011

UNCOMMON GROUND II, Bridgehampton, New York, United States.

2010

WALL FLOWERS, Causey Contemporary, New York City, New York, United States.

ARTPRIZE, Grand Rapids, Michigan, United States.

FIRE WORKS, Hunterdon Art Museum, New Jersey, United States.

UNSEEN, MOSI, Tampa, Florida, United States.

OBJECTIF ON ART, Robert Goff Gallery, New York, United States.

2009

CARBON DRAWINGS, Sasha Wolf Gallery, New York City, New York, United States.

ARTPRIZE, Urban Institute of Contemporary Art, Grand Rapids, Michigan, United States.

FALLING SHORT OF KNOWING, Collectors Contemporary, Singapore.

LUIS FELIPE
ORTEGA

LUIS FELIPE ORTEGA (México, 1966)

Es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha mostrado su obra en exposiciones colectivas e individuales desde 1993, tanto a nivel nacional como internacional. Partiendo de los referentes teóricos y literarios que moldearon su pensamiento ha mantenido siempre un vínculo muy preciso con ciertos autores, mismos que funcionan como referente para entender la manera en que se han desplazado sus intereses matéricos y visuales. Artista multifacético, Ortega formó parte de Temístocles 44 y fundó proyectos editoriales como Casper, publicación realizada por un grupo de artistas y cuyo perfil dejó ver la fuente de referencias que marcó a su generación.

Pienso en la escultura como un lugar de experiencia en varias direcciones: de tensión corporal, de trayectos en el espacio por parte de los materiales y del espectador; me interesa la temporalidad de esa experiencia. Quizá por esa razón he decidido hablar en muchas de mis piezas escultóricas en términos de ‘emplazamientos’; hablan de un tiempo finito de las cosas en el espacio para articular una experiencia.

Desde luego que otros soportes (no matéricos) también problematizan el volumen. El dibujo sin duda es uno de ellos. El desplazamiento de soporte quizá es uno de los aspectos más importantes para separar dos ámbitos de pensamiento visual (con la manera en que el artista moldea sus ideas): el que tiene que ver con problemas de representación y que remite directamente al acontecimiento sobre el plano (los límites son claros del papel, por ejemplo: hay un marco, un perímetro muy claro). Por el contrario, el trabajo con ciertos materiales, el conocimiento del mismo (hilo de algodón, varillas de cobre por poner dos ejemplos) lleva a resolver problemas espaciales donde el volumen exige atención permanente, se genera volumen, se trabaja a partir de modelar el espacio (incluso negativo) para aventurar esos materiales a una relación específica en presencia del espectador, es él quien detona cierta actitud del volumen hacia su cuerpo

y viceversa. Son experiencias distintas, tanto en términos de pensamiento como de cierta pragmática de los objetos hacia los sentidos y el cuerpo.

Creo que la principal diferencia entre lo bidimensional y tridimensional es corporal. Tanto para el artista que trabaja con objetos y materiales puestos en acción en determinado espacio (extensión, peso, tensión, equilibrio, fragilidad, masa, etc.) como para la recepción y contención del cuerpo del espectador respecto a esta disposición material (y la manera como ubica o posiciona o tensa o ajusta su cuerpo respecto a eso).

En términos físicos es la proyección de la luz sobre los objetos lo que determina su condición en el espacio, no solamente es un hecho que permite la visibilidad sino que afecta definitivamente al objeto y al entorno en términos de reflexión y dispersión... impactan a las cosas tanto como esa suma de choques y rebotes, determinan cierta relación de impacto con el espectador. Es un juego de impactos, si puede decirse así, donde hay ciertos ‘golpes’ ópticos, de modo que podríamos hablar de una especie de violencia en términos físicos.

Es gracias a los materiales (y a la manera en que estos materiales son manipulados) que el artista tiene una relación específica con el espacio, donde va de la

abstracción a ciertas maneras de direccionar lo que queremos de ese espacio (señalar, tensar, imponer, contener)... el objeto es la medio y la posibilidad de que el espacio sea concebido y abordado para modelar nuestra subjetividad en un entorno específico. Los objetos, dispuestos en el espacio, son una herramienta para multiplicar nuestra relación con el mundo y en el mundo (aquí/ahora).

Muchas de mis piezas han sido un desplazamiento (y emplazamiento) entre estos dos ámbitos (2D hacia 3D), los cuáles son físicos pero también mentales. Entre la posibilidad de una imagen y la posibilidad de la escultura se genera un vértigo muy particular: el vértigo de la experiencia del cuerpo como herramienta de acción más allá los límites que impone el perímetro del soporte. El vértigo también de fracasar en ese desplazamiento, de que el espacio nos lleve al vacío.... a una especie de grado cero, de que lo que esperábamos que sucediera (también se podría hacer esta diferenciación en términos de acontecimiento) no suceda....

LUIS FELIPE ORTEGA (Mexico, 1966)

Since graduating from the Faculty of Arts of the National University of Mexico (UNAM) in 1993, Ortega's work has appeared in numerous solo and group exhibitions, both nationally and internationally. He bases his art on the theoretical framework and literature that has shaped his thinking, continually referencing certain authors, whose literary work in turn provides insight into Ortega's shifting visual and material interests. Early on Ortega had a multifaceted art practice that included his participation in Themistocles 44 and started publishing projects such as Casper, publication by a group of artists and whose references marked his generation.

I think of sculpture as a place of experience in several directions: of the body's tension, of the material's and viewer's journeys into space. I'm interested in the temporal aspects of that experience. Perhaps for this reason I have tried to have my sculptural pieces communicate in terms of emplacement - to speak of the finite aspect of things in the space that articulate an experience.

Of course, other media (that which is not tangible) also "problematize" volume. Drawing is certainly one of these media. The shifting of the creative platform is perhaps one of the most important facts that separates the two areas of visual thinking (the way the artist shapes his ideas). It has to do with problems of representation and refers directly to the action upon a flat surface (paper has its limits, for example: there is a frame and clear edge). By contrast, when working with certain materials and our understanding of them (cotton yarn or copper rod, to give two examples), we find that they insist that we solve spatial problems in which the volume needs constant attention. Volume is created; one works at modeling space (even negative space) in order to push such material to a specific relationship generated by the presence of the viewer. It is the spectator who creates a certain sense of volume concerning his body and vice-versa. Ultimately, they are different experiences,

both in terms of thought and the pragmatic aspects concerning the object's relationship to the body and its senses.

I think the main difference between the two-dimensional and threedimensional concerns the body. Both for the artist who works with objects and materials that are put into action in a given space (length, weight, tension, balance, fragility, mass, etc...) and for the reception and containment of the viewer's body regarding the placement of physical matter (and the way in which he locates, places, tenses, or adjust his body regarding the physical matter).

In physical terms it is the projection of light upon objects that determines their condition in space. This fact not only allows for visibility but also affects the object and its environment in terms of reflection and scattering... it impacts objects in as much as it collides and rebounds, determining a certain relationship that impacts the viewer. If I may say so, it is a game of impact, where there are 'optical hits'. Therefore we can talk in physical terms about a kind of violence.

Due to the materials (and how these materials are handled) the artist has a specific relationship with space, which covers the spectrum from the abstract

to certain specific ways of directing what the artist wants from the space (pointing, tension, impose, contain) ... the object is the medium and the potential by which the space can conceive, address, and shape our own subjectivity in a particular environment. Objects arranged in space are a tool to leverage our relationship with the world and in the world (here / now).

Many of my pieces have been about movement (and relocation) between these two domains (2D to 3D), which are physical, but also mental. A very particular vertigo is created between the potential of an image and the potential of sculpture--the vertigo of the bodily experience, when it is used as a tool beyond the material's limitation. The vertigo of failing into the new space of the void that we have been drug into ...a kind of zero degree; that which we expected to happen (you could also make this distinction in terms of a event) won't happen...

Exposiciones Individuales y Colectivas (selección): *Solo and Group Exhibitions (selection):*

2011

ANTES DE LA RESACA: UNA FRACCIÓN DE LOS NOVENTA EN LA COLECCIÓN DEL MUAC, Group Show, Mexico City, Mexico.

GOD ONLY KNOWS WHO THE AUDIENCE IS: PERFORMANCE, VIDEO AND TELEVISION THROUGH THE LENS OF LA MAMELLE, CCA Wattis Institute for Contemporary Arts, San Francisco, CA, United States.

2010

ASÍ ES, AHORA ES AHORA, Laboratorio Arte Alameda, Mexico City, Mexico.

2009

4th Prague Biennale, Czech Republic.

2006

BEFORE THE HORIZON, Maison d'Art Actuel des Chartreux, Brusels, Belgium.

ESQUIADOR EN EL FONDO DEL POZO, The Jumex Collection, Mexico City, Mexico.

2004

OCUPACIÓN, Sala de Arte Público Siqueiros, Mexico City, Mexico.

2002

Gwanju Biennale, South Korea.

2001

Tirana Biennale, Albania.

2000

YO, NOSOTROS, Centro de la imagen, Mexico
City, Mexico.

DANIEL RUANOVA

DANIEL RUANOVA (México, 1976)

De madre norteamericana y padre mexicano, Daniel creció en un ambiente bicultural que fue determinante en su desarrollo artístico. Las estrategias de seguridad que normalmente se usan en la frontera entre México y EEUU, capturaron la atención de Ruanova desde sus primeros trabajos. Su reciente Fuck Off Project consta de una serie de esculturas de sitio específico, construidas mediante un proceso orgánico e intuitivo a partir de canales de acero, tornillos y tuercas. Sus esculturas invaden al tiempo que defienden el espacio, e invitan a reflexionar sobre la relación entre la protección y la vulnerabilidad, así como en el significado de la seguridad y la violencia. La obra de Daniel se ha exhibido en varias ciudades de México y Estados Unidos, diversos países de Europa, en Rusia y China.

¿Qué entiendes por volumen?

En el caso de THE FUCK OFF PROJECT (TFOP) es SEGURIDAD de espacio. El volumen “nace” a raíz de una sensación de miedo y se economiza al crear sus propios límites / fronteras. El volumen propuesto por el proyecto no penetra todo el espacio, más bien utiliza la percepción de su existencia como creador de SITIOS DE SEGURIDAD: el resguardado, el ocupado, y la “zona de tolerancia” que se genera en su perímetro. El proyecto es deambularte, en el mejor y más hábil de los casos. Si el espacio “se abre” para que lo penetre el espectador, el proyecto TFOP tendrá que ser útil y defenderse de él mismo.

¿Qué es una escultura?

El trabajo en el “espacio físico o virtual” que resemantiza con acciones la construcción/ destrucción de los objetos prefabricados o de la materia prima (sea la que sea, tangible o intangible).

¿Sólo la materia genera volumen?

La sensación de volumen se genera por la “percepción” de la materia.

En términos de experiencia del espectador ¿qué diferencias crees que hay entre las piezas en dos dimensiones y las de tres dimensiones?

Ni una sola más que las evidentes...Los espectadores son la diferencia, y ésta depende de la habilidad y “tolerancia” de cada quien.

¿Cómo cambia la experiencia creativa trabajar con volumen?

En mi caso, cuando el cuerpo entero se convierte en herramienta, andamio, soporte, motor y mueble. El volumen me permite experimentar con el conocimiento acumulado del cuerpo por los quehaceres en la cotidianidad. Usar las manos, los brazos, los pies, el tórax, las rodillas, etc... libera el pensamiento con cierta linealidad de la lógica y le da al proceso una dinámica de “necesidades” estructurales. Trabaja con volumen se adapta más a la necesidad que a la ilusión de la misma.

¿Cómo afecta la luz al volumen?

Todo depende de qué luz y qué volumen. Si el volumen se percibe con la mirada, pues lo afecta totalmente...pero si se percibe con otro sentido o una combinación de otros sentidos,

no afecta en lo absoluto, a penas que utilices calor u ondas emitidas por luz.

¿Qué poder / efecto tienen los objetos en el espacio?

Los espacios se hacen por quién o qué los habita/usa/transita/descarta...

Hablando del soporte de trabajo ¿Dónde está la frontera entre la segunda y la tercera dimensión?

En la relación entre la idea y la acción...

DANIEL RUANOVA (Mexico, 1976)

Ruanova grew up in a bicultural environment that has proved fundamental in his artistic development. The security apparatus that is ubiquitous along the Mexico and United States border captured Ruanova's attention from the days of his earliest artworks. His recent Fuck Off Project consists of a series of site-specific sculptures that are built in an organic and intuitive manner using simple steel armatures held together by screws. His sculptures both invade and defend the space, inviting viewers to analyze the relationship between security and vulnerability, as well as the meaning of security and violence. Ruanova's work has been exhibited throughout Mexico and the United States, in addition to shows in Europe, Russia and China.

What does volume mean to you?

In the case of THE FUCK OFF PROJECT (TFOP) it means SECURITY space.

The volume is “born” in the wake of a sense of fear and is saved by creation of limits or boundaries. The volume proposed by the project does not penetrate all space; rather it uses the perception of its existence as a creator of a SECURITY SPACE. The protected zone, the occupation, and tolerance zones are generated around its perimeter. In the best-case scenario, the project is both a wanderer and site specific. If space is “opened” for the viewer to penetrate, the TFOP will be useful and defend itself.

How do you define sculpture?

As work in “physical or virtual space” where actions undergo semantic changes through construction or destruction of prefabricated objects or material (whatever it is, tangible or intangible)

What else, aside from material, can create volume?

The sense of volume is generated by the “perception” of matter.

For the viewer, what do you think is the difference in experiencing 2D versus 3D artwork?

No more that the obvious... The audience is the difference, and it depends on the skill and “tolerance” of each individual.

How does the creative process change when working with volume?

In my case the process changes, when the whole body becomes a tool, scaffolding, a support, an engine and a vehicle. Volume allows me to experiment with the accumulated knowledge of the body from my daily actions. Using my hands, arms, feet, chest, knees, etc ... frees the mind and thoughts with a certain logic and directness, giving the process a dynamic of structural necessities. It is more suited to necessity than to the illusion of it.

How does light affect volume?

It all depends on what kind of light and what kind of volume. If the volume is perceived with the eyes, light affects it totally. But if it is perceived with another sense, or a combination of other senses, it does not affect

at all. Unless you consider heat or energy waves emitted by light.

**How do objects affect the space they inhabit?
What power might they have within a space?**

Spaces are made by whomever or whatever inhabits / uses / pass through / dismiss it...

In regards to technique, where and what is the borderline between 2D and 3D artwork?

It is in the relationship between thought and action...

**Exposiciones Individuales y Colectivas (selección):
*Solo and Group Exhibitions (selection):***

2011

666, artspace Arcaute, Beijing, China.
SAN DIEGO ART 2011, Spotlight Artist, ECOH Galeria, San Diego California, United States.

2009

FEAR IS GOD, Couturier Gallery, Los Angeles, California, United States.
NEW CONTEMPORARIES II, Noel-Baza Fine Art, San Diego, California, United States.
DEFEND: SECURITY / CONSTRUCTS OF A PEOPLE FEARING SOCIETY, Luis de Jesus Seminal Projects, San Diego, California, United States.
NOW PL@YIÑ, Galería H&H, Tijuana, B. C., México.
THE BALL: The pleasure of violence, UABC, Tijuana, B. C., Mexico.

2008

CIVIC PROJECT, THE CUBE / Centro Cultural Tijuana, B.C., Mexico
WAR AS A WAY OF LIFE, 18th Street Art Center, Santa Monica, California, United States.
EHRENBERG / SIGNS AND SIGNALS, Palacio de la Cultura, Tijuana, B. C., Mexico.

CIGE 2008, China International Gallery Exposition,
Beijing, China.

VIVA MEXICO, Zacheta National Gallery of Art,
Warsaw, Poland.

SEBASTIEN VERDON

SEBASTIEN VERDON (Suiza, 1979)

Nacido y establecido en Neuchâtel Suiza, estudió artes visuales en la Universidad de Berna. Su obra ha sido exhibida, en varios países de Europa y América. Esta es la segunda vez que su obra se presenta en México.

La obra de Sebastien, hecha en distintos soportes, tales como: video, instalación, dibujo y escultura, gira en torno al cuestionamiento de las percepciones lineales del espectador al tiempo que cuestiona constantemente el papel de artista en la contemporaneidad.

¿Qué entiendes por volumen?

Algo presente y abstracto.

¿Qué es una escultura?

Material confrontado al espacio. En cuanto al proceso: una suma o sustracción de materiales. Interacción con el cuerpo y con el espacio.

Sólo la materia genera volumen?

También una ilusión de volumen.

¿Cómo cambia la experiencia creativa al trabajar con volumen?

Siempre tratamos con volúmenes. Trabajar con volumen, es para mí algo abstracto, que realmente no puedo explicar, porque cada vez que trabajo con la tercera dimensión comienzo a pensar en “dimensiones”: en la nuestra que es la tercera, en la dimensión plana y en otras. De hecho estoy convencido que hay “dimensiones” que no han sido descubiertas. Entretanto los investigadores científicos siguen buscando, y quizá sea tarea del arte descubrir cuáles son estas dimensiones y qué es lo que está en medio de ellas.

SEBASTIEN VERDON (Switzerland, 1979)

Verdon lives and works in Neuchâtel Switzerland and studied visual arts at the University of Bern. His work has been exhibited across Europe and North America. This is the second time that his work has been shown in Mexico.

Verdon works in various media including video, installation, drawing and sculpture. His art examines the question of the viewer's linear perception while constantly calling into question the role of the contemporary artist.

What does volume mean to you?

Something both present and abstract.

How do you define sculpture?

Material confronting space. For the work in progress: An addition or subtraction of materials. The interaction between the body in space.

What else, aside from material, can create volume?

An illusion of volume.

How does the creative process change when working with volume?

We always deal with volumes. Working with volume is for me something abstract that I can't really explain because each time that I work with 3D, I begin by thinking about various dimensions; the dimension we live in (3D), the flattened dimension, and others. Indeed, I'm convinced that there remain dimensions yet to be discovered. Yet while science and researchers are still searching, maybe it's the role of the arts to discover what these other dimensions are and what's between the different dimensions.

**Exposiciones Individuales y Colectivas (selección):
*Solo and Group Exhibitions (selection):*****2011**

REBOOT 4 - MUSÉE DE L'ART EXTRATERRESTRE, Palais de Tokyo, París, Francia.

RASTROS, ECOH Galería, México D.F., México.

GREEN POWDER, Renaud Loda & Sebastien Verdon, Lokal-int, Biel, Suiza.

ROIS, Sarah André & Sebastien Verdon, Standard-Deluxe, Lausanne, Suiza.

2010

SATURNALES 1ST EDITION, L'OV, Chaumont, Suiza.

MIROIR MAGIQUE, Janet, Le Havre, Francia.

AFRIKANISMUS, Marks Blond Project R.f.z.K, Bern, Suiza.

2009

CARTE BLANCHE, Musée Jurassien des Arts, Moutier, Suiza.

WHY WE WORRY, Supernova & Neue Galerie, Riga, Latvia

KEEP THE SECRET, Neue Galerie, Londres, Inglaterra.

1,2, VOLUMEN

CHAPTER H

Información de imágenes / Images information:

A. ZILVINAS KEMPINAS

A1. Zilvinas Kempinas, 2010, Serpentine, Instalación con ventiladores y cinta magnética, medidas variables. / Fans and magnetic tape, variable measures.

A2. Zilvinas Kempinas, 2010, Leminiscate, Instalación con ventiladores y cinta magnética, medidas variables. / Fans and magnetic tape, variable measures.

B. DANIELA LIBERTAD

B1. Daniela Libertad, der Boden. 60 minutos bailando (der Boden, 60 minutes dancing), 2010, Impresión digital, Ed/5 / Digital Print.

B2. Daniela Libertad, Cuchara (Spoon), 2011, Cuchara, leche, 19.5 x 4.3 x 1.5 cm / Spoon, milk.

B3. Daniela Libertad, Diagrama 15, 2010, Grafito sobre papel, 16 x 21.5 cm. / Graphite on paper.

C. MAURICIO LIMON

C1. Mauricio Limón, Solutio per pendo is ere (Solución Perpendicular), 2011, Madera, Espejos, Impresión sobre vinil auto adherible, 180 x 180 x 180. / Wood, colored vinil.

D. ANUAR MAAUAD

D1. Anuar Maaud, Estrella (Star), 2010, resina, esmalte epoxico y grafito, 100 x 100 x 10 cms. / Cast resin, epoxic paint and graphite.

D2. Anuar Maaud, estatequieto (staystill), 2011, instalación con turbina, tela, 500 x 80 (diametro) cms. / Fan, fabric.

E. NORMAN MOONEY

E1. Norman Mooney, Star No.1 and Star No.2 , 2009, Vaciado de Aluminio, 243.84 x 365.76 x 243.84 cms (cada una). / Cast aluminium.

E2. Norman Mooney, Carbon Panel #42, 270 x 180 cms., Carbón sobre panel de madera, laminado, 2010. / Carbon on

panel, laminated.

E3. Norman Mooney, Wall Flower No.2 , Vaciado de resina y pigmento rojo, 2010, 223.52 x 121.52 cms. / Cast Resin with red pigment.

F. LUIS FELIPE ORTEGA

F1. Luis Felipe Ortega, Paisaje y Geometría (Landscape and geometry), 2008. Tinta, pastel, grafito, acrílico, papel, 6 dibujos, 50 x 50 cms cada uno. / Ink, pastel, graphite, acrylic on paper.

F2. Luis Felipe Ortega, Caminos a la pared (Roads to the wall), varrilla de cobre sobre pared, medidas variables, 2011. vista de la instalación en Colección AXA, Ciudad de México./ Cooper sticks on wall.

F3. Luis Felipe Ortega, Paisaje y Geometría (Landscape and geometry), 2008. Tinta, pastel, grafito, acrílico, papel, 6 dibujos, 50 x 50 cms cada uno. /Ink, pastel, graphite, acrylic on paper.

F4. Luis Felipe Ortega, Caminos a la pared (roads to the wall), varrilla de cobre sobre pared, medidas variables, 2011. vista de la instalación en Colección AXA, Ciudad de México./ Cooper sticks on wall.

G. DANIEL RUANOVA

G1. Daniel Ruanova, Becoming Browser, canaletas de aluminio, tornillos, 160 x 180 x 150 cm, 2009. / Aluminium.

G2. Daniel Ruanova, Security Site, canaletas de aluminio, tornillos, medidas variables. Vista de la instalación: Centro Cultural Tijuana. / Aluminium.

H. SEBASTIEN VERDON

H1. Sebastien Verdon, 3D at Danny's Studio (remake), 2011, Impresión digital, 70 x 100 cms./ Digital print.

H2. We need more space, 2009-2011, Pintura sobre muro, 300 x 200 cms. (variable)./ Mural painting.