

COTTHEM GALLERY

La Cotthem Gallery, además de sus espacios en Barcelona y en Knokke-Zoute, ha abierto un tercer espacio en un barrio residencial de Bruselas, en el que todas las casas son iguales y no se permiten las fantasías en las fachadas ni la singularidad. Lo digo porque la nueva galería marca de entrada desde el exterior la ruptura con lo establecido que se halla luego en el espacio interior. El joven dealer Hedwig Van Impe, hombre osado y emprendedor, no cejó hasta conseguir permiso de levantar, precisamente en aquel barrio, un edificio singular cuyo diseño encargó al arquitecto italiano Ettore Sottsass.

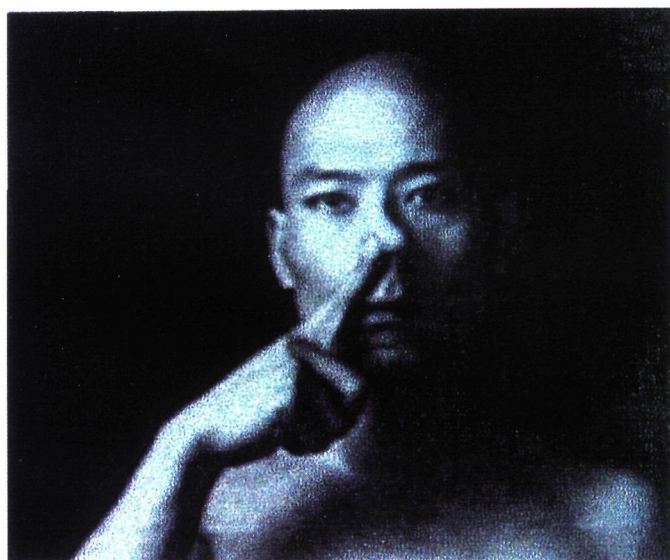
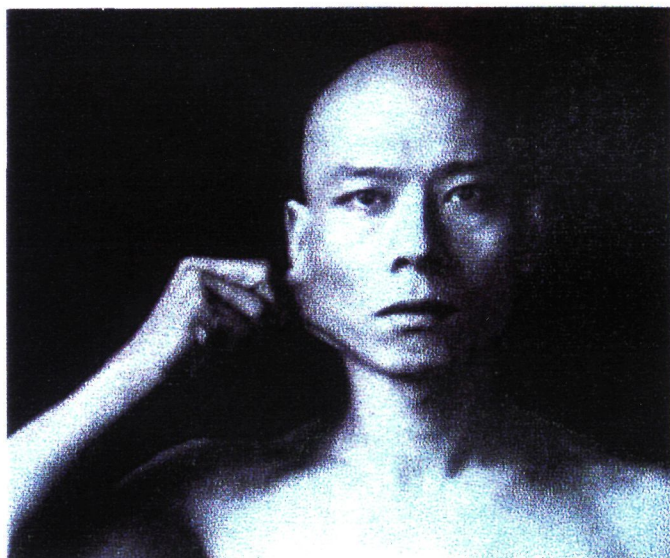
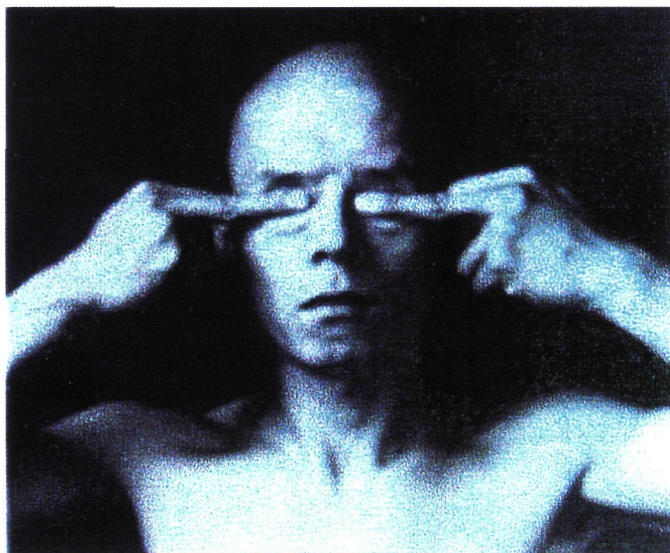
Lo que más sorprende cuando se penetra en este nuevo espacio es que no parece en absoluto una galería. A pesar de que la distribución en salas resulta perfectamente adecuada para presentar obras de arte, más parece la residencia particular de un gran coleccionista. Incluso el jardín posterior y su bello estanque son apropiados para mostrar obras en tres dimensiones.

La segunda sorpresa es la selección de autores y de obras reunidas para la inauguración de los nuevos espacios, por cuanto combina obras del máximo interés realizadas por artistas de diferentes ámbitos y generaciones como son:

The Cotthem Gallery has just opened up a third establishment (the first two are in Barcelona and Knokke-Zoute respectively) in a residential area in Brussels where all the houses are exactly the same and no kind of fantasy is allowed from the point of view of unique façades or design. I say this much because the new gallery has broken with this standardisation, both on the outside and the inside. The young dealer, Hedwig Van Impe, who is a daring entrepreneur wherever there was one, moved Heaven and Earth until he got permission to build a unique design in this standardised neighbourhood, with the help of the Italian architect, Ettore Sottsass.

What is most surprising about this gallery is that it does not conform to what we are accustomed to expect of one of these spaces. The distribution of the rooms, of course, are perfectly adequate for exhibiting works of art but it resembles a private collector's residence more than an art gallery. Even the back garden with its beautiful pond is ideal for the display of three-dimensional works of art.

The second surprise is the choice of artists and the works selected for the inauguration in that it is a cocktail of works of maximum interest of various different artists belonging to different styles and generations.

Zhang Huan. Performance works, 1994-98. Cortesía [Cotthem]³ Gallery, Bruselas.

ZHANO HUAN

Born in 1965 in Anyang, Henan, lives and works in Bijing and New York.

“During a performance I exploit to the full the concrete opportunity to learn from personal experience. But it is only at the end of the performance that I finally understand what I have expressed. I detest the ‘theatrical’ component there is within the work.”

This is what Zhang Huan wrote in 1994, a period in which he put on two of his famous works of performance art in the theater of the East Village (Dong Cun), a run-down suburb of Beijing where he lived with a number of other young artists. That subtle bond between life and death, those aspects of human existence that are, at one and the same time, its most painful and yet most genuine components, made a powerful effect upon him – and it is those he sets out to experience first-hand.

The young Zhang realized that conceptually understanding an action, a sad incident or violent event was in no way comparable to actually experiencing it for oneself. Action itself is what enables one to understand – and at the same time produces a number of other things that go to enrich one’s knowledge of life.

Instead of trying to avoid or alleviate the harshest aspects of human existence, Zhang forces himself to ‘drain the bitter cup’ to the dregs. But perhaps the control which he exercises over himself during his performances is in some way an unconscious exorcism of the dread of unexpected pain – the sort which is hardest to bear.

In Zhang’s performances, the link between body and spirit emerges most powerful – works in which intensity goes together with lived experience, self-awareness with physical sensation and reason with intuition.

Zhang Huan is hailed as one of the foremost artists of the new wave from China.

BARBARA KRUGER

Born in 1945 in Newark, NJ, lives and works in Los Angeles and New York.

Advertising, propaganda and missionary appeals work like magnets. If they are successful, they catch the masses by the throat, draw them close and do not let them go again, Barbara Kruger emulates hackneyed messages of this kind to consumers and the masses, to those seeking a meaning: “pray like us”, “fear like us”, “believe like us”. The slogans are frequently articulated as appeals that Kruger mounts in strong, usually white and red inscriptions. Her combination of typography with black and white photography, a symbol for the positive-negative schema of the quoted messages, has become her trademark. She has mass-

ZHANG HUAN

Nace en 1965 en Anyang, Henan. Actualmente reside y trabaja en Beijing y en Nueva York.

"Durante una performance exploto al máximo la oportunidad concreta de aprender de una experiencia personal. Pero es solo al final de la performance que por fin entiendo lo que exprese. Detesto el componente "teatral" que hay en este trabajo."

Esto es lo que escribió Zhang Huan en 1994, durante la época en la que hizo dos de sus famosos performances en el teatro de East Village (Dong Cun), un barrio en decadencia a las afueras de Beijing, donde vivió con otros varios artistas jóvenes. El vínculo sutil entre la vida y la muerte y los aspectos de la existencia humana que son más dolorosos pero más verdaderos, tuvieron un impacto poderoso en él, éstos son los que el artista querría experimentar de primera mano. El joven Zhang Huan se dio cuenta de que el entendimiento conceptual de una acción, un incidente triste o un evento violento, no es comparable con el acto de experimentarlo realmente por sí mismo. La acción en sí es lo que nos permite entender y al mismo tiempo producir varias otras cosas que pueden enriquecer los propios conocimientos de la vida.

En vez de intentar evitar o aliviar los aspectos más duros de la existencia humana, Zhang se esfuerza en "vaciar el vaso amargo" hasta el final. Pero quizás el control que ejerció sobre sí mismo durante sus performances fue en cierta manera un exorcismo inconsciente al terror del dolor inesperado –el tipo de dolor más difícil de aguantar.

En las performances de Huan, el vínculo entre el cuerpo y el espíritu emerge poderosamente, la intensidad de su trabajo va relacionada con la experiencia vivida, conciencia de sí mismo con la sensación física y la razón con la intuición.

Zhang Huan es aclamado como uno de los artistas más importantes de las nuevas tendencias de China.

BARBARA KRUGER

Nace en 1945 en Newark, NJ. Actualmente reside y trabaja en Los Ángeles y Nueva York.

Le atrae la publicidad y la propaganda como un imán porque, si tiene éxito, atrae las masas, las acerca y no las suelta. Barbara Kruger emula mensajes de este tipo a los consumistas, a las masas, y a la gente que busca sentido: "Rece como nosotros", "Temas como nosotros", "Crea como nosotros". Estos eslóganes están frecuentemente articulados como anuncios, en los que Kruger utiliza inscripciones de fuerte contenido, que suelen ser en blanco y rojo. Su combinación de tipografía con fotografía en blanco y negro son un símbolo para el esquema positivo-negativo de los mensajes citados que resulta ser su marca distintiva. Barbara Kruger ha producido pósters, camisetas, bolsas de compra en cantidades masivas y ha pegado sus carteles en paredes y en espacios pu-

Barbara Kruger. *Untitled (Don't Look Now)*, 1983. Cortesía [Cotthem]³ Gallery, Bruselas.

produced posters, T-shirts and shopping bags, stuck posters on outside walls and advertising spaces. Ever since her first texts in Times Square annoyed the people of New York in 1983, Kruger's concept has been both public and political. For instance, she designed the poster for the women's rights demonstration in Washington of 1989 ("Your Body is a Battleground"), wrote a feminist pamphlet translated in many languages ("We don't need another hero") and published various books on such themes as discrimination against minorities and AIDS.

In the 1990's concrete opposition has given way to a deeper thoughtfulness, which highlights the history of mass propaganda and new strategies of psychological persuasion. Currently Kruger's work is multimedia. She supplements written messages with acoustics, and photography with video projection.

In "Power Pleasure Desire Disgust", 1997, Kruger no longer attacks the public's attitudes but their zones of intimacy.

JENNY HOLZER

Born in 1950 in Gallipolis, OM, lives and works in Hoosick, NY.

blicitarios abiertos. Desde que sus primeros textos en Times Square molestaron a la gente de Nueva York en 1983, el concepto de Kruger ha tenido alcance público y político. Por ejemplo, diseñó el póster "Tu cuerpo es un campo de batalla" para la manifestación en favor de los derechos de mujeres en Washington en 1989, escribió el folleto "No necesitamos otro héroe" que fue traducido en varios idiomas. Ha publicado varios libros sobre la discriminación de las minorías y sobre el SIDA.

En los años noventa concreta su oposición que deja paso a una seriedad más profunda que destaca la historia de la propaganda de las masas y las nuevas estrategias de persuasión psicológica. Hoy se vale de los multimedia, con mensajes escritos, acústicos, fotografía y proyección de videos.

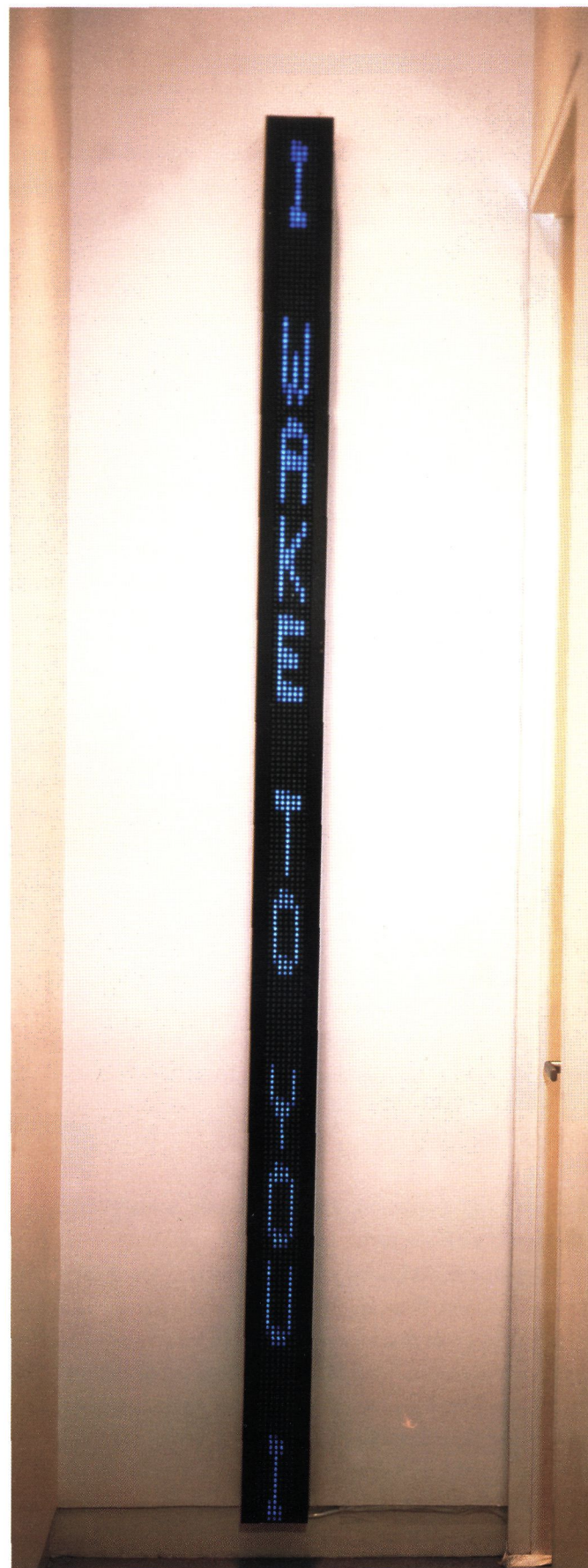
JENNY HOLZER

Nace en 1950 en Gallipolis, Ohio, y actualmente reside y trabaja en Hoosick, NY.

En su trabajo utiliza las estructuras de los mass-media y las estéticas del entorno actual como un cortocircuito de los mensajes públicos. Normalmente se dirige a un público no especializado y, por esta razón, la sencillez y la comunicación son criterios importantes. Las frases potentes que se convirtieron en su marca distintiva, aparecen en pósters, camisetas y en tableros publicitarios iluminados. Los temas del trabajo de Holzer que según ella declara están siempre vinculados con el sexo, la muerte, y la guerra no son sólo motivo de reflexión, sino también su negativa a tomar una posición clara. Su ambigüedad a menudo se asocia con la reivindicación feminista de obtener identidades múltiples. Ello es válido también, por ejemplo, para su proyecto Lustmord, en el que la experiencia de violencia sexual y la muerte se representan desde la perspectiva del culpable, de la víctima y del testigo, utilizando a veces, frases agresivas. Su deseo de provocar emociones se manifiesta mediante una valiente manera de moverse entre lo francamente dramático, la superficialidad seductora y la necesidad de distanciarse.

Entre los artistas más conocidos en EEUU, Holzer analiza el poder del idioma mediante textos enunciados por un grupo indefinido de personajes, de modo que la gente se diga: ésta podría ser la voz de un publicista, de un cómico, de un torturador o de un evangelista. Además de haberse valido de muchos refranes y frases hechas ha hallado una manera audaz y visualmente deslumbrante de propagarlos en pósters anónimos colgados en las calles de Manhattan, señales electrónicas de un estadio de deportes, como la instalación enorme que subía en espiral en el interior del Guggenheim. En tales instalaciones se funden diferentes influencias en un nuevo tipo de arte público que a menudo se infiltra en espacios que no son los propios del arte.

Cuando se examina lo que más le interesa, "el sexo, la muerte, y la guerra", uno se percata de que Jenny Holzer ha in-

Jenny Holzer. *Blue*, 1998. Cortesía [Cotthem]³ Gallery, Bruselas.

ventado un sistema para dirigirse al público en el que pone en cuestión la voluntad de absorber los mensajes de una autoridad que tiene la facultad potencial para ser a la misma vez franca y ambigua, reconfortante y amenazadora.

MICHAEL RAY CHARLES

Nace en 1967 en Lafayette, Los Ángeles. Actualmente reside y trabaja en Austin, Tejas.

Su arte es por una parte principalmente didáctico, y por otra, un arte susceptible de cambiar el comportamiento de la gente. Arte político, arte religioso, y arte feminista son algunos ejemplos. Michael Ray Charles pretende que la gente tome conciencia de los estereotipos afro-americanos y del impacto que tienen para negros y blancos. Su arte es principalmente educativo.

Se pueden establecer ciertos principios respecto al arte didáctico observando las pinturas de Michael Ray Charles. Así no expresa sus mensajes a través de medios abstractos y cree que si Jackson Pollock tuviera un mensaje claro que expresar, sus pinturas de acción no lo comunicarían. La abstracción, por su misma definición, está abierta a interpretaciones múltiples y no se halla en ella un mensaje sencillo y franco.

Michael Ray Charles es un pintor que tiene telas realizadas cuidadosamente, con oficio, falsamente antiguas que, junto a sus

Michael Ray Charles. *The Body*, 1999. Cortesía [Cotthem]³ Gallery, Bruselas.

Jenny Holzer's work use the structures of the mass media and aesthetics of the current milieu to smuggle messages into the public arena, as these are often directed at the casual viewer, simplicity and media support are important criteria.

Holzer's pointed one-liners, which have become her signature, crop up on posters, T-shirts and illuminated advertising boards. What is provocative about Jenny's work is not just her subject matter –which, as she declares, always revolves around “sex, death and war” – but her refusal to take up a clear position, an ambiguity that is often associated with the feminist demand for multiple identities. This also marks for example her project ‘Lustmord’, where the experience of sexual violence and death is depicted from the perspective of the culprit, the victim and the witness, in brief, sometimes aggressive sentences.

In her wish to touch the viewer's emotions Holzer bravely walks a tightrope between dramatic directness, seductive superficiality and the need for distanced reconsideration.

Among America's best-known artists, Holzer analyses the power of language in disembodied, glowing texts enunciated by an unstable register of personae: is this the voice of an ad-man, a stand-up comic, a torturer, an evangelist. In addition to have written many often-quoted Truisms she has found daring and visually stunning means of conveying them from the anonymous posters hung in the streets of Manhattan, to electronic signs in a sports stadium, to a giant installation spiraling up the Solomon R. Guggenheim Museum interior. Such installations fuse a range of influences in a new kind of public art which often infiltrates non-art spaces.

In examining her three main preoccupations – “sex, death and war” – with unflinching insightfulness, Holzer has invented a ‘public address system’ which questions our willingness to absorb messages as it examines the very voice of authority – authority's potential to be at once straightforward and ambiguous, comforting and threatening.

The work of Jenny Holzer has been shown worldwide in prominent institutions such as the Guggenheim museum (New York), the American pavilion at the Venice Biennale (Venice, Italy), the Institute of Contemporary Art London (London, England) or the Centre Pompidou (Paris, France).

However, the main focus of Jenny Holzer has been on the investigation of means to disseminate her ideas within public space, since the late seventies, she has been working in the street and in public buildings, using media that would enable her work to blend in the landscape, from LED displays (e.g., in Times Square, New York) to posters and stickers (applied to such urban elements as telephone booths or parking meters), the texts function as comments on that environment they fit into, stimulating awareness of our social conditioning as conveyed by the very landscape in which we may be confronted by them.

Robert Longo. *Bodyhammer*, 1993. Cortesía [Cotthem]³ Gallery, Bruselas.

trabajos en papel, llaman la atención tanto por las relaciones entre las razas durante la historia, como en la sociedad contemporánea. Charles presta imágenes de personajes de la cultura pop como Sambo, Buckwheat y Aunt Jemima para debatir con ironía temas raciales. Sus intereses abarcan desde cómo las empresas de tabaco y licor centran su publicidad hacia las minorías, hasta cómo los afro-americanos están representados en la industria del deporte y el ocio, hasta los conceptos puros de belleza pura

Michael Ray Charles no es un tejano típico. Es uno de los artistas jóvenes más controvertidos y con el talento de los EEUU. Como profesor de la Universidad de Texas, pinta la experiencia verdadera de los negros de la forma en que él mismo la percibe.

ROBERT LONGO

Nace en Brooklyn, Nueva York donde actualmente reside y trabaja.

Su trabajo resulta especialmente llamativo porque se sirve de la fuerza de la imagen fotográfica o de las películas que presenta a gran tamaño; de modo que a menudo su arte no entra en la categoría de pintura, escultura o arte media. Dice: "Mi trabajo se mueve en cierta manera entre películas y monumentos". Los trabajos de Longo incorporan la exploración de imágenes de la cul-

MICHAEL RAY CHARLES

Born in 1967 in Lafayette. LA, lives and works in Austin, TX.

Some art is primarily didactic-art that teaches a lesson, or art that is instrumental in changing peoples behavior. Political art, religious art, and feminist art are examples. For those who feel that art should have a larger social purpose, the degree to which it is instrumental becomes a criterion for judging art.

Michael Ray Charles main artistic interests are instrumental. In his works he wants to educate people through his art.

By looking at the paintings of Michael Ray Charles, one can establish principles for making didactic art. For example, instrumentalists do not deliver their messages by abstract means. If Jackson Pollock had a clear message for his viewers, then his action paintings do not convey it. Because of their very abstraction, they are open to multiple interpretations, not a simple straight-forward message.

Michael Ray Charles is a painter whose carefully crafted and faux-aged canvases and works on paper draw attention to race relations historically and in contemporary society. Borrowing pop culture images of characters such as Sambo, Buckwheat, and Aunt Jemima, Charles uses them ironically to comment on racial issues. His concerns range from how tobacco and liquor companies target marketing to minorities to the depiction of African Americans in the entertainment and sports industries to concepts of all-American(i.e., white) beauty.

Michael Ray Charles is not your typical Texan. He is one of the nation's most controversial and talented young artists. A University of Texas professor, he paints the true black experience as he perceives it.

ROBERT LONGO

Born in 1953 in Brooklyn, New York, lives and works in New York.

Robert Longo's works are typically brash and eye-catching. Taking the power of the photographic or filmic image and marrying it to large scale artworks, his art often escapes categorization as strictly painting, sculpture, or media art. As the artist has said, "My work exists somewhere between movies and monuments".

Longo's artistic undertakings involve the exploration of images in popular culture, and stereotypical depiction's of the individual's alienation within a complex society. Central to the mood of Longo's pictures is the depiction of violent physicality and psychological angst motivated by an undefined source.

In addition to his continuing endeavors as a visual artist, Longo has become well known as a director of music videos and feature film.

"Longo and his generation inaugurated a brand of

tura popular y las representaciones estereotipadas de la alineación del individuo en el seno de una sociedad compleja. La representación de la violencia física y la angustia psicológica de origen indefinido son temas recurrentes de su fotografía.

Además de sus continuas incursiones como artista visual, Longo se dio a conocer como director de vídeos musicales y películas.

Longo y su generación inauguran una suerte de postmodernismo al que no preocupa el mito de la vanguardia escandalosa y radicalmente original sino que se construyeron un mito nuevo, que anticipando sus apropiaciones inmediatas de modo que pudieran ser asimiladas por de la cultura consumista, sin importarles que su trabajo pudiera parecer iconoclasta. No veían el arte como una narración lineal de la historia, sino como un modo de prestar ideas libremente a todos ellos para crear una mezcla y asimilación de estilos y contenido, de modo que al final transformó la modernidad en una reducción de las metáforas.

TATSUO MIYAJIMA

Nace en 1957 en Tokio, Japón. Actualmente reside y trabaja en Ibaraki, Japón.

Tatsuo Miyajima empezó a utilizar números digitales en 1988. Llama a la máquina para exponer estos números aparato contador y éste es el nombre original del diseño que se basa en los conceptos de cambio, conexión y el movimiento continuo aprendidos de la filosofía Budista. Cree que se puede dar una nueva dimensión a los seres humanos en el siglo XXI, un mundo sin fronteras. El primer aparato contador consistía en dos figuras, tenía función repetitiva y contaba de 1 hasta 99, para volver luego al uno. La falta del cero produce un momento de oscuridad en el aparato contador y cuando un número destella (como 1, 2 ó 3), simboliza la vida, cuando llega el momento de la oscuridad simboliza la muerte. El movimiento dinámico de la vida y la muerte se representa a través de la creación de oscuridad.

El “cero” de Miyajima no indica “la nada de un cero” que ha sido utilizado mucho en la sociedad moderna, sino que en su trabajo, simboliza el concepto de *ku*, enraizado en la filosofía Budista. El número cero es un concepto descubierto originariamente en el siglo VI en la India, e incluye los sentidos de “existencia” y no existencia al mismo tiempo que el comienzo de la vida.

JEAN- PIERRE RAYNAUD

Nace en Courbevoie, Francia, en 1939. Actualmente reside y trabaja en París.

Entre 1963 y 1967, Raynaud produjo series relacionadas con el nuevo realismo denominadas objetos-psicópata y consisten en combinaciones de objetos corrientes pintados en rojo y blanco, como por ejemplo señales de tráfico, extintores de fuego, juguetes, escaleras o macetas.

postmodernism that was concerned with the myth of a scandalous and radically original avant-garde, but rather edified a new myth, one anticipating its immediate appropriations which would be assimilated within consumer culture no matter how iconoclastic the work appeared. This is why Longo’s art both nullified and championed reduction and formalism in ironic and discursive references to historic art forms; it didn’t matter that its components cancelled one another out in the old orders; this was a new order which not only allowed for contrary or exclusive features in the same art, but promoted the dissonance and collision that resulted, Longo’s generation did not see themselves as continuing the linear narrative of art history, in which one movement logically counters the next; instead, they borrowed freely from them all to create a pastiche – an assimilation of styles and contents that ultimately rendered the modernist prescription and reduction of metaphors a dead issue.”

TATSUO MIYAJIMA

Born in 1957 in Tokio, Japan, lives and works in Ibaraki, Japan.

Tatsuo Miyajima began using digital numbers in 1988. The machine for displaying these numbers is called the “Counter Gadget” and is his original design. The “Counter Gadget” is based on the following three concepts:

1. Keep Changing
2. Connect with Everything
3. Continue Forever

He learned these basic concepts from Buddhist philosophy. He believes that they can give a new dimension to human beings in the twenty-first century, which will be borderless world.

The first “Counter Gadget” he made consists of two figures. Its repetitive display counts from 1 to 99, then back to 1. The point is that zero never appears. The absence of zero produces a moment of darkness in a “Counter Gadget”. When a number flashes (like 1, 2 or 3) it symbolizes ‘Life’, while darkness suggests ‘Death’. That means by creating darkness he represents the dynamic movement of ‘Life’ and ‘Death’.

Miyajima’s ‘zero’ does not indicate ‘the nothingness of zero’, which is a common use in a modern society, but it symbolizes the concept of *Ku*, stemming from Buddhist philosophy. The number zero is a concept originally discovered in 6th-century India, which includes the meanings of ‘existence’ and ‘non-existence’ at the same time as well as from where life springs.

The Counter Gadget’s counting speed is revisable and you can freely change it faster or slower.

Recently he made a “Counter Gadget” of one figure with the same principle of movement. Miyajima’s “Counter Gadget” symbolically represents many things including ‘single time’, ‘radiance of human life’ and ‘single universe’.

Jean-Pierre Raynaud. *Space Pot*, 2000. Cortesía [Cotthem]³ Gallery, Bruselas.

A través de ampliarlos o amontonarlos en una columna, presenta las macetas a modo de esculturas monumentales que recuerdan que la Tierra es un planeta fértil.

Los azulejos blancos que empezó a utilizar en 1964 son otra característica de su trabajo. Con los azulejos hizo "pinturas" y los utilizó para cubrir las paredes, suelos, y los techos de varias habitaciones. A veces los utilizó para espacios públicos como una fuente o un plinto.

Según Raynaud, los azulejos blancos no son solo una forma ideal, abstracta y eterna, sino que encarnan conceptos de muerte, el absoluto y un nuevo inicio.

El trabajo más reciente de Raynaud consiste en una serie de banderas donde se usan los colores con formatos variados, incluyendo para una instalación que ocupa una pared entera. Los colores vivos son parecidos a algunas series de trabajos en colores brillantes de los años setenta y se relacionan con los primeros objetos-psiópata. El ritmo austero de las líneas verticales recuerda los primeros trabajos seriales y los cubículos.

Jean-Pierre Raynaud siempre procura dar a su trabajo las cualidades formales y rígidas de un diseño austero, obteniendo un reconocimiento sorprendente y un impacto considerable ya que su trabajo es a la vez inquietante y contemplativo.

KARA WALKER

Nace en 1969 en California. Actualmente reside y trabaja en Rhode Island.

Además de dibujos en acuarela, esta joven artista Afro-

1. Keep Changing: The "Counter Gadget" is continuously changing. It is moving. Heraclitus, the Greek philosopher said, "You can never step in the same river twice" In Buddhist philosophy there is a saying, "All things are in flux and nothing is permanent," which expresses the same idea. The philosophy inherent in these two statements is that nothing remains static and that everything undergoes continuous change.

Miyajima feels that the concept of "Keep Changing" represents the essential form of all creatures. He also thinks that 'Time,' 'Space' and even 'Art' are continuously changing. Miyajima's "Counter Gadget" is an exact, concrete representation of the concept "Keep Changing".

2. Connect with Everything: Miyajima's "Counter Gadget", however, cannot be completed with only one piece. It becomes a whole work only when several are gathered together. Each "Counter Gadget" has a different rhythm, which, so to speak, forms its 'personality'. You will find a beautiful and dynamic harmony developing when the "Counter Gadget" personalities gather and connect with each other. It is as if you are listening to a 'symphony of the universe'. Goethe, a great man of letters in Germany, said in *Faust*, 'Everything weaves out a single whole. Each has its own life and cooperates together'.

3. Continue Forever: (The second reason for not using zero is because he is expressing the concept of 'Ku' (nothingness) stemming from Buddhist philosophy. The number zero is a concept originally discovered in 6th century India.)

JEAN-PIERRE RAYNAUD

Born in 1939 in Courbevoie, France, lives and works in Paris.

The work of Jean Pierre Raynaud is remarkably consistent and, at the same time, varied. A distinguishing feature of his work is the recurrence of motifs such as traffic signs, flower pots and measuring sticks. The pronounced color combinations involving a great deal of red, white and black are also characteristic of Raynaud's work. Though the oeuvre is marked, as it were, by these characteristic elements, its appearance is quite varied in other respects. Raynaud makes freestanding objects, wall pieces, installations and architecture. He works with a range of materials, uses photography and has produced stained-glass windows.

Raynaud's earliest works date from the early sixties. Previous to this, he had undergone training to be a gardener but decided, after several years, not to pursue this. His concern for plants and gardens has remained, however, and he has shown this in his work. Among the earliest works is a flowerpot, painted red and filled with cement (*Pot 3*, 1963). The bright red flowerpot has become a leitmotiv in his work, and Raynaud has produced many versions of this, including one that is five meter tall.

Raynaud's decision to become an artist is made after a

Kara Walker. *Untitled*, 1998. Cortesía [Cotthem]³ Gallery, Bruselas.

Americana también crea siluetas tomando la silueta tradicional y dándole la vuelta, para enseñar el otro lado de América y comunicar así el aspecto satírico y cáustico de la representación racista como una toma de conciencia. Y dice: “pienso sobre la autenticidad dentro de la comunidad negra y me interesa la fábula como un método de transmitir valores culturales”.

ZHAN WANG

Zhan Wang nació en Beijing, China en 1962. Actualmente reside y trabaja en Beijing.

Está interesado en la relación entre las fuerzas opuestas de lo nuevo y lo antiguo; de las formas naturales y las artificiales. Las formas siempre crean una dicotomía ying-yang de que trata nuestra vida. En Beijing, lo nuevo está erradicando lo antiguo rápidamente, y Zhan cree que la tradición no tiene que desaparecer por culpa de la ascendencia de lo moderno. La cultura China ha puesto alto valor en piedras de formas raras y bonitas desde hace muchos siglos. Las piedras en un jardín simbolizan las montañas. Las esculturas de acero inoxidable de Zhan Wang recrean una forma tradicional en material moderno. Tienen la forma de una piedra, pero también tienen las cualidades del reflejo en el agua. Combinan dos elementos que representan la naturaleza en solo una pieza. Este trabajo es persuasivo, importante y único porque Zhan combina sus intereses con las propiedades filosóficas de materiales físicos con su interés en las cualidades mutables de la vida.

La razón tradicional para construir un jardín con piedras y agua es para proveer un escape de la vida diaria. Una representación microcósmica de la naturaleza puede tener el mismo efecto para los dueños de los jardines que no pueden viajar a montañas lejanas para refrescar su espíritu.

long period of introspection. Having had no training at an art school, he becomes convinced of his choice only through conversations with friends and frequent visits to galleries. This is the time when the artists of *Nouveau Réalisme* are producing artworks made of all sorts of ordinary materials and objects. Like American Pop Art, these works refer to everyday reality and to the banality of the Western consumer society. But although Jean Pierre Raynaud also makes use of objects and materials from the day-to-day environment, he wishes to express not the superficiality but the spirituality of our existence. In this respect his work displays an affinity with that of Yves Klein, to whom he will later dedicate a work titled *Hommage à Yves Klein*, 1984. Interestingly, Raynaud's work also shows a certain similarity to that of the American artist Donald Judd, particularly in the search for a clarity of form and an intensity of spatial experience.

Raynaud's fascination with a uniform and serial visual language finds its climax in the use of the square white tile from 1971 onward. This ceramic, mass-produced element is crucial to almost all of his subsequent work. The white squares in a grid of black seams provides the artist with potential for austere and geometric design. With this Raynaud places himself in the tradition of Mondriaan and Malevich.

In 1975 Raynaud is asked to create sixty-four stained-glass windows for the Cistercian monastery in Noirlac. His designs, carried out in opaline glass and contained in a grid of rigid black lines, are a remarkably beautiful extension of the austere medieval architecture. The windows at Noirlac not only constitute a high point in Raynaud's oeuvre but are also among the most successful applications of contemporary visual art in relation to architecture.

Recently he gift to President of Cuba, Fidel Castro his flay daring the VIIth Bienal of Havana.

KARA WALKER

Kara Walker was born in 1969 in California, and is currently living and working in Rhode Island.

Next to water-color drawings, this young Afro-American artist also creates silhouettes.

Kara has seized the traditional silhouette – usually a small scale memento – and turned it on its head, showing another side of America to deliver a biting satirical comment on racist representations with an art that's cut to heighten perceptions.

“Right now I'm thinking about authenticity within the Black 'community'. Also I'm interested in the Fable as an unreliable method of transmitting cultural values, a task that has been ascribed to many Negro in modern culture.” (K. W. 1998)

Zhan Wang. *Floating Rock*, 2000. Cortesía [Co]them³ Gallery, Bruselas.

YUKINORI YANAGI

Nace en 1959 en Fukuoka, Japón. Actualmente reside y trabaja en San Francisco y Okayama, Japón.

El trabajo de Yukinori Yanagi es uno de los pocos trabajos de artistas japoneses que se puede caracterizar claramente de conceptual. Un grupo que intenta tratar los temas espinosos del nacionalismo, ideología y política. Es un artista precavido durante la creación de sus planes y la actualización de sus proyectos. Cuidadosamente selecciona métodos expresivos para una pieza,

Yukinori Yanagi. *One Dollar*, 1999. Cortesía [Co]them³ Gallery, Bruselas.

ZHAN WANG

Zhan Wang born in Beijing, China in 1962.

Currently living and working in Beijing, Zhan is concerned with the relationship between the opposite forces of old and new, natural and man-made form.

These forms have always formed a yin-yang dichotomy within which we negotiate our lives.

In Beijing, the new is rapidly eradicating the old, and Zhan believes that tradition does not have to disappear despite the ascendancy of the modern.

For many centuries, Chinese culture has placed a high value on strangely and beautiful shaped rocks. Rocks in a Chinese garden symbolize mountains.

Zhan Wang's stainless steel sculptures recreate a traditional form in a modern material. They have the form of a rock, but also the reflective qualities of water. Thus combining in a single piece the two elements that represent nature.

What makes this work compelling, important, and unique, is that Zhan combines his interest in the philosophical properties of physical materials with his concern for the changing quality of life.

The traditional reason for building a garden with rocks and water is to provide an escape from everyday life. While the garden owner may not be able to far-off mountains to refresh his or her spirit, a microcosmic representation of nature can have the same effect.

YUKINORI YANAGI

Yukinori Yanagi is one of the few contemporary Japanese artists whose work can be characterized as primarily conceptual, and one of a contingent that attempts to address the thorny issues of nationalism, ideology and politics. He is an artist who takes time and caution in the creation of his plans and the actualization of his projects. He carefully selects expressive methods for a piece, and of course also considers the location's conditions, space and history.

Yanagi has been aware of, and has questioned his own identity, and he has created works that reverberate with this sensibility. The artist's form has been intensified in the term "wandering position", and themes chosen from this viewpoint, such as territory, movement and political and social system are questioned. Yanagi is able to raise issues without becoming dogmatic, and utilizes a visual fascination brought about by the polished expressive power and extreme symbolic clarity of the work.

Recurrent themes appear throughout Yanagi's work, most notably the use of live ants in the production of his work, with his wandering ant floor projects and his labyrinth ant farm compositions. Also recurrent are issues of military dissipation and

considerando, evidentemente, las condiciones de ubicación, espacio e historia.

Yanagi es consciente y ha cuestionado su propia identidad, por esta razón ha realizado trabajos que se mueven dentro de esta sensibilidad. La forma del artista ha sido denominada con el término posición de marcha y los temas estaban elegidos desde este punto de vista, como territorio, el movimiento y los sistemas políticos y sociales están cuestionados. Yanagi puede tratar temas sin llegar a ser dogmático. Utiliza una fascinación visual, provocada por el poder expresivo y refinado y por la claridad simbólico del trabajo. Temas recurrentes aparecen durante el trabajo de Yanagi; así, el uso de hormigas de modo que tiene proyectos con hormigas que andan y composiciones laberintos de un hormiguero. Yanagi ha estado utilizando insectos en su trabajo desde que era estudiante. Realizó el primero de sus hormigueros, que obtuvo gran éxito, en 1990: llenaba cada una de las 170 cajas de plexiglás con arena colorada diseñada como las banderas de las Naciones Unidas y conectadas con tubos de plástico claros. En el momento en que introdujo un millón de hormigas en la colección, éstas hicieron un túnel entre las cajas con destreza y transportaron la arena de una caja a otra. Finalmente, ensuciaron el diseño de las banderas, transformándolo de tal manera que resultó irrecognocible.

SHIRIN NESHAT

Nace en 1957 en Nueva York, donde actualmente reside y trabaja.

Planto mis manos en el jardín pequeño
Crece verde
Lo sé, lo sé, lo sé.

Y los pájaros
Pondrán huevos
En las hendiduras
De mis dedos manchados de tinta.
Forough Farokhzad

En las fotografías de Shirin Neshat hay una tan grande energía palpable, casi una seducción tangible que elude a la violencia, con raíces profundas en una cultura histórica que se ve inclinada a llamar "hogar". Neshat se dirige a un público global en Nueva York, y silenciosamente corroe las suposiciones más violentas, metafísicas e imperativas sobre la función de la feminidad "Islámica".

La historia de las representaciones corporales de esta mujer Islámica es una crónica de una feminidad muda y oculta, sobreentendida. Sus fotos muestran y explican lo que está prohibido mostrar y explicar. El hecho de que realice su trabajo sin violar los códigos corporales de una "mujer Islámica" demuestra la ductilidad de su imaginación creativa.

maneuvers with the use of model battle ships, the tabooed Hinomanu Japanese rising sun, territorial maps, and neon slogans with a thought provoking intensity in their symbolism of political and social conditions and timing.

SHIRIN NESHAT

Born in 1957 in Qazvin, Iran. Lives and works in New York.

I plant my hands in the small garden:
I will grow green:
I know, I know, I know.

And the birds
will lay eggs
in the grooves
of my inky fingers. – Forough Farokhzad

There is a palpable energy in Shirin Neshat's photographs, an almost tangible seduction obviating the violence it borders, deeply rooted in the historical culture she would ultimately have to call "home".

As an artist living in New York and from there addressing a global audience, Shirin Neshat quietly corrodes the most violent metaphysical imperative assumptions about the nature and function of an "Islamic" femininity.

Enduring assumptions of what constitutes an "Islamic woman" are at once domestic to that culture and colonially crafted on it. With a singular strike of creative genius, Shirin Neshat manages to target both of these divergent yet colliding agents.

The history of Shirin Neshat's bodily portrayals of this "Islamic woman" is the unwritten chronicle of a mute and concealed femininity. Her photographs show and tell what has been forbidden to show and tell.

That she manages to do this without violating the bodily codes of an "Islamic woman" marks the site of her creative imagination.

Shirin Neshat. *On Guard*, 1998. Cortesía [Cotthem]³ Gallery, Bruselas.

KEITH SONNIER

Nace en Mamou, Louisiana, en 1941. Actualmente reside y trabaja en Nueva York desde 1967.

En 1968, empezó a introducir neón en su trabajo como un material nuevo, dando el nombre de BA-O-BA a una serie de esculturas realizadas con iluminación del neón y vidrio que empezó en 1969. Desde entonces ha experimentado fases diversas sucesivas. BA-O-BA es una palabra coloquial del francés-haitiano, que significa un baño de iluminación o de color y describe la manera en que la luz de la luna se percibe como una fuerza física y a la vez sugestiva y atractiva que puede en ocasiones emanar de la luz natural o artificial.

En 1978 BA-O-BA iba acompañado por SEL, una serie menor de esculturas de neón y ello durante muchos años. El concepto se originó a raíz de un viaje alrededor de China, algo que se hace evidente al contemplar las piezas. Las líneas de neón son muy impersonales, no son elocuentes en el sentido expresionista, pero es precisamente en ello donde se halla ese elemento esencial de su libertad y su belleza de un tipo autónomo. Parecen como señales de luz que están dibujadas en el espacio por una mano fantasmal. Sonnier las llama PICTOGRAMAS.

Todos los motivos y el material que encontramos en su trabajo se originan en la civilización y son parte de nuestro mundo tecnológico. Utiliza materiales que provienen de una cultura contemporánea, y los dispone sin recurrir al pensamiento académico, antropológico o etnológico. De hecho, debería ser considerado con la libertad de un artista autónomo que crea algo nuevo que puede contener una cantidad infinita de elementos culturales de este mundo.

Aunque la luz de neón pueda ser el componente más espectacular de estas esculturas, su aspecto no depende sólo en esta luz. Los trabajos emergen de los fenómenos numerosos de la luz de los diversos materiales.

KEITH SONNIER

Keith Sonnier was born in Mamou, Louisiana in 1941, and has been living in New York since 1967. In 1968, Keith began to introduce neon as a new material into his work.

'BA-O-BA' is the title of a series of sculptures made out of neon lighting and glass started by Keith in 1969 and extending in various stages down to the most recent times.

'Ba-o-ba', which means something like light- or color- bath, is a colloquial French-Haitian word; It describes the effect of light on skin and body – something like the way in which moonlight is perceived – as a physical and suggestive attractive force emanating from natural or artificial light.

These neon works made of fragile glass and light, seem like water-color washed lightly into the space, but water-colors painted in neon light with a poetic power of their own.

In 1978 'BA-O-BA' was joined by 'SEL', a second series of neon sculptures again executed over a number of years, the concept has been triggered by a journey through China, which is immediately verified when seeing the pieces. The neon lines are inevitably impersonal, and far from eloquent in the expressionist sense, but it is precisely here that an essential element of their freedom and beauty lies, an expression of an autonomous kind.

They seem like light-signs drawn in space as if by a phantom hand.

Keith himself has also called them 'PICTOGRAMS'

All the motifs and the materials that we come across in Sonnier's work originate in civilization and are part of our modern technical world. Of course, the artist used them because they originated in this way. Nothing ever existed in free suspension, and nothing has been produced from a vacuum.

Yet their origin does not exhaust their meaning, as art does not perceive itself as a cultural and historical, anthropological or ethnological exercise, and these motifs and materials never appear merely as evidence of their cultural background. They are materials from an all-embracing contemporary culture, and Keith Sonnier disposes them without recourse to scholarly anthropological or ethnological thought.

This should be seen as the freedom of an autonomous artist, who creates something new that in its turn may contain an infinite quantity of the cultural elements of this world.

Much as neon light may be the most spectacular component of these sculptures, their appearance is by no means dependent upon this light alone.

The works emerge from the numerous light phenomena of the various materials.

Keith Sonnier. *Ba-O-ba*, 1972. Cortesía [Cotthem]³ Gallery, Bruselas.

TONY OURSLER

Nace en Nueva York, donde actualmente reside y trabaja.

Las figuras de Tony Oursler parecen sufrir. Están encajonadas bajo un sofá, una silla o de los colchones. Están encerrados en maletas y baúles, a veces cuelgan boca abajo del techo, o están horadados por un arpón, lamentando su sufrimiento en la penumbra. Están hechas con tejidos, pero parecen vivos. Los proyectores de video les da una cara más viva y los altavoces hacen que desprendan ruidos. A veces suena una voz más insistente que se queja, y clama ayuda.

Desde 1992 Oursler ha estado combinando características del escenario tétrico muy ingeniosamente con los de arte de vídeo, hasta que llegó a imprimir un sello propio a sus trabajos. Como si los monitores y las telas de repente asumieran la forma corpórea.

Las figuras de Oursler se convirtieron rápidamente en seres queridos por el público.

Es muy conocido por sus proyecciones de vídeo, que a menudo son humorísticas. Tony Oursler busca en la cultura popular y punk iconos retorcidos que estructuran nuestro subconciencia y la ideología de nuestra época. Investiga con el sexo y la violencia de modo que el sexo y el poder definen cómo funcionan en nuestra cultura, valiéndose a través de la instalación, el vídeo, la escultura objeto y gran variedad de media combinados

En los últimos años Tony Oursler ha tenido un papel modelo en el arte internacional de los noventa. Ha extendido su visión particular en el análisis de la sociedad de los media y sus efectos en el alma de un ser humano y también el análisis de los intentos de técnicas psicológicas para compensar por la pérdida dramática de las relaciones entre los seres humanos.

YOOK KEUN-BYUNG

Nace en 1957 en Junju, Corea. Actualmente reside y trabaja en Seúl.

Yook ha estado exponiendo desde el principio de 1980 y ya ha presentado su trabajo en exposiciones internacionales, como la XX Bienal de Sao Paulo de 1989, la IX Documenta de Kassel en 1992 y en la Bienal en Lyon.

A finales de los años ochenta y noventa Yook también hizo una serie de performances en las cuales cuestionaba su papel como artista (I am an artist, K.B. Yook, 1990) o el papel más amplio del arte (Art and Action and Human Beings, 1989).

Sus instalaciones incluyen materiales naturales (madera, tierra, etc.) y elementos de la tecnología moderna (pantallas de vídeo, ordenadores). Yook no duda en utilizar antagonismos polares para que pueda desvelar cómo son de complementarios. Ésta es la motivación por la cual decidió desarrollar una concepción del pasado, el presente y el futuro como el entero indivisible de la histo-

TONY OURSLER

Geboren in 1957 in New York, woont en werkt in New York.

Oursler's sarcastische beelden vormen een antwoord op het zijns inziens paradoxale karakter van het televisiescherm dat de realiteit ernstig vertekent. Tony stelt daar met zijn 'psychmetriscapes' het gerenzeloz maar irreële beeld van de psyche tegenover. Bij hem gaat het om de lijfelijke gewaarwording en mentale verwerking van audiovisueel materiaal.

Hij projecteert bewegende videobeelden van een menselijk gezicht op een kussen dat het hoofd gedaante wordt in de vaak politiek geladen installaties verbeekd als fragiek en zik.

Oursler gebruikt het videobeeld op vernieuwende wijze. Beelden en poppen vormen een geïntegreerd geheel waarvan ook de projectie-apparatuur deel uitmaakt.

Hoewel zijn werk heel divers is, heeft het altijd een theatrale inslag en een maatschappijkritische ondertoon.

YOOK KEUN-BYUNG

Born in 1957 in JunJu, Korea, lives and works in Seoul.

Yook has been exhibiting since the early 1980's in Seoul, and has already presented his work in international exhibitions such as the 20th Biennial of Sao Paulo in 1989 and the Biennale de Lyon in 1995.

In the late eighties and early nineties Yook also carried out a series of performances in which he questioned his role as an artist (I am an artist, K.B. Yook, 1990) or the wider role of art itself (Art & Action & Human Beings, 1989).

Just as his installations include both natural materials (wood, soil, etc) and elements of modern technology (video screens, computer,..). Yook does not hesitate to make use of polar antagonisms, in order to reveal their complementary. This is why

Yook Keun-byung. *The Sound of Landscape + Eye for Field = Rendez-Vous*, 1993. Cortesía [Cotthem]³ Gallery, Bruselas.

ría humana que, como la de la naturaleza, está gobernada por la dualidad de fuerzas opuestas en la creación y en la destrucción.

KEITH HARING

El arte vive a través de la imaginación de la gente que lo disfruta. Sin esta relación, no hay arte. He asumido el papel de creador de imágenes del siglo XX y me enfrento día tras día con las responsabilidades y las implicaciones que esto conlleva. Tengo cada vez más claro que el arte no es una actividad elitista reservada a unos pocos que saben apreciarla, sino que está abierta a todos. Éste es el objetivo de mi trabajo.

Un día, yendo en el metro, vi un panel negro vacío destinado a transmitir un mensaje publicitario. En seguida comprendí que ése era el espacio más idóneo para dibujar. Subí a la calle, busqué una papelería, compré una caja de tizas blancas, volví al metro e hice un dibujo en aquel panel. Era perfecto: un suave papel negro sobre el que se dibujaba con mucha facilidad con la tiza... El otro aspecto importante era que todo el procedimiento se transformaba en una performance.

Keith Haring nació el 4 de mayo de 1958 en Reading, Pennsylvania, y murió el 16 de febrero de 1990, víctima del SIDA, "dejando –como dice un panfleto de "la Caixa"– un *corpus* extraordinario y sorprendente de obras de arte impregnadas de sexualidad y placer, ironía y humor, habiéndonos legado un vocabulario y una escritura de imágenes insuperable que nos hablan de su lucha contra los males del mundo y su amor a las fuentes de la vida". (Fundación "la Caixa", 28 de abril de 1995. Madrid).

NIEK KEMPS

Niek Kemps, que nació en Nimega (Países Bajos) en 1952, vive y trabaja en Amsterdam. Kemps hace esculturas independientes y abstractas, esculturas textuales y construcciones murales. Su obra se encuentra a menudo en la intersección entre objeto y arquitectura. Las estructuras matemáticas, a menudo formadas por múltiples piezas, que viene haciendo desde principios de los ochenta contienen interespacios, rendijas y mirillas. Kemps altera el comportamiento visual, los modelos universales de pensamiento y las interpretaciones estereotipadas. Influido por las cosmovisiones de Jean Braudillard, Jorge Luis Borges y Roland Barthes, Kemps evita las argumentaciones unívocas y da a lo desconocido la oportunidad de manifestarse. Las imágenes de Kemps no pueden ser entendidas de un solo vistazo. Otros puntos de vista nos revelan siempre significados nuevos e inesperados. Muchas imágenes están construidas con paneles transparentes o reflectantes, por ejemplo de vidrio o de Perspex de color. La superficie brillante capta la luz y refleja lo que hay alrededor. Niek quiere evitar que la vista se fije en un solo punto. Además de materiales que llaman la atención, Kemps también usa materiales agradables al tacto, como vidrio o superficies pulidas,

he develops a conception of the past, present and future as an indivisible whole in which human history, like that of nature, is governed by the oppositional pair of creation/destruction, with his eternal recommencement.

KEITH HARING

Keith Haring. *The Boxers*.
Cortesía [Cothems]³
Gallery, Bruselas.

Art can only live in the imagination of the people who enjoy it. Without this relationship, there is no Art. I have assumed the role of a creator of XXth century images and I face the responsibility and implications of this decision day after day. I am more and more aware that Art is not an elitist activity reserved for a privileged few but rather is an

open book for everyone to read at will. This is what I try to achieve in my work.

One day, on the way to the Metro, I ran up against an enormous empty blackpanel which was ready for an advertising campaign. I just knew that it was the right place to draw, there and then. I went back up the road, found a stationer's and bought a box of white chalk, with which I made my way back to the Metro to draw on the panel. It was just perfect: the soft black paper was ideal for a drawing in chalk...And the whole thing, at the same time, became transformed into a performance.

Keith Haring was born on the 4th June, 1958, in Reading, Pennsylvania and died on the 16th February, 1990, of AIDS. A brochure edited by La Caixa describes him as "having left an extraordinarily surprising corpus of works of art, vibrant with sexuality, pleasure, irony and humour, a whole legacy of poignant images which depict magnificently his constant struggle against the evils of this world and his passion for Life." (Fundación "la Caixa". 28th April 1995. Madrid).

NIEK KEMPS

Born in Nijmegen(Netherlands) in 1952, lives and works in Amsterdam. Makes free-standing and abstract sculptures, text sculptures and wall constructions. His work is often located at the interface of object and architecture. The often multi-piece, mathematical structures that he has been making since the early 'eighties, contain interspaces, apertures and spy-holes. Kemps unsettles viewing behaviour, standardised patterns of thought and stereotypical interpretations. Inspired by the world view of Jean Braudillard, Jorge Luis Borges and Roland Barthes, he eschews univocal argumentation, and gives the unknow a chance to manifest itself. Kemps' pictures cannot be grasped in a single

Niek Kems. *Routes des engagements*, 2000.
Cortesía [Cothem]³ Gallery, Bruselas.

aterciopeladas y arrugadas, de color gamuza y, muy recientemente, plástico blanco. Las esculturas de Kems tienen en cuenta la relación espacio/espectador. En *Routes des engagements*, el espectador es invitado a pasear entre paredes blancas y a sentarse.

Coordinación de los textos en castellano: M^o Lluïsa Borràs.

glance. Other angles always reveal new and unexpected meaning. Many pictures are constructed from transparent or reflective panels, for example glass or colored Perspex. The shiny surface captures the light, and reflects the surrounding. Nick wants to avoid the eye becoming fixed on one point. In addition to materials that attract the eye, Kems also uses materials that appeal to the sense of touch, such as glass or polished surface, velvety and wrinkled, chamois-coloured and, very recently, white plastic. Kems' sculptures implicate the viewer and space. In "Routes des engagements", the visitor is invited to wander between virgin white walls and take a seat.