

Grass, 2010. Acrylic.
Closed: 13½ x 13½ x 7½ in.
Césped, 2010. Acrílico.
Plegado: 34 x 34 x 19 cm.

Marta Chilindron

Constructions: Marta Chilindron at Cecilia de Torres
"Construcciones": Marta Chilindron en Cecilia de Torres

By / por **Berta Sichel***
 (Madrid)

Last October, in her third and most recent exhibition "Constructions" at Cecilia de Torres Gallery, Argentinean born Marta Chilindron presented a series of seven new works - all of which emphasize and highlight trademark themes in her art of the last few years: movement, geometry, responses to light and the difference between perception and reality. If past interests are apparent to those who have been following her work over the last decade, now more complex results and a well-built consistency is also discernible. There is an idea and it is visible throughout the installation. As she says: "Reflecting on the notion of perception I examined ideas of change, sequencing, beginning and ending. In acknowledging that we are all subjected to constant change, I arrived at the idea of making work with no definite shape; it would move from the second to the third dimension and back."

On a meditative stage, she flows between reality and mind games, provoking nothing less than a visual sensation of realism and an erroneous perception of existence. The unexpected cuts and transitions made in the constructions of hinged sheets of hard, brightly colored, transparent Polycarbonate and acrylic are an unusual mix between nature and artifice; a comprehensive mode of understanding the world as existing in different manifestations at different times. Her use of acrylic sheets makes the work reflective and transparent - almost invisible. In one way or another, they all implicate the viewer in a scheme where the "real and the imaginary are confounded in the same operational totality" involving a "kind of sixth sense for fakery, montage, scenarios," as Baudrillard wrote in 1992 in *The Hyper-realism of Simulation*. Chilindron fosters the aesthetic of ambiguity by creating environments that consciously confuse the two: the perceptible and the hypothetical. As a result, *Constructions* are simultaneously artifice and interior spaces of vastness.

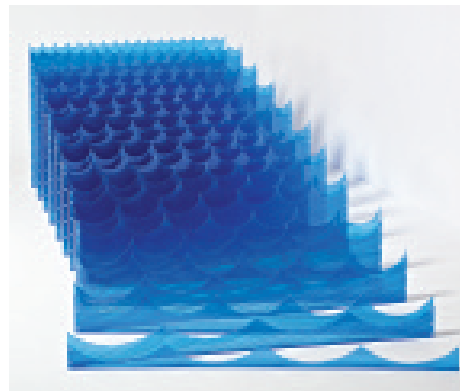
The question of perception and reality is more often invoked when an artist is working with digital media which employs movement. Chilindron's strategies imply "instability" and "illustrate the continuous

El pasado mes de octubre, en su tercera y más reciente muestra, "Constructions" (Construcciones), que tuvo lugar en la galería Cecilia de Torres, la artista argentina Marta Chilindron presentó una serie de siete obras - todas las cuales resaltaban y hacían hincapié en los temas que han caracterizado su arte en los últimos años: el movimiento, la geometría, las reacciones a la luz y la diferencia entre la percepción y la realidad. Si los temas que le interesaron en el pasado son evidentes para aquellos que han venido siguiendo su obra a lo largo de la última década, ahora también es posible discernir resultados más complejos y una consistencia bien cimentada. Existe una idea y ésta es visible en toda la instalación. Como señala la artista: "Reflexionando acerca de la noción de la percepción, analicé nociones relativas al cambio, la secuencia, el principio y el fin. Al admitir que todos estamos sujetos al cambio permanente, llegué a la idea de crear obras sin una forma definida, que pasarían de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad y nuevamente a lo bidimensional."

Embarcada en una etapa meditativa, se desliza entre la realidad y los juegos de la mente, provocando nada menos que una sensación visual de realismo y una percepción errónea de existencia. Los cortes y transiciones inesperados en sus construcciones consistentes en placas de policarbonato y acrílico, duras, coloridas y transparentes y articuladas por medio de bisagras constituyen una combinación inusual de naturaleza y artificio, un modo integral de comprender el mundo como existente en diferentes manifestaciones y en diferentes momentos. Su utilización de placas de acrílico torna a sus obras reflectantes y transparentes, casi invisibles. De un modo u otro, todas ellas involucran al espectador en un esquema en el cual "lo real y lo imaginario se confunden en la misma totalidad operativa" - que implica una "suerte de sexto sentido para la artimaña, el montaje, los escenarios," como escribiera Baudrillard en 1992 en *El hiperrealismo de la simulación*. Chilindron promueve una estética de la ambigüedad al crear ambientes/atmósferas que deliberadamente

change in our uncertain reality." Within the context of media, the distinctions between what is natural and what is not, "have thankfully disappeared" and viewers are consistently intrigued by the boundaries between different levels of reality and image, as Ron Burnett wrote in the book *How Images Think*. Yet, there is no electronic media in these 4-dimensional *Construcciones* — a denomination for her work she prefers to "sculptures." Maybe they can be called environments, which when displayed in the gallery fill the space with shapes, forms, light and make the viewer question their meaning, and as Burnett said, look for the margins of perception and reality. The link between perception/reality acquires some unusual nuances since what the viewer sees always expresses and evokes something else. As with dreams, or presence and absence, her constructions are not explicit. Here her constructions are inspired by the elements of nature: fire, water, and so on. She wants the viewer to be immersed and surrounded by the work. The intention is to create *fake nature*, a *fake reality* which could be manipulated and controlled. The pieces are based on geometric shapes, which reduces them to simpler and easier to understand forms. They create a simplified reality that we can all recognize and agree on. Rather, they apparently seem at ease with the retinal and intellectual pleasure they offer. They have a formal aspect in the sense of their structural qualities - or the effective organization of the elements through the use of the principles of design and geometry. Chilindron's geometric bases for her constructions can organize our perception of the current chaotic times in which we live by requiring viewers to take their time.

In contrast with the formal aspects found in her work, her visual and perceptual processes offer a potent dose of emotionalism, or an aesthetic that places emphasis on the expressive qualities of the work. It gradually provokes a vivid communication of moods, feelings, and ideas, and dissolves in a disjunctive imagery handled through layered and unexpected montage. Chilindron folds and cuts, making unusual and colorful environments and allowing the viewer to make his/her own reality. The work constructs itself out of a few hinged, folded, flat panels into a real object in real space, and with a few folds, it

Water, 2011. Twin wall polycarbonate.
Closed: 35½ x 54½ x 14 in.
Água, 2011. Paredes idénticas de policarbonato.
Plegadas: 90 x 128 x 36 cm.

confunden lo perceptible y lo hipotético. Como resultado, las *Construcciones* pueden verse simultáneamente como artificio y como vastos espacios interiores. El tema de la percepción y la realidad surge con más frecuencia cuando un artista trabaja con medios digitales que emplean el movimiento. Las estrategias de Chilindron implican "inestabilidad" e "ilustran el cambio continuo en nuestra incierta realidad". Dentro del contexto de los medios de comunicación, las distinciones entre lo que es natural y lo que no lo es "han desaparecido, afortunadamente" y los límites entre los distintos niveles de realidad e imagen intrigan permanentemente a los espectadores, como lo expresara Ron Burnett en el libro *How Images Think (Cómo piensan las imágenes)*. Sin embargo, no se incluyen medios electrónicos en estas *Construcciones* — una denominación que la artista prefiere a la de "esculturas" con referencia a sus obras — en cuatro dimensiones. Podría llamárseles ambientes, que al exhibirse en la galería, llenan el espacio con formas y luz que llevan al observador a indagar en su significado y como dijera Burnett, buscar los límites entre la percepción y la realidad. El nexo entre la percepción y la realidad invariablemente adquiere matices inusuales, ya que lo que el espectador ve siempre expresa o evoca algo diferente. Como ocurre con los sueños, o con la presencia y la ausencia, las construcciones de Chilindron no son explícitas.

could collapse back into the plane again. There is no beginning or end.

Today, there are different ways to narrate and disclose events; mass media is not the only and inevitable route. Art is still a powerful medium despite the commercialized state of the current global art market. To look closely at the world is to understand the subtle connections between the apparent stability of our daily routine and the complex subtexts that keep the modern state (surprisingly) afloat. Chilindron's apparently fragile objects reflect on the possibilities and challenges of visually representing mobility, displacement, and the circulation of people. As she says, they are small networks where all elements are indispensable in creating the whole object. And in contrast with the static qualities of objects, those constructions/environments irradiate a sensation of moving in and out of the images. In their fictional dissembled and dispersed way, there is an exploration of spaces and movements that

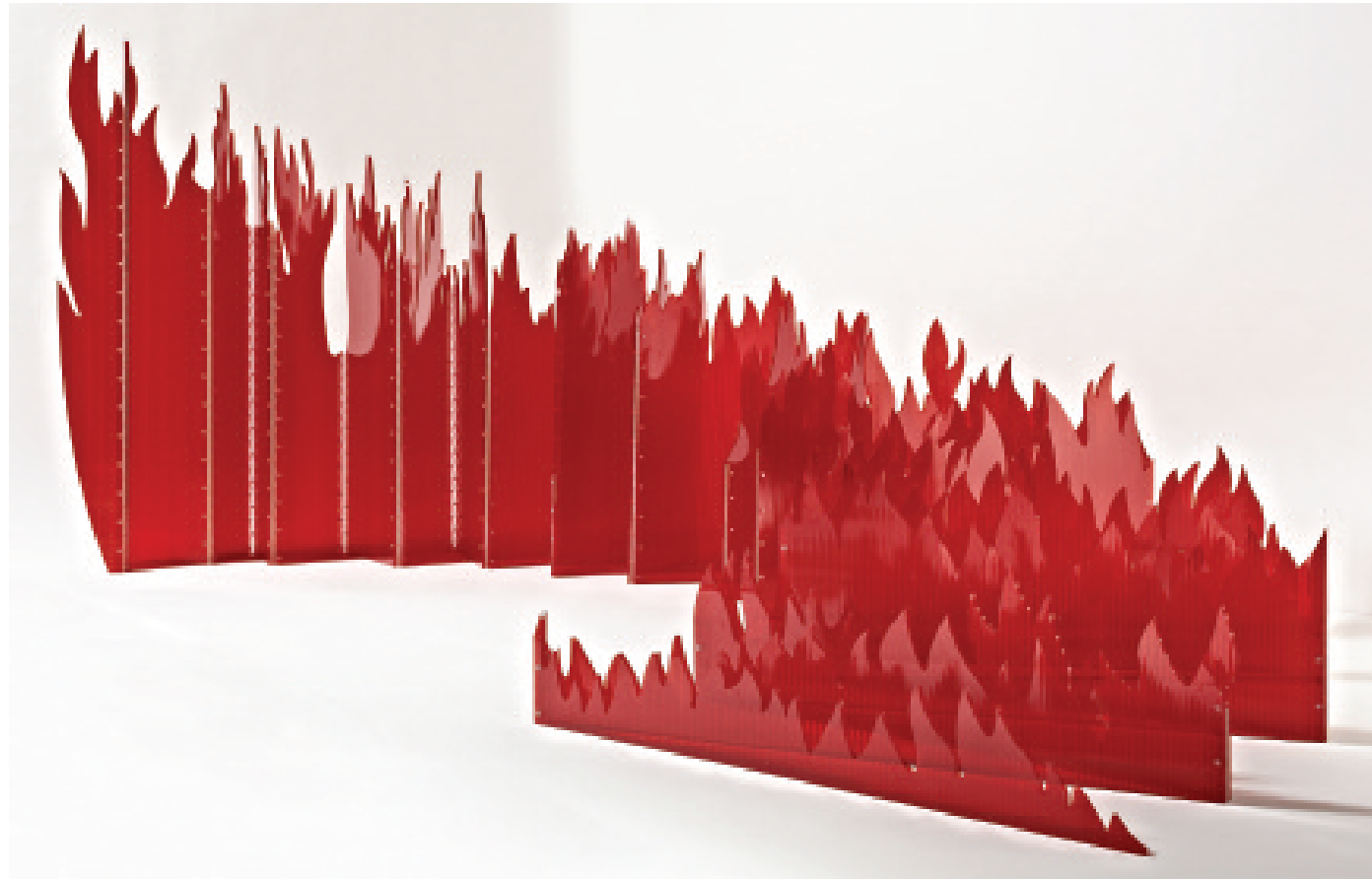

27 Triangles, 2011. Acrylic.
Closed: 16 x 18 x 12 in.
27 Triángulos, 2011. Acrílico.
Plegado: 41 x 46 x 30 cm.

Aquí la inspiración para sus construcciones son los elementos de la naturaleza: el fuego, el agua, etc. Quiere que el espectador se vea inmerso en y rodeado por su obra. La intención es crear una *naturaleza falsa*, una *realidad falsa*, que puedan ser manipuladas y controladas. Las piezas se basan en formas geométricas, lo que las vuelve más simples y fáciles de comprender. Crean una realidad simplificada que todos podemos reconocer y acerca de la cual podemos estar de acuerdo. Más bien parece que se sintieran a gusto con el placer que ofrecen a la retina y al intelecto. Poseen un aspecto formal presente en sus cualidades estructurales — o en la efectiva organización de los elementos por medio de la utilización de los principios del diseño y de la geometría. Las bases geométricas de las construcciones de Chilindron pueden organizar nuestra percepción de los tiempos caóticos que vivimos en la actualidad al requerir que los espectadores se tomen su tiempo.

En contraste con los aspectos formales que se pueden encontrar en su obra, sus procesos visuales y perceptivos ofrecen una dosis potente de emoción, o una estética que pone el énfasis en las cualidades expresivas de la obra. Esto gradualmente induce una vívida transmisión de estados de ánimo, sentimientos e ideas que se funden en imágenes disyuntivas presentadas por medio de un montaje inesperado y estructurado en capas. Chilindron pliega y corta, creando ambientes inusuales y coloridos y permitiendo al espectador construir su propia realidad. La obra se construye a sí misma partiendo de una serie de paneles planos, plegados y abisagrados, transformándose en un objeto real en el espacio real, y que por medio de unos pocos plegamientos, podría colapsar y recuperar su forma plana.

Hoy en día, existen diferentes formas de narrar y de revelar acontecimientos; los medios de comunicación masiva no constituyen la ruta única e inevitable. El arte es aún un medio poderoso, a pesar de la condición mercantilista kllkñglñ,,ñ.,b.,.ñgv del actual mercado global de arte. El observar el mundo detenidamente implica comprender las sutiles conexiones entre la aparente estabilidad de nuestra rutina diaria y los complejos subtextos que mantienen a flote (sorprendentemente) a la forma de vida moderna. Los objetos aparentemente frágiles de Chilindron plantean una reflexión

[profile | perfil]

Marta Chilindron in her studio working on *Fire*, 2011.
Marta Chilindron en su taller trabajando en la obra *Fuego*, 2011.

Born in Argentina and raised in Uruguay, Marta Chilindron moved to New York from Montevideo in 1969. Before graduating from the State University of New York, she spent two summers (1977 & 1978) in Italy studying printmaking with the conceptual artists Luis Camnitzer and Liliana Porter at their Valdovato Studio. In 1983, she was accepted into the National Studio Program at PS1 for two years. Since that time, she has been working with perspective, applying it to real space and examining the idea of perception and how it differs from actual reality. This became her main line of thought. In 1989, she began a five-year collaboration with the Argentinian artist Eduardo Costa, which resulted in a series of works dealing with the media's effects on perception. In 1997, she had her first solo show at the Cecilia de Torres gallery, which was reviewed in various art magazines. Using perspective to manipulate perception was not enough, and by 1998, Chilindron started collapsing and popping up forms, sometimes small environments, and recognizable objects, as for example, *Table and Chair*, *TV and Chair*, *Toilet*. These works became small systems, low tech and interactive, as they depended on the viewer to set them into action. In 2000, she was awarded a Joan Mitchell Foundation grant and received an Anonymous Was a Woman award in 2001.

Nacida en Argentina y criada en Uruguay, Marta Chilindron se trasladó a Nueva York desde Montevideo en 1969. Antes de graduarse en la Universidad Estatal de Nueva York, pasó dos veranos (1977 y 1978) en Italia, estudiando técnicas de grabado con los artistas conceptuales Luis Camnitzer y Liliana Porter en su taller de Valdovato. En 1983 fue aceptada para una participación de dos años en el National Studio Program del PS1 (MoMA). Desde entonces se ha enfocado en la perspectiva, aplicándola al espacio real, analizando la noción de la percepción y la forma en que la misma difiere de la realidad. Ésta se ha convertido en una de las líneas principales de su pensamiento. En 1989 dio comienzo a una colaboración de cinco años con el artista argentino Eduardo Costa, resultante en una serie de obras que abordaban los efectos de los medios masivos sobre la percepción. En 1997 presentó su primera muestra individual en la galería Cecilia de Torres, que fue reseñada en varias revistas de arte. El empleo de la perspectiva para manipular la percepción no fue suficiente y en 1998, Chilindron comenzó a utilizar formas que se plegaban y desplegaban, a veces pequeñas ambientaciones y objetos reconocibles, como por ejemplo, *Mesa y silla*, *TV y silla*, *Toilet*. Estas obras se convirtieron en pequeños sistemas de baja tecnología e interactivos, ya que dependían del espectador para ponerse en funcionamiento. En 2000, Chilindron se hizo acreedora a una beca de la Fundación Joan Mitchell y en 2001 recibió un premio otorgado por *Anonymous Was a Woman*.

Spiral-Green, 2011. Acrylic.
Open flat: 78 in. dia.
Espiral-verde, 2011. Acrílico.
Desplegado plano: 198 cm. dia.

imbue the construction with an emotional punch through a sequence of disorienting juxtapositions. The work is both reflective and transparent and responds differently in various lighting conditions and from different vantage points.

While other exhibitions with only seven works can be viewed in a couple of minutes, that is not the case here. "Constructions" raises a plethora of incoherencies, including our unwillingness to address instability on a daily level - where ambiguity and unpredictability are banished - which requires time. How might this new state of affairs reflect on the making, the public reception, and the understanding of contemporary art.

*Curator at Large Museo Reina Sofia, Madrid, independent curator and writer.

sobre las posibilidades y los desafíos de representar visualmente la movilidad, el desplazamiento y la circulación de las personas. Como ella misma lo señala, son pequeñas redes en las cuales todos los elementos son indispensables para crear el objeto en su totalidad. Y a diferencia de las cualidades estáticas de los objetos, esas construcciones/ambientes irradian una sensación de movimiento hacia adentro y hacia afuera de las imágenes. En su forma ficticia, disimulada y dispersa, subyace una exploración de espacios y movimientos que infunde a la construcción una fuerza emocional a través de una secuencia de yuxtaposiciones que desorientan. La obra es al mismo tiempo reflectante y transparente y responde de diferente forma a las variadas condiciones de iluminación y a las distintas perspectivas visuales.

Mientras que otras muestras compuestas por siete obras pueden recorrerse en un par de minutos, no es el caso de esta exposición. "Constructions" plantea una plétora de incoherencias, incluyendo nuestra falta de voluntad para tratar con la inestabilidad en el plano cotidiano - donde la ambigüedad y la imprevisibilidad han sido desterradas - lo cual requiere tiempo. ¿Cómo podría reflejarse este nuevo estado de cosas en la producción, la recepción por parte del público y la comprensión del arte contemporáneo?

* Curadora Externa, Museo Reina Sofia, Madrid, curadora independiente y escritora.