

art.es

international~contemporary~art 62-63

Bilingual
English | Spanish
www.art-es.es

art.es PROJECT 51 Antuan

art.es PROJECT 15 Antuan

15€ 20US\$ 12€ 321 \$5102 951

62
63

art.es PROJECTS
exclusively for art.es in every issue

art.es PROJECT 51
Antuan

Antuan, *Proyecto humanitario para Haití* | *Humanitarian Project for Haiti* (2010). Tiendas de campaña intervenidas por varios artistas y para ser usadas como aulas para los niños de Haití | artist intervened tents to be used as classrooms for Haitian children. Comisario | curator: Antuan.

Jorge Luis Gutiérrez

La práctica del arte contemporáneo como existencia de dimensiones superiores

(Cruzando las referencias de nuestros orígenes a través de las identidades y códigos del artista Antuan Rodríguez)

Corpus 1 | En la otra dimensión Contemporary art practice as the existence of higher dimensions

Aunque la ficción (tanto en el aspecto visual como en el alegórico) constituye un tema constante en la práctica artística de Antuan, muchas de sus obras han investigado el precario equilibrio y la posibilidad de colapso de nuestra existencia misma. Por otra parte, su trabajo y sus propuestas delimitan una perspectiva singular del arte, a través de estrategias de visualización y atmósferas que irradian la infalibilidad del destino por medio de su narrativa. Siempre observamos un camino indiscutible en su obra, en torno a las ironías y cuestionamientos sobre el estado de las cosas.

Sin embargo, la capacidad de optimismo y sanación de espíritu sobre el presente y futuro es una constante en la visión personal de Antuan. Plasmado en sus travesías visuales y conceptuales a través de temas claves, en una especie de cartografía de experiencias, influencias, sentimientos lugares y personas. Su propia experiencia vivencial proporciona una inesperada transformación personal, catalizador de su obra artística contemporánea.

En su más reciente etapa de exploración, investigación y producción, *La Otra Dimensión*, adelanta una propuesta vinculada con la continua preocupación de la comunicación humana universal a través de formas, símbolos y códigos. Una vez más, su obra relata las metodologías de producción artística en armonía con los planteamientos de la abstracción científica y con el pensamiento social. Esta nueva propuesta representa un cambio de rumbo en el extenso

Corpus 1 | Into the other dimension

Although the fictional (in both the visual and allegorical aspects) is a constant theme in Antuan's art practice, many of his works have also explored the precarious balance and possibility of collapse of our very existence. On the other hand, his work and approach delineates a singular perspective confronting art, via strategies of deployment and atmospheres that radiate the certitude of destiny within his visual narrative. We always sense a definite path in his work, by way of his ironies and questioning of the state of things.

However, the healing capacity and optimism of spirit regarding the present and future are a constant of Antuan's personal vision, captured in his visual and conceptual journeys through key issues, in a kind of cartography of experiences, influences, feelings, places, and people. His own life experience provides the catalyst for the unexpected personal transformation of his contemporary art.

His latest stage of exploration, research, and production, *The Other Dimension*, presents an approach related to the constant human concern for universal communication through forms, symbols and codes. Once again, his work connects the methodologies of artistic production in harmony with the tactics of scientific abstraction and social thinking. This new strategy represents a key shift in Antuan's extensive body of work. It's the closing of a

Antuan, *Testimonios* | *Testimonies* (2006). Papel, hierro, tinta | paper, iron, ink, medidas variables | variable dimensions.

ciclo de la obra del artista. Es el cierre de un ciclo y el inicio de nuevas propuestas en lo conceptual y formal.

En el itinerario expresivo presente en su propuesta actual, observamos su coherencia conceptual respecto a la interpretación del pensamiento humano y la asimilación de la realidad de contextos locales y globales. Introduce en sus obras la energía combinada de ideas tales como el mito, la metáfora y el arquetipo, abriendo múltiples perspectivas a la mirada del observador, una especie de geografía intermedia entre las ideas concebidas y el contundente significado de la realidad. Expone así a los espectadores a las complejidades de múltiples caminos a seguir y a fábulas e imaginarios por descubrir.

Antuan se inserta dentro de los movimientos de arte post-contemporáneos que redefinen el significado de ser artista, incorporando iniciativas en los modos de innovar y comunicar. Al igual que otros integrantes de generaciones más jóvenes (Los Carpinteros y Allora y Calzadilla, por ejemplo) que surgieron de la escena del arte cubano posterior a la llamada Generación de los Años 80 (José Bedia, Glexis Novoa, Gustavo Acosta y Alexis Leyva Machado –KCHO–, entre otros). Creador multidisciplinario capaz de transformar su trabajo en experiencias de participación interactiva, generando expectativas y sinergias de asociación con el público involucrado con sus propuestas (sean obras urbanas a gran escala u objetos íntimos).

Corpus 2 | *La Otra Dimensión* o lugares de intimidad universal

La Otra Dimensión constituye un cuerpo de trabajo que parte de la geometría de un disco circular de superficie monocroma, que varía en escala y dimensiones desde lo monumental a lo íntimo y basado en un lenguaje de códigos humanos. Aún cuando el artista parte del concepto del tiempo, el pasado, el presente y el futuro son irrelevantes para la experiencia total del espectador.

La aproximación conceptual de *La Otra Dimensión* está sustentada en la interacción de tiempo y espacio, como parte de la experiencia humana vinculada con la trilogía espacio / reflexión / comunicación. Activando la conexión instantánea del imaginario del espectador según su visión del universo y formas de comunicación. Esta nueva propuesta también hace visible lo que yace oculto en la escala corporal y el nivel celular. Imaginándonos a través de códigos y símbolos, formas de conexión activa con un universo exterior, lo cual siempre ha constituido una intensa necesidad humana.

La Otra Dimensión nos desvela un artista que se aproxima al universo y a lo infinito desde una gama diversa de perspectivas científicas, filosóficas y culturales, integradas en una sola propuesta. Su obra, además de su atractivo conceptual, de resolución formal y espacial, hace posible la participación del espectador frente a sus interrogantes y enigmas sobre los conceptos del universo y la comunicación. Tam-

cycle and the beginning of a new conceptual and formal approach.

Antuan's current expressive itinerary is clearly consistent with his interpretation of human thought and the assimilation of contexts of both local and global reality. In his work he offers the combined energy of notions such as myth, metaphor and archetype, opening multiple perspectives to the viewer, a sort of geography intermediate between conceived ideas and reality's compelling meaning of reality. He thus exposes viewers to the complexities of multiple pathways to follow and imaginative repertoires to discover.

Antuan is situated within post-contemporary art movements that redefine what it means to be an artist, incorporating initiatives in ways of innovating and communicating, as did other members of younger generations (for example, Los Carpinteros and Allora & Calzadilla) that emerged on the Cuban art scene after the so-called Generation of the 80's (José Bedia, Glexis Novoa, Gustavo Acosta and Alexis Leyva Machado –KCHO– among others). He is a multidisciplinary artist capable of transforming his work into experiences of interactive participation, causing excitement and synergies of association among audiences confronted with his proposals (whether large scale urban works or more intimate objects).

Corpus 2 | *The Other Dimension* or places of universal intimacy

The Other Dimension constitutes a body of work based on the geometry of a circular disk with a monochrome surface, which varies in scale and dimensions from the monumental to the intimate, employing a language of human codes. Even when the artist's point of departure is the concept of time, the past, the present and the future are irrelevant to the viewer's overall experience.

The Other Dimension's conceptual approach rests on the interaction of time and space, as part of human experience connected to the trilogy space / reflection / communication, activating the instantaneous connection of the spectator's imagination according to his vision of the universe and forms of communication. This new approach also renders visible what lies concealed at the corporeal and even cellular levels, where through codes and symbols we imagine forms of active connection with an exterior universe which has always constituted an intense human need.

The Other Dimension reveals an artist who sees the universe and the infinite from a range of diverse scientific, philosophical and cultural perspectives, integrated into one single approach. His work, besides its conceptual appeal, of formal and spatial resolution, engages viewers and their questions and enigmas concerning the concepts of the universe and communication. It also confronts shifts in the geopolitical order resulting from the digital revolution and the codes and paradigms of the sciences and changes in

Antuan, *Guión, autorretrato* | *Script, Self-portrait* (2006). Aluminio | aluminum, ed: 7, 45,7 × 23 × 25,4 cm.

Antuan, *Naturaleza de hombres* | *Man's Nature* (2003). Cerámica, resina, fibra, acero | ceramic, resin, fibre, steel, 487 × 122 × 122 cm.

Antuan, *Teatroil* (2008). Seda, hierro, aluminio | silk, iron, aluminum, 610 × 244 × 61 cm.

Antuan, *Izquierda o derecha | left to right* (2004). Lona y acero | canvas and steel, medidas variables | variable dimensions.

bién aborda los cambios en el orden geopolítico provocados por la revolución digital y de códigos, los paradigmas de las ciencias y el cambio de las tendencias contemporáneas de expresión visual. Cartografías que dibujan las tensiones no resueltas que actualmente existen de manera divergente entre los distintos sistemas de creencias humanas.

La escena cultural post-moderna constituye una mezcla de orígenes interculturales, como retazos, sin una clara estratificación ni jerarquía. La cultura actual es híbrida e intersticial, impulsando y buscando significados entre los territorios que la conforman. En este contexto, *La Otra Dimensión* emerge como propuesta, brindándonos espacios de intimidad universal y una oportunidad de equilibrio en torno a nuestros pensamientos positivos. El resultado es una experiencia profundamente conmovedora para el espectador.

Corpus 3 | La objetividad del forastero

La Otra Dimensión tiene la libertad creativa de cambiar el espacio y el tiempo de acuerdo a la propuesta del artista en el contexto museológico seleccionado para la obra.

Emergiendo Antuan de un país periférico (Cuba) que, posteriormente, desarrolló etapas de su vida creativa como forastero, entre una Europa histórica y la pragmática USA, su desarraigo, sin embargo, contribuye a la construcción de una relación más independiente y no parcializada de la

contemporary currents of visual expression; cartographies that trace the unsettled tensions that currently exist among society's diverging belief systems.

The post-modern cultural scene is an admixture of cross-cultural origins, a patch-work with no clear stratification or hierarchy. Current culture is hybrid and interstitial, propelling and seeking meanings among territories of meaning which make it up. In this context, *The Other Dimension* emerges an approach, offering us spaces of universal intimacy and an opportunity for equilibrium regarding our positive inner thoughts. The result is a deeply moving experience for viewers.

Corpus 3 | The objectivity of a stranger

The Other Dimension possesses the creative freedom of shifting space and time according to how the artist wishes to adapt his idea to the museological context chosen for the work.

Coming from a peripheral nation (Cuba), and later evolving the phases of his creative process as foreigner between Europe's historical context and the pragmatism of the US, Antuan's uprootedness contributed to the construction a more independent and non-partisan account of reality and representation, through what Georg Simmel called "the objectivity of the stranger."

Antuan, *Palabras que matan | Words that Kill* (2014). Bronce, alfombra | bronze, carpet, ed: 7, 366 x 183 x 366 cm.

Antuan, *Las dos caras de la moneda* | *Two Sides of the Same Coin* (2011). Bronce | bronze, ed: 1, 114,3 × 56 × 56 cm.

realidad y la representación. Lo que Georg Simmel llama “la objetividad del forastero”.

De esta manera, para Antuan, la obra de arte no posee utopías, sino interpretaciones reales prescritas legítimamente en el mundo a través de la afinidad momentánea del arte. En última instancia, su respuesta artística es optimista y poética, articulando el universo como un vacío repleto de infinitas posibilidades, como un enorme campo lleno de omisiones y enigmas.

Antuan forma parte de un grupo de artistas visionarios que contribuyen con las comunidades creativas que nutren de energía a la ciudad contemporánea. Forjadores de una industria cultural post-contemporánea, incorporando simultáneamente contribuciones en el ámbito de las acciones creativas, espirituales, económicas y del emprendimiento. Capaces de crear bienes colectivos trascendentales, lúdicos y universales como *La Otra Dimensión*.

Jorge Luis Gutiérrez es museólogo y comisario de exposiciones. Arquitecto, máster y Doctor en Administración de Artes Visuales (Universidad de N. York), fue Director-fundador del Museo Nacional de Artes Visuales Alejandro Otero de Caracas, Director del Freedom Tower Museum of Art & Design y del Sistema de Galerías de Arte del Miami Dade College. Actualmente, vive y trabaja en Miami (USA).

For Antuan, the work of art possesses no utopias, but rather real interpretations legitimately prescribed in the world through the momentary affinity of art. Ultimately his artistic solution is optimistic and poetic, articulating the universe as a vacuum replete with infinite potential, like an enormous field riddled with omissions and enigmas.

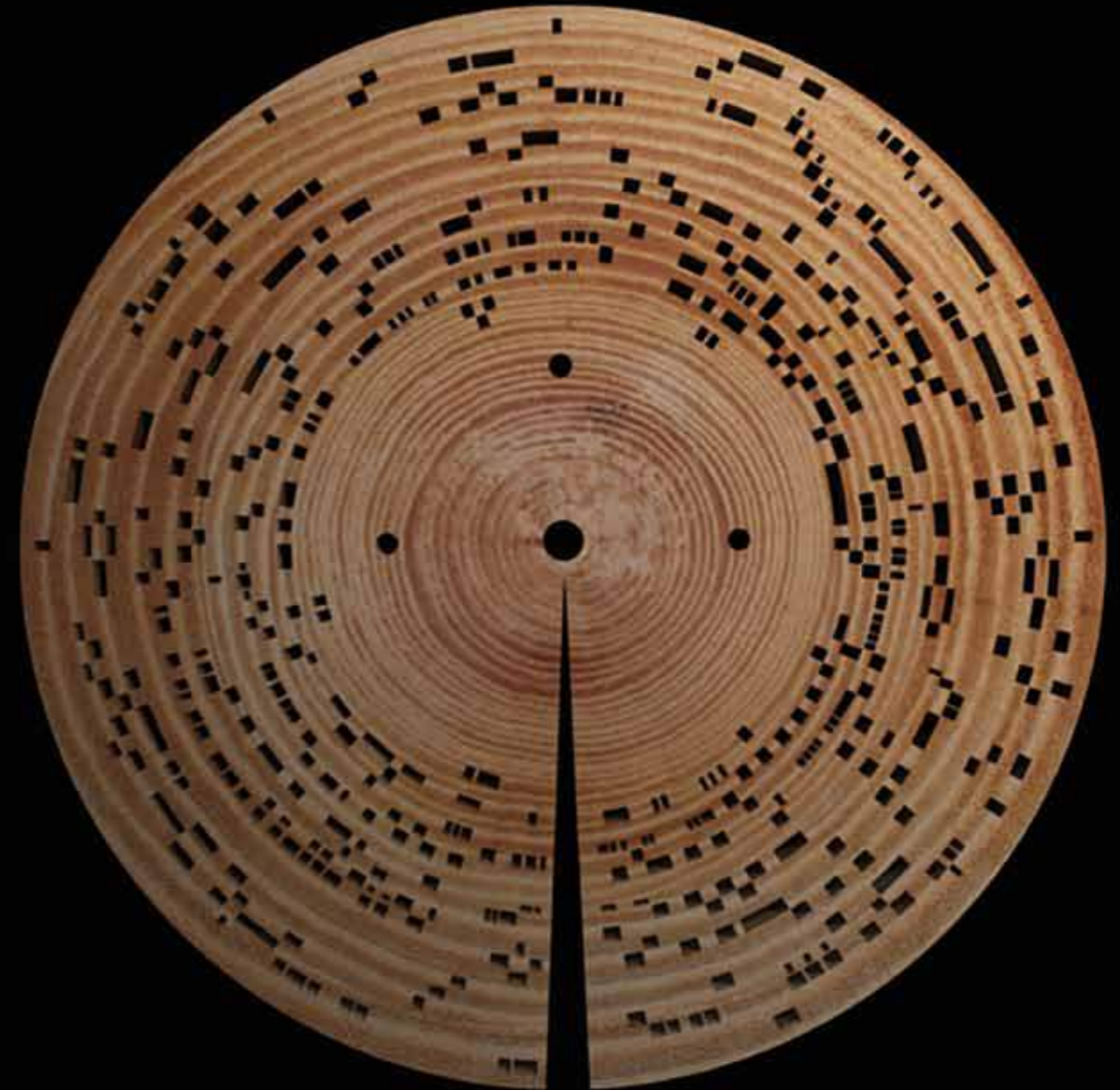
He is part of a bold group of visionary artists contributing to creative communities and energizing the contemporary urban environment. Originating in post-contemporary industrial culture, while simultaneously making contributions to the spheres of creative, spiritual, economic and entrepreneurial actions, able to create transcendental, playful and universal collective items such as *The Other Dimension*.

Jorge Luis Gutiérrez is a museologist and curator; an architect with an MA and Ph.D in Management of Visual Arts from New York University. He was Director-founder of the National Museum of Visual Arts Alejandro Otero (Caracas), Director of the Freedom Tower Museum of Art & Design and of the Art Gallery System of Dade College Miami. He currently lives and works in Miami.

Antuan

Proyecto **art.es** ~ Project #51

La otra dimensión ~ *The Other Dimension* (2015).
Imágenes 3D | 3-D images, medidas variables | variable dimensions.

Próximas exposiciones del artista | next exhibitions of the artist:

- ~ MoCA (Museum of Contemporary Art, Miami, USA): A Retrospective | Antuan Rodriguez, sept–nov 2015.
- ~ Galería Nacional de Bellas Artes (Santo Domingo, República Dominicana | Dominican Republic):
Cultura Cultivo | Culture Crop, oct–nov 2015.
- ~ Museo de Arte Moderno (Santo Domingo, República Dominicana | Dominican Republic):
Fusión arte y empresa | Art and Industry Fusion, nov 2015–enero | january 2016.

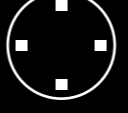

Obra creada en exclusiva para ~ work created exclusively for **art.es**

Esta obra sólo se puede ver y tener en **art.es** ~ this work can only be found and enjoyed in **art.es**

Forma parte de la Colección **art.es** ~ it forms part of the **art.es** Collection. © 2015 **art.es** All Rights Reserved.

- — Grupos | Groups
- — Escalera De Niveles Sociales
Scale of Social Levels
- — Humano Sin Salud
Human Without Health
- — Adolescente | Adolescent
- — Niño | Child
- — Cuerpo Muerto | Dead Body
- — Sol | Sun
- — Estrellas | Stars
- — Ser Humano | Human Being
- — Seres Humanos en Contradicción
Human Beings in Contradiction
- — Preguntas | Questions
- — Gran Ser Humano de Luz
Great Illuminated Human Being
- — La Pareja de Amor | Loving Couple

- — Antena | Antenna
- — Los Cinco Anillos | The Five Rings
● Tierra ● Agua ● Fuego ● Viento ● Vacío
● Earth ● Water ● Fire ● Wind ● Emptiness
- — Triángulo-Nave de Luz Receptor de Energía
Triangle-Light Ship Energy Receiver
- — 4 Puntos Cardinales | 4 Cardinal Points
- — Lunas | Moons
- — Planetas | Planets
- — Altura de Población
Population Height
- — Unión de Humanos
Union of Humans
- — Sonidos y Contenidos
Sounds and Contents

