

HEART IBIZA
EXPOSICIÓN
VERANO 2015

////////TAKASHI MURAKAMI

BIO

Takashi Murakami nació en 1962 en Tokio y recibió su BFA, MFA y su PhD de la Universidad Nacional de Tokio de Bellas Artes y Música. Fundó Hiropon factory en Tokio en 1996, que más adelante se convirtió en Kaikai Kiki Co., una producción de arte a gran escala y una corporación para la dirección artística. En el año 2000 organizó una exposición paradigmática de arte japonés titulada Superflat, que traza los orígenes de la cultura pop visual japonesa contemporánea a la historia del arte japonés. Su trabajo ha sido expuesto ampliamente en lugares de todo el mundo, incluyendo el Museo de Arte Mori, Tokio; Palazzo Reale, Milán; Qatar Museum; Palacio de Versalles; Museo de Arte Contemporáneo, Los Ángeles; Museo de Brooklyn; Museum für Moderne Kunst, Frankfurt; Museo Guggenheim de Bilbao; Fondation Cartier pour l' Art Contemporain, París; Serpentine Gallery, Londres; Museo de arte contemporáneo, Tokio; y Museo de Bellas Artes, Boston.

OBRA

Takashi Murakami

Sage, 2014

Técnica mixta

Cortesía: Art Projects Ibiza

Sage (2014) representa a un monje budista enfrentando la muerte y la decadencia, donde decrepitas figuras con túnicas tradicionales vagan por un paisaje psicodélico. La pintura forma parte de la serie de Arhat de Murakami, que fue creada en respuesta al gran terremoto del este de Japón y el Tsunami en 2001. Arhat, que recoge su nombre de la antigua lengua Sanscrito, se traduce como "un ser que ha alcanzado un estado de iluminación". La serie en su conjunto articula más de veinte años de la maestría de Murakami moldeando formas, contenido, historia y metodología en el cuerpo sucinto de la obra. Murakami destila su estilo "Superflat" en un reflejo de la cultura alta, media y humilde.

Takashi Murakami

Nehan, 2015

Cortesía: Art Projects Ibiza

Nehan by Takashi Murakami, TBR

NEHAN (2015) es un alto relieve circular compuesto por múltiples capas de cráneos esculpidos en bronce. El título de la escultura se basa en la palabra japonesa utilizada para expresar el nirvana, que en la filosofía budista se refiere a un estado de felicidad, en el cual se extinguen las llamas del deseo y una persona se libera de toda forma de sufrimiento. NEHAN (2015) puede parecer siniestro o inquietante a primera vista, también puede ser visto como una colección de almas en paz.

////////Miguel Chevalier
ART LIVE + GUEST ARTIST

Este año el artista invitado para Live Art es Miguel Chevalier, pionero del arte digital, cuyo trabajo emplea la tecnología más innovadora, como instalaciones de realidad virtual generativa y arte interactivo en 3D. El artista mostrará su obra por primera vez en Ibiza, presentando dos impactantes instalaciones interactivas Liquid Pixels 2015 y Fractal Flores 2015. El proyecto, comisariado por Ventana Contemporáneo de Ibiza, se ejecuta cada noche, interactuando con las actuaciones de human art y la música del lugar.

BIO

Desde 1978, Miguel Chevalier se ha centrado exclusivamente en los ordenadores como herramienta de expresión artística. Rápidamente se aseguró un lugar en la escena internacional como un pionero del arte virtual y digital. Miguel Chevalier ha demostrado ser uno de los artistas más importantes del panorama contemporáneo. La obra de Miguel Chevalier es experimental y multidisciplinar. Sus fuentes se encuentran en la historia del arte y su obra explora temas recurrentes como la naturaleza y el artificio, los flujos y redes, ciudades virtuales y diseños adornados. En la década de 1980, Miguel Chevalier comenzó abordar la cuestión de la imagen generativa e híbrida. Su obra ha sido expuesta en todo el mundo en el K11 Art Foundation, Shanghai (2014), el Centro Georges Pompidou, París (2000-1994 - 1988), Art Paris, Grand Palais, París (2014), Palacio de Bellas Artes, México DF (2013) , Mis (Museu da Imagem e do Som), Sao Paulo, Brasil (2010), Metropolitan Art Museum de Tokio, Japón (2000), Museum of Contemporary Art de Tokio, Japón (1996), entre otros.

OBRA

Miguel Chevalier

Fractal Flowers, 2015

Instalación de realidad virtual generativa e interactiva

Softwares: Cyrille Henry y Antoine Villeret

Producción Técnica: voxels Producciones

Cortesía: Ventana Contemporáneo de Ibiza

Fractal Flores es una nueva generación de semillas y jardines virtuales. Un generador produce gigantescas y hermosas flores fractales de diferentes tamaños, colores y formas. Además de esto, el trabajo se apoya en un principio generativo e interactivo, creando semillas virtuales autónomas, cada vez mayores, las cuales crecen, se abren, caen y reaccionan a la audiencia. Más allá de su belleza marginal, Fractal Flores con sus formas gráficas, casi matemáticas, revelan la libertad, pues cada planta es única desde su abstracción. Se crean flores estilizadas, a través de una geometría extrema en sus formas. Estamos frente a un universo vegetal intrigante que evoluciona en la frontera entre lo mineral, lo animal y la robótica. A través de formas atípicas, colores sorprendentes y paraísos artificiales.

Las flores tienen por un lado una monumentalidad real con sus formas geométricas, y por otra parte un aspecto evanescente, cuando después de algunos segundos, las flores se evaporan en el aire como una nube desdibujándose progresivamente. Lo grandioso de estas flores es la manera que observan a sus visitantes, los mira acorde con su movimiento, creando un diálogo enigmático con ellos. Las flores se rebajan como un arco con el fin de dar la bienvenida al público en este jardín virtual y misterioso, a continuación, muestran sus más bellos colores y formas, se fusionan en fondos de color, asoman como para observar de cerca nuestra realidad, para desaparecer finalmente de la vista, fuera de nuestra mirada fascinada, tocada por la relación viva con un objeto virtual que ha desaparecido.

Miguel Chevalier

Liquid Pixels, 2015

Instalación de realidad virtual generativa e interactiva

Courtesy: Ventana Contemporary

Liquid Pixels rinde homenaje a la pintura de 1950, de Jackson Pollock, Sam Francis, Pierre Soulages, Luis Feito ... y se inscribe en la continuidad de la "action painting." Una piel de coloridos píxeles que evoluciona de forma autónoma. El desplazamiento del espectador crea un rastro de color, que se mezcla entre sí y se confunde con la "pintura" antes de desaparecer lentamente hasta el paso del próximo visitante. Al salir de la tela y de la fusión con la pantalla, es donde Miguel Chevalier finaliza la técnica de "electronic dripping", "una pintura de luz", en perpetuo movimiento, donde el espectador se convierte en un pincel digital con su propio cuerpo.

/////Rafael Lozano-Hemmer

BIO

Artista electrónico, **Rafael Lozano-Hemmer** (Ciudad de México en 1967) desarrolla instalaciones interactivas que combinan la arquitectura y el performance. Su interés principal es crear plataformas de participación pública, pervirtiendo tecnologías como la robótica, la vigilancia computarizada o las redes telemáticas. Inspirado en la fantasmagoría, el carnaval y la animatrónica, sus luces y sombras trabajan como para "anti-monumentos de una agencia alienígena".

Sus instalaciones interactivas a gran escala han sido comisionados para eventos como las celebraciones del milenio en la Ciudad de México (1999), Capital Cultural de Europa en Rotterdam (2001), la memoria de la masacre de Tlatelolco Estudiante en la ciudad de México (2008), el 50 Aniversario del Museo Guggenheim de Nueva York (2009) y los Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver (2010).

Fundación Telefónica de Buenos Aires y el Museo de Arte Contemporáneo de Sydney organizadas recientemente exposiciones individuales de Rafael Lozano-Hemmer. El artista representó a México en la Bienal de Venecia en 2007. También ha mostrado en Bienales de Arte y Trienales en La Habana, Estambul, Liverpool, Montreal, Moscú, Nueva Orleans, Panamá, Sevilla, Seúl, Shanghai, Singapur y Sydney. Colecciones que sostienen su trabajo incluyen el MoMA de Nueva York, la Tate de Londres, MUAC en la Ciudad de México, MAC en Montreal y SAM en Singapur, entre otros. Lozano-Hemmer recibido importantes premios, entre ellos los premios de la Academia británicos BAFTA de Arte Interactivo en Londres, una beca Rockefeller y el Trophée des Lumières en Lyon.

OBRA

Rafael Lozano-Hemmer

Make Out, Shadow box n. 8, 2008

Pantallas interactivas con un sistema de rastreo computarizado integrado

Ed. 3 + 1AP

Cortesía: Ventana Contemporary Ibiza

Make Out es la octava piezas de la serie *Shadow Box* de pantallas interactivas con un sistema integrado de seguimiento informatizado. Esta pieza muestra miles de videos de Internet de parejas que se buscan el uno al otro: en cuanto alguien pone su silueta delante de la pantalla, todas las parejas dentro de ella comienzan a besarse. La matriz masiva de sesiones de *Make Out* continúa durante el tiempo que una persona está en frente de la obra, dese el momento que el o ella se alejan los besos se paran.

El coleccionista puede elegir qué proporción de los videos son hombre-mujer, mujer-mujer u hombre-hombre. El estado por defecto es la proporción estadísticamente fiel a los videos que están en línea: 50% mujer-mujer por 30% hombre -hombre y de 20% por cada hombre-mujer. Periódicamente, la pantalla muestra todos los vídeos en la base de datos al mismo tiempo. La pieza existe también como una gran proyección o como una instalación con pantallas de plasma. En este caso, la presencia detectada de transeúntes desencadena una ola de besos de hasta 8.000 clips de vídeo simultáneos.

Rafael Lozano-Hemmer

Kiss Curtain, 2015

Proyección interactiva en una cortina de secuencia.

Ed. 3

Cortesía: Ventana Contemporary Ibiza

Kiss Curtain es una proyección de vídeo interactivo site-specific, proyectado sobre una cortina de tiras. La instalación cuenta con un programa de ordenador que ofrece 2.400 videos de parejas besándose. Cada vez que el micrófono del ordenador detecta algún sonido o el sensor detecta a un transeúnte a través de la cortina, los video cambian mostrando besos diferentes. Esto permite que los besos se sincronicen con el ritmo de la música, o con el movimiento de las personas. La sensibilidad del sensor para el sonido puede ir aumentado o disminuyendo el uso de las teclas de flecha.

//////////Jeppe Hein

BIO

Jeppe Hein es un artista danés con sede en Berlín y Copenhague, ampliamente conocido por su producción de obras de arte experienciales e interactivas. Se puede definir como el cruce del arte, la arquitectura y las invenciones técnicas. Único en su simplicidad formal y destaca por su uso frecuente del humor, sus obras se involucran en un diálogo vivo con las tradiciones de la escultura minimalista y el Arte Conceptual de la década de 1970. Las obras de Jeppe Hein a menudo cuentan con elementos sorprendentes y cautivadores que ponen a los espectadores en el centro de los acontecimientos y se centran en la experiencia y la percepción del espacio circundante.

Exposiciones individuales recientes incluyen Brooklyn Bridge Park de Nueva York, Sculpture Center, Nueva York (2007), The Curve, Barbican Art Centre, Londres (2007), el Centro Georges Pompidou, París (2005), MOCA, Los Angeles (2005) y PS1 . MOMA, Nueva York (2004). Proyectos por encargo fueron creados por Jeppe Hein para el Rijksmuseum, Amsterdam (2013); Ciudad de Perth, Australia (2012); Museum for Modern Art Aalborg (2011); Auckland Art Gallery, de Nueva Zelanda (2011) y la Universidad de Bristol (2009) entre otros.

OBRA

Jeppe Hein

Double Enlightenment, 2014

Tubos de neón, transformadores, espejo, aluminio, acero inoxidable

ø 80 cm

Ed. 1/3 (+2 Aps)

Cortesía: König Galerie, Berlin, 303 Gallery, New York and Gallery Nicolai Wallner, Copenhagen, Ventana Contemporary Ibiza

Dos hemisferios de tubos de neón rojos y azules están montados en lados opuestos de un espejo circular, formando diseños y se cuelgan del techo. Vista desde un ángulo específico la reflexión de los tubos de neón crea la ilusión de un objeto esférico de luz completo de color rojo o azul.

//////////Richard Long

BIO

Escultor, fotógrafo y pintor inglés, **Richard Long** (nacido en 1945) es reconocido como el pionero del Land Art y como uno de los artistas británicos más prominentes de la tierra, conocido por sus trabajos permanentes y efímeros en varios medios, que abordan la compleja relación entre los seres humanos y la naturaleza.

Su larga reputación internacional durante la década de 1970 con esculturas hechas como resultado de paseos épicos, a veces durante muchos días, en partes remotas del mundo, guiados por un gran respeto por la naturaleza y por la estructura formal de las formas básicas, especialmente círculos.

Richard Long crea obras que trazan su movimiento, en gran parte caminando a pie por diferentes paisajes de Inglaterra, Escocia y el oeste de Estados Unidos.

A lo largo de sus obras a pie se convierte en una forma de arte documentado a través del cual se puede explorar la fugacidad del tiempo, la distancia, y el lugar, visto tanto en el paisaje físico, así como formas de arte.

Richard Long representó a Gran Bretaña en la Bienal de Venecia en 1976 y fue el ganador del Premio Turner, otorgado por la Tate Gallery de Londres, en 1989.

El largo trabajo ha sido objeto de exposiciones individuales en importantes museos e instituciones internacionales, entre ellos el Museo de Arte Moderno de San Francisco y la Tate Modern de Londres. Su larga trayectoria está incluido en numerosas colecciones públicas y privadas de prestigio en todo el mundo, incluyendo la Tate, de Londres, el Museum of Modern Art de Nueva York, National Gallery de Canadá, Ottawa.

En 1990 se convirtió en un 'Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres ', del gobierno francés y fue galardonado con la distinción internacional más alta por sus logros en las artes, el Premio "Praemium Imperiale "de Escultura en 2009.

OBRA

Richard Long

Red Slate Circle, 1978

41 piedras

Diametro: 360 cm

Cortesía: Ventana Contemporary Ibiza

Red Slate Círculo es una instalación hecha de piezas cortadas de pizarra de varios tamaños situados en el suelo en forma de un círculo de más de tres metros de ancho. Las rocas se disponen cuidadosamente para encajar dentro del diámetro predeterminado del círculo para crear un paisaje de texturas y colores vivos de roca, dispuestos de tal manera que ningún trozo de pizarra toca otra pieza. Reúne las materias primas en las estructuras geométricas como círculos, espirales o líneas, Richard Long deja una marca, una señal en alusión al equilibrio entre los patrones de la naturaleza y el formalismo de los seres humanos.

//////////Dan Graham

BIO

Dan Graham (Urbana, Illinois, 1942) es un artista estadounidense, realizador de vídeo, escritor, curador y crítico de artístico y musical. Figura clave del arte conceptual, Graham analiza audiencias del comportamiento y la psicología.

Dan Graham ha participado en numerosas Bienales de Venecia, Documenta de Kassel y el Proyecto de Escultura en Münster. Exposiciones retrospectivas de Graham se han celebrado por importantes museos de todo el mundo: De Pont Museum en Tilburg, MOCA de Los Ángeles, Whitney Museum de Nueva York, el Walker Art Center de Minneapolis, Musée d'Art Moderne de la Ville de París. Entre sus últimos encargos públicos destacamos The Roof Garden Commission: Dan Graham con Günther Vogt, comisionada por el Metropolitan Museum de Nueva York en 2014.

OBRA

Dan Graham

Sagittarian Girls, 2008

Espejo de doble cara y acero.

230 h x 550 x 550 cm

Cortesía: Galleria Minini - Ventana Contemporary Ibiza

Sagittarian Girls se expuso previamente en 2009 en la Galería Francesca Minini, Milán y en la 53a Bienal de Venecia.

Estas estructuras geométricas están habitadas y activados por la presencia del espectador y permiten que el visitante se convierta tanto en actor como en espectador al mismo tiempo. El uso de cristales reflectantes diferenciados genera un diálogo visual entre los espejos y la realidad, llamando la atención a la arquitectura como instrumento de expresión y un prisma a través del cual podemos ver a los demás y a nosotros mismos.

/////Unit Visual Artists (UVA)

BIO

Unit Visual Artists (UVA) es un colectivo artístico con sede en Londres, que combina una amplia gama de disciplinas, incluyendo la escultura, la instalación en vivo, y la arquitectura. El estudio tiene un enfoque abierto a la colaboración, uniendo diversas habilidades para evolucionar continuamente en nuevas tecnologías y en el uso de los materiales, que a su vez sugieren nuevas direcciones artísticas.

Las líneas del estudio de investigación incluyen la tensión entre las experiencias reales y sintetizadas - el cuestionamiento de nuestra relación con la tecnología, y la creación de los fenómenos que trascienden lo puramente físico. En todo su trabajo, su objetivo es destilar la complejidad a su esencia.

"La belleza de UVA es que el grupo toma ideologías filosóficas y científicas complejas y los transforma en experiencias gráficas inmersas que permiten diferentes interpretaciones."

UVA fue fundado en 2003 por Matthew Clark, Chris Bird y Ash Nehru.

Unit Visual Artists ha realizado proyectos por comisión para Artwise Curators, The Creators Project, Royal Academy of Arts, Victoria & Albert Museum, Festival Internacional de Manchester, Serpentine Gallery y YCAM Japón, entre otros. Internacionalmente UVA ha expuesto en Barcelona, Pekín, Hong Kong, Melbourne, Nueva York, París, Sao Paulo, San Petersburgo, Taipei y Tokio.

En 2007, el trabajo de UVA se presentó en "Design of the Year" del Design Museum de Londres muestran en 2008. UVA recibe una distinción en la edición 2010 del Prix Arts Electronica. En 2011, Speed Of the Light es galardonado por Creative Review Annual y aparece en la Anual como "Best in book '.

OBRA

UVA

Continuum #2, 2013

Acero, Madera, PCB, LED blanco, Código 83 x 94,4 x 40 cm

Ed. 2/5 + 3Aps

Cortesía : Galleria Minini - Ventana Contemporary Ibiza

Mirando más de cerca el sonido y las ondas de luz que viajan por el mundo que nos rodea, *Continuum* nace de estudios sobre la interferencia; olas interactivas que son refractadas por el medio ambiente y los espacios que ocupamos. La pieza, que está en constante cambio, es un intento de fusionar lo visible e invisible y observar las complejas franjas de orden. Con *Continuum*, tomamos esta idea de los campos interferentes, y tratamos de volver a aplicarla fuera de los confines de la física.

//////Gim Hong-Sok

BIO

GIM Hong-Sok estudió Escultura en la Universidad Nacional de Seúl y en la Academia Kunst en Dusseldorf, Alemania. Sus obras incluyen video, performance e instalaciones que han los roto prejuicios de los espectadores del arte.

OBRA

Gim Hong-Sok

2012

Love es un homenaje a la obra de Indiana que se encuentra en New York

Love, 2012

Acero Inoxidable 115 X 118 X 48 3/5in

Edición de 6