

LIGHTWORKS

16 de noviembre 2006 – 5 de enero 2007

Inauguración 15 de noviembre a las 20:00 hrs.

La Galería Javier López se complace en presentar una colectiva de artistas de la galería, bajo el título de "*Lightworks*", obras de luz. La exposición incluirá obras de John ARMLEDER, Jenny HOLZER, Matthew McCASLIN, Tatsuo MIYAJIMA, Leo VILLAREAL y Xavier VEILHAN.

La utilización de la luz como medio de expresión artística con fines escultóricos se remonta a los años sesenta, de la mano de artistas como James Turrell o Dan Flavin. Son los años del apogeo de la escultura minimalista, con su énfasis en la utilización de materiales industriales, por una parte, y su interés en resaltar la importancia del espacio y el mismo espectador para la definición de la obra artística, por otra. Los primeros experimentos con luz de Flavin en 1961, los llamados "iconos", fueron una serie de 8 cajas pintadas, con distintos tipos, colores y tamaños de bombillas de luz incandescente y fluorescente puestas alrededor. En 1963 prescinde del "cuadro" que constituía la caja, y crea su primera obra con un solo tubo fluorescente de color dorado –el conocido "Diagonal of May 25, 1963 (to Constantin Brancusi)"—que asentaba definitivamente la capacidad de la luz para situarse por sí sola dentro de los parámetros y valores de una obra de arte. Desde entonces, otros artistas han continuado la exploración de las posibilidades artísticas y poéticas de la luz, no sólo en su concepto más puro y etéreo, sino también aprovechando la evolución de las nuevas tecnologías como el láser o los diodos emisores de luz (L.E.D.).

Los artistas que presentamos, todos ellos artistas de nuestra galería, han experimentado en este sentido en distintas direcciones. **John Armleder** (1948), cuya obra constituye una nota a pie a toda la historia del arte del s. XX, ha utilizado el neón en muchas ocasiones a lo largo de su carrera, desde sus sencillos e irónicos "*Untitled (Fluorescent Tube Sculpture)*" - un montón de fluorescentes blancos en el suelo, caídos como al azar -, que presentó por primera vez en el Kunsthalle de Baden - Baden, hasta sus últimas instalaciones de pared, realizadas con tubos finos de neón con variaciones sofisticadas de luz programadas con ordenador.

En su búsqueda de modos más directos para llegar con su mensaje artístico al público general, **Jenny Holzer** (1950) comenzó, a finales de los años 70, a utilizar anuncios electrónicos, vallas luminosas o spots televisivos como soporte para sus obras. Finalmente desarrollará las esculturas de señales electrónicas L.E.D. por las que es conocida hoy, que reproducen sus mensajes o textos - los llamados *Truisms* - con variaciones rítmicas y de color en un constante bucle. Siguiendo la tradición japonesa de explorar el tiempo y el espacio como tema artístico, **Tatsuo Miyajima** (1957) utiliza también, como Jenny Holzer, la tecnología L.E.D. para sus conocidos contadores; es a finales de 1987, cuando Miyajima construye su primer contador (que iba del uno al nueve para volver a empezar), elemento genérico que para el artista simboliza la visualización más básica del paso del tiempo y que, desde entonces, ha utilizado en combinaciones para crear obras que exploran las infinitas relaciones simbólicas de lo numérico. Más tarde, incorporará el neón a sus piezas, como en la pieza que se presenta en esta ocasión.

En la obra de **Matthew McCaslin** (1957), la luz siempre ha estado presente como elemento escultórico, sea en sus instalaciones de paisajes orgánico/tecnológicos, que construye a base de cables, enchufes, luces, relojes, televisores y otros medios, sea como marco elegante en forma de neón negro de sus videoesculturas, como en las que recientemente presentó en la galería. **Leo Villareal** (1967) es, junto a Xavier Veilhan, el artista más joven de la muestra, y también comparten el estar más cercanos al espíritu experimental e innovador de las primeras generaciones. Desde sus primeras piezas, construidas con sencillos fluorescentes, Villareal no ha cesado en sus investigaciones sobre las posibilidades de la programación digital aplicada a la luz. Sus programas informáticos se sirven de reglas propias "aleatorias", que gobiernan agentes autónomos dentro de una matriz. Esto le permite explorar todas las posibilidades tanto espaciales como temporales que le brindan los L.E.D. que, al poder ser modulados individualmente, vienen a constituir una paleta de colores y variación de ritmos casi infinita, creando un lenguaje visual singular y muy poético. Ese espíritu inquieto también permea la obra de **Xavier Veilhan** (1967), quien siempre ha estado abierto al uso de nuevos materiales, procesos y dispositivos con los que poner a prueba los límites de los géneros clásicos del arte. A partir de más de 1000 bombillas, los paneles luminosos de Veilhan utilizan la tecnología digital sobre un sistema eléctrico como soporte para una imagen en movimiento, un film de 2'40", creando una obra absolutamente novedosa tanto visual como técnicamente.

LIGHTWORKS

16 November 2006 - 5 January 2007

Opening: 15 November at 8 p.m.

Galería Javier López is pleased to announce a group project with works by artists represented by the gallery under the collective title "*Lightworks*." The exhibition will include works by artists John ARMLEDER, Jenny HOLZER, Matthew McCASLIN, Tatsuo MIYAJIMA, Leo VILLAREAL, and Xavier VEILHAN.

From the sixties onwards, artists like James Turrell or Dan Flavin used light as an artistic expressive medium with sculptural finality. The late sixties - considered the canonizing years of minimalist sculpture – signalled: on the one hand, an emphasis on the use of industrial materials, and on the other hand, a rising interest in exalting the notion of space in relation to the viewer; a new scope which added signification to the definition of the oeuvre. It was not until 1961 that Dan Flavin first experiments with light. His pieces, so-called "*Icons*," were made out of a series of 8 painted boxes; designed in different types and colors the boxes are surrounded by either incandescent or fluorescent light bulbs placed around. In 1963 the artist removes the frame that constitutes the box and, creates his first work with a single gold color fluorescent tube - the renowned "*Diagonal of May 25, 1963 (to Constantin Brancusi)*." This *oeuvre* signals Flavin's assertion about the capacity of light to stand by itself within the parameters and values associated to an art piece. From then on, artists have continuously explored the artistic and poetic possibilities of light; it's most pure and ethereal concept, but further, worked in tandem with the development of new technologies such as the laser or light-emitting diodes (L.E.D.).

The gallery's artists shown in this exhibit all share a common interest; nevertheless, experimenting with light that has taken each one of them through a unique path. **John Armleder's** (1948) work constitutes a footnote to every 20th Century Art History movement and style. Much like his early art pieces – "*Untitled (Fluorescent Tube Sculpture)*" displayed for the first time in Kunsthalle at Baden-Baden and composed of simple and ironic white fluorescents that lie randomly on the floor – his latter works – wall installations made out of thin neon tubes characterized by their sophisticated computer programmed light variations – exemplify Armleder's recurrent comment, through out his career, on the place of the medium as a utilitarian item that can be converted to art.

In her search for more direct modes to reach the viewer with an artistic message **Jenny Holzer** (1950) began in the late 70s to use electronic advertises, glowing billboards and television spots as foundation for her works. Holzer would later bring the technique to one of its most famous pinnacles with her L.E.D. electric sign sculptures. These pieces reproduce looping messages or texts – the so-called "*Truisms*" – with rhythmic and color components.

Tatsuo Miyajima's (1957) work explores the themes of time and space inspired by Japanese tradition. Like Holzer, Miyajima's notorious art pieces show an artistic predilection for the use of L.E.D technology. Towards the end of 1987, Miyajima creates his first LED digital counting device – which counts progressively from 1 to 9 establishing a rhythm that repeats itself – a generic element that symbolizes for the artist the most basic visualization of the passing of time. Ever since then, he has been representing digit combinations that define and explore the infinite symbolic relations of the numeric. The art piece currently at display represents the artist's final step to incorporate neon.

Matthew McCaslin's (1957) work deals since the beginning with the use of light as a sculptural element. In general, his video sculptures – elegant black neon frame such as the ones previously presented at the gallery, – like his organic/technological landscapes – designed with cables, plugs, lights, watches, televisions and other mediums – share the common attribute of light.

Leo Villareal (1967) and Xavier Veilhan are the youngest artists at the display. They share alike a spirit of experimentation and innovation closer to the first generations. Much of Villareal's most celebrated work – his later style like his early works (simple glowing pieces) – is characterized by his interest in countless digital programming combinations. In this way, his computer programs with their respective "random" rules are self-governed by autonomous agents within a matrix. In turn, this enables the artist to explore and exploit the infinite spatial and temporal possibilities inherent in L.E.D.'s. Further, the modular nature of the medium provides the artist with a color palette and an endless variation of rhythms opening up a new scope of possibilities for creative individuality that adapt a poetic and peculiar visual language. A similar restless spirit is present in **Xavier Veilhan's** (1967) work. This French artist embraces the continuous use of new materials, processes and mechanisms to test classic art genres. His luminous panels with over a 1000 bulbs use digital technology over an electronic system base that in turn becomes a support for a moving image; a 2'40" film, creating a visually and technically refreshing piece.