

arte
globa

Los artistas de oro

The Golden Artists

Los miles de colores y pinceladas que imprime un pintor en una tela, las habilidosas mentes y manos que modelan una escultura y el ojo inquisitivo que crea una escena o busca el paisaje indicado para encuadrar una fotografía; los conceptos detrás de las imágenes en movimiento de un video, la energía que se requiere al presentar una performance y la audacia para intervenir espacios públicos; aquellos que han continuado con el legado de grandes maestros y los que se han atrevido a ir más allá, han explorado y propuesto nuevos lenguajes de expresión en un contexto multimedial, ampliando los límites de lo que se considera arte. Sin importar la proveniencia, la edad, los años de trayectoria o los medios que utilizan para enunciar lo que la imaginación les dicta, estos han sido los protagonistas de las páginas que hemos entregado a nuestros lectores en estas cincuenta ediciones.

Impactantes imágenes que muestran el fruto de un trabajo apasionado y reportajes que explican en profundidad los porqués de esas obras, han sido el sello de la revista. Para esta edición aniversario quisimos hacer un homenaje a todos quienes depositaron su confianza en Arte Al Límite en números anteriores, e invitamos a una selección de cincuenta connotados artistas, quienes nuevamente nos acogen en sus mundos creativos.

The brushstrokes and thousands of colors that a painter prints on a canvas, the skilful minds and hands that model a sculpture and the inquisitive eye that creates a scene or looks for the right landscape to frame a photograph; the concepts behind the moving images of a video, the energy required to present a performance and the courage to intervene a public area; those who have continued with the great masters' legacy and those who have gone further on, who have explored and proposed new language expressions in a multimedia context, amplifying arts limits. No matter where they come from, their age, how many years of trajectory or the means they use to enunciate what their imagination dictates, those have been the main characters of the pages we have given to our readers in these fifty editions.

Stunning images that show the results of a passionate work and articles that give a deep explanation about those creations, have been the stamps of the magazine. For this Golden Edition we wanted to honor those who trusted in Arte Al Límite in previous editions, and we invited a selection of fifty outstanding artists, who once again take us to their creative worlds.

Bill viola

Estados Unidos | United States
Artista digital | Digital Artist

FOTOGRAFÍAS cortesía de bill viola studio y kia perov

La imagen en movimiento y tecnología generaron una gran revolución en nuestra era. Bill Viola llevó esos elementos a museos y galerías, transgrediendo los límites del arte contemporáneo. Con una mirada desde el corazón y recurriendo a la memoria colectiva, la espiritualidad y las tradiciones artísticas. Viola aborda temáticas humanas universales como el nacimiento y la muerte, y las presenta a través de videos, instalaciones y música, entre otros.

continúa leyendo en "Biografías"

Moving image and technology caused a huge revolution in our era. Bill Viola took those elements to museums and galleries, and made his own revolution, breaking contemporary art limits. With an inspiration that comes from the heart, and encouraged by collective memory, spirituality and artistic traditions, Viola approaches universal human experiences like birth and death, and presents them through videos, installations and music, among others.

continúa leyendo en "Biografías"

Tristarr's Ascension (*the Sound of a Mountain Under a Waterfall*). 2005. video proyección a color en alta definición, cuatro canales de sonido con subwoofer, interpretado por john Hay; tamaño de la pantalla: 580 x 326 cm.

I DONT WANT
NO RETRO
SPECTIVE

I Don't Want No Retro Spective. 1979. Pastel sobre papel. 58,4 x 73,7 cm.

Ed Ruscha

Estados Unidos | United States
Artista gráfico | Graphic Artist

FOTOGRAFÍAS cortesía de © ed ruscha y gagosian gallery

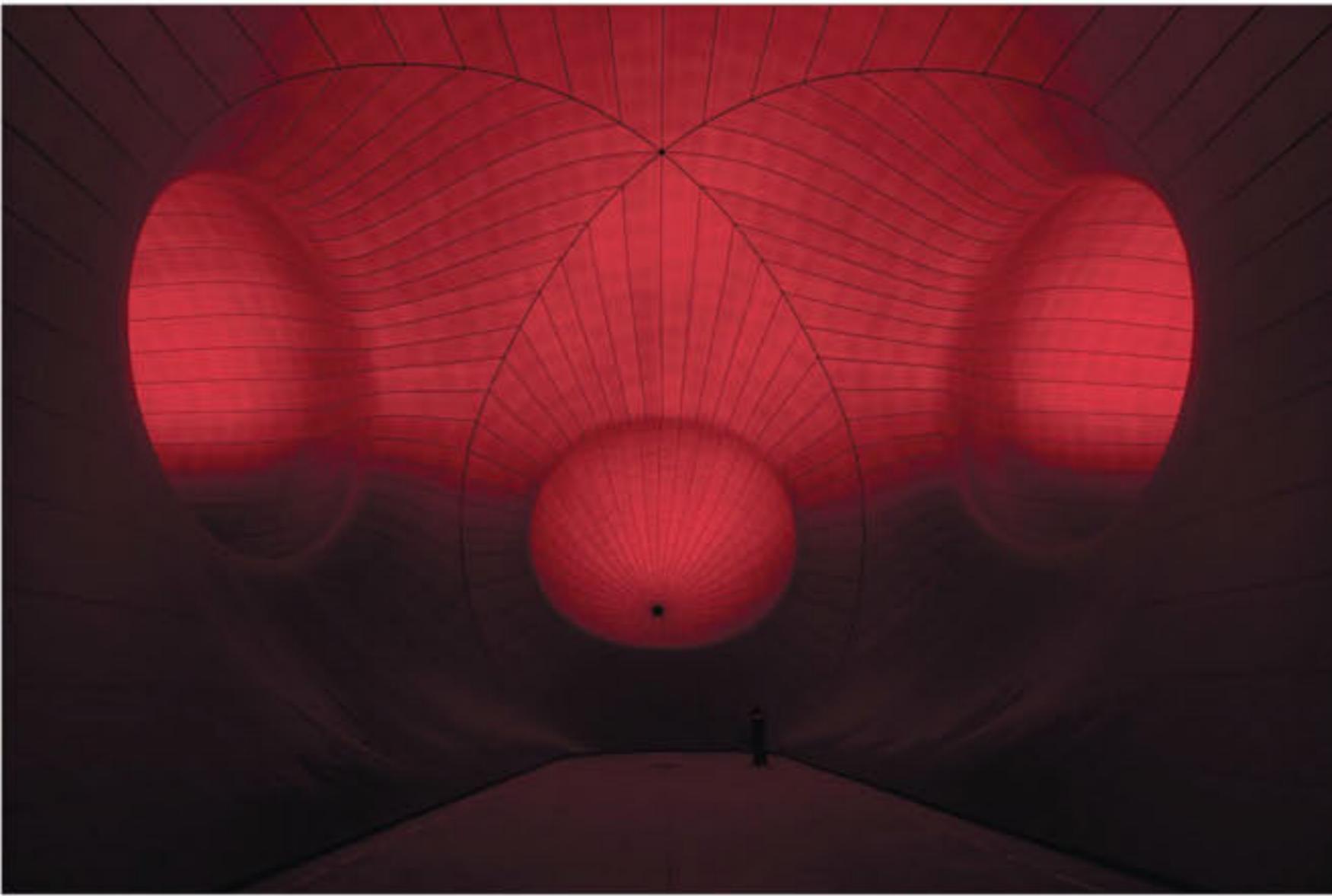
The Girl Always Did Have Good Taste. 2007. Acrílico sobre tela. 76,2 x 101,6 cm.

Imagen y palabra han sido el motor creativo durante los más de cincuenta años de trayectoria del artista norteamericano. Ed Ruscha utiliza la pintura, el dibujo, la fotografía y libros de artistas en obras que son un reflejo incisivo de la banalidad de la vida urbana. Toma elementos de la cultura popular –como la bandera de EE.UU.–, de la publicidad –por ejemplo, envases de comida–, en incluso de la industria del cine –con el logo de 20th Century Fox.

continúa leyendo en "Biografías"

Image and words have been the driving forces during the five-decade brilliant career of this American artist. Ed Ruscha uses painting, drawing, photography and artists' books, in works that are an incisive reflection of the banality of urban life, taking elements from popular culture –like the American flag–, from advertisement –food packs, for example–, and even from cinematographic industry –with 20th Century Fox's logotype.

continues reading on "Biographies"

Leviathan, 2011, PVC, 336 x 998,9 x 722,3 cm.
vista del interior de la instalación en Monumenta 2011, Grand Palais, París.

Leviathan, 2011, PVC, 336 x 998,9 x 722,3 cm.
vista de la instalación en Monumenta 2011, Grand Palais, París.

Anish Kapoor

India | India
Escultor | Sculptor

FOTOGRAFÍAS cortesía de anish kapoor y dave morgan

Anish Kapoor es un explorador en el mundo de las artes. Nuevos lenguajes, ideas, materiales, colores y procesos han salido del ingenio creador del artista. El resultado son esculturas e instalaciones de grandes dimensiones. Le apasionan las polaridades metafísicas –presencia y ausencia, ser o no ser, sólido e intangible–, pero dice no tener un mensaje. Busca que sus piezas adquieran vida propia y que el observador encuentre los significados.

continúa leyendo en "Biografías"

Anish Kapoor is an explorer in arts world. New languages, ideas, materials, colors and processes have come from the artist's inventiveness. The results are sculptures and installations of huge dimensions. Kapoor is passionate about metaphysical polarities –presence and absence, being and non-being, solid and intangible–, but he claims that there is no message in his work. He wants his pieces to acquire their own identity and the observer to get their own meaning.

continue reading on "Biografías"

Grimanesa Amorós

Perú | Peru
Artista multidisciplinaria | Multidisciplinary Artist

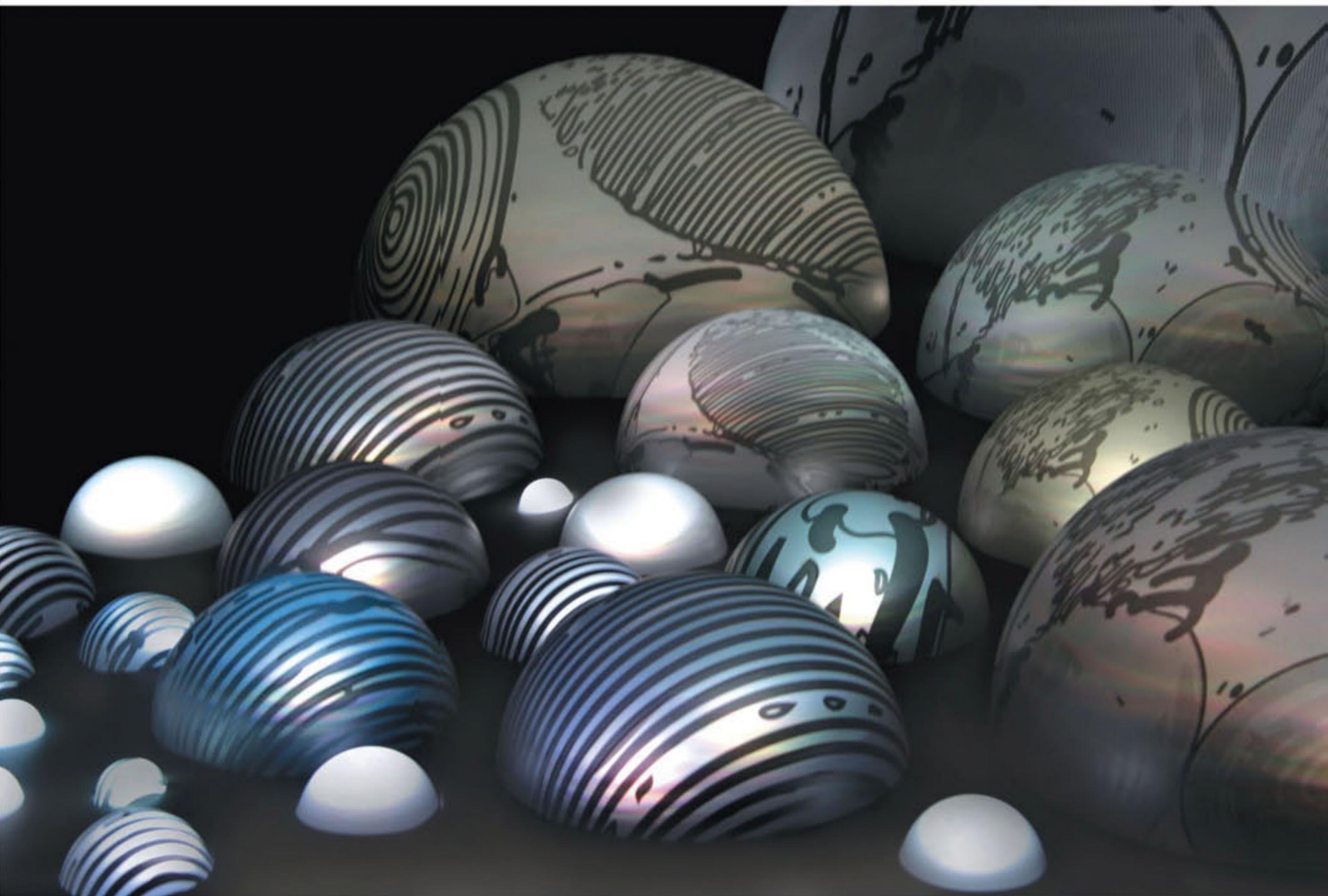
FOTOGRAFÍAS cortesía de la artista y © grimanesa amorós studio.

Forma y contenido tienen un vínculo íntimo en las instalaciones de Grimanesa Amorós. Abundan las esculturas esféricas, que simbolizan las aguas de su tierra natal, lo cíclico o el vientre materno. Ella usa luces, videos y otros recursos para hablar de temas como las culturas andinas, la concepción de un hijo o la identidad. Viene de Perú, vive en Nueva York e investiga en miles de rincones del globo, lo que le da a su obra un tinte a la vez local y universal.

continúa leyendo en "Biografías"

Shape and content have an intimate bond in Grimanesa Amorós' installations. Her work is rich in spherical sculptures that symbolize her native land's waters, cycles or women's womb. She uses lights, videos and other means to talk about topics like Andean cultures, a child's conception or identity. She comes from Peru, lives in New York and investigates in many places around the world, and that gives her work a local and universal touch at the same time.

continue reading on "Biographies"

Uros island. 2011. LEDs, Material de difusión, vinilo, secuencia de luces, hardware eléctrico. 414 x 340 x 66 cm.

Dots Obsession 2009, Técnica mixta, Vista de instalación en Hayward Gallery, Londres.

Yayoi Kusama

japón | Japan
Pintora, escultora | Painter, sculptor

FOTOGRAFÍAS cortesía de © yayoi kusama y yayoi kusama studio inc

Guardó como tesoros las alucinaciones visuales y auditivas que tuvo durante la infancia y durante sus más de 60 años de trayectoria las ha llevado a pinturas, esculturas e instalaciones plagadas de colores, puntos y redes sin fin. Miles de rincones del mundo han sido testigos de la particular visión que la artista entrega diariamente desde su estudio en Tokio: un mundo sin límites y lleno misterios, amor humano y obsesiones.

continúa leyendo en "Biografías"

She kept like treasures the visual and auditory hallucinations she had in her childhood, and across more than sixty years she has showed them in paintings, sculptures and installations full of colors, dots and endless nets. Spaces from all around the world have witnessed the singular vision that the artist works on every day from her studio in Tokyo: a world with no limits and full of mysteries, human love and obsessions.

continues reading on "Biographies"

Nuria & Imma, 2011. Nuria: 2007. Acero inoxidable, 400 x 400 x 300 cm. Imma: 2010. Acero inoxidable, 400 x 390 x 290 cm.
Vista de la instalación "Jaume Plensa" en el Yorkshire Sculpture Park, West Bretton, Reino Unido.

Jaume Plensa

España | Spain
Artista plástico | Plastic Artist

FOTOGRAFÍAS cortesía de jaume plensa jony.wilde@yorkshire-sculpture-park.yorkshire-sculpture-park.uk

Impresionantes rostros y cuerpos humanos echan raíces en galerías y espacios públicos. Multifacético es una de las palabras que define al artista reconocido por su monumental escultura en el Millennium Park de Chicago. Plensa también ha experimentado en otros soportes como videoarte, instalación y dibujo, con un principio común: transformar los espacios con obras en lugares comunitarios y, a través de esto, inspirar al público a re-imaginar el mundo.

continúa leyendo en "Biografías"

Imposing faces and human bodies are rooting in galleries and public spaces. Multifaceted is one of the words that define the artist that gained recognition for his monumental sculpture at Chicago's Millennium Park. Plensa has also developed works in video art, installation and drawing, always with a common principle: to transform spaces, with works in communal places and, through them, inspire the public to re-imagine the world.

continue reading on "Biographies"

Biografías

Biographies

Bill Viola

Publicado en Edición 39 | Nov - Dic 2009
Fotografía cortesía de Bill Viola studio

Desde los setenta, gente de todas partes han podido ver los videos de Bill Viola (Estados Unidos, 1951) en importantes espacios del circuito: en 1995 representó a su país en la Bienal de Venecia, el Whitney Museum of American Art llevó 35 instalaciones a recorrer museos de Estados Unidos y Europa por dos años (1997), y en 2002 Guggenheim Berlin y el Guggenheim Museum de Nueva York comisionaron su proyecto más ambicioso: "Going Forth By Day". Viola recibió su Bachelor of Fine Arts en estudios experimentales en la Syracuse University en 1973 y profundizó más tarde entre viajes por Europa, Asia, Australia y África. Su trayectoria le ha valido numerosos premios y doctorados honoris causa.

Since the seventies, people from everywhere have seen videos by Bill Viola (United States, 1951) in important spaces: in 1995 he represented his country in Venice Biennale, the Whitney Museum of American Art took 35 installations to museums in the US and Europe for two years (1997) and in 2002 Guggenheim Berlin and Guggenheim Museum from New York commissioned his most ambitious project, "Going Forth By Day". Viola received his BFA in Experimental Studies from Syracuse University in 1973 and deepened his studies in trips around Europe, Asia, Australia and Africa. His trajectory has been recognized by many awards and honorary doctorates.

Ed Ruscha

Publicado en Edición 45 | Nov - Dic 2010
Fotografía cortesía de Gary Register y Pace/Gallerie gallery

Ed Ruscha (Estados Unidos, 1937) tiene un puesto entre los grandes del arte contemporáneo. Expuso con Andy Warhol y Roy Lichtenstein en 1962, en 2001 pasó a ser miembro de la American Academy of Arts and Letters y en 2005 representó a Estados Unidos en la Bienal de Venecia. Desde los años ochenta, retrospectivas en el San Francisco Museum of Modern Art, el Centre Georges Pompidou, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museum of Contemporary Art de Sydney han destacado el aporte del artista. En 2009 Londres, Munich y Estocolmo recibieron la celebración del medio siglo de carrera de Ruscha con "Ed Ruscha: cincuenta años de pintura".

Ed Ruscha (United States, 1937) has an important place in contemporary art scene. He exhibited with Andy Warhol and Roy Lichtenstein in 1962, in 2001 he became a member of the American Academy of Arts and Letters and in 2005 he represented the United States in Venice Biennale. Since the eighties retrospective shows in San Francisco Museum of Modern Art, Centre Georges Pompidou, the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía and Museum of Contemporary Art de Sydney have enhanced his contribution. En 2009, London, Munich y Stockholm celebrated half century on Ed Ruscha's career with "Ed Ruscha: Fifty Years of Painting".

Anish Kapoor

Publicado en Edición 42 | Mar - Abr 2011
Fotografía cortesía de Jonathan Coad, 2009

A principios de los setenta Anish Kapoor (India, 1954) estudió arte en Inglaterra, en Hornsey y Chelsea. Expuso por primera vez en 1980 y ha pasado por espacios de arte de todo el mundo –Hayward Gallery en Londres, Deutsche Guggenheim en Berlín, Reina Sofía en Madrid, entre otros–, además de tener esculturas a gran escala como "Cloud Gate" en el Millennium Park de Chicago o "Marsyas" en Tate Modern Londres. Kapoor ha sido merecedor de varios premios, entre ellos Turner Prize Award en 1991, y es miembro honorario del Royal Institute of British Architecture desde 2001. Para 2012 se espera su escultura para los JJOO de Londres, "Orbit", una pieza de acero de 115 metros de altura.

In the early seventies Anish Kapoor (India, 1954) studied in England, in Hornsey and Chelsea. He exhibited for the first time in 1980 and has presented in centers worldwide –Hayward Gallery, London, Deutsche Guggenheim, Berlin, Reina Sofía, Madrid, among others–, besides having large sculptures like "Cloud Gate" at the Millennium Park in Chicago or "Marsyas" at Tate Modern London. He was recipient of the Turner Prize Award in 1991 and awarded an Honorary Fellowship at Royal Institute of British Architecture in 2001. In 2012 his sculpture for the Olympic Games London, "Orbit", –a 115 meters high steel piece– will be finished.

Grimanesa Amorós

Publicado en Edición 42 | May - Jun 2010
Fotografía cortesía de la artista

Nacida en Perú en 1962, Grimanesa Amorós comenzó su carrera artística a los 11 años, al matricularse en un taller de pintura. Su traslado a Nueva York fue un progreso clave en su carrera, donde estudió en el Art Students League gracias a una beca. Sus trabajos han sido presentados en importantes espacios públicos como Times Square, un proyecto en colaboración con The Armory Show. También ha mostrado su obra en galerías y museos de varios países, incluyendo la 54 Bienal de Venecia y Arco Gallery en Lima, Perú. Instituciones como el National Endowment of the Arts o el Bronx Museum le han otorgado becas y membresías para contribuir en su crecimiento como artista.

Born in Peru in 1962, Grimanesa Amorós began her artistic path at age 11 when she joined a painting workshop. Her career progressed when she moved to New York and received a scholarship to study at the Art Students League. Her artwork has been presented in public spaces such as Times Square in collaboration with The Armory Show. She has exhibited worldwide, including the 54th Venice Biennale and at Arco Gallery in Lima, Peru. Institutions like the National Endowment of the Arts and the Bronx Museum have honored her as the recipient of grants and fellowships to contribute to her growing success as an artist.

Jaume Plensa

Publicado en Edición 42 | May - Jun 2010
Fotografía cortesía de © James Evans

Hace exactamente 31 años Jaume Plensa (España, 1955) hizo su primera exposición. Hoy, además de las muestras en galerías, su trabajo está en calles y plazas de España, Japón, Reino Unido, Corea, Alemania y Estados Unidos, entre otros. Actualmente trabaja en "Wishing Well" para The Bow (Canadá) y "Tolerance" (EE.UU.), además de exposiciones en The Yorkshire Sculpture Park (Reino Unido) y The Madison Square Park (EE.UU.). Estudiantes de la École Nationale des Beaux en París y otras escuelas de arte han tenido al escultor como profesor. En 2005 fue nombrado doctor honoris causa de la School of Art Institute de Chicago, además de distinciones como Chevalier des Arts et des Lettres (1993).

Thirty one years ago Jaume Plensa (Spain, 1955) had his first exhibition. Besides his shows in galleries, his works are in streets and parks in Spain, Japan, United Kingdom, Korea, Germany and United States. He is working in "Wishing Well" (The Bow, Canada) and "Tolerance" (USA), and for exhibitions in Yorkshire Sculpture Park (UK) and The Madison Square Park (EE.UU.). Students from the École Nationale des Beaux in Paris and other art institutes have had the sculptor as professor. In 2005 he became an Honorary Doctor at Chicago's School of Art Institute, besides distinctions as Chevalier des Arts et des Lettres (1993).