
Formato Textos

Daniel Boccato- THE MAN THE OWL THE LION THE THING

17.06.2021 - 31.07.2021

María Virginia Jaua

El universo artístico de Daniel Boccato es esencialmente simbólico. En algunos casos roza lo mitológico, pero a la manera barthesiana de las “mitologías contemporáneas”. Estas mitologías pop de la contemporaneidad de Boccato incorporan aves (loros, búhos, águilas); humanos (mujer, hombre); lo natural y lo artificial; la espontaneidad del trazo y el artificio que va desde lo industrial-maquinico hasta la repetición o de la representación “inocente” o “torpe” que se le atribuye al dibujo infantil.

En el trabajo de este artista todos estos elementos sufren un proceso de hibridación a través de imágenes que ya existen y que son arquetípicas de diversas culturas y momentos de la historia junto con las suyas propias.

“Owlpainting”, 2021, acrílico, grafito, papel, madera contrachapada, barniz de poliuretano, 122 x 160 x 2 cm

El hombre

Símbolo y centro de toda la producción simbólica. Sujeto y objeto de toda representación. Solo el hombre, o para ser más exactas, solo la humanidad es capaz de tener un acercamiento de sí misma como soporte y contenedor de la creación. Sin embargo, no podemos ignorar que todo lo que el “hombre” entraña se encuentra inmerso en una profunda y permanente crisis.

La crisis del hombre moderno reside en la pérdida del componente espiritual, y en consecuencia de su inmortalidad. Quizás por esa razón el hombre en estas piezas atraviesa diversos grados de la representación a lo largo de la historia, hasta llegar al garabato que lo desdibuja y que está cargado de sentido del humor.

El búho

En la mitología griega el búho es el mensajero de Átropos, una de las tres Moiras, el inexorable destino mortal de todo lo vivo. En Egipto se le asocia a la noche, a lo frío, a la muerte. Mientras que en el imaginario humano el desempeño nocturno hace de este animal poseedor de una conexión con el más allá. También se le asoció al rayo, a la forja y al solsticio. Se dice que en tiempos arcaicos este animal presidió los días en los que se forjaban las espadas y los espejos mágicos.

El león

Por antonomasia es el símbolo del soberano. Como rey de los animales, el león representa poder, nobleza, sabiduría, justicia. Todos los grandes líderes espirituales han sido comparados con el león.

Los leones aparecen en blasones, monedas, escudos, estandartes, monumentos y en su aspecto escultórico aparecen en las puertas de las ciudades. En Babilonia por ejemplo hubo leones andantes y alados. Por ser símbolo solar, su presencia disipa las tinieblas. Sin embargo, puede significar la fuerza animal de lo salvaje e indomable contra la razón y el pensamiento humano.

El león ha sido utilizado como figura de protección de las instituciones de las que son emblema y defensores. El artista lo abordó en una exposición anterior que tituló “centinela” (Tabacalera Madrid, 2018). A lo largo de su obra encontramos una repetición recurrente de la figura de este animal, así como se sirve del ejercicio de la repetición en varios de los elementos y de los procesos de su trabajo.

El cosa

La cosa es el único elemento en este trabajo que no pertenece al universo de lo simbólico.

Cuando leemos el “the thing” del título lo primero en lo que pensamos, por asociación directa, es en la lavadora que sirve de soporte a la escultura del león. Daniel Boccato lleva años trabajando sobre los pedestales que sirven de soporte a lo escultórico. Este elemento cobra un sentido artístico que se suma a la obra a la manera de un “ready-made”, en esta ocasión intervenido, con lo cual deja de serlo. En sus versiones anteriores este elemento estuvo conformado por cajas de cartón o de madera, neveras, contenedores de basura y otros objetos. En este caso, se trata de una lavadora intervenida con resina, arena y pintura.

La cosa puede ser el deconstruido totémico ready-made pero también algo más.

Aquí la cosa sería la obra, la suma de todos los elementos. El objeto-exposición que se construye en la mente del espectador o del receptor y que es portador de todas las cargas simbólicas conscientes, inconscientes e históricas que conforman “nuestra cultura”. La cosa como tal no existe sino que se incorpora al mundo a través de las relaciones que se establecen en el sistema de “las cosas”. Es decir, “la cosa” cobra entidad en ese amplio sistema de significación llamado “lenguaje”.

Madrid, 2021.

Daniel Boccato- THE MAN THE OWL THE LION THE THING

17.06.2021 - 31.07.2021

Of Owls and Men and
Endlessness

Ryan Cullen

The most basic definition of poetry could be understood as at least two things sitting next to each other. In this way we can consider the slot machine to be primarily an instrument for the production of poetry; its reels presenting an endless variety of at least two icons side by side. In this exhibition, we find New York based artist Daniel Boccato similarly partaking in the production of such poetry, five paintings each in simple binary form: the owl and the man. Additionally, in the back room we find a sculpture from an ongoing series of lions perched on various objects.

“Owlpaining”, 2021, acrílico, carboncillo, grafito, papel entintado, madera contrachapada, barniz de poliuretano, 125 x 150 x 2 cm

La definición más básica de poesía podría entenderse como un mínimo de dos cosas puestas una al lado de la otra. De esta manera podemos considerar una máquina tragamonedas como un instrumento fundamental para la producción de poesía; sus carretes presentan una variedad infinita de al menos dos iconos uno al lado del otro. En esta exposición, encontramos al artista neoyorquino Daniel Boccato participando de manera similar en la producción de tal poesía, cinco pinturas cada una en forma binaria sencilla: el búho y el hombre. Además, en el cuarto de atrás nos encontramos con una escultura de una serie en curso, de leones encaramados en varios objetos.

The works contained in *the man the owl the lion the thing* are modular in their potentially endless iterations. Each work presents its own internal poetry, binaries with variety. The works are not the artist's first examination of animal, or even avian iconography, first in a series of paintings which present a similar binary to that presented here, parrots and women, and then more recently in Boccato's sculptural inquiries into the ubiquitous birds of prey adorning various national flags and various logos.

We find represented in a variety of styles, owls and men side by side, painted on paper and pasted onto charred plywood panels. At first glance of these five panels one can already imagine an endless pile of such works on paper. Presented with these two constants of the owl and the man, one begins to question the vast formal array with which these icons are rendered. Over the duration of recorded human culture the bird has more often than not stood as a signifier. Different birds meaning different things at different times represented in different ways. Most famously we might recall Hegel's interpretation of the Owl of Minerva as the angel of history, a bird's departure marking the passing of time only in retrospect, serving as the demarcation between past and present, "taking its flight only when the shades of night are gathering."

We might then notice how Boccato's owls are never taking flight, never leaving, and neither are the men. The figure, a constant throughout art history, changing slightly, but never leaving, never moving, caught by history's gaze, the everpresent owl. On deeper reflection one might make a comparison between the artist's shifting albeit non-negotiable constants of the lion and the thing, the predator and the prey, the owl and the man, the figure and history; and our cultural reality, haunted by constants which change in style but never in substance; perhaps more defined by the owl who refuses to leave than a past that evades its own burial.

Las obras contenidas en *the man, the owl, the lion, the thing* son modulares en sus iteraciones potencialmente infinitas. Cada obra presenta su propia poesía interna, binarios con variedad. Las obras surgen de un previo análisis del artista sobre la iconografía animal e incluso aviar, primero visto en una serie de pinturas que presentan un binario similar a la expuesta, loros y mujeres, y luego, más recientemente, en la investigación escultórica de Boccato sobre las aves de presa omnipresentes que adornan varias banderas nacionales y varios logotipos.

Encontramos representados en una variedad de estilos, búhos y hombres uno al lado del otro, pintados en papel y pegados sobre paneles de madera contrachapada carbonizada. A primera vista de estos cinco paneles, ya se puede imaginar un sinfín de obras de este tipo. Presentado con estas dos constantes del búho y el hombre, uno comienza a cuestionar el vasto conjunto formal con el que se representan estos iconos. Durante la duración de la cultura humana registrada, el pájaro se presentó la mayoría de las veces como un signifiante. Diferentes pájaros significan diferentes cosas en diferentes momentos representados de diferentes maneras. Lo más famoso que podríamos recordar es la interpretación de Hegel del búho de Minerva como el ángel de la historia, la partida de un pájaro que marca el paso del tiempo solo en retrospectiva, sirviendo como la demarcación entre pasado y presente, "tomando su vuelo sólo cuando las sombras de la noche se están acumulando".

Entonces podríamos notar cómo los búhos de Boccato nunca alcanzan al vuelo, nunca se van, al igual que los hombres. La figura, una constante a lo largo de la historia del arte, cambia levemente, pero nunca se va, nunca se mueve, atrapada por la mirada de la historia, el búho siempre presente. En una reflexión más profunda, se puede hacer una comparación entre los constantes cambiantes, aunque no negociables, del artista: el león y la cosa, el depredador y la presa, el búho y el hombre, la figura y la historia; y nuestra realidad cultural, atormentada por constantes que cambian de estilo pero nunca de sustancia; quizás mejor definido por el búho que se niega a irse, que un pasado que evade su propio entierro.

"... people were all runny and liquid, running over this surface and that, looking for a container to hold everything in place, trying one thing, then the next, incessantly looking for the right one." 2021; epoxy resin, fiberglass, polyurethane paint, polyurethane varnish, sand, washing machine, 60 × 145 × 55 cm.

In the case of this exhibition however, we are reminded of repetition and difference, systematically beholding a figure in wait for an owl to take its flight; for a lion to dismount its thing. Caught in this forever-present, we might consider Boccato's plural binaries to offer a possibility of producing new poetry from old constants. Playing, rather than merely watching the slot machine of a slot machine culture.

Brussels, 2021

En el caso de esta exposición, recordamos la repetición y la diferencia, contemplando sistemáticamente una figura en espera para que un búho emprenda su vuelo, para que un león se desmonte. Atrapados en este presente, podríamos considerar los binarios plurales de Boccato para ofrecer la posibilidad de producir nueva poesía a partir de antiguas constantes. Jugar, en lugar de simplemente mirar la máquina tragamonedas formando parte de esta misma cultura de máquinas tragamonedas.

Bruselas , 2021

Loup Sarion- smooth like an alibi

17.02.2021 - 31.02.2021

Lara Molina

Formatocomodo presenta *smooth like an alibi*, la primera exposición individual en España de Loup Sarion (1987, Toulouse, Francia). El artista propone nuevas esculturas y collages inspirados en formas antropomórficas unidas bajo el título *smooth like an alibi* (suave como una coartada), que hace referencia a la sutileza de la lengua, al misterio e intriga que surgen al pronunciarse la excusa. Lenguas que se inspiran en recuerdos de adolescencia, el momento de besarse y la sensualidad de esa primera relación oral. Lenguas sedientas, que invocan esos mismos líquidos fruto del deseo en otro momento vivido.

"Nude no. 2", 2018, aquaresin, berglass, pigment, 66 x 36 x 31 cm

Formato Textos

“routine (in the fog)”, 2017, laser print, dyed linen mounted on plywood, oak frame, 34 x 26 cm

La práctica de Loup Sarion se revela en una zona indefinida entre la pintura y la escultura donde a menudo el color es absorbido por la materia. De aspecto algo indefinido y sin dejarse apreciar el material del que están hechas, las distintas capas y múltiples texturas de las obras presentadas recuerdan lo escultórico que el órgano de la lengua tiene en sí mismo. Un uso del color, tinta y pigmento que tiene mucho que ver con la condensación, sudoración, fluidos y olores corporales.

De la misma forma que éstos recorren nuestra piel, el color y textura de las capas inferiores traspasa y se deja ver en la superficie de las esculturas.

En los collages el tacto se muestra como una manera de relacionarnos, un nuevo lenguaje con el que experimentar. Sensible a sus usos cuando nos expresamos, cuando lo hacemos en una lengua extranjera de forma indebida y poética al mismo tiempo, o cuando decimos lo que no queremos o no podemos decir, estas obras revelan en forma de desliz freudiano eso que nuestra mente guarda y a nuestra lengua se le escapa.

Siendo la lengua el órgano del lenguaje, *smooth like an alibi* nos habla del lenguaje como textura, de lo que abarcamos cuando tocamos y de cómo lo expresamos. De hablar con el tacto y de tocar con el habla, dos realidades distintas y al mismo tiempo afectadas entre sí. Situadas una *junto a* la otra, como nos sugiere la pensadora y crítica feminista Eve K. Sedgwick¹, necesarias para el desarrollo de un pensamiento no dualista.

Esta variación sinestésica a la hora de percibir y sentir se hace evidente con la repetición de un mismo patrón. Variación que resulta esencial en la práctica de estudio de Sarion, invitando al visitante a participar en un juego sensorial que nos toca y que en una segunda lectura nos deja ver lo sugerente de una realidad transitoria, ¿cuál es la relación entre ver y tocar?, ¿cuándo elegimos quedarnos con un sentido u otro?

¹ Eve Kosofsky Sedgwick, Adam Frank (2003). *“Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity”*, (trad. Maria José Belbel), p.8, Duke University Press