

De la obra gráfica al vídeo From print to video ANA DMATOS & REGINA SILVEIRA

Antonio Cervera

[ensayo essay]

La obra gráfica, la fotografía, pasando por la hibridación entre ambas, y el vídeo, como una secuencia de imágenes que representan escenas en movimiento; poseen un nexo común: el mundo de la edición como forma de expresión.

Partiendo de conceptos totalmente diferentes, la artista brasileña Regina Silveira y la gallega Ana DMatos, desde sus inicios se han sentido atraídas por el grabado, dado que les ofrecía múltiples posibilidades de reproducción y manipulación de una misma imagen. Ambas investigaron durante años las técnicas de grabado más tradicionales y pusieron en práctica todos sus conocimientos. La primera desde su trayectoria académica como profesora de grabado en el Departamento de Artes Plásticas de la ECA, Universidad de São Paulo; y la segunda tutelada por uno de los mejores grabadores de su tiempo, el argentino Oscar Manesi, quién le enseñó a trabajar la matriz utilizando ácidos y a estampar sobre papel y tela de grandes dimensiones. Inquietas en los inicios de su carrera, investigaron como hibridar diferentes técnicas.

Regina Silveira deja a un lado su faceta más artesanal, para investigar todos los modos de reproducción artística desde la década de los 60 hasta la actualidad. Mezcla diferentes procedimientos artísticos, de los más tradicionales como el grabado, litografía, serigrafía, ... como aquellos adscritos al diseño gráfico industrial. Tal como lo establece el crítico Tadeu Chiarelli, que entiende su poética influenciada por el contacto con la obra de Iberê Camargo (1914 - 1994), de quien dice "la artista absorbe la manera de ver la técnica no como un

Printworks, photography and all the stages that range in between by blending both, and video, as a sequence that represents scenes in motion, all have a common core: the world of edition as a way of expression.

Essentially starting from really different concepts, the Brazilian artist, Regina Silveira and the Galician artist Ana DMatos, from the very beginning have been attracted to printmaking, since it offered the chance to reproduce and manipulate images. Both of them have carried out research on the most traditional print techniques, as well as putting into practice all of their expertise at the service of the task. Regina Silveira started doing so at the very beginning of her career as a print professor in the Department of arts at the ECA, University of São Paulo. Ana DMatos was tutored by one of the best print artists of her time, the Argentinian Oscar Manesi, who was able to teach her how to work on the matrix using acids and to use print on large sized paper and fabric. Restless as they were at the beginning of their careers, they both researched into how to hybridise different techniques.

Regina Silveira has left her artistic facet behind, in order to delve into all the different types of artistic productions since the 60s until today. She mixes different artistic procedures ranging from very traditional ones such as printmaking, lithography, silkscreen, printing, ... to those related to industrial graphic design. Just as the critic Tadeu Chiarelli states, who on the other hand understands his poetry by having being influenced by the works of Iberê Camargo (1914 - 1994) "the artist breathes in the way of studying the technique not as a purpose,

Ana DMatos
Elizabeth, 2008
Serie La gallinita ciega
The Blind Hen Series
Fotografía Photography
Cuentos de Hadas.
Instituto Cervantes, Milán

fin, sino como un medio, y aprende a dudar de los códigos de representación preestablecidos y cristalizados"¹. Interesada primero en el arte conceptual y más tarde en los diseños geométricos y en la fotografía, manipulando perspectivas y creando falsas ilusiones en un mundo utópico que el autor Adolfo Montejo Navas denomina "cartografía de las sombras"², introduciendo en su obra la imagen digital y creando videos, de ahí que se la empiece a conocer por la crítica como una de las primeras artistas multimedia de Brasil.

Ana DMatos es una artista con una sólida formación teórica y académica que ha enriquecido a lo largo de los años con su insaciable inquietud en torno al conocimiento del individuo: epicentro de todas las cosas y de su contexto. Viajera impenitente, observadora tenaz y exquisita, consigue trascender lo concreto o anecdótico del lugar para retrotraerse al mundo de los sentidos que la guían hacia la antropología. Su obra se centra en una investigación constante sobre la identidad del ser humano, sin género preestablecido. Hombre-mujer o masculino-femenino, desaparecen como conceptos antagónicos para dar paso a un único género. Sin embargo, su condición de mujer-artista o el compromiso adquirido con las reivindicaciones de las mujeres de su tiempo, condiciona su selección de temas desde un posicionamiento en el que también hay que relacionarlo, ya no desde un punto de vista exclusivamente feminista, sino desde esa poética visión antropológica en la que se inscriben muchos de sus trabajos.

Ana DMatos se define a sí misma como artista visual, término que engloba diferentes técnicas, como el dibujo, la pintura, el grabado, la fotografía, el vídeo, ... pero de igual forma no puede olvidar su formación en escultura, adscrita a las denominadas artes plásticas, pero sin enfatizar los procesos porque el punto de mira es la idea y el concepto. Si bien esto es posible en relación a un profundo conocimiento de las mismas, en su obra se da la constante plasmación del volumen y de la profundidad, algo que consiguió tejiendo y dando puntadas, dejando que salieran de sus obras hilos, o utilizando el bordado, para provocar relieves y superposiciones en muchas de sus creaciones. Es interesante porque dentro de este concepto de artes visuales nos encontramos las artes aplicadas, como la artesanía, cerámica, etc. presentes también en su formación de artista. En los años 90, después de una intensa investigación, Ana DMatos comienza a desarrollar su obra plástica, eligiendo la pintura y el dibujo para

but more as a means, and learns to question the established and fossilized codes of representation"¹.

At first Regina was interested in conceptual art and later in geometric designs and photography, showing more interest in manipulating perspectives and creating fake visions in an ideal world that Adolfo Montejo Navas has called the "mapping of shadows"² thus introducing her works in the world of digital image and video creation. The critics started to recognise Regina as one of the pioneering multimedia artists in Brazil.

Ana DMatos is an artist who possesses a solid background in art theory and academics and an artist who has been able to gain ample experience in the field of human individual knowledge thanks to her restlessness during all these years, which is the core of all that matters to her and her context. She's an obstinate traveller, a tenacious observer and possesses exquisite taste. She is able to shift whatever is specific to something incidental related to a context and move back to the world of senses that guides her to anthropology. Her works are focused on continuous research into the identity of the human being, no established gender is observed. Male-female ideas disappear as opposite concepts in order to make way to a single gender. However, being a female artist and due to the commitment to the demands of the women of her time, she's limited when it comes to choosing a subject from a position to which it must be linked to, not from a feminist point of view solely, but also accepting a poetic anthropologic vision under which many of her works are classified.

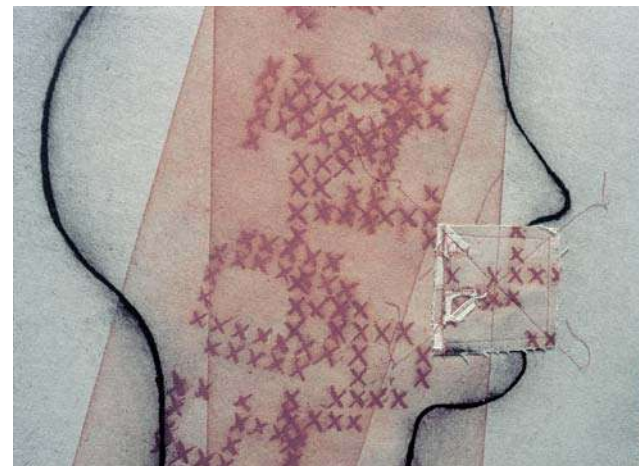
Ana DMats defines herself as a visual artist, a term which encompasses different techniques, such as drawing, painting, print, photography, video, ... However, she can't forget her training in sculpture, related to the arts, without the need to highlight the processes, because the aim of it all is the idea and concept in itself. This is only possible due to the deep knowledge in these subjects. Within her work we may find a constant representation of volume and depth, a skill that she achieved by weaving and stitching, allowing the threads of her works to escape, or by using embroidery in order to produce relief or overlap in many of her creations. This particular fact is quite interesting because within this concept of visual arts we may find applied arts, such as artistry, ceramics, etc. also present during her time as a student. During the 90s, after

1 CHIARELLI, Tadeu. Artista e orientadora. In: MORAES, Angélica de (org.). *Regina Silveira: cartografias da sombra*. São Paulo: Edusp, 1996. p.215-216.

2 NAVAS Montejo, Adolfo, artículo "Cuando las Sombras hablan: Regina Silveira", revista Lápis núm. 182, 2002, págs. 52 a 61, ISSN: 0212-1700

1 CHIARELLI, Tadeu. Artist and counsellor. In: MORAES, Angélica de (org.). *Regina Silveira: cartografias da sombra*. São Paulo: Edusp, 1996. p.215-216.

2 NAVAS Montejo, Adolfo, article "Cuando las Sombras hablan: Regina Silveira", Lápis magazine issue #182, 2002, p. 52 to 61, ISSN: 0212-1700

Ana DMatos

Detalle Detail

A room of one's one
Grabado sobre tela, bordados
y objetos
Print on fabric, hats and
objects

Foto: Javier Nombela
Instalación Installation:
ESTAMPA 2000, Madrid

Ana DMatos

A room of one's one
Grabado sobre tela, bordados
y objetos
Print on fabric, hats and
objects

Foto: Javier Nombela
Instalación Installation:
ESTAMPA 2000, Madrid

[E]

Regina Silveira
Tropel Reversed (Window)
 2000-2011
 CD caja con imagen digital
 Vinilo adhesivo
 CD in box with digital image
 Vinyl sticker
 300 x 350 cm aprox.
 Ejemplar único
 Unique impression
 ©La Caja Negra Gallery

poner en práctica todo lo aprendido durante esos años de estudio. Es en ese momento cuando pintando sus primeras obras, donde ya aparecían cabezas de seres humanos sin ningún género, mujer-hombre, decide introducir la costura y el bordado, aprendidas en su niñez en el seno familiar. Técnicas adscritas al mundo doméstico de la mujer y relegadas a formar parte del concepto artesanía, no reconocidas

como técnicas artísticas y acuñadas con términos como "cultura de masas" o "arte menor". Andreas Huyssen decía: "en cuanto al género y la sexualidad, la vanguardia histórica ha sido por lo general tan patriarcal, misógina o machista como la mayoría de las tendencias del modernismo"³. Todo este arte se identificaba como "arte femenino", sinónimo de "mal arte o arte menor". Discurso que desde los años 70 se pretendía renovar, abarcándolo desde dos puntos de vista, por un lado, el referido a las técnicas y materiales utilizados, como el tejido, las artesanías, la cerámica, el trabajo con la materia, etc. o lo que es lo mismo "lo hecho a mano", y por otro, la reivindicación de las miradas femeninas en torno al cuerpo, la sexualidad y el deseo. Ana DMatos reivindicó el tejido como arte, aunque se adscribiera al mundo propio de la mujer, tal como hicieron mujeres-artistas como Louise Bourgeois, Annette Messager, Jann Haworth, Liza Lou, las cuales representaban el cuerpo humano, o como Ann Hamilton, Janine Antoni, Regina Frank o Donna Henes, que centraban el acto de tejer como tema principal en sus creaciones.

Como dice Susan Sontag en su ensayo *Contra la interpretación*: "La primera experiencia del arte debió de ser la de su condición prodigiosa, mágica; el arte era un instrumento del ritual (las pinturas de las cuevas de Lascaux, Altamira, Niaux, La Pasiega, etc.)"⁴. Es desde esta perspectiva donde Ana utiliza el arte como un mero instrumento del propio ritual, enfatizado por la utilización de abalorios, plumas y hasta su propio cabello, así como las siempre referencias a la Muerte, representada por calaveras, que nos trasladan a tribus africanas, donde todos esos símbolos buscaban una

Susan Sontag: "La primera experiencia del arte debió de ser la de su condición prodigiosa, mágica"

"The first experience of art must have been one of extraordinary, magical condition"

a very thorough research, Ana DMatos began to develop her artistic work, by choosing painting and drawing in order to put whatever was learnt during her university period into practice. It is then, after painting her first pieces where we can observe the head of human beings without any gender, men/women. She also decides to include stitching and embroidery, skills that she had learnt as a child

thanks to her family. These techniques are related to the world of women at home and disposed as being part of the concept of artistry, not accepted as artistic techniques and referenced to in terms such as "culture of the masses" or "minor art". Andreas Huyssen stated: "when talking about gender and sexuality, history has ostensibly been patriarchal, misogynist or sexist, just as most of the trends of modernism have"³. That particular type of art was called "feminine art", which also meant "wicked art or minor art" an issue that has been addressed in order to undergo renovation since the 70s, considering it from two points of view. On the one side, anything related to the techniques and materials used, such as fabric, the artistries, ceramic, work on the material, etc. which means "whatever is handmade", and on the other hand the vindication of feminist views with regard to the body, sexuality and desire.

Ana DMatos claimed weaving to be a form of art, even though it may pertain to the world of women, just as other female artists had done before such as Louise Bourgeois, Annette Messager, Jann Haworth, Liza Lou, and those who represented the human body, such as Ann Hamilton, Janine Antoni, Regina Frank or Donna Henes, focused on the art of weaving as the main subject in their creations. Boldly stated by Susan Sontag in her essay *Against Interpretation*: "The first experience of art must have been one of extraordinary, magical condition; art was a ritual instrument (the paintings in the cave of Lascaux, Altamira, Niaux, La Pasiega, etc.)"⁴. It's from this particular perspective from which Ana uses art as a mere instrument to the ritual itself, emphasising its dramatic effect by using beads, feathers and her own hair, as well as including the ever present

³ HUYSEN, Andreas, "Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo", Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2002 (Op. Cit.: 117).

⁴ SONTAG, Susan en "Contra la interpretación", Ed. Alfaguara. Buenos Aires, 2005. Título Original: *Against Interpretation*, (1961). Traducción: Horacio Vázquez Rial (Op. Cit.: 15).

³ HUYSEN, Andreas, "Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo", Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2002 (Op. Cit.: 117).

⁴ SONTAG, Susan in "Contra la interpretación", Published by Alfaguara. Buenos Aires, 2005. Original Title: *Against Interpretation*, (1961). Translation by: Horacio Vázquez Rial (Op. Cit.: 15).

1		2
3	4	5
6		7

Ana DMatos

1-2 **Los Dias**, 2006

India
Fotogramas del video

3 **Modelo único**, 2006

Video instalación
250 barbies con burka y video en loop

Mumbay/Barcelona

Foto: **Ros Ribas**

4 **Juicio Divino**, 2006

Video instalación

Londres

Foto: **Ros Ribas**

5 *Detalle*

Ecce homo, 2006

Instalación: electrografías y bordados/tela

Museo Internacional de Electrografía, Quenca/ Metrònom, Barcelona

Foto: **Ros Ribas**

6 **Moni Mekhala y Ram**

Eyso, 2010

Fotograma del video

Burma

Premio Julián Trínacdo

7 **Face to Face**, 2008

Fotograma del video

Expanded Box: Comisaría
Claudia Giannetti, Arco,

Madrid

protección. Calaveras, que les borda los labios con un hilo rojo intenso, dándoles ese halo de vida que se contradice con esa referencia constante a la Muerte. En esta misma línea podemos identificar la gran influencia que la artista cubana Ana Mendieta constituyó en la obra de Ana DMatos. Las referencias constantes al concepto indisoluble de vida/ muerte, así como los propios ritos de influencia claramente afrocubana, identificando la santería como una vía de salvación y forma de protección a través del sufrimiento, de la ceremonia, del sacrificio, del rito. Las famosas performances de Ana Mendieta son auténticos rituales de purificación, donde la sangre y sus claras alusiones al sacrificio, asumen un protagonismo inquietante. Siguiendo esta idea la propia Ana DMatos dice: “Lo que me interesa es el mundo interior, la forma como recogemos elementos de la realidad y los utilizamos como símbolos”⁵.

El trabajo de Regina Silveira se ha centrado a lo largo de su carrera en aspectos de la percepción entre el objeto y su representación a través de la luz y las sombras. Tal como ella misma establece el “desmontaje de los códigos tradicionales” ha sido su trampa preferida para confundir al espectador. Fue a partir del estudio de la perspectiva y de la geometría, así como de la visualización de ambas, cuando Regina Silveira asume como propios dichos instrumentos para crear ese mundo utópico de deformaciones geométricas de figuras y sombras, partiendo de la distorsión de imágenes de objetos reconocidos como reales. Una de las influencias más notables a lo largo de toda su obra artística ha sido Giorgio de Chirico, considerado uno de los antecesores del movimiento surrealista y el fundador de la escuela metafísica. De él adquirió el juego de las sombras y la utilización de los elementos arquitectónicos.

En la obra de esta artista brasileña se encuentra un gran interés por la creación grafica digital a través de procesos de producción propios del diseño industrial, así como por las intervenciones arquitectónicas, en donde invade salas de exposiciones, espacios y fachadas de edificios con sus obras, producidas en un intenso negro de un vinilo adhesivo, para realizar un continuo estudio sobre la luz y las sombras, que no se corresponden con las reales de objetos o personas sino con interpretaciones ideológicas provocadas por la distorsión de la perspectiva y la ilusión de los volúmenes.

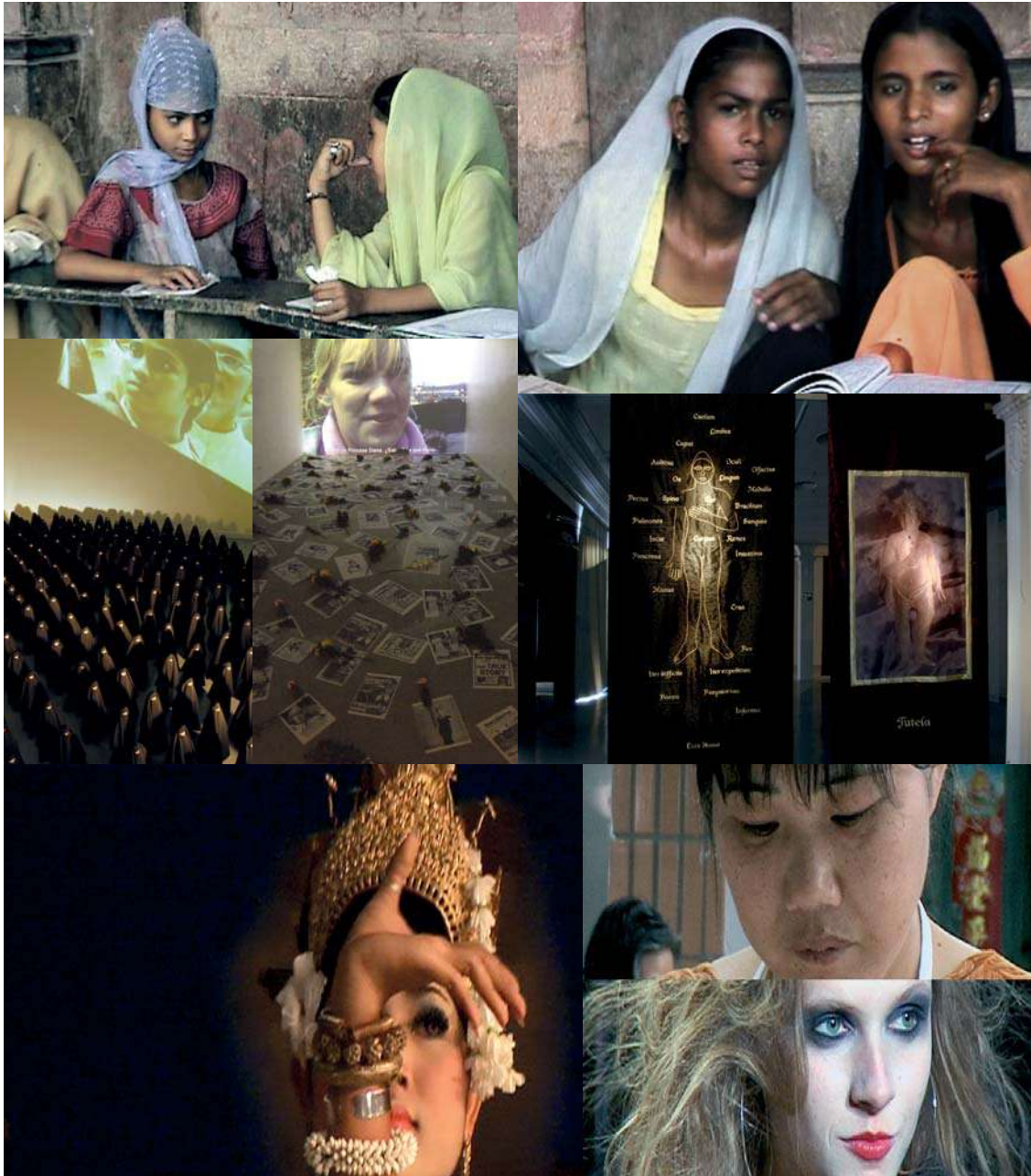
⁵ SANTOS Costa, Maria Luisa in “Tejido animal”, Lisboa, 2001 (Op. Cit.: 3º párrafo).

references to death, portrayed by skulls, which reference us to African tribes, where all these symbols mean protection. The skulls have been embroidered with red thread in order to make a pair of lips, providing them with a lifelike sense that contradicts that continuous reference to death. As we go on analysing the works we can identify the great influence by the Cuban artist Ana Mendieta. The continuous references to the concept of life and death being indivisible are also present, as well as the specific rituals which have a clear influence from the Afro-Cuban culture, posing witchcraft as a way of salvation and a way to protect themselves through suffering, ceremony, sacrifice, ritual. The very well known performances by Ana Mendieta are actual purifying rituals, where blood and hair very clearly link to sacrifice, gain a disturbing starring role. In the lines of that very own idea Ana DMatos states: “What I'm interested in is the inner world, the way we collect elements from reality and use them as symbols”⁵.

The works of Regina Silveira all along her career have been mainly focused on the facets of perception between the object and its representation through light and shadows. As she herself has established as “the dismantling of traditional codes” has been the favourite way to deceive the viewer. It was when Regina had mastered the study of perspective and geometry, as well as the visualisation of both, when she started to consider these instruments as her own in order to create that ideal world of distorted geometric shapes and shadows, basing this loss of shape from images of objects which are considered real. One of the most noticeable influences throughout her artistic career has been that of Giorgio de Chirico, who has been considered one of the predecessors of the surrealistic movement and the founder of the metaphysical school. From him Regina learned to play and use shadows and architectural elements to her advantage.

Within the works of the Brazilian artist we can find a great interest in Digital print creation through the specific production processes of industrial design, as well as architectural interventions, in which she invades exhibition halls, spaces and façades of buildings with her works, which have been produced using a black-coloured adhesive vinyl with the aim to carry out a continuous analysis on light and shadow, which do not necessarily correspond to real objects or people, but to an ideological interpretation, provoked by the distortion of perspective and the delusion of volumes.

⁵ SANTOS Costa, Maria Luisa in “Tejido animal”, Lisbon, 2001 (Op. Cit.: 3rd paragraph).

La crítica y comisaría Angélica de Moraes afirma sobre la elección del uso continuo de la perspectiva que "Regina Silveira escoge ese instrumento, ya que le satisface las necesidades de articulación simbólica, permitiéndole manipular una de las bases sobre las que se sigue apoyando la noción de la realidad representada. La perspectiva es un punto de apoyo de la ilusión"⁶. Esta misma idea enlaza con lo que estableció Marcel Duchamp, cuando apuntó que rescatar la perspectiva sería devolverle a la pintura la inteligencia que había perdido. Duchamp es una de las influencias más presentes en la obra de Regina Silveira, tal como establece ella misma "me sentí muy cómoda con esa perspectiva de apariencia rigurosa, pero que era a decir verdad un soporte geométrico para producir desvíos, paradojas y fantasmagorías por un tipo de transgresión apoyado en los propios componentes tradicionales del sistema: puntos de vista (uno o varios), distancia, puntos y líneas de fuga, línea de Tierra y línea de horizonte"⁷; o por el crítico Tadeu Chiarelli, "a partir del contacto con la obra Duchamp (ocurrido en los años 70), Regina Silveira se dio cuenta de que el camino para madurar su poesía era recuperar, en clave crítica, los códigos anteriormente despreciados, reinventándolos, para darles otras posibilidades de significado"⁸.

Como conclusión podemos decir que las propuestas artísticas de Ana DMatos y Regina Silveira se sustentan en el propio proceso de generar un espacio, siendo la instalación el género que más las caracteriza en la actualidad. En la instalación se puede incorporar cualquier medio para crear una obra, utilizando el espacio de exposición y dialogando con el espectador, el cual llega a interactuar con la obra, siendo en muchas ocasiones directamente transitable, como ocurre en una de las más complejas exposiciones de Ana DMatos: *Cuerpos de Fe* (2006) en la Fundación Metrònom Barcelona o en la *Madona de los Deseos* (2011), Capella de la Misericordia, Palma de Mallorca; y en las exposiciones de Regina Silveira: *Lumen* (2005) en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, *Abyssal* (2010), Atlas Sztuki Foundation, Lodz, Polonia o *Philagrafika* (2010), Moore College of Art & Design, Philadelphia, EEUU.

6 MORAES, Angélica de (org.). *Regina Silveira: cartografias da sombra*. São Paulo: Edusp, 1996.

7 HAAG, Carlos, "Regina Silveira: La magia de las sombras"; entrevista a la artista en la revista digital Pesquisa, FAPESP, Edición 178 - Diciembre 2010.

8 CHIARELLI, Tadeu. Artista e orientadora. In: MORAES, Angélica de (org.). *Regina Silveira: cartografias da sombra*. São Paulo: Edusp, 1996. p.215-216.

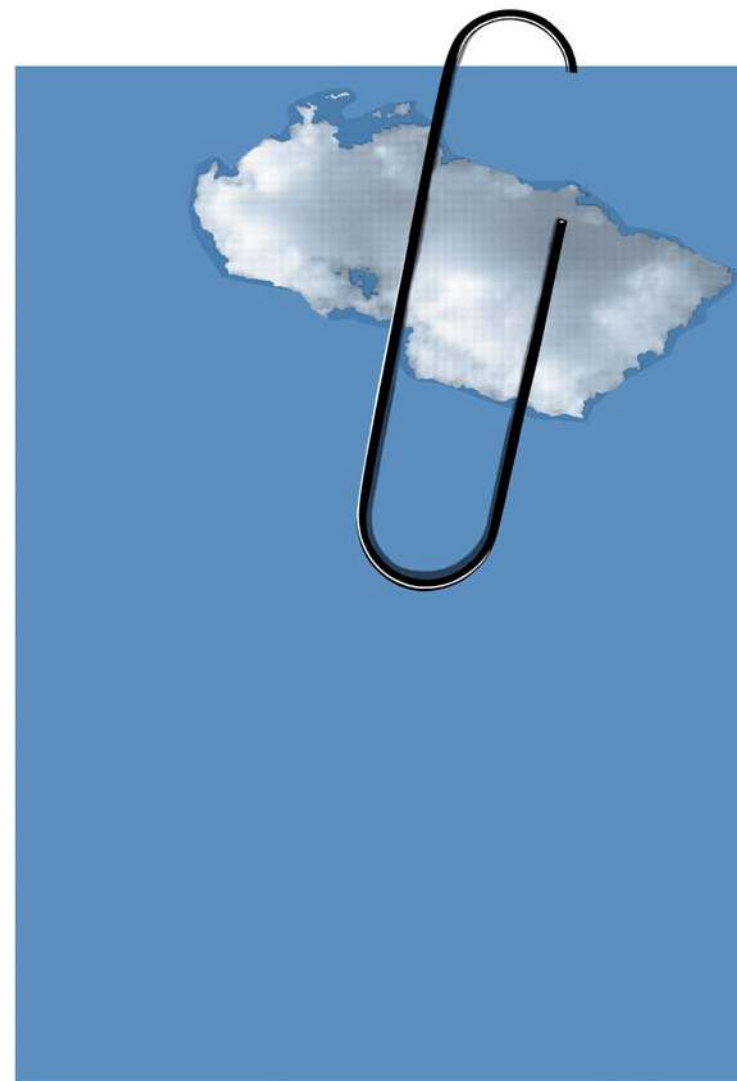
The critic and curator Angelica de Moraes refers to the choice of the continuous use of perspective by the artist stating that "Regina Silveira chooses that instrument, because it satisfies the needs of symbolic articulation, allowing her to manipulate the base on which she still lays her notion of representing reality. Perspective is just a leverage point of delusion"⁶. This idea links to what Marcel Duchamp stated when he pointed out that rescuing the use of perspective would bring back the long lost intelligence in painting. Duchamp is one of the most influential symbols in the works of Regina Silveira as she herself says "I felt very comfortable with that perspective of strict appearance, but which on the other hand was actually a geometric format in order to produce drifts, paradoxes and ghostly structures by means of a transgression founded on the traditional components of the system: points of view (single or several), distance, creepage and vanishing points, baseline and skyline"⁷; or by the critic Tadeu Chiarelli, "right after being exposed to the works of Duchamp (during the 1970s), Regina Silveira realised the way to mature her poetry was to essentially recover, the previous codes that had been disregarded, revisiting them, in order to provide them with other meanings"⁸.

In addition we can say that the artistic proposals by Ana DMatos and Regina Silveira are based upon the process of creating space, by using the installation as the tool that best defines them currently. Within the installation a wide variety of means may be added in order to create the piece, by using the exhibition space and fostering a dialogue with the viewer, who eventually begins to interact with the piece, like for example making it physically accessible to the viewers, taking for example one of Ana DMatos's most complex exhibitions: *Cuerpos de Fe* (2006) located in the Fundación Metrònom, Barcelona, or the *Madona de los Deseos* (2011), Capella de la Misericordia, Palma de Mallorca. We may also be able to appreciate it in the exhibitions by Regina Silveira in works such as *Lumen* (2005) housed in the Palacio de Cristal in the Retiro Park, the National Museum of Reina Sofía, Madrid, *Abyssal* (2010), Atlas Sztuki Foundation, Lodz, Poland or *Philagrafika* (2010), Moore College of Art & Design, Philadelphia, USA.

6 MORAES, Angélica de (org.). *Regina Silveira: cartografias da sombra*. São Paulo: Edusp, 1996.

7 HAAG, Carlos, "Regina Silveira: La magia de las sombras"; interview included in the digital magazine, Pesquisa, FAPESP, Issue 178 - December 2010.

8 CHIARELLI, Tadeu. Artist and counsellor. In: MORAES, Angélica de (org.). *Regina Silveira: cartografias da sombra*. São Paulo: Edusp, 1996. p.215-216.

Regina Silveira

Azul Blue, 2008
(de la serie *Clip* series Clip)
Serigrafía Silkscreen
100 x 70 cm

Ed. 30
©La Caja Negra Gallery