

dean monogenis

PLACE IN MIND

19 de diciembre de 2013 – 22 de marzo de 2014

Inauguración: jueves 19 de diciembre – a partir de las 18hs

Xippas Arte Contemporáneo tiene el agrado de presentar la primera muestra individual de Dean Monogenis en Uruguay. El artista estadounidense expondrá mas de una docena de obras de pequeño y mediano porte.

Las pinturas de Monogenis revelan arquitecturas –en su mayoría modernistas, pero algunas también contemporáneas- situadas en paisajes naturales y sin la presencia de seres humanos. Los edificios, en proceso de construcción o en ruinas, se alzan aislados en medio de paisajes difíciles de reconocer. Sus obras reconstruyen arqueologías del presente, remanentes de civilizaciones recientes, y un universo en perpetua evolución. Monogenis resalta el particular momento de transición que puede ser visto como la lucha entre el urbanismo masivo y la resistencia de la madre naturaleza. Pero por sobre todo, el pintor muestra elementos estructurales, esqueletos, y materiales como calefactores y torres de alta tensión.

Monogenis se inspira en su propia colección de imágenes que ha acumulado durante sus viajes o encontrado en Internet. La realidad arquitectónica que el artista reproduce metódicamente con precisión, se ve constantemente perturbada por su elección de colores fantásticos y la incorporación de elementos gráficos abstractos. Esta experta combinación opera entre la dactilopintura y el stencil en paneles de madera o plástico. Mientras tanto, la presencia de líneas o dameros, el juego de colores antinaturales, y la superposición de superficies, neutraliza cualquier noción preconcebida del fondo o del primer plano, sumergiéndonos en un estado de duda y tenue confusión acerca de la realidad.

Observando utopías recientes y seleccionando sus símbolos, Monogenis revela la diferencia entre lo que podemos concebir, y lo que podemos ver –lo que podemos soñar-. Al enfrentarse con la ideología de progreso asociada con un pensamiento modernista que apunta estrictamente al futuro, Monogenis marca el momento preciso de transición y mutación donde puede ser difícil determinar el primer elemento de cambio. Se apoya en el principio de incertidumbre. La virtud del trabajo de Dean Monogenis reside en su habilidad para combinar la visión del mundo del observador con las metamorfosis en sus pinturas.

Además de su uso práctico , nunca había considerado a los edificios o a la arquitectura como algo más que símbolos o monumentos a la memoria o las creencias de otra persona. Esto cambió después de ser testigo de la caída del World Trade Center . Después de ese día , empecé a ver los edificios de manera orgánica en términos de nacimiento y muerte. Curiosamente el periodo post 9/ 11 fue el comienzo de un auge de la construcción mundial. En ese momento yo vivía en Williamsburg,

Brooklyn , donde la amplitud y el ritmo de este desarrollo se sintieron como una invasión. Los edificios crecían de un día para otro. Me parecía fascinante y aterrador al mismo tiempo. La necesidad instintiva de desarrollar hasta el último centímetro de bienes raíces era palpable. Los edificios que brotaban suplantando o levantándose contra un edificio antiguo, demostraban poco respeto por la continuidad o la planificación urbana. Hubo una fuerte sensación de que estas decisiones se tomaron en base a la conveniencia y la necesidad práctica y con poca supervisión. Después de superar mi shock inicial , comencé a distanciarme y considerar la situación estéticamente. Interpreté el azar como algo más parecido al desarrollo de los barrios de chabolas en Jamaica o las favelas de Río. Tomé nota de la simplicidad y formas planas de las estructuras esqueléticas a medida que crecían. Materiales de construcción con colores brillantes, como redes y andamios, me parecieron interesantes. Pensé que si había una manera de destilar el temporal y todo su efímero, aislando las piezas clave en mi trabajo , entonces sería capaz de elevar los indicadores visuales que hablan de este período de transformación.

El concepto de transformación - en teoría y práctica - tiene un lugar firme en mi pintura. Aunque mi trabajo se vea creado de forma automática, empleo un activo proceso de edición. Normalmente , pinto sobre madera o paneles de plástico que utilizan plantillas (stencil) hechas a medida. Utilizando el diálogo que se establece entre las diferentes técnicas de pintura, estos elementos gráficos (stencil) están integrados con las áreas que pinto a mano alzada. Línea, borde, y textura son elementos muy importantes para mí también. Para acentuar estas consideraciones formales, a menudo pinto cosas como el cielo por ultimo, creando una superficialidad incrustando las imágenes pintadas debajo. Este efecto maximiza la tensión visual en la superficie de la pintura, cuestionando la lógica de lo que debe estar al frente o en el fondo. A medida que la imagen se genera, llega inevitablemente a un punto de revisión donde el trabajo de lijado en diferentes áreas me permite volver a un punto cero. Esta capacidad de borrar hace posible mantener la precisión sin perder el derecho a la espontaneidad y la improvisación.

Dean Monogenis

Dean Monogenis

Dean Monogenis nació en Nueva York en 1973. Estudió en Skidmore College y se graduó en el Art Institute of Chicago. Desde entonces, ha vivido y trabajado en Brooklyn, Nueva York.

Exposiciones individuales:

Riva Gallery, Annina Nosei Gallery, Stux Gallery, Morgan Lehman Gallery, Elga Wimmer Gallery, Priska C.Juschka Fine Art en New York City, Walter Maciel Gallery en Los Angeles, y también en Antoni Battaglia Arte Contemporanea en Milan. Este año, Dean Monogenis fue premiado Artist in the Market Place (AIM) Program from the Bronx Museum of the Arts (Bronx, NY, USA).

Exposiciones colectivas:

“Incognito” en Santa Monica Museum of Art (Santa Monica), “Recent Acquisitions” at the Federal Reserve Board, (Washington), “Reconstruction Nature” en Hunterdon Art Museum (Clinton, New Jersey), “Future Tense” en el Neuberger Museum (New York), “Lost Horizon” en Herter Gallery (University of Massachusetts, Amherst), y “Beautiful

Dreamer” en Spaces Gallery (Cleveland, Ohio).