

TIERRA DE GRACIA / LAND OF GRACE

VENEZUELAN CONTEMPORARY ART

June 19 - Sep 7, 2014

VIVIAN ASAPCHE/ ARTIST BIO

Complex diversity in Vivian Asapche's abstract-figurative painting

"It is difficult for me to speak about my painting because it has always sprung from a state of hallucination" Joan Miro (1893-1983)

The Venezuelan art critic Roberto Echeto once said that "the boundary between abstraction and figuration has never been well defined [...] Today's artists are more ready to erase limits by exploring various directions" (Caracas, 1999), and I recall these words while looking at Vivian Asapche's recent works. She is a recognized artist who was born in Bolívar's country too and has lived in France since 1981. Her work changes into a rhythmical discourse, harmonizing emotions and intimist pretensions in a wave of colors, abstractions and figurations.

With total autonomy, Asapche creates a game of hallucinations from her paintings and probably also from her painting practice. What is true is that her flowing limpid discourse makes ideas come out from deep inside her psyche.

The artist sometimes resorts to referential and transcendental macula conceived through approximations and superimpositions which ultimately build up inner landscapes which, like jigsaw puzzles, include the amount of all these traces. And I say "traces" because these obviously abstractionist stains reflect various emotions and feelings coming from the tumultuous surrounding world.

In this way the prolific craft-artist requests the viewers to step inside entangled labyrinths which always lead to the “via crucis” of human existence at the beginning of the millennium. She makes them aware that her pictographs make it necessary to establish a – “different” – way to look at art, a perverse playful condition which often prides itself on introducing well-known objects and figures which attract the eye. Such is the case with her canvas *Vestige*, which evokes a large beetle with a dry totally leafless tree on its carapace, and which submits us to judgments and assessments which have only very little to do with such appearances, but rather with issues about society and individuals, the destruction of the environment and the interrelation of these issues with negative sensations like desolation, fear, uncertainty...

These are pictorial narratives which, besides, connect with the various moods that the viewers feel when facing them. This results in various readings.

These variables reveal a fragile expressionism, both figurative and abstract, about her works, where the colors are generally moderate and sober, dark and primary – and the painting techniques are based on strong lines reinforced by the fibers of the brush. In other works, this guides the viewer with references brought directly from the title and complemented by the tones used. Thus, in *Fruto de cal I* the abundance of white pigment and light tints “justifies” the topic or introduces us into it directly. The real message of this essentially minimal work can only be found in the most secret part of the consciousness of the receivers, who then need to think and reconstruct their own philosophical thesis.

Asapche's painting is also linked to abstractionist-figurative surrealism, with obvious influences from Miro and Kandinsky – the latter's earlier creative period. Nevertheless, the nature of her paintings is unique, with a creative strength which results from her recurring research into languages of forms, colors and patches of colors. It can therefore be declared that the artist's creative mind is abstract while her visual projection is eminently figurative. This representation appears in her works as recognizable signs among which the real clues to the reason of her pictorial discourses hide or circulate.

This mostly abstract language reveals multiple concepts – peacefully or hurriedly – which struggle to come out and play a part in front of the viewers, whose readings of the paintings also bring a significant load of intellectual content.

Vivian Asapche's iconographies are, eventually, paintings of meanings, of symbolism ... philosophical studies of contemporary human beings through approximation or visual re-contextualization of abstraction from figuration and vice versa. This is why we will never perceive in these paintings either figurative purity or abstract purity; we are facing a type of creation which can be called "figurative-abstract" or "abstract-figurative", except for example in *Palo pa' barco* (*Strange boat*), whose dramatic power emphasizes the figurative elements in the exhibition of the discourse.

The exploration of this prolific artist's creative body of works recalls the playful character that Magritte sarcastically gave to his painting with the splendid negative sentence *This is not a pipe* as a title. This painting is undoubtedly figurative but it has a transcendental abstract depth about it. This example sets off the importance of the title for the intellectual "location" (or confusion) of the viewers. The artist watches over this detail very carefully, to the extent that the names or identifications that she gives to her works exert some commendable manipulation on the public. She thus orients us directly to the topics she wants us to think about.

If we examine her work carefully, we will realize that we are in front of a conceptual art whose aim is to penetrate the essence of the issues of the world by means of a pictographic exercise in which abstraction and figuration possess a complete qualitative identity. It has been ascertained that "every figurative work is only an abstract representation of reality."

Paul Cezanne declared that "we do not have to paint life, we have to make painting alive." This sentence has been adopted by Vivian Asapche, who intends to bring into art, as a chronicler of her time, the most significant events of the society in which she lives. This only is enough to acknowledge that her work will transcend the dividing lines between abstraction and figuration to rise to the status of a precious and necessary testimony. Extending our gaze over her work is a fascinating adventure, like being confronted to a huge mirror which reflects our own image, with our successes and our failures... Appreciating ourselves in this way may help many of us begin to better understand (and undertake) our existence.

Translated from Lic. Jorge Rivas Rodriguez (Fall 2011) by Françoise Luton.

Artista de las artes visuales

Nace en Caracas, Venezuela.

All We Art
1666 33rd St NW – Washington DC 20007
Tel: (202) 375 97 13 - (202) 417 03 70
contact@allwearstudio.com www.allwearstudio.com

TIERRA DE GRACIA / LAND OF GRACE
Contemporary Venezuelan Art
Artist Bio

Vive y trabaja en Paris desde 1981

Artista polivalente, su obra incluye las pinturas, las esculturas, los dibujos y sus derivados; las pinturas monumentales y las performances; actualmente introduce la fotografía y el arte digital.

Comienza a estudiar la pintura con los Artistas Pascual Navarro y Lola Altamira, estudia escultura en la Escuela Cristóbal Rojas de Caracas y estudios de Folklor en el instituto Nacional de Folklor de Venezuela. Viaja a los Estados Unidos donde incursiona en la publicidad.

En la Universidad Central de Venezuela estudia filosofía, completa su formación con la danza y el teatro.

En 1981 obtiene una beca de estudios, viaja a Francia y fija su residencia en Paris. Estudia en “L’ École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris”: en 1985 obtiene el diploma “Nacional Superior” de pintura en esta escuela.

Realiza una especialización en Arte Monumental en la técnica del fresco en el taller de la escuela de bellas artes de Paris dirigido por el profesor Delamarche.

Obtiene una licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de “La Sorbonne” en Paris y la Maestría con el profesor Richard Conte en 1996.

En la escuela de Artes Visuales Gobelins, en Paris, estudia el story-board y el dibujo de animación. Obtiene el diploma con mención de honor.

Obras Murales:

Dentro de sus primeras obras murales caben destacar siete frescos de mediano y gran formato realizados en Saint Germain des Prés, en Paris.

Participa en el proyecto “Murales de Escariche” en España. En 1987 realiza el mural “corre, corre que viene el toro...” (1.60m X 20m). Con esta obra representa a Venezuela en el evento español. El pueblo de Escariche se convierte en un “Museo”, más de treinta artistas de España y el mundo intervienen las fachadas de las casas; la región gana un premio turístico con estas intervenciones; el pueblo recibe centenares de personas todos los años para sus fiestas patronales.

En 1988 realiza una pintura mural en L’Ile Dieu, Francia.

En 1986 el proyecto mural “El Sol para la Canoa” es seleccionado, entre otros, por la Alcaldía de Paris, para representar a Venezuela en los Jardines de América Latina en la porte de Champerret.

En el año 2000, en el “Centre Social et Culturel de Sceaux”, Francia, realiza la obra mural “El árbol del futuro” (3m X 15m) en pintura y tierra esmaltada. Diseña y realiza este mosaico con la participación de sus alumnos; niños y adultos moldean en tierra cada una de las pequeñas piezas que conforman la obra.

En 2009 participa con otros artistas de la pintura mural “Mur Mur d’art”, a la ocasión de los 20 años de la caída del muro de Berlín, su pieza será conservada por la Casa Heinrich Heine como parte de su colección privada.

Desde 1994 y hasta el 2008, Vivian Asapche formó parte del grupo “L’art-en-direct”; pinturas monumentales y de gran formato fueron realizadas “In Situ” para empresas internacionales: Pfiser, Cannon, Logimed, Presse Française, Yamanouchi, Credit Lyonnais, B-Braum, CMX, L’Oréal, Renault, Peugeot, Carrefour, Orange Dumez, Bouygues, France-Télécom, Danone, Manutan, etc. Estas intervenciones fueron realizadas en prestigiosos sitios de la capital francesa, en el Museo “Louvre”, en el salón del “Bourget”, en el espacio “Champerret”, en el “Club de l’aviation”, y tantos otros; en ciudades como en Lille, Metz, Limoges, Marseille, también han sido realizados en España, Marruecos, Bélgica, Italia, Suiza y otros países de Europa.

En septiembre del 2002 Vivian Asapche realiza cinco frescos (2 m X 8 m c/u) en la Alcaldía de Paris, en el encuentro del transporte colectivo. Temas ecológicos para la ciudad de Paris: “la ciudad que respira”, “ciudad para pasear”, “ciudad para comunicar”, “ciudad limpia”, “ciudad ecológica”.

En el año 2005 depositó en Paris su proyecto de “Museos comunitarios al aire libre”, en el año 2007 realizó un proyecto piloto en Venezuela, en Puerta Caracas. Dirigió la creación de un museo de ocho kilómetros: sobre las fachadas de las casas del barrio fueron realizadas las pinturas monumentales y otras obras escultóricas, con la participación de la comunidad y de artistas invitados. Vivian Asapche realizó seis obras murales en este barrio.

Series pictóricas personales:

“Under-Top”, 2012 - 2014

All We Art
1666 33rd St NW – Washington DC 20007
Tel: (202) 375 97 13 - (202) 417 03 70
contact@allwearstudio.com www.allwearstudio.com

TIERRA DE GRACIA / LAND OF GRACE
Contemporary Venezuelan Art
Artist Bio

“F40”, 2009 – 2011

“Expresiones”, 2004-2008

“Equilibrio de contrarios”, 2001-2003

“La Cena, 12 rectángulos y un cuadrado”, 1998-2001

“Las mujeres del tarot en busca de su contraseña”, 1996-1998

“El jardín de las pasiones”, 1990-1996

“Expresión del color”, 1985-1989

“Las masas en movimiento”, 1981-1983

“Multitudes”, 1975-1979

“Del inconsciente”, 1973-1974

Performances e instalaciones personales:

2012 “Train-Art”, pintura in situ con artistas invitados. Montrouge. Francia

2011 “Mimetismo al cuadrado”, pintura in situ con artistas invitados, Soria, España.

2007 “Un camino de Museo”, pinturas monumentales y rehabilitación de un barrio en Caracas. Venezuela.

2004 “Manos a la obra” performance plástica y musical para niños, Espace Colucci. Montrouge. Francia

2003 « Force », performance para L’Oréal; Paris.

2002 « Le Café » pintura in situ, Salon du Café, E.N.S.P. Saint Germain des-Prés. Paris

2000 « La Presse » pintura y collage para la prensa francesa. Paris

1986 « Femme » casa de Mejico. Ciudad Internacional Universitaria. Paris.

- 1985 « Mouvement et cuirs », Galerie Leonora. Paris.
- 1984 « Una maquina por la paz », performance para niños. Paris
- 1983 “El Tarén”, Embajada de Venezuela. Paris.
- 1982 « Ana-Ajawa », Grand Palais. Paris.

Realiza **exposiciones** desde el año 1974; ha mostrado su obra plástica en diferentes ciudades de Venezuela, Francia,

Holanda y España:

Galería “Colombier”, Paris. Directora: Jeanne Cassaril. Presentación: Jorge Rivas Rodriguez,; Galería “Las ventanas de Verona”, Madrid. Presentación: Lliliams Nimo; Palacio de la Audiencia, Soria, España. Curaduría: Jesús Barez Iglesias; Palacio de la O.N.U. Genève, Suiza; Centre of fine arts Filothei, Grecia; Galería Altamira, Caracas. Directora Nora Buenaño. Presentación: Denzil Romero; Galería de Arte Auerbach, Caracas; “Galerie des Beaux Arts”, Paris. Curaduría: Gaston Diehl; “Maison Colucci”, Montrouge, Francia. Presentación: Jacques Munier; Embajada de Venezuela en Paris. Curaduría: Juan Carlos Palenzuela; Galería de Arte de Fedecámaras, Caracas...

Ha participado en **colectivas y Salones**:

“Artistas contra el cambio climático”, Cuenca; “arts au seuil du XXI siècle”, Royan, Francia; “Gran colectiva” galería Dimaca, Caracas, “Visions d’artistes” Galería La Tertulia, Paris; “Mujeres Iberoamericanas, Extremadura, España; “Mes de Venezuela en Francia”, “Cité Internationale des Arts”, Paris, “Maison de l’Unesco”, “Maison de l’Amérique Latine”, “Mairie du Vleme”, Paris, Salon Nacional del Museo de arte moderno de la ciudad de Caracas...

En 1994 obtiene el premio Morris & Curiel en el “Salon d’artistes vénézuéliens à Paris” y representa a Venezuela en “Expresion Libre, Latin American Contemporary Art Exibition” en Deen Haag, Holanda y en el “Salon de Mai” en Paris.

En 2010 muestra su obra en “Art -en-capital” en “Le Grand Palais” de Paris.

En el 2012 participa de la sexta bienal Internacional de arte contemporáneo y monumental de Marigny, en el centro de arte contemporáneo Frank Popper, Francia.

All We Art
1666 33rd St NW – Washington DC 20007
Tel: (202) 375 97 13 - (202) 417 03 70
contact@allwearstudio.com www.allwearstudio.com

TIERRA DE GRACIA / LAND OF GRACE
Contemporary Venezuelan Art
Artist Bio

Algunas intervenciones artísticas en empresas:

- 2004 Presentación del modelo 407 de PEUGEOT. Cuatro telas de 200 cm. X 400 cm.
- 2003 Operación de comunicación para CARREFOUR. 7 obras de 270 cm. X 860 cm.
- 2003 "Movimiento" para TRANSDEV. Obra sobre tela de 200 cm. X 900 cm.
- 2002 "Opera Celeste Verdi Requiem". Presentación de MEGANE RENAULT. Estadio de Francia.
- 2002 "El Circo" para DAUGREMONT. Paris.
- 2001 "Rapidez y Calidad" para los laboratorios PFIZER.
- 2000 "La ciudad del tercer milenio" para BOUYGUES.

En 1971 concluye estudios de Cine de Animación en la especialidad del "Story-Board" y "Lay-Out"; realiza dos cortos metrajes, "LA COLERE" 30" y "EL CONQUISTADOR" 3'. Edita una memoria en forma de periódico: "NI VU NI CONNU" con el cual recibe la primera mención.

Desde temprana edad ejerce la pedagogía, participando en la educación especial de las artes en barrios de Caracas. En Francia dicta cursos de artes plásticas en escuelas primarias y desde 1998 en el instituto de cultura C.S.C.B. en la ciudad de Sceaux.