

FORTUNATE OBJECTS

Selections from the Ella Fontanals-Cisneros Collection

OBJETOS AFORTUNADOS

Selección de la Colección Ella Fontanals-Cisneros

Introduction

*Beware of domestic objects.*¹

Claude Cahun

Fortunate Objects: Selections from the Ella Fontanals-Cisneros Collection is an exhibition of familiar objects—domestic or industrial, intimate or impersonal, private or public—that undergo radical transformations, both conceptually and aesthetically, via the intervention of contemporary artists. In this exhibition, objects become contingent, uncertain, expanded, and improbable, while paradoxically also becoming more real as connectors between the spheres of art and daily existence.

Contemporary art operates in multiple and often contradictory material spheres: the artisanal, the technological, the industrial, the bodily, the immaterial, and the linguistic. It also engages a broad realm of themes and issues that range from the insignificant to the intimate, from everyday politics to history, culture, gender, nature, aesthetics, science, technology, and art itself. In this way, objects as the matter of contemporary art become catalysts for exploring both expansive material and conceptual spheres.

This catalogue presents a concise overview of how objects in art have shifted from being solely minor and limited subjects to occupying protagonist roles at the center of experimentation and revolt against academicism. It also shows how objects can establish a dialogue between life and art.

The explanatory essay is divided into four sections to allow for a dialectical exploration of historical issues concerning the object in art: The Still Life; The Machine; Dada, Duchamp, and the Readymade; and The Politics of the Everyday. The last section is the broadest, as it reflects on the expansive conceptual disposition of today's art. Unlike the catalogue, the exhibition is structured in three sections: The Appropriated Object or The Assisted Readymade; The Surrogate Object or Object Constructed; and The Object Utilized/Used. Both the catalogue and the exhibition's distinctive sections intersect in obvious and subtle ways.

The *appropriated object* refers to the recontextualization of mass produced, everyday, and found objects in the form of assisted readymades, such as

'Forever' Bicycles (2003) by Ai Weiwei; *Móvil* (2003) by Marcela Astorga; *Floor Flute* (2003) by Robert Chambers; *Standards and Double Standards* (2004) by Rafael Lozano-Hemmer; and *Carrito (más 3 dibujos)* (2006) by Moris. The *surrogate or constructed object* refers to works that in their making or conceptual grounds allude to or constitute objects of the everyday or of mass culture. Such works include Olafur Eliasson's *Einstein table upset* (2005) and *Blue double kaleidoscope* (2005); Damien Hirst's *The Blood of Christ* (2005); José Antonio Hernandez-Diez's *El Gran Patriarca* (1993); and Jon Kessler's *Favela* (1986). These works replace and re-invent the common objects to which they refer. The *object utilized* involves the use of other objects to ascribe meaning and produce new forms or themes that echo or document and engage the original referent, such as Priscilla Monge's chalkboards series of 1999; Mona Hatoum's frottages of kitchen utensils; Leandro Erlich's *The Room (Surveillance I)* (2006); and Donna Conlon's *Espectros urbanos* (2004). This particular section also includes photography revolving around the tradition of still life, including modernist works by Paulo Pires and Geraldo de Barros alongside more contemporary photographers, such as Gabriel Orozco, Fischli & Weiss, and Hiroshi Sugimoto.

Fortunate Objects constitutes the fifth exhibition based upon the Ella Fontanals-Cisneros Collection at CIFO, and it signals both our continued engagement with collecting contemporary art and the making of singular exhibitions for local, national, and international audiences.

Cecilia Fajardo-Hill

1. Claude Cahun, "Prenez garde aux objets domestiques," *Cahiers d'art*, 1936; reprinted, trans. Guy Ducornet, in *Surrealist Women*, ed. Penelope Rosemont (Austin: University of Texas Press, 1988), pp. 59–61.

Introducción

"Cuidado con los objetos domésticos".

Claude Cahun

Objetos afortunados: Selección de la Colección Ella Fontanals-Cisneros es una exhibición de objetos familiares – domésticos e industriales, íntimos e impersonales, privados y públicos – que han sido transformados radicalmente, desde el punto de vista conceptual y estético, a través de la intervención de artistas contemporáneos. En esta exhibición, los objetos se transforman en algo más contingente, incierto, amplio e improbable y, al mismo tiempo, paradójicamente se convierten en algo más real, como enlaces entre el ámbito del arte y la existencia cotidiana.

El arte contemporáneo opera en múltiples y a menudo contradictorios ámbitos materiales: el artesanal, el tecnológico, el industrial, el corporal, el inmaterial y el lingüístico. También involucra una amplia esfera de temas y cuestiones, que van desde lo insignificante hasta lo íntimo, desde la política cotidiana hasta la historia, la cultura, el género, la naturaleza, la estética, la ciencia, la tecnología y el arte mismo. De esta manera, los objetos como *materia* del arte contemporáneo se transforman en catalizadores para explorar tanto el ámbito material como el conceptual.

Este catálogo presenta una descripción general y concisa sobre cómo los objetos en el arte han pasado de ser sujetos limitados y menores a ocupar un rol protagónico como epicentro de la experimentación y a revelarse contra el academicismo. También demuestra cómo los objetos pueden establecer un diálogo entre la vida y el arte.

El ensayo explicativo está dividido en cuatro secciones que permiten una exploración dialéctica de temas históricos con respecto al objeto en el arte: La naturaleza muerta; La máquina; Dada, Duchamp y el *readymade*; y Políticas de lo cotidiano. La última sección es la más amplia, ya que refleja la disposición conceptual expansiva del arte en la actualidad. A diferencia del catálogo, la exhibición está estructurada en tres secciones: El objeto apropiado o "*readymade*

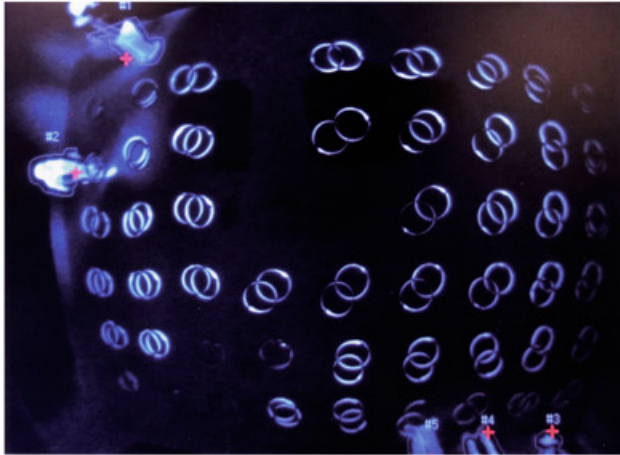
asistido"; El objeto sustituto u objeto construido; y El objeto utilizado. Las diferentes secciones del catálogo y de la exhibición se entrecruzan de maneras obvias y sutiles.

El *objeto apropiado* se refiere a la recontextualización de los objetos producidos en masa, cotidianos y hallados en la forma de "*readymades* asistidos", como por ejemplo '*Forever*' *Bicycles* (2003) de Ai Weiwei; *Móvil* (2003) de Marcela Astorga; *Floor Flute* (2003) de Robert Chambers; *Standards and Double Standards* (2004) de Rafael Lozano-Hemmer; y *Carrito (más 3 dibujos)* (2006) de Moris. El objeto sustituto se refiere a los trabajos que en su producción o aspecto conceptual aluden a o constituyen objetos de la vida cotidiana o de la cultura masiva. Tales trabajos incluyen *Einsten table upset* (2005) y *Blue double kaleidoscope* (2005) de Olafur Eliasson; *The Blood of Christ* (2005) de Damien Hirst; *El Gran Patriarca* (1993) de José Antonio Hernández-Díez; y *Favela* de Jon Kessler (1986). Estas obras reemplazan y reinventan los objetos comunes a los cuales se refieren. El *objeto utilizado* requiere el uso de otros objetos para atribuirle significado y producir nuevas formas o temas que hacen eco, documentan y se conectan con el referente original, tales como la serie de pizarras de 1999 de Priscilla Monge; *frottages* de utensilios de cocina de Mona Hatoum; *The Room (Surveillance 1)* (2006) de Leandro Erlich; y *Espectros urbanos* (2004) de Donna Conlon. Esta sección particular también incluye fotografía que gira en torno a la tradición de la naturaleza muerta, que incluye las obras modernistas de Paulo Pires y Geraldo de Barros, junto con fotógrafos más contemporáneos, como Gabriel Orozco, Fischli y Weiss, e Hiroshi Sugimoto.

Objetos afortunados constituye la quinta exhibición basada en la Colección de Ella Fontanals-Cisneros en CIFO y señala nuestro continuo compromiso en coleccionar arte contemporáneo y con la producción de exhibiciones singulares para el público local, nacional e internacional.

Cecilia Fajardo-Hill

1. Claude Cahun, "Prenez garde aux objets domestiques", *Cahiers d'art*, 1936; reimpresso, traducido por Guy Ducornet, en Penelope Rosemont, *Surrealist Women* (Austin: University of Texas Press, 1988), pp. 59-61.

Standards and Double Standards, 2004

Robotic installation with 10 suspended belts, 1 surveillance camera, computer, custom-made tracking system based on contagion algorithms

Dimensions variable

Courtesy the artist and Galeria OMR, Mexico City

Rafael Lozano-Hemmer's oeuvre explores the nature of interactive art and technology. He works with technology not because it is something original or new, but because it is something inevitable and generalized in our global society. Lozano-Hemmer seeks what the artist describes as "relationship-specific," a specificity of new, temporary relationships that emerge within an artificial situation. One of the central themes in the artist's work is the issue of surveillance in contemporary society. Lozano-Hemmer has explained that *Standards and Double Standards* (2004) is a piece that refers to themes of contagion, surveillance, and the materialization of force fields and their dynamics. This is an interactive installation made with ten, fifty, or one hundred buckled belts hanging at waist height suspended from robotic platforms. The belts, which form an "absent crowd," rotate automatically when they sense movement from the presence of a spectator. When several people are close to the installation, the belts respond simultaneously from different directions, creating chaotic movement, producing static in some areas. In 2004, the artist wrote: "This work attempts to visualize complex dynamics, converting a solely surveillance situation into an unpredictable connective system. *Standards and Double Standards* creates an 'absent road,' employing the paternal authority fetish: the belt."

La obra de Rafael Lozano-Hemmer explora la naturaleza interactiva del arte y la tecnología. Con esta última trabaja no porque sea algo novedoso u original, sino porque es algo inevitable y generalizado en nuestra sociedad global. Lozano-Hemmer busca lo que el artista describe como lo "específico a la relación", una especificidad de relaciones temporales nuevas que surgen en situaciones artificiales. Uno de los temas centrales en el trabajo del artista es el tema de la vigilancia en la sociedad contemporánea. Lozano-Hemmer ha explicado que *Standards and Double Standards*, (Estándares y doble estándares), 2004, es una pieza que refiere a temas de contagio, vigilancia y la materialización de campos de fuerza y sus dinámicas. Esta es una instalación interactiva realizada con 10, 50 ó 100 cinturones que cuelgan a la altura de la cintura, suspendidos de plataformas robóticas. Los cinturones, que forman una "multitud ausente" giran automáticamente cuando perciben el movimiento de un espectador. Cuando varias personas se acercan a la instalación, los cinturones responden simultáneamente desde diferentes direcciones, lo que crea un movimiento caótico y en algunas áreas produce corriente estática. En 2004, el artista escribió: "Este trabajo intenta visualizar una dinámica compleja, al convertir una situación puramente de vigilancia en un sistema impredecible de conexiones. *Standards and Double Standards* crea un 'camino ausente,' al utilizar el fetiche de la autoridad paternal: el cinturón".

