

TANIA CANDIANI

Cro
Má
Ti
Ca

Curated by / Curadora:
Blanca de la Torre

●● 516
●● ARTS

February 8 – May 9, 2020
8 de febrero – 9 de mayo de 2020

Tania Candiani: Cromática

Cromática originated at the Contemporary Art Museum in Oaxaca, Mexico, as a collaborative exploration of the importance of process in traditional Mexican modes of art and craft production. The exhibition grew out of Tania Candiani's investigation of traditional systems of knowledge within the context of contemporary art. *Cromática* brings technologies from ancestral textile and ceramic practices into current art dialogues, exploring the distinct beauty of these processes.

The exhibition at 516 ARTS begins with *Primary Colors*, a tapestry made by weaver Juan Perez Martínez and Beto Ruiz from Teotitlán del Valle, a region in Oaxaca known for its textile tradition. The loom was moved to the museum and during the four months duration of the inaugural exhibition, the weavers worked on-site on the five-meter-long tapestry. By bringing the movements and sound of daily work into this context, the work and the rhythm of labor works as a long-term performance action.

This method of artmaking, combining visual and sound components, provides a multi-sensory experience. It demonstrates the concept of "synesthesia," which can be described as a blurring of the senses whereby people experience stimulation that crosses over from one sense to another, such as hearing color or seeing sound. *Cromática* was developed with the goal of creating space for ex-changes among the senses and different art forms to facilitate correspondences between knowledge and memory.

COLOR

The three primary colors (red, blue and yellow) serve as organizing principles of the exhibition. They reference the three kingdoms of nature: animals, plants and minerals. Red is from cochineal, a dye made from insects found on cactus; the blue is fermented from indigo plants; and the yellow is a natural mineral pigment. These colors function as axes of meaning, generating a wide range of visual and conceptual

relationships while highlighting relationships between technology, craft, and knowledge.

Cromática includes three series of embroidered text inspired by the primary colors. One embroidery depicts in blue thread the words "El Ramo Azul de Octavio Paz" (*The Blue Bouquet* by Octavio Paz), a literary reference to the title of a short story by the Mexican poet. Another depicts in red thread the words "Para Kandinsky el rojo evoca el sonido de trompetas" (For Kandinsky, red evokes the sound of the trumpets), a visual reference to Russian abstract expressionist painter Wassily Kandinsky's own explorations with synesthesia. And another depicts in yellow thread, "El submarino amarillo" (*The Yellow Submarine*), a musical reference to the title of a song by The Beatles.

SOUND

The element of sound is intrinsic to the piece titled *Zanfona*, a traditional hand loom that has been converted into a musical instrument by local luthiers Saúl Moisés Revilla and Jesús Ramírez Ortiz. It is based on an ancient European string instrument from the 14th century, the *zanfona*, or hurdy-gurdy. Audience members are invited to play *Zanfona*, which engages an experience of touch, sound, rhythm, and memory. The original form and purpose of the loom is enriched by and harmoniously blends

with its new musical function.

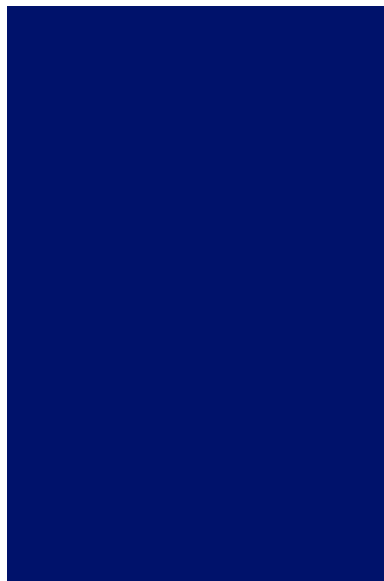
The connection between fabrication, music, and color, is exemplified in *Yellow Ocarinas*, a sound installation of 16 ceramic ocarinas (whistles) produced at Taller Coatlicue by the Martínez Family in Santa Maria Atzompa, Oaxaca. The ocarina is an ancient wind musical instrument believed to date back over 12,000 years. Each of the bird-shaped ocarinas has a different shade of yellow glaze derived from the 16 tones of earth yellow pigments collected. By squeezing the bellows, the viewer activates the whistles, and each has a specific tone determined by the size of the ocarina.

Fig. 1. Indio que recoge la Cochinilla con una colita de Venado.
 Fig. 2. dicha. Fig. 3. Xicalpote en que aparecen la Cochinilla.

Fig. 1. Indio que recoge la Cochinilla con una colita de Venado.
 Fig. 2. dicha. Fig. 3. Xicalpote en que aparecen la Cochinilla.

"I believe nothing is obsolete. I look at traditional technologies to bring them to the current art discussion. They have tremendous beauty; they are an art form and language."

LABOR

Most of the installations in *Cromática* highlight the role of labor, emphasizing the physicality of work and the human element behind production. Candiani invites audiences to experience the complexity and beauty of forms, movements, and the making of objects. The process of labor is also presented in specific soundscapes that deepen the experience of correspondences between visual and aural perception. The music of production is embodied through gestures and rhythms.

For example, *The Grinding* presents the action of pulverizing cochineal with *metates*, traditional grinding stones involving mineral, animal, and human interaction. The installation includes a video of a performance at el Museo de Arte de Ciudad Juárez, where nineteen women ground cochineal, bringing to light the physical activity required to create red dye.

The sculptural installation titled *The Warp* is comprised of a wooden structure wound in wool threads dyed blue with indigo. The warp is a collection of measured threads that are the basis of the weaving structure and it is the first step in preparing the yarn for the loom. The sculpture is accompanied by a video showing master craftsman Fernando Martínez measuring the warp in his

workshop, adding the subtle sound of dozens of thread spools and demonstrating how the initial and usually unseen steps of production are crucial to making a completed product. *Cromática* celebrates the sophistication of ancient crafts, from which technological and scientific processes emerge, and which remain relevant today. Candiani says, "I believe nothing is obsolete. Everything deserves to have a new way of understanding. I look at traditional technologies to bring them to the current art discussion. They have tremendous beauty; they are an art form and language." *Cromática* creates a space to become immersed and activate one's senses. We hear the sound of the work, the materials themselves, and ultimately, the sound of color.

Cromática makes its debut in the United States at 516 ARTS. It originated at the Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO), where it was created during a residency with Tania Candiani. It then traveled to Ex Convento del Carmen in Guadalajara, Sonora Museum of Art (MUSAS) in Hermosillo, and el Museo de Arte de Ciudad Juárez.

Cromática tuvo su origen en el MACO, Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, México, como investigación sobre la importancia de los procesos tradicionales en el arte y la producción artesanal mexicanos. La exposición es fruto de la exploración de Tania Candiani sobre los sistemas de conocimiento tradicionales dentro del contexto del arte contemporáneo. *Cromática* lleva las técnicas y prácticas ancestrales a ámbitos como los textiles y la cerámica a los discursos actuales sobre el arte, explorando la distintiva belleza de estos procesos.

La exposición en 516 ARTS comienza con *Colores primarios*, un tapiz tejido por Juan Pérez Martínez y Beto Ruiz, ambos de Teotitlán del Valle (región de Oaxaca conocida por su tradición textil). El telar se trasladó al museo y durante los cuatro meses que duró la exhibición inaugural, los tejedores trabajaron en el sitio en este tapiz de cinco metros de largo. Al llevar los movimientos y sonido del trabajo diario a este contexto, la labor y la cadencia del trabajo funcionan como una acción performática de largo aliento.

El resultado de la combinación de componentes visuales y auditivos crea una experiencia multisensorial que pone de manifiesto el fenómeno de la "sinestesia", el cual se describe como el cruce de los sentidos que provoca que la experimentación de los estímulos se confunden entre sí: como oír colores o ver sonidos. *Cromática* fue concebida

con el objetivo de crear espacios para el intercambio entre los sentidos y las diferentes formas del arte con el fin de establecer una conexión entre el conocimiento y la memoria.

COLOR

Los tres colores primarios (rojo, azul y amarillo) son el epicentro conceptual de la exhibición. Aluden a los tres reinos de la naturaleza: animal, vegetal y mineral. El rojo proviene de la cochinilla, un tinte obtenido de estos insectos cuyo hábitat es el cactus. El azul se obtiene a través de la fermentación de la planta indigofera tinctoria y el amarillo es un pigmento natural de minerales. Estos colores constituyen un eje de significado, generando un amplio abanico de conexiones visuales y conceptuales y recalcando las relaciones entre técnica, artesanía y conocimiento.

Cromática incluye tres series de textos bordados, inspirados por los colores primarios. Un bordado traza en hilo azul las palabras "El Ramo Azul de Octavio Paz," una referencia literaria al título de un cuento escrito por el poeta mexicano. En otro bordado se leen las palabras "Para Kandinsky el rojo evoca el sonido de trompetas," una referencia visual a las exploraciones sinestésicas del pintor expresionista abstracto ruso, Wassily Kandinsky. En otro bordado vemos las letras "El submarino amarillo" en amarillo - una referencia musical a la canción de los Beatles.

"No creo que nada sea obsoleto. Dirijo mi atención a las tecnologías tradicionales para llevarlas a los discursos de arte actuales. Son tremendamente bellas; son formas de arte y lenguaje."

SONIDO

El elemento de sonido es intrínseco a la obra titulada *Zanfona*, un antiguo telar transformado en instrumento de cuerdas por los lutieres locales Saul Moisés Revilla y Jesús Ramírez Ortiz. Está basado en un antiguo instrumento europeo del siglo XIV, la zanfona. El público está invitado a tocar la *Zanfona* para embarcarse en una experiencia de tacto, sonido, ritmo y memoria. La forma y el propósito originales del telar se enriquecen y combinan armoniosamente con su nueva función musical.

Ocarinas amarillas, una instalación compuesta por 16 ocarinas de cerámica producidas en el taller Coatlicue de la familia Martínez en Santa María Atzompa, Oaxaca, ilustra la conexión entre la artesanía, la música y el color. La ocarina es un instrumento de viento tradicional con una antigüedad de más de 12.000 años. Cada una de las ocarinas con forma de pájaro tiene un tono de amarillo distinto representando los 16 tonos obtenidos de pigmentos minerales amarillos. Al presionar el fuelle se activa un silbido diferente en cada ocarina, dependiendo de su tamaño.

LABOR

La mayoría de las instalaciones de *Cromática* hacen énfasis en el papel de la labor, enfatizando la faceta física del trabajo y el factor humano detrás de la producción. Candiani invita al público a experimentar la complejidad y la belleza de formas, movimientos y la elaboración de los objetos. El proceso de la labor también se muestra a través de paisajes sonoros que profundizan en la experiencia de las correspondencias entre las percepciones visuales y auditivas. La sonoridad de la producción es encarnada por gestos y ritmos. Por ejemplo, en *La Molienda*, la acción de pulverizar la grana cochinilla en los metates – tradicionales

pedras para moler - involucra la interacción mineral, animal y humana. La obra incluye un video de una performance en el Museo de Arte de Ciudad Juárez, donde 19 mujeres muelen la cochinilla, mostrando la actividad física requerida para obtener el pigmento rojo.

La escultura *La Urdimbre* se compone de una estructura de madera enrollada en hilos de lana teñidos con índigo. La urdimbre es un conjunto de hilos que forman el tejido y también es el primer paso en la preparación de la lana para el telar. Un video que muestra al maestro Fernando Martínez en su taller midiendo la urdimbre acompaña la instalación evidenciando el sonido sutil producido por las decenas de carretes con hilo; además muestra cómo los pasos iniciales e invisibles de la producción son esenciales en la elaboración del producto final.

La exposición celebra la sofisticación y complejidad de la artesanía ancestral, de la cual emergen algunos procesos tecnológicos y científicos relevantes hasta hoy día. Candiani comenta, "No creo que nada sea obsoleto. Todo merece tener varias maneras de entendimiento. Dirijo mi atención hacia las tecnologías tradicionales para llevarlas a los discursos de arte actuales. Son tremendamente bellas; son formas de arte y lenguaje." *Cromática* crea un espacio para sumergirse y activar los sentidos. Escuchamos los sonidos de las obras, de los propios materiales y, sobre todo, el sonido de los colores.

Cromática se inaugura en los Estados Unidos en la sede de 516 ARTS. Este proyecto se concibió y produjo en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca y posteriormente viajó al Ex Convento del Carmen en Guadalajara, al Museo de Arte de Sonora en Hermosillo y al Museo de Arte de Ciudad Juárez.

IMAGES:

COVER: Wool dyed in a workshop in Teotitlán del Valle, Oaxaca (detail), photograph by Tania Candiani, 2015

PAGE 2: *Colores primarios / Primary Colors* (detail), 2015, tapestry woven by Juan Pérez Martínez, wool spun by the workshop of Magdalena García, Oaxaca

PAGE 3: *Beneficios de la grana cochinilla / Benefit of Grana Cochineal*, 2015, dyed silk thread on cotton (detail), from a series of embroideries commissioned to María Santiago, based on illustrations from the book "Benefit of Grana Cochinilla" by José Antonio Alzate from 1794 • Skein of wool drying in the sun, process of dyeing with indigo blue, Oaxaca • *Acerca del azul / About Blue* (detail), 2015, hand embroidery over cotton on wood hoops • *Ocarinas amarillas/ Yellow Ocarinas* (detail), 2015, Traditional clay whistles, colored with soil from the mountains, plastic hoses, bellows, wood bases, produced by the Coatlicue workshop of the Martínez family, Santa María Atzompa, Oaxaca

PAGE 4: *Woman combing wool*. 2015, Teotitlán del Valle, Oaxaca, México, photo: Tania Candiani • *La carda / The Teasel* (detail) 2015, Sound installation and HD video, 17 kilograms of wool carded in wicker baskets, card brushes, installation created in collaboration with Beto Ruiz

PAGE 5: *Zanfona*, 2015, wood, strings, crank, pedals, 94.5 x 63 x 70.75 inches • Don Octaviano, guardian of Indigo Blue, in his plot of jiquilte, Nilttepec, Oaxaca

IMÁGENES:

PORTADA: Lana teñida en un taller de Teotitlán del Valle, Oaxaca (detalle), fotografía Tania Candiani, 2015

PÁGINA 2: *Colores primarios*. Tapiz tejido por Juan Pérez Martínez y Beto Ruiz, lana hilada por el taller de Magdalena García, Teotitlán del Valle, Oaxaca

PÁGINA 3: *Beneficios de la grana cochinilla*, 2015, seda teñida en algodón (detalle), de una serie de bordados encargados a María Santiago, basada en ilustraciones del libro "Beneficio de la Grana Cochinilla" de José Antonio Alzate publicado en 1794 • Cadejo de lana secándose en el sol; proceso de teñir con índigo; Oaxaca • *Acerca del azul*, 2015, bordado a mano en algodón, en aros de bordar • *Ocarinas amarillas*, 2015, silbatos de barro tradicionales, pintados con tierra de las montañas; mangueras de plástico, fuelles, bases de madera, hechos en el taller Coatlicue de la familia Martínez, Santa María Atzompa, Oaxaca

PÁGINA 4: Mujer cepillando lana. 2015, Teotitlán del Valle, Oaxaca, México, fotografía: Tania Candiani • *La carda* (detalle) 2015, instalación de sonido y video en HD, 17 kilogramos de lana cardada en cestas de mimbre, cepillos, instalación creada en colaboración con Beto Ruiz.

PÁGINA 5: *Zanfona*, 2015, madera, hilo, manivela, pedales, 2,4 m x 1,6 m x 1,8 m • Don Octaviano, guardián del Índigo, en su campo de jiquilte, Nilttepec, Oaxaca

Tania Candiani, Artist

Born 1974 in and lives in Mexico City, Mexico

Tania Candiani works in a variety of media and practices at the intersection of different languages systems, including phonic, graphic, linguistic, symbolic, and technological. The translation between diverse systems of representation is essential in the creation of her work. She has created

interdisciplinary working groups in various fields, exploring intersections between art, design, literature, music, architecture, and science, with an emphasis on early technologies and their history in the production of knowledge. She received a Guggenheim Fellowship for the Arts (2011), a National System of Art Creators in Mexico Fellowship (2012-2014; 2017-2019), and an Artist Research Fellowship from the Smithsonian Institution (2018), among many other awards. Candiani represented Mexico at the 56th International Venice Biennial (2015). Her work has been exhibited in museums, institutions, and independent spaces around the world and is part of important public and private collections. Among her monographic books are *Cinco variaciones de circunstancias fónicas y una pausa* (2014); *Habita Intervenido* (2015); y *Possessing Nature. Pabellón de México. Bienal de Venecia* (2015). Learn more about Tania Candiani at taniacandiani.com.

Tania Candiani, Artista

Ciudad de México, 1974, donde reside en la actualidad

Tania Candiani trabaja con varios materiales y prácticas en la intersección de distintos sistemas de lenguaje, entre los cuales se encuentran el fónico, el gráfico, el lingüístico, el simbólico y el tecnológico. La traducción entre sistemas diversos de representación es esencial para la creación de sus obras. Candiani ha creado grupos interdisciplinarios en varios campos, explorando las confluencias entre arte, diseño, literatura, música, arquitectura y ciencia, enfatizando en técnicas antiguas y su historia en la producción del conocimiento. Ha sido galardonada con la beca Guggenheim Fellowship for the Arts (2011), la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México (2012-2014; 2017-2019), y la beca de investigación artística de la Smithsonian Institution (2018), entre muchos otros premios. Candiani representó a México en la 56ª edición de la Bienal de Venecia (2015). Su trabajo ha sido expuesto en museos, instituciones y espacios independientes en todo el mundo y es parte de importantes colecciones públicas y privadas. Entre sus libros monográficos se encuentran *Cinco variaciones de circunstancias fónicas y una pausa* (2014); *Habita Intervenido* (2015); y *Possessing Nature. Pabellón de México. Bienal de Venecia* (2015). Más información sobre Tania Candiani en taniacandiani.com.

Blanca de la Torre, Curator

Born 1977, León, Spain

Blanca de la Torre is a curator and art critic from Spain, specializing in art, ecology, and sustainability. She sees art as an instrument of knowledge, through which other possibilities of commonality and more sustainable strategies can be rethought and reformulated. She served as Head of Exhibitions at ARTIUM, Museum, Spain (2009-2014) and has curated exhibitions worldwide, including at: MoCAB, Contemporary Art Museum of Belgrade; Salzburger Kunstverein; EFA, Elisabeth Foundation Project Space, New York; Centro de las Artes, Monterrey, Museo Carrillo Gil, Mexico City; MACO, Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca; NC-Arte, Bogotá, Colombia; RAER, Rome; LAZNIA Contemporary Art Center, Gdansk, Poland; Alcalá 31, Madrid, CentroCentro, Madrid; NGMA, National Gallery Delhi, and MUSAC in León, Spain where she is also on the advisory board of the museum.

Blanca de la Torre, Curadora

León (España), 1977

Blanca de la Torre es curadora y crítica de arte de España, especializándose en arte, ecología y sostenibilidad. Para ella, el arte es un instrumento de conocimiento, donde otras posibilidades de colectividad y estrategias sostenibles pueden ser reconsideradas y reformuladas. Trabajó como curadora jefa del museo ARTIUM en España (2009-2014) y ha sido curadora de exhibiciones en diferentes países del mundo, incluyendo: MoCAB, el Museo de Arte Contemporáneo de Belgrado; Salzburger Kunstverein, Austria; EFA, Elizabeth Foundation Project Space, Nueva York; Centro de las Artes, Monterrey, México; Museo Carrillo Gil, Ciudad de México; MACO, Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, México; NC-Arte, Bogotá, Colombia; RAER, Roma, Italia; LAZNIA Centro de Arte Contemporáneo, Gdansk, Polonia; Alcalá 31, Madrid, CentroCentro, Madrid, España; NGMA, Galería Nacional de Arte Moderno, Delhi, India y MUSAC en León, España, donde también pertenece al comité asesor del museo.

516 Central Avenue SW
Albuquerque, New Mexico 87102
Open Tue – Sat, 12-5pm
Martes - Sábado, 12-5 pm
505-242-1445 • 516arts.org

516 ARTS is a non-collecting contemporary art museum in the center of Downtown Albuquerque that celebrates thought-provoking art in the here and now. Our mission is to connect contemporary artists and diverse audiences. 516 ARTS presents relevant exhibitions and public programs, which feature a mix of local, national and international artists from a variety of cultural backgrounds.

516 ARTS es un museo de arte contemporáneo sin fines de lucro, ubicado en el centro de Albuquerque, dedicado al arte actual que incita a la reflexión. Nuestra misión es conectar a los artistas contemporáneos con un público diverso. 516 ARTS presenta exhibiciones relevantes y programas públicos con artistas locales, nacionales e internacionales provenientes de varios contextos y orígenes culturales.

EXHIBITION FUNDERS / FINANCIAMIENTO DE LA EXPOSICIÓN:

The City of Albuquerque: Mayor Tim Keller & Cultural Services
The FUNd at Albuquerque Community Foundation
McCune Charitable Foundation
Mexican Consulate of Albuquerque
National Performance Network

SPECIAL THANKS / AGRADECIMIENTOS

Bella Roma B&B
Don Mickey Designs
Museo de Arte Ciudad Juárez
Heritage Hotels & Resorts
Historic District Improvement Company
Hyatt Regency Albuquerque
Petroglyph Creative
Textival Rug & Textile Workshop

