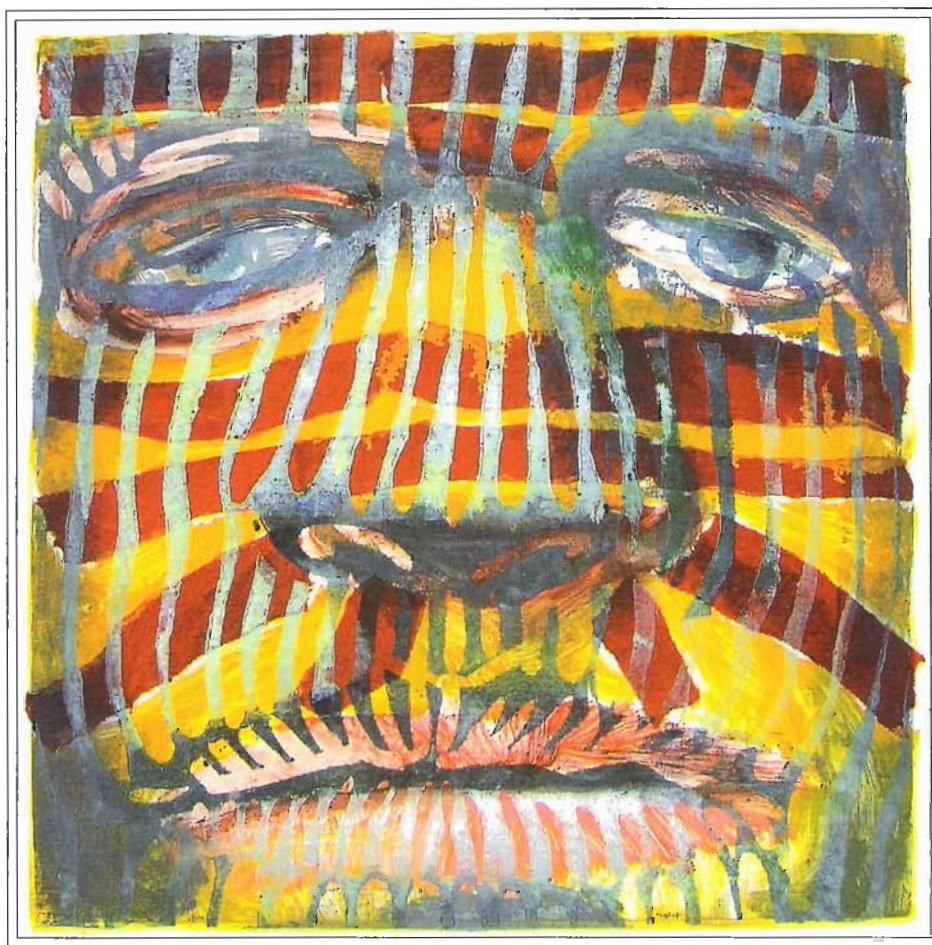

“ F A C E S ”

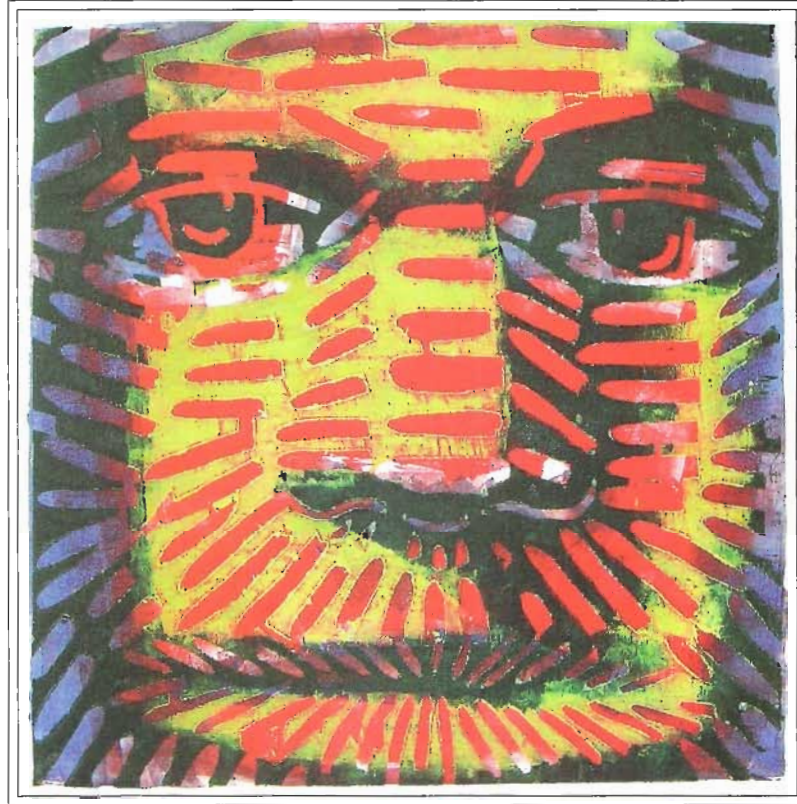

De la serie “El Chamán” - Técnica mixta sobre cartulina encolada a tela” - Años 1994-1999
From de series “El Chamán” - Mixed on paper fixed on canvas - Years 1994-1999

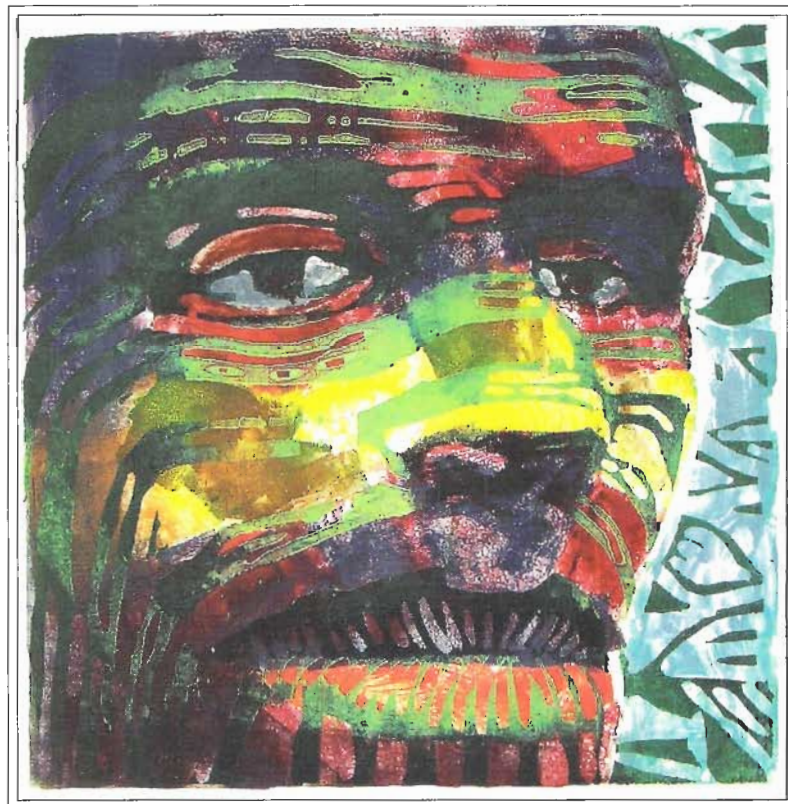
FRANK HYDER

Galería Medici

CARACAS — CORAL GABLES

De la serie "El Chamán" - Técnica mixta sobre cartulina encolada a tela" - Años 1994-1999
From de series "El Chamán" - Mixed on paper fixed on canvas - Years 1994-1999

De la serie "El Chamán" - Técnica mixta sobre cartulina encolada a tela" - Años 1994-1999
From de series "El Chamán" - Mixed on paper fixed on canvas - Years 1994-1999

FACES

FRANK HYDER en **Galería Medicci**

Una íntima relación entre el hombre y la naturaleza define la obra de este artista Norteamericano que ha dedicado largos años de investigación al ser Americano en sus más profundas raíces. Con la fuerza del color que nos muestran esos rostros indígenas, podemos viajar hacia un pasado lejano donde el hombre gozaba de una libertad perdida en el modernismo. Son rostros plenos de color, de fuerza propia, cuyas expresiones, tal vez de asombro, nos hacen pensar en la reacción que tuvieron al ser vistos por primera vez. Rostros repetidos, con distinto colorido que transforman y modifican su actitud hacia el veedor, expresiones que denotan sorpresa y fascinación ante lo nuevo, indignación y enojo ante la intromisión, son rostros y auténtica expresión del ser que se ha ido, y que gracias a la perseverancia de hombres como Frank Hyder podemos contemplar nuevamente.

Frank Hyder está muy vinculado con Latinoamérica, desde hace más de diez años visita Venezuela con regularidad, ha convivido conjuntamente con su familia en el entorno venezolano, sus exposiciones en los principales museos venezolanos, así como en otros países Latinoamericanos, han sido de gran aceptación por parte del público. No pasa desapercibido que un artista Norteamericano impregne la sala con el colorido y la energía tropical de esas tierras y su gente, es la imagen de ancestros comunes, de costumbres compartidas y de un mundo más unido.

TOMAS KEPETS
Director
Coral Gables, Florida – USA
Abril del año 2003

Frank Hyder: A GAZE THAT REMEMBERS

To catalogue Frank Hyder as an artist who simply focuses on the ecological is to shed little light on the obsessions and concerns that make a body of works that is so effectively contemporary. Fernando Savater's enlightened reading sees ecologists as fundamentalists because of their constant fight to leave behind modern utopia, thus hoping to move towards a future – or return to a past – that is closer to nature and its inexorable laws, laws that despite modernity still bind us. Although it is true that his wood carvings – gesturally intervened and reproducing altars, sheds or boxes, objects with a clear ritualistic content – clearly manifest his concern for the highly precarious relation between man and nature, his approach to the ancestral does not occur as an insurgence vis a vis technology or globality, but rather ventures a dialogue with the multicultural.

There is a lot of common sense in his concerns, if we remember that Jefferson criticized cities on behalf of democracy and of a certain political empiricism; that Emerson did likewise, on behalf of a metaphysics of nature and Thoreau in *Walden or life in the wood* (1854) proposed the return to a sort of rural condition that we assume may be compatible with the economic development of and industrial society and that itself allows freedom, the blooming of personality and even true sociability; ideas that almost a century later the hippie movement would make their own and use as basis for developing their communal experiments.

Smithson, a North American land artist, wrote in 1966 an article titled *Entropy and the New Monuments*, where he presented, under an entropy vision of the future of the universe, the Earth as a closed system that only has a finite number of resources. Aware of this geological entropy through which materials develop and are used up, Smithson was concerned with another sort of entropy : cultural entropy.

Based on the thesis of Lévi-Strauss that proposes the existence of warm cultures that generate a great deal of entropy as a result of being structurally complex societies and cold cultures that generates a great deal of entropy as a result of being primitive or basic hardly generate entropy at all; faced with the wear and tear of our culture as a result of being highly developed, he proposed to fight cultural entropy, leaving nostalgic or romantic solutions aside, with things such as simplifying the structures of our culture, returning to our primitive origins, to a time and an economy that no longer point to the future and that instead stop in cyclic states, as all fundamentalists basically suggest. He proposed to fight Western entropy from within the system and through art; in that we find a common point with Hyder, one that goes beyond generational proximity.

In the same way that we should not consider hyder's interest as simply ecological, the meeting of the multicultural neither shows a mere ethnographic emphasis: there is nothing farther from his obsessions than the search for the Good Savage. Centering the dialogue on the ancestral, his work devotes itself to recovering the memory of a gaze: that which shows the relation between man and the natural order, in a time overflown with information and contingencies, for the more we forget. Already in the catalogue for his exhibit at MACCSI, in 1996, we remarked that his work reminds us to the those basic principles of communion that ancestrally exist between art and cosmos, in a sort of universal call to preserve creation. With him, we are facing an artist whose passion for saving the planet from potential extinction surpasses the propagandistic and transfigures it self into a language of profound visual quality. His work and his spirit, close to the conceptual and physical space of Latin America, brought him to our country in 1991, with some works in which he highlighted the conjunction between the force of the craftsmanship and the mastery of technique with the experimental character of his treatment of the material . His discourse was enriched by the dimension he gave to reflecting on the danger of the imminent disappearance of cultural and ecological communities in a planet forced by the excess of a badly formulated technological and political progress. Wood and paint transmute into pure energy and convey their own cry against the abuses that hinder a dignified living in harmony with the environment, making his art open to dialogue with sensitivity and with the awareness of an existence that we ourselves question.

But if we must acknowledge him for something more than for his work as an artist concerned with the future of the species, this could only be for bringing his obsessions to his calling as a teacher. For Hyder is without a doubt a maestro, in all the meanings of the word, revealing himself as one who is always trying to find ways of teaching what must be learned. Quite a number of generations of artists that have passed through his many courses and workshops have benefited from his research, his interpretations of the crossing points between cultural and natural environment and the way in which he has materialized them in materials and concepts, thus contributing to develop an awareness and a sensitivity that is closer, but at the same time more universal, to the world as habitat for the human being.

This exhibit is a homage to his double condition of artist and teacher, offering to him the multiplying capacity of the museum. Let this be a warning in view of the reality of our precarious human ecology and a call to look for solutions that may revert its manifest damage.

SOFÍA IMBER
"RECUERDOS DEL MUNDO NUEVO"
JACOBO BORGES MUSEUM
NOVEMBER 4, 2001 – MAY 16, 2002
CARACAS, VENEZUELA

Frank Hyder: LA MEMORIA EN LA MIRADA

Catalogar a Fran Hyder sólo como un artista de temática ecológica es arrojar poca luz sobre las obsesiones y preocupaciones que constituyen su trabajo, eficazmente contemporáneo. Para la lectura ilustrada de Fernando Savater, los ecologistas son fundamentalistas, por que permanentemente pugnan por salir de la utopía de la modernidad, tal vez, avanzando hacia un futuro – o regresando hacia un pasado – apegado a la naturaleza y sus leyes inexorables, a las cuales seguimos sujetos, aun a pesar de la modernidad. Si bien sus maderas desbastadas, intervenidas gestualmente, conformando altares retablos o cajas, objetos de claro contenido ritual, manifiestan claramente su preocupación por la relación en extremo precaria – entre el hombre y la naturaleza, su acercamiento a lo ancestral no ocurre como insurgencia frente a lo tecnológico, o lo global, sino más bien aventurando un diálogo con multicultural.

Hay algo de sentido común en sus preocupaciones, si recordamos a Jefferson criticó las ciudades en nombre de la democracia y de cierto empirismo político, que Emerson también lo hizo en nombre de una metafísica de la naturaleza y que Thoreau en Walden o la vida de los bosques (1854) propuso el regreso a una especie de estado rural que, se supone, sea compatible con el desarrollo económico de una sociedad industrial y que permita por sí solo asegurar la libertad, el florecimiento de la personalidad e, incluso, la verdadera sociabilidad; ideas que casi un siglo después el movimiento hippy tomara como suyas para la constitución de sus experimentos comunitarios.

Smithson, artista norteamericano del land art escribió en 1966 un artículo titulado La entropía y los nuevos monumentos donde presenta, bajo una visión entrópica del futuro del universo, a la tierra como un sistema cerrado que sólo dispone de un número de determinado de recursos. Consciente de esta entropía geológica por cuya acción los materiales de la tierra evolucionan y se van gastando, a Smithson le preocupaba más otro tipo de entropía: la cultural.

Basado en la tesis de Lévi-Strauss, de la existencia de culturas calientes que generan mucha entropía por ser sociedades estructuralmente complejas y culturas frías, que por ser primitivas o simples apenas generan entropía, ante el desgaste de nuestra cultura por estar muy desarrollada,

propuso combatir la entropía cultural, sin soluciones nostálgicas o románticas como simplificar las estructuras de nuestra cultura volviendo a unos orígenes primitivos, a un tiempo y a una economía que dejen de apuntar hacia el futuro para detenerse en estados cíclicos, como en el fondo proponen todos los fundamentalismos.

Combatir la entropía de Occidente desde dentro del sistema y a través del arte fue su propuesta, y en ello hay un punto de coincidencia con Hyder, más allá de la proximidad generacional. Así como el interés de Hyder no debe ser considerado meramente ecologista, el encuentro de lo multicultural tampoco muestra un énfasis etnográfico únicamente: nada más alejado de las obsesiones del artista que la búsqueda del Buen Salvaje. Al centrar el diálogo en lo ancestral, su obra se consagra a la recuperación de una memoria de la mirada: la de la relación del hombre con el orden natural, en nuestros días tan llenos de información y contingencia, pues cuanto más sabemos más olvidamos.

Ya en el catálogo de su exposición en el MACCSI, en 1996, señalábamos que su obra remite a aquellos principios básicos de la comunión que existe ancestralmente entre el arte y el cosmos, en una especie de invocación universal para preservar la creación. Con él, estamos ante un artista cuya pasión por salvar el planeta de una posible extinción, sobre pasa el panfleto y se transfigura en lenguaje de profunda calidad plástica. Su hacer y su pensar, cercanos al espacio conceptual y físico de América Latina lo trajeron a nuestro país en 1991, con piezas en las cuales destacaba la conjunción de la fuerza del oficio y el dominio de la técnica con el carácter experimental en el trato con el material. Su discurso está enriquecido por la dimensión que otorga la reflexión sobre el peligro de la inminente desaparición de comunidades culturales y ecológicas en un planeta violentado por los excesos de un mal planteado progreso tecnológico y político. La madera y la pintura se transmutan en pura energía y transmiten su propio grito contra los atropellos que impiden el digno vivir en armonía con el entorno, haciendo del suyo un arte en abierto diálogo con la sensibilidad y la conciencia de una existencia cuestionada por nosotros mismos.

Pero si debe reconocérsele por algo más que por su trabajo como artista preocupado por el destino de la especie, ello sólo podría ser por llevar sus obsesiones a su vocación por la docencia. Y es que Hyder es sin duda un maestro, en la dimensión plural de la palabra, la que lo revela como aquel que busca siempre las maneras de enseñar lo que se debe aprender. No pocas generaciones talleres, se han nutrido de sus investigaciones, de su interpretación de los puntos de cruce entre culturas y entorno natural y de la manera como los a plasmado en materiales y en conceptos, para contribuir a formar una conciencia y una sensibilidad más próxima, pero a la vez más universal, del mundo como hábitat del ser humano.

Esta exposición rinde homenaje a su doble condición de artista y docente, brindándole la capacidad multiplicadora de la institución museística. Que sea una llamada de alerta ante la realidad de nuestra precaria ecología humana y una convocatoria para la búsqueda de soluciones que reviertan su ostensible deterioro.

SOFÍA IMBER

“RECUERDOS DEL MUNDO NUEVO”

MUSEO JACOBO BORGES

4 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2001 AL 16 DE MAYO DEL AÑO 2002

CARACAS, VENEZUELA

De la serie "El Chamán" - Técnica mixta sobre cartulina encolada a tela" - Años 1994-1999
From de series "El Chamán" - Mixed on paper fixed on canvas - Years 1994-1999

De la serie "El Chamán" - Técnica mixta sobre cartulina encolada a tela" - Años 1994-1999
From de series "El Chamán" - Mixed on paper fixed on canvas - Years 1994-1999

De la serie "El Chamán" - Técnica mixta sobre cartulina encolada a tela" - Años 1994-1999
From de series "El Chamán" - Mixed on paper fixed on canvas - Years 1994-1999

Galería Medici

2604 Ponce de Leon Boulevard
Coral Gables, Florida
33134, USA

Telephone and Fax 305-448-5537 - 305-448-5417

Cellular Telephone 305-788-5333

e-mail elias.sultan@medicci.com medicci@etheron.net

Monday to Friday 1:00 PM to 7:00 PM

(Other hours by appointment only) Saturday and Sunday closed

www.medicci.com