

ALEXANDRE ESTRELA
All and Everything

Vista de / View of *Stargate*, 2006. Foto / Photo: António Nascimento, 2006

3 ALEXANDRE ESTRELA *All and Everything*

En 2006, Alexandre Estrela presentó *Stargate* entre una serie de obras que desencadenaban narrativas de ciencia ficción basadas en nociones de la gravedad, el movimiento perpetuo y los viajes en el tiempo. Dicha pieza de video muestra un disco de metal, tal vez una nave espacial flotante o puerta del tiempo, avanzando lentamente hasta que la pantalla va a negro. Este objeto extraño, que de hecho es la tapa del lente de una Sony PD 100 (en ese momento una de las cámaras de video más sofisticadas para un amateur), ahora se ve como un trozo de metal flotante, un artefacto de tecnología obsoleta que nos remonta a un antiguo mundo mecánico.

Catorce años después, este portal sin puerta se abre a una travesía solar en el Museo Tamayo. *All and Everything* (Todo y todas las cosas) es un viaje que comienza con la luz solar que traspasa el cinturón de radiación de Van Allen, continúa a través de un núcleo de materia metálica y las leyes cósmicas ocultas en el modernismo regional, y termina con las imágenes perennes y consumidoras de energía de un salvapantallas.

Esta constelación de piezas obedece a una serie de leyes ciegas al orden de las cosas –como si un sistema aleatorio se apoderara repentinamente de ellas, cuestionando lo que es cierto, inmutable y continuo– y habita un dominio que el filósofo Quentin Meillassoux llamó extro-ciencia ficción (XSF); un mundo en el que no son aplicables ni las leyes de la ciencia ni la ciencia ficción, dejando a la intuición lo que antes era tarea del lenguaje y la razón.

Van Allen Belt, 2019

Proyección de video sobre pantalla de aluminio perforado

Video: 4:3 HD MOV (PAL), *loop* infinito, color, silente

El cinturón de radiación Van Allen es una zona alrededor de la Tierra con un nivel de radiación letal que evita que cualquier criatura viva salga de su atmósfera. En esta instalación de video, dos imágenes de un Sol naciente parpadean en las esquinas opuestas de una pantalla de metal. La luz del haz de proyección viaja a través de la barrera metálica por medio de perforaciones ubicadas al azar.

Stargate, 2002

Proyección de video sobre pantalla de madera

Video: 4:3, SD MOV (NTSC), 3 min 50 s, color, sonido estéreo

Un objeto extraño flota en el espacio. Debido a su forma y tamaño, evoca algún tipo de puerta futurista, como las que se ven a menudo en las películas de ciencia ficción de bajo presupuesto. El objeto representado es la tapa del lente de una Sony PD 100, la misma cámara utilizada para grabar este video. La tapa se mueve lentamente hasta cubrir el lente por completo, bloqueando el paso de la luz y llevando la pantalla a negro.

Square and Circular Sounds, 2020

Proyección de video sobre pantalla de aluminio

Video: HD MOV (NTSC), *loop* infinito, color, sonido monofónico

Sonido: grabado durante una exploración de las propiedades del metal

Una imagen fija de una placa de metal con dos agujeros se proyectó sobre una pantalla de aluminio suspendida. La pantalla, que fue golpeada en dos puntos como si fuera un gong, produjo dos sonidos distintos. Esta acción fue grabada y proyectada sobre una nueva pantalla, cubriéndola como una segunda piel que se balancea de acuerdo con el sonido en un movimiento anamórfico ilusorio.

The Golden Record (All and Everything), 2017

Proyección de video sobre tablaroca intervenida

Video: 4:3, HD MOV (PAL), progresión infinita, programa Max / Jitter, color, sonido estéreo

Sonido: *Lux Æterna* por György Ligeti

En 1992, el artista portugués Espiga Pinto creó el *Mapa da memória inicial* (Mapa de la memoria inicial), un sistema solar de bronce diseñado según las teorías de geometría simbólica que le reveló el maestro modernista José de Almada Negreiros. *The Golden Record* es una instalación de video basada en una fotografía animada de la escultura pública de Pinto, que gira sin cesar con el sonido de dieciséis voces. El movimiento circular de este disco monumental revela un objeto invisible en la superficie de la pantalla. Este “novenio planeta” que se encuentra en un curso calculado por computadora, choca con estrellas matemáticamente alineadas, dejando un rastro helicoidal en su órbita excéntrica.

Redskyfalls, 2019

Doble proyección de video sobre pantalla de proyección y bocina en funcionamiento

Video #1: 4:3, HD MOV (PAL), *loop* infinito, color, sonido monofónico

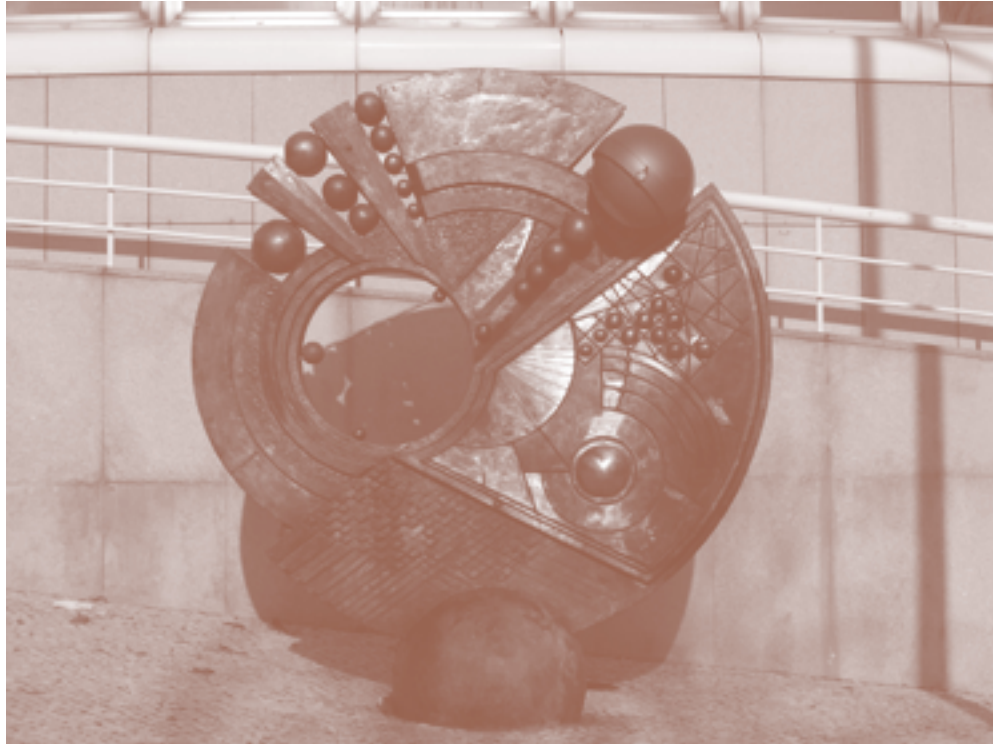
Video #2: proyección trasera del salvapantallas creado por Russ Bishop y Danita Delimont para el sistema operativo macOS High Sierra, color, silente

Sonido: improvisación de bajo por Miguel Abreu, masterizado por Borja Caro Montes

Amplificador, micrófono, subwoofers, mezcladora y bocina KCS

Sobre una pantalla se proyecta una imagen fija de un salvapantallas del sistema operativo macOS High Sierra. Frente a ella, hay una bocina sobre la cual se proyecta otro video. Este segundo video presenta una cuadrícula cubierta de plantas acuáticas que se mueven en una explosión de energía creada por un fuerte sonido. Es una representación visual de la gran cantidad de energía necesaria para mantener la dificultosa representación de un otoño eterno que se muestra simultáneamente en millones de computadoras.

Todas las obras de esta exposición son cortesía del artista y de Travesía Cuatro.

Vista de / View of *The Golden Record (All and Everything)*, 2017. Foto / Photo: Jorge das Neves, 2017
 pp. 8-9: Vista de / View of *Redskyfalls*, 2019. Foto / Photo: Pedro Tavares, 2019

La obra de Alexandre Estrela parte de una investigación sobre la esencia de las imágenes y se expande espacial y temporalmente a través de diferentes soportes. En sus videos e instalaciones Estrela examina las reacciones psicológicas del espectador ante las imágenes y su interacción con la materia. Las obras no están ahí solo para ser vistas, sino más bien para ser descubiertas. Cada obra convoca experiencias sinestésicas, ilusiones visuales y sonoras, sensaciones cromáticas y acústicas que funcionan como trampas perceptivas, llevando al sujeto hacia distintos niveles conceptuales. Con esta estrategia Estrela problematiza los elementos que constituyen el acto de percibir, dividiendo a la visión en dimensiones sensibles que van hacia el terreno de lo invisible e inaudito.

Entre sus más recientes exposiciones individuales se encuentran: *Lixo de Pinho*, Sismografo, Oporto, (2019); *Um Mês Acordado*, Indipendenza, Roma (2019); *Volta Grande*, Pivô, São Paulo (2019); *Métal Hurlant*, Fundación Gulbenkian, París (2019); *Lua Cão* (con João Maria Gusmão + Pedro Paiva), La Casa Encendida, Madrid (2018), Kunstverein, Múnich (2018), Galeria Zé Dos Bois, Lisboa (2017); *Baklite*, CAV Centro de Artes Visuais, Coimbra (2017); *Cápsulas de silencio*, Programa Fisuras, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (2016); *Roda Lume*, M HKA Museum of Contemporary Art Antwerp, Amberes (2016); *Meio Concreto*, Museo Serralves, Oporto (2013); *Stargate*, Museu Nacional de Arte Contemporânea, Lisboa (2006).

Estrela también ha participado en numerosas exposiciones colectivas, entre las que se encuentran *Points de rencontres*, Centre Pompidou, París (2019); *Anozero* – Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra, (2017); *L'exposition d'un Rêve*, Fundación Gulbenkian, París, ACMI Melbourne, TATE Modern, Londres, (2017); *Hallucinations*, Documenta 14, Atenas (2017).

Fotograma de / Still of *Square and Circular Sounds*, 2020. Foto / Photo: Alexandre Estrela, 2019

11 ALEXANDRE ESTRELA

All and Everything

In 2006, Alexandre Estrela presented *Stargate* among a series of works that triggered sci-fi narratives informed by notions of gravity, perpetual motion and time traveling. This video projection depicts a metal disk—a floating spaceship or time gate—slowly moving until the screen turns black. This alien object, which was, in fact, the lens cap of a Sony PD 100 (at that time, a state-of-the-art amateur video camera), now looks like a floating metal scrap, an artefact of obsolete technology echoing a discontinued mechanical world.

Fourteen years later, this portal without a door opens up to a solar journey at the Museo Tamayo. *All and Everything* is a voyage that begins with the sunlight trespassing the unswerving Van Allen radiation belt, continues through a core of metal matter and the cosmic laws hidden in regional modernism, and ends with the energy-consuming evergreen images of a desktop.

This constellation of pieces obeys a series of laws that are blind to the order of things—as if a random system suddenly took hold of them, questioning what is certain, immutable and continuous—and inhabits a domain that the philosopher Quentin Meillassoux called extro-science fiction (XSF), a world in which neither the laws of science nor science fiction apply, leaving to intuition what was previously the task of language and reason.

Æ

Van Allen Belt, 2019

Video projection on perforated aluminum screen

Video: 4:3 HD MOV (PAL), endless loop, color, silent

The Van Allen radiation belt is a barrier with a lethal level of radiation that prevents any living creature from leaving the Earth's atmosphere. In this video installation, two images of a rising Sun flicker on opposite corners of a metal screen. The light of the projection-beam travels through the metal barrier through randomly located perforations.

Stargate, 2002

Video projection on wooden screen

Video: 4:3, SD MOV (NTSC), color, 3 min 50 s, stereo sound

An alien object floats in space. Due to its shape and size it evokes some kind of futuristic gate, like those often seen in low-tech science fiction movies. The object depicted is the lens cap of a Sony PD 100, the same camera used to record this video. The cap moves slowly until it covers the lens completely, blocking the passage of light and turning the screen black.

Square and Circular Sounds, 2020

Video projection on aluminum screen

Video: HD MOV (NTSC), color, endless loop, mono sound

Sound: recorded while exploring the sound properties of metal

A still image of a metal plate with two holes was projected onto a suspended aluminum screen. The screen, which was struck at two points as if it were a gong, unleashed two distinct sounds. This action was recorded and projected onto another screen, covering it like a second skin that swings according to the sound, in an illusory anamorphic motion.

The Golden Record (All and Everything), 2017

Video projection on prepared drywall

Video: 4:3, HD MOV (PAL), infinite progression, Max / Jitter software, color, stereo sound

Sound: Lux Æterna by György Ligeti, stereo sound

In 1992, the Portuguese artist Espiga Pinto made *Mapa da memória inicial* (Map of the Initial Memory), a solar system cast in bronze, shaped according to the theories of symbolic geometry once revealed to him by the modernist master José de Almada Negreiros. *The Golden Record* is a video installation based on an animated photograph of Pinto's public sculpture, that rotates endlessly to the sound of sixteen voices. The circular movement of this monumental disk reveals an invisible object at the surface of the screen; a "ninth planet" that, in a computer calculated course, collides with mathematically aligned stars, leaving a helicoidal trail in its eccentric orbit.

Redskyfalls, 2019

Double video projection on rear projection screen and functional speaker

Video #1: 4:3, HD MOV (PAL), color, endless loop, mono sound

Video #2: rear projection of macOS High Sierra desktop screensaver by Russ Bishop and Danita Delimont, color, silent

Sound: Bass improvisation by Miguel Abreu, mastered by Borja Caro Montes

Amplifier, microphone, subwoofers and mixing table

A still image of a macOS High Sierra screensaver is projected onto a screen. In front of it there is a speaker onto which another video is projected. This second video features a grid covered with aquatic plants that move with a burst of energy created by a loud sound. It is a visual representation of the vast amount of energy needed to sustain the struggling representation of an eternal fall that is simultaneously displayed in millions of computers.

All the pieces in the exhibition are courtesy of the artist and Travesía Cuatro.

Vista de / View of *Stargate*, 2006. Foto / Photo: António Nascimento, 2006

Alexandre Estrela's work is an investigation about the essence of images that expands spatially and temporally through different supports. In his videos and installations, Estrela examines the subject's psychological reactions to images and their interaction with matter. The works are not just there to be watched, but rather to be unfolded. Each piece evokes synesthetic experiences, visual and auditory illusions, aural and chromatic sensations that function as perceptive traps, leading the subject toward different conceptual meanings. With this strategy, Estrela questions the elements that constitute the act of perceiving, splitting vision into more sensible dimensions, towards the unseen and the unheard.

Some of his recent solo exhibitions include: *Lixo de Pinho*, Sismografo, Porto (2019); *Um Mês Acordado*, Indipendenza, Rome (2019); *Volta Grande*, Pivô, São Paulo (2019); *Métal Hurlant*, Fondation Gulbenkian, Paris (2019); *Lua Cão* (with João Maria Gusmão + Pedro Paiva), La Casa Encendida, Madrid (2018), Kunstverein, Munich (2018), Galeria Zé Dos Bois, Lisbon (2017); *Baklite*, CAV Centro de Artes Visuais, Coimbra, (2017); *Cápsulas de silêncio*, Programa Fisuras, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, (2016); *Roda Lume*, M HKA Museum of Contemporary Art Antwerp (2016); *Meio Concreto*, Museu Serralves, Porto, (2013) *Stargate*, Museu Nacional de Arte Contemporânea, Lisbon (2006).

Estrela has also participated in numerous group exhibitions, among them *Points de Rencontres*, Centre Pompidou, Paris (2019); *Anozero* - Coimbra Biennial of Contemporary Art, Portugal (2017); *L'exposition d'un Rêve*, Fondation Gulbenkian, Paris, ACMI, Melbourne, TATE Modern, London (2017); *Hallucinations*, Documenta 14, Athens (2017), among others.

El artista agradece a /
The artist would like to thank

Balaclava
Espiga Pinto Estate
Inés López-Quesada
Silvia Ortiz
Gerard Faggionato
Pamela Desjardins
Karla Noguez
Gabriel Ferrandini
Miguel Abreu
Marco Bene
Borja Caro Montes
João Frazão
João Chaves
Ana Baliza
Carlota Ribeiro Sanches
Carlota Pérez-Jofre

Gracias a todo el equipo del Museo Tamayo
por su esfuerzo y dedicación /
Thanks to the entire Museo Tamayo team
for their effort and dedication

La exposición se realizó con el apoyo de /
The exhibition is supported by
Travesía Cuatro CDMX

MUSEOTAMAYO

FUNDACIÓN
OLGA Y RUFINO TAMAYO

FUNDAÇÃO
CALOUSTE GULBENKIAN

cíbanamex

Bloomberg
Philanthropies

GRUPOHABITA

ViewSonic®

