

TITLE: SUGAR AND SPITE

ARTIST: CHARLINE TYBERGHEIN

DATES: 12.11.2021 - 05.01.2022

PHOTOGRAPHY: Lúa Oliver

TEXT BY: Cristina Ramos

(ENG)

SUGAR AND SPITE

It seems a commonplace to think that dreams are private phenomena. Happening while we are asleep, it is rather difficult to describe them to other people. Let alone explain the meaning of dreaming. You cannot point anywhere and say to a child, "Look, that's a dream". This vast place is entered every night and taken along every morning in the mind, and it is both an image of possibility and a theater of fiction. Imaginary in dreams is absurd and bizarre from the standpoint of waking life, yet dreams contain memories and unthought connections.

The floating images of Charline Tyberghein's canvases – shoes, hands, telephones, keys, cigarette butts – seem to habitate the portable world of dreaming. Coming down to us through the skilled hands of the artist under the title of "Sugar and Spite", the exhibition presents a series of new canvases some of which have been produced while the artist was in residency at L21. The title refers us to two antagonistic elements which even belonging to different semantic categories – one sweet matter, the other being a desire to hurt – exist as qualities of Tyberghein's images, creating a diverse narrative.

The relationship between the "central" motifs on the canvases and the schemes which frame and structure them is another way to break out the picture plan in order to add perspective and depth, at the same time than allowing the artist to fit two paintings into one. Weaving the tragic and the comic, the images shape the substance and structure of life itself, permeating over our imaginations.

Like dreams, Tyberghein's paintings are triggers for associative networks (those that belong to the artist and those created by the viewer). Following this line of thought, they can act as "mnemonic devices". Like my desk at this precise moment is unusually filled with things: random piles of papers, two mugs from last night or yesterday's morning, post-its, and books, of which I remember where I stuck a particular one I'm revising (Frances Yates' "Art of Memory") because I remember it has a coffee stain in the cover. So in this way, the stain is the physical object that contains the memory of place, as in the wavy hand that slips through in "Sugar and Spite".

Cristina Ramos

(CAST)

SUGAR AND SPITE

Parece un lugar común pensar que los sueños son fenómenos privados. Al ocurrir mientras estamos en un estado de ensueño, es bastante difícil describirlos a otras personas. Y más aún explicar el significado del acto de soñar. No se puede señalar un lugar y decir a una niña: "Mira, eso es un sueño". En ese vasto lugar se entra cada noche y se lleva cada mañana en la mente, y es a la vez una imagen de posibilidad y un teatro de ficción. La representación en los sueños es absurda y extraña desde el punto de vista de la realidad despierta, pero a pesar de su bizarrismo, los sueños contienen recuerdos y conexiones inesperadas.

Las imágenes flotantes en los lienzos de Charline Tyberghein, - zapatos, manos, teléfonos llaves, colillas -, parecen habitar el mundo portátil del sueño. Llegando a nosotras a través de las hábiles manos de la artista bajo el título de "Sugar and Spite" ("Azúcar y Rencor), la exposición presenta una serie de nuevos lienzos, algunos de los cuales han sido producidos durante la residencia de la artista en L21. El título nos remite a dos elementos antagónicos que, aún perteneciendo a categorías semánticas diferentes - uno la materia dulce, el otro el deseo de herir- ambas existen como cualidades de las imágenes de Tyberghein, creando una narrativa heterogénea.

La relación entre los motivos "centrales" de los lienzos y los marcos que los delimitan es otra forma de romper el plano del cuadro para añadir perspectiva y profundidad, al mismo tiempo que permite a la artista encajar dos cuadros en uno. Entrelazando lo trágico y lo cómico, las imágenes dan forma a la sustancia y estructura de la vida misma (tanto a la consciente como la soñada), impregnando nuestra imaginación.

Al igual que los sueños, los cuadros de Tyberghein son desencadenantes de redes asociativas (las que pertenecen a la artista y las que crea la persona que los mira). Siguiendo esta línea de pensamiento, pueden actuar como "dispositivos mnemotécnicos". Por ejemplo, mi escritorio en este preciso momento está inusualmente lleno de cosas: montones de papeles azaroso, dos tazas con restos de la noche anterior o de la mañana de ayer, post-its y libros, de los cuales recuerdo dónde he dejado uno en particular que estoy revisando ("El arte de la memoria" de Frances Yates) porque recuerdo que tiene una mancha de café en la tapa. Así que, de este modo, la mancha es el objeto físico que contiene la memoria del lugar, como la mano ondulada que se cuelga en "Sugar and Spite".

Cristina Ramos

