

Installation view,
Dust, at Magnan
Projects, New York.
Vista de la
Instalación, *Dust*,
en Magnan Projects,
Nueva York.

Alexandre Arrechea

Being Watched
Bajo vigilancia

By / por **Claudia Calirman (*)**
(New York)

Alexandre Arrechea, from the series *Dust*, 40 x 14 in, 2005, hand-blown glass punching bag and debris from Cuba. Alexandre Arrechea, de la serie *Dust*, 35.5 x 35.5 cm, bolsa de boxeo en cristal soplado y escombros de Cuba.

Artists / Artistas

As they say, nothing lasts forever—including artistic collaborations. For twelve years, Alexandre Arrechea, born in Trinidad, Cuba in 1970, was part of the trio Los Carpinteros. The group—an artistic collective based in Havana and formed by Arrechea, Marco Antonio Castillo, and Dagoberto Rodríguez—met when they were still students at the prestigious Instituto Superior de Arte de La Habana in the early nineties. Through the years the trio's work has been internationally acclaimed.

Three years ago – on July 4, 2003 – Arrechea decided to break up this long-term collaboration to go into a solo career. According to Arrechea this day marked the moment that he left Los Carpinteros to try new artistic forms. Like all break-ups, it was a very hard decision for Arrechea, since he had to leave behind the idea of challenging traditional notions of individual authorship. While being part of Los Carpinteros, Arrechea was mostly interested in merging sculpture, design, and architecture – working between the lines of the familiar and the uncanny, creating collectively humorous dysfunctional hybrid objects, such as finely crafted wooden cabinets in the shape of grenades, water tanks, and coffee pots—taking away the original meaning and purpose of the object and transforming it into something nonsensical and without a function.

Since Arrechea left the group, he has become more interested in exploring the relationship between public and private spaces. He started creating works that he calls “social sculptures,” mostly questioning spaces under surveillance.

One of his first solo projects in a public space was *El Jardín de la desconfianza* (The Garden of Mistrust) (2003) which will be shown in the upcoming Taipei Biennial in November 2006. It was originally done a month after his mother died and right after he had departed from Los Carpinteros. It consists of a metal tree painted in white enamel—four meters high—with 22 surveillance cameras attached to the end of its branches. The viewers were permanently under the view of cameras' lenses and the images were transmitted onto the Internet. The work questions the idea that safety apparatus exists in order to protect us in public spaces, instead becoming an intrusion into our private lives.

The piece also subverts the idea of who sees and what is supposed to be seen in an institutional space, such as museums and

Como bien dicen, nada dura para siempre – y esto incluye a las colaboraciones artísticas. Durante doce años, Alexandre Arrechea, nacido en Trinidad, Cuba, en 1970, formó parte del trío Los Carpinteros. Los integrantes del grupo –un colectivo artístico con base en La Habana compuesto por Arrechea, Marco Antonio Castillo y Dagoberto Rodríguez – se habían conocido cuando aún eran estudiantes en el prestigioso Instituto Superior de Arte de La Habana a principios de los noventa. A lo largo de los años, la obra del trío ha sido reconocida y apreciada internacionalmente.

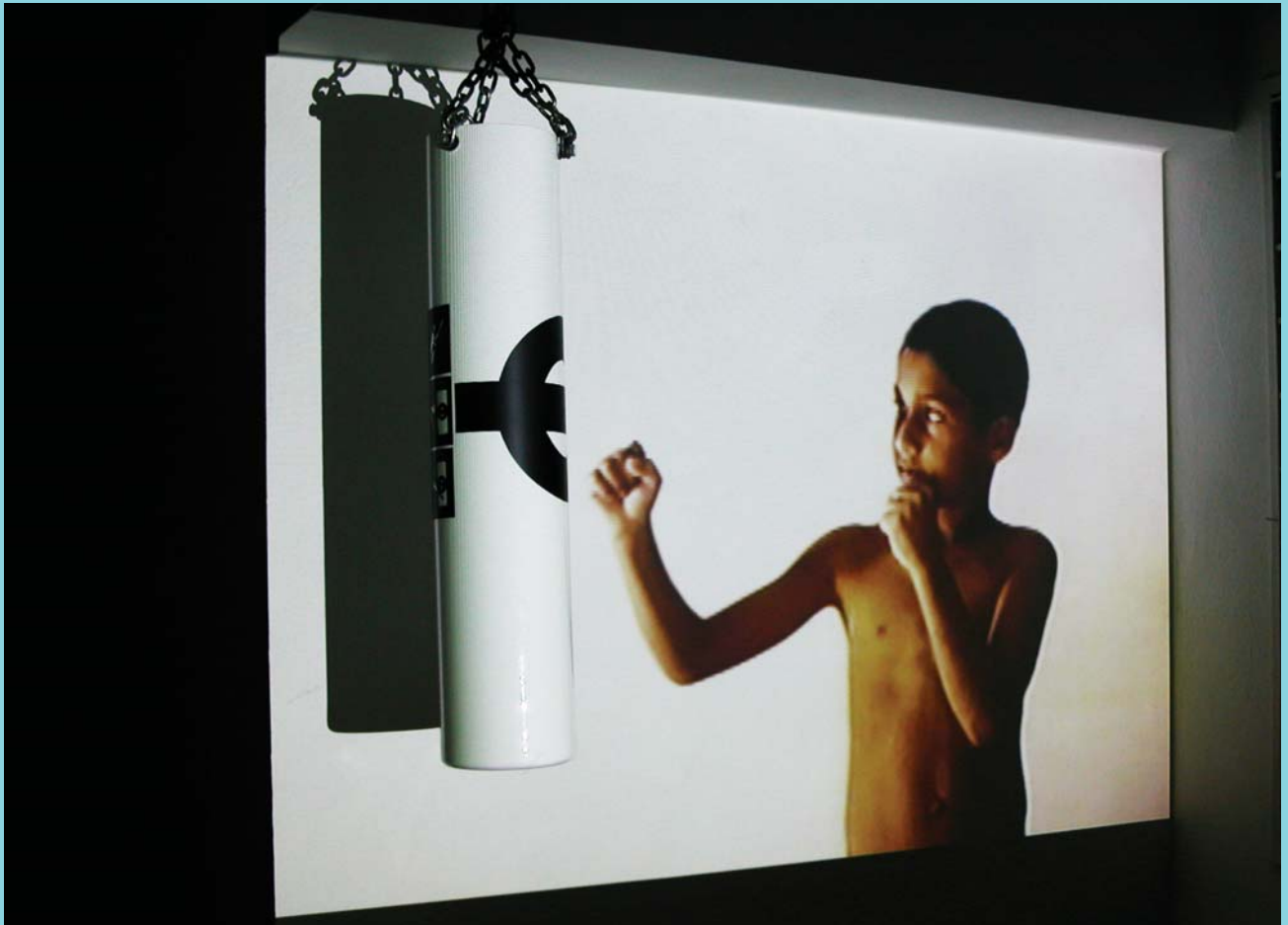
Tres años atrás –el 4 de julio de 2003– Arrechea decidió romper esta colaboración de larga data y emprender su carrera en solitario. Según lo indica el artista, esta fecha marca el momento en que abandonó Los Carpinteros para incursionar en nuevas formas de arte. Como toda ruptura, ésta trajo implícita una difícil decisión para Arrechea, puesto que se vio obligado a dejar atrás la idea de desafiar las nociones tradicionales de la autoría individual. Mientras que formó parte de Los Carpinteros, el principal interés de Arrechea se centró en combinar la escultura, el diseño y la arquitectura –produciendo obras que se ubicaban entre lo familiar y lo misterioso, creando colectivamente objetos humorísticos, disfuncionales e híbridos, tales como gabinetes de madera finamente tallados en forma de granadas, tanques de agua y cafeteras–, quitándole al objeto su significado y propósito originales y transformándolo en algo desprovisto de sentido y carente de función. Desde que Arrechea dejó el grupo, se ha interesado más en explorar la relación entre los espacios públicos y los privados. Ha comenzado a crear obras que denomina “esculturas sociales”, y que mayormente cuestionan los espacios bajo vigilancia.

Uno de sus primeros proyectos individuales para un espacio público fue *El Jardín de la desconfianza* (2003), que estará en exposición en la próxima Bienal de Taipei, a realizarse en noviembre de 2006. La obra original fue realizada un mes después de la muerte de su madre e inmediatamente después de que Arrechea abandonara Los Carpinteros. Consistía en un árbol metálico de 4 metros de altura pintado con esmalte blanco, con 22 cámaras de vigilancia montadas en los extremos de sus ramas. Los espectadores eran seguidos permanentemente por las lentes de las cámaras y las imágenes eran transmitidas por la Internet. La obra pone en tela de juicio la idea de que el propósito del aparato de seguridad sea el protegernos cuando nos encontramos en espacios públicos, y plantea que se transforma más bien en una intrusión dentro de nuestra vida privada.

La pieza también subvierte la idea de quién ve y qué se supone que debe verse en un espacio institucional, como por ejemplo un museo o una galería. En *El Jardín de la desconfianza*, no es sólo el espectador el que contempla la obra de arte, sino que la instalación también penetra en el espacio del espectador, violando su privacidad. En otra instalación individual, *Sudor* (2004), se proyectan imágenes de un juego de baloncesto en una cancha de ese deporte en La Habana. Para este proyecto, Arrechea filmó a sus vecinos jugando al baloncesto en el mismo espacio público a lo largo de una semana. La cámara se mantuvo siempre enfocada sobre las pizarras de la cancha, de manera

Perpetual free entrance. 11,00 x 2,50 x 4,50 m.

Installation view, *Alarma*, 2006 video projection and metal punching bag. Vista de la Instalacion, *Alarma*, 2006 video proyeccion y bolsa metalica de boxeo.

Sudor, 2005. Still from video installation. *Sudor*, 2005. De la instalacion de video.

galleries. In *The Garden of Mistrust* it is not only the viewer who watches the work of art, but also the installation that enters the viewers' space, violating their privacy.

In another solo installation, *Sudor (Sweat)* (2004), images of a basketball game are projected onto an actual basketball court in Havana. For this project, Arrechea filmed his neighbors playing basketball in the same public space over the course of a week. The camera was always focused towards the backboards of the court, so the players are not seen during the game. What is on view is the hoop, the net, occasionally the ball, and the recorded sound and noises of the players. In February 14, 2004 Arrechea organized a party to present the installation in the same court where the games took place. Despite the presence of the viewers in the court, they were there only as spectators and not as participants of the game, since the game had already happened. The title *Sudor (Sweat)* alludes to physical exhaustion. But no one was sweating there. Everyone was simply watching the game, so it became a play on the idea of the viewer's presence or absence, as well as a comment on the transformation and violation of the original function of the public space.

His most recent piece, *Entrada libre para siempre (Perpetual Free Entrance)* (2006) which is currently on view at the Museum of Spanish Contemporary Art, *Patio Herreriano*, in Valladolid, Spain, consists of an architectural sculpture of a section of a sports stadium made out of wood. In the entrances to this built-in stadium (11x 4.5x 2.5 meters) are three plasma TVs showing images of the public as they enter the museum. This work establishes a parallel between the stadium and the museum.

Arrechea lives most of the year outside Cuba, doing projects with galleries and museums in different parts of the world, mainly in Europe and Asia. Since the summer of 2003, he has been denied entry to the United States under the Homeland Security Act, his visa twice denied. His daughter was born in Spain, so now he spends most of the year in Madrid. Recently, in 2006, he had an exhibition in New York at Magnan Projects called *Dust*. It consisted of a sculptural installation of five glass punching bags containing the debris collected from significant cities in the artist's life around the globe, emphasizing the contrast between the fragility of the material—dust and glass—and the nature of the sports—boxing. Due to his visa situation, Arrechea could never see the final project installed in the gallery's space.

It comes as no surprise that Arrechea considers his work to be part of the social context in which it is inserted, and not as an autonomous piece of art. His work reflects geopolitical aspects of surveillance and control, be it the politics of art institutions, or in a broader scene, the nature of a controlled society, whether Cuba or the U.S.

que no se ve a los jugadores durante el juego. Lo que se observa es la iteración, las canastas de encestar, ocasionalmente la pelota, acompañadas estas imágenes por la grabación de los sonidos y ruidos producidos por los jugadores. El 14 de febrero de 2004, Arrechea organizó una fiesta para presentar la instalación en la misma cancha donde se habían desarrollado los juegos. A pesar de su presencia en la cancha, los asistentes se encontraban allí solamente en calidad de espectadores y no como participantes del juego, puesto que el mismo ya había tenido lugar. El título *Sudor* es una alusión al agotamiento físico. Sin embargo, ninguno de los presentes transpiraba. Todos simplemente observaban el partido, de manera tal que se convirtió en un juego basado en la idea de la presencia o ausencia del espectador, así como en un comentario sobre la transformación y la violación de la función original del espacio público.

Su pieza más reciente, *Entrada libre para siempre* (2006), actualmente en exposición en el Museo de Arte Contemporáneo Español *Patio Herreriano*, en Valladolid, España, consiste en una escultura arquitectónica de una sección de un estadio deportivo ejecutada en madera. En los accesos a este estadio/instalación (11 x 4.5 x 2,5 metros) se ubican tres pantallas de TV de plasma que muestran imágenes del público a medida que éste ingresa en el museo. La obra establece así un paralelo entre el estadio y el museo. Arrechea reside la mayor parte del año fuera de Cuba, realizando proyectos para galerías y museos en diferentes partes del mundo, principalmente en Europa y Asia. Desde el verano de 2003, se le ha negado la entrada a los Estados Unidos sobre la base de la Ley de Seguridad Nacional, habiéndosele negado la visa en dos oportunidades. Su hija nació en España, razón por la cual actualmente pasa la mayor parte del año en Madrid. Recientemente, en 2006, presentó en Magnan Projects, Nueva York, una exposición titulada *Dust (Polvo)*. Consistía en una instalación escultórica compuesta por cinco punching bags (sacos de boxeo) de vidrio conteniendo escombros recolectados en ciudades que habían tenido un significado especial para el artista a lo largo de su vida alrededor del globo, resaltando el contraste entre la fragilidad del material—polvo y vidrio—y la naturaleza del deporte—el boxeo. Debido a la situación con su visa, Arrechea nunca pudo ver la versión final de su proyecto instalada en el espacio de la galería.

No es de sorprender que Arrechea considere a su obra como parte del contexto social en el cual se inserta y no como una pieza de arte autónoma. Sus obras reflejan aspectos geopolíticos de la vigilancia y el control, ya sean las políticas de las instituciones relacionadas con el arte como así también, en un contexto más amplio, la naturaleza de una sociedad sujeta a control, llámese Cuba o Estados Unidos.

*Claudia Calirman (Ph.D., The Graduate Center, The City University of New York) is an adjunct professor at the Museum of Modern Art, NY, and Parsons The New School of Design, NY. She is also a gallery lecturer at MoMA and at the Solomon R. Guggenheim Museum.

All images are Courtesy of Magnan Projects, New York.

* Claudia Calirman (Ph.D., Centro para Graduados, Universidad de la Ciudad de Nueva York) es profesora adjunta en el Museo de Arte Moderno, NY, y en el Parsons The New School of Design, NY. También es conferencista del MoMA y del Museo Solomon R. Guggenheim.

Todas las imágenes son Cortesía de Magnan Projects, Nueva York.

[perfil/profile]

Alexandre Arrechea was born in Trinidad, Cuba and graduated from the prestigious Superior Art Institute of Havana in 1994. He currently lives and works in Havana, Cuba. Arrechea participated in numerous exhibitions and Biennials, including the Museum of Modern Art, New York; Shanghai Art Museum, China; P.S. 1 Contemporary Art Center, New York; Art in General, New York; Kunsthalle, Berlin Germany; Arizona State University and the Los Angeles County Museum of Art, California; the Havana Biennial 2000; Shanghai Biennial 2002, Sao Paulo Biennial 2002; Liverpool Biennial 2004 and the Venice Biennale 2005. He was a recipient of the UNESCO Prize for Artistic Excellence in 2000 as a member of Los Carpinteros. Public collections include the Museum of Modern Art, New York; Los Angeles County Museum of Art, California; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Spain; Museo de Bellas Artes, Havana, Cuba, and the Taipei Biennial.

Alexandre Arrechea nació en Trinidad, Cuba, y se graduó en el prestigioso Instituto Superior de Arte de La Habana en 1994. Participó en numerosas exposiciones, entre ellas las presentadas en el Museo de Arte Moderno, Nueva York; Museo de Arte de Shanghai, China; P.S. 1 Contemporary Art Center, Nueva York; Kunsthalle, Berlín, Alemania; Universidad Estatal de Arizona y Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, California; y participó en la Bienal de La Habana 2000; Bienal de Shanghai 2002, Bienal de San Pablo 2002; Bienal de Liverpool 2004 y Bienal de Venecia 2005. Como integrante del trío Los Carpinteros, se hizo acreedor al Premio a la Excelencia Artística de la UNESCO en 2002. Sus obras están representadas en las colecciones del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, California; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España; Museo de Bellas Artes, La Habana, Cuba, y Bienal de Taipei.

Entrada Libre Para Siempre, installation inside the Patio Herreriano at the Museo de Arte Contemporaneo in Valladolid, Spain 2006. ***Entrada Libre Para Siempre***, instalacion dentro del Patio Herreriano en el Museo de Arte Contemporaneo de Valladolid, España 2006.

The Garden of Mistrust. El Jardín de la desconfianza, 2003.