

Andrés Ferrandis

Under The Same Earth; Upon The Same Sky Bajo la misma tierra; sobre el mismo cielo

By / por **Andrés I. M. Hernández / Elizabeth Cerejido**
(Sao Paulo | Miami) September 2008

When in the mid-twentieth century, several artists born in the Southern Hemisphere played an important role in the consolidation of the so-called artistic trends or styles originating mainly in Europe, in such a way that they even contributed to their reaffirmation and expansion, a whole process of transformation in the North-South relationship took place. The Western hierarchy began to crumble, and a process of cultural and artistic contamination could be witnessed.

The omission of the role played by significant Latin American artists is a constant in the history of modern art. Diego Rivera, for instance, depicts the Mexican Revolution in works marked by a strong cubist influence. Torres-García contributed an important constructivist input and aroused conceptual controversy within the North-South relationship; Frida Khalo, Wifredo Lam and Roberto Matta were relevant factors in the multiplication of surrealist trends. And there is also the Latin American perception of other cultural and artistic contexts and circumstances, as in the case of the Chilean writer Vicente Huidobro, who frequented the Cabaret Voltaire and who wrote an article included in the second issue of the Dada Magazine. At the same time, an inverse process was taking place: artists from the West began to produce their creations in Latin American countries. The presence of artists such as Tina Modotti, and later Francys Alÿs, in Mexico, and of Max Bill in Brazil – as a result of specific circumstances – constitutes a tangible example of the mentioned process. It is important to highlight the contemporary example of the Belgian artist Francys Alÿs, who settled down in Mexico and whose works transcend the rigid parameters and paradigms of the concepts of nationality and regionalism, simultaneously drawing upon his immediate environment.

This question cannot be analyzed on the basis of isolated figures. The work produced by these artists currently has an international projection with a strong impact on the model originating in the West. In this respect, the acknowledgment of other aesthetics and the introduction of other thematic profiles end up by subverting the pre-established model, while expanding at the same time the international art scene and broadening the international discussion of these issues.

The passage of time and the intensification of the cultural exchange between the different countries entailed the need for the adaptation – and/or contamination – of cultural concepts and proposals. Thus, territorial borders have gradually dissolved. The contributions of artists living in non-central countries are considered in a different way: they are envisaged as a prism radiating its light as a unit on the world's artistic production and the global discussion of art.

Cuando a mediados del siglo XX, varios artistas nacidos en el Hemisferio Sur tuvieron un importante papel en la consolidación de las llamadas corrientes o estilos artísticos surgidos sobre todo en Europa, de modo tal que llegaron a contribuir a la reafirmación y expansión de los mismos, se generó todo un proceso de cambios en la relación Norte-Sur. La jerarquía occidental comenzó a desmoronarse y se evidenció un proceso de contaminación cultural y artística.

En la historia del arte moderno, es constante la omisión del papel desempeñado por importantes artistas latinoamericanos. Diego Rivera representa, por ejemplo, la Revolución Mexicana en obras de marcada influencia cubista. Torres-García trajo importantes aportes constructivistas y provocó controversias conceptuales en la relación Norte-Sur; Frida Khalo, Wifredo Lam y Roberto Matta ocupan un lugar relevante en la multiplicación de las vertientes del surrealismo. A esto se suma la percepción latinoamericana de otros contextos y circunstancias culturales y artísticas, como en el caso del escritor chileno Vicente Huidobro, que frecuentaba el Cabaret Voltaire y que escribió un artículo en el segundo número de la revista dadaísta.

Al mismo tiempo estaba ocurriendo una inversión: artistas de Occidente comenzaban a producir en países latinoamericanos. La presencia de artistas como Tina Modotti y más adelante, Francys Alÿs en México, y de Max Bill en Brasil – dada por circunstancias específicas – constituye un ejemplo palpable de este proceso. Es importante destacar el ejemplo contemporáneo del artista belga Francys Alÿs, quien se radica en México y cuya obra trasciende los rígidos parámetros y paradigmas del concepto de nacionalidad y de regionalismo, nutriéndose a la vez de su entorno inmediato. Esta cuestión no puede analizarse a partir de figuras aisladas. La producción de estos artistas alcanza hoy una escala internacional, impactando el modelo nacido en Occidente. En este sentido, el reconocimiento de otras estéticas y la introducción de otros perfiles temáticos acaban por subvertir el modelo preestablecido, al mismo tiempo que amplían el escenario y la discusión internacional.

El paso de los años y la intensificación del intercambio cultural entre los países trajeron consigo la necesidad de adaptación – y/o contaminación – de los conceptos y de las propuestas culturales. De esta forma, las fronteras territoriales se han ido disolviendo. Los aportes de los artistas radicados en países no centrales pasan a ser considerados de otra manera: como una especie de prisma que irradia en un conjunto único, la producción y discusión artística mundial.

La producción de Andrés Ferrandis puede ser vista bajo este prisma; encaja perfectamente en el proceso de diseminación, sobre todo

Partial View of his past exhibition / Vista parcial de la exhibición:
Echo, Distance, Shadow Gravity. Dot fiftyone Gallery, Miami

Andrés Ferrandis's work can be seen as part of this prism; it fits perfectly within the process of dissemination – mainly artistic – of recent cultural production. Just like Alÿs, Ferrandis sails between the discursive recordings of the center (he comes from a Western country: Spain) and the periphery (for almost two decades, he has continued his evolution in Latin American contexts).

Spanish-born Ferrandis has produced a great many of his works in Latin American countries. These works transcend the frontiers of a local production, delimited by parameters defined within a region or a local creation. The very sequence of his production in different countries demonstrates the existence, in stylistic terms, of a unique language characterized by conceptual and artistic homogeneity. At the same time, his work is a summary of references that ultimately attest to the paradox of globalization – it takes root in certain cultural specificities while simultaneously transcending those confines, and situating itself halfway between the *non*-local and the *non*-global.

Adopting this line of argumentation, we must situate the artist physically in the context of Miami, where he has resided since 2001. We may argue that Miami becomes the perfect axis, where established discourses associated to cultural identity vanish and mingle. The meaning that the term 'Latin America' may be attributed in Miami reflects and challenges these discourses, whose identification, in case it should be necessary, would be found in the territory of the gaze, the stance or the vision through which the artistic process is approached.

Let us analyze Brazil of the 1950s in relation to concrete art, specifically, and its resonance in Ferrandis's production: in both cases we find modules that are repeated either in a sculptural or two-dimensional way. Images without clarity (which often renders the identification of the object difficult) and casual renderings appear both here and there (in the north or the south), in the work of artists from both latitudes. In Andrés's case, in particular, the appropriation of local cultural elements, inserted into a global context that transcends geopolitical frontiers, highlights the artist's connections with the Latin American context and reveals his trajectory of the past few years.

Colors that mingle and disperse, diffuse angles, complex compositions, surfaces that do not reveal the use of artifices in the production of the work stand out in his creations. His works are constructed in such a way that order and harmony always prevail, suggesting a continual visual rhythm that draws art close to life by privileging a constant exercise of the gaze.

Andrés's works establish an internal evolutionary spiral – in some cases with an evident influence from constructivist trends – that dissolves the archaic models imported from the History of Art itself. They subtly reveal a solid theoretical basis expressed, for instance, through the presence of the *figuration versus abstraction* debate. The works go beyond this discussion with a high degree of boldness and originality, without relinquishing formal, conceptual and plastic requirements, which endows the whole body of work with an unquestionable quality.

artística, de la producción cultural reciente. Así como Alÿs, Ferrandis navega entre los dos registros discursivos del centro (proviene de un país occidental – España) y la periferia (por casi dos décadas, su formación ha transcurrido en contextos latinoamericanos).

Ferrandis, nacido en España, ha producido un gran número de sus obras en países latinoamericanos. Sus obras trascienden las fronteras de una producción local, delimitada por contornos definidos dentro de una región o creación local. La propia secuencia de la producción en diferentes países deja en evidencia cómo, estilísticamente, hay un lenguaje único caracterizado por la homogeneidad conceptual y plástica. Simultáneamente, la obra es un compendio de referencias que al final da testimonio del punto paradójico de la globalización – se afina en ciertas especificidades culturales y a la vez trasciende esos confines, situándose a mitad de camino entre lo *no* local y lo *no* global.

Tomando esta línea de argumentación, debemos entonces situar físicamente al artista en el entorno de Miami, lugar donde reside desde el 2001. Podemos argumentar que Miami se convierte en el eje perfecto, donde se desvanecen y se confunden los discursos establecidos que tienen que ver con la identidad cultural. El significado que pueda tener el término 'Latinoamérica' en Miami, refleja y desafía estos mismos puntos que, de tener que identificarlos, sería en el campo de la mirada, postura o visión con que se aborda el proceso artístico.

Analicemos el Brasil de los años 50 en relación con el arte concreto específicamente, y su resonancia en la producción de Ferrandis: hay en ambos casos módulos que se repiten, trabajando de forma escultórica o bidimensional.

Imágenes sin nitidez (lo que muchas veces dificulta la identificación del objeto) y registros casuales aparecen tanto aquí como allá (norte ó sur), en la obra de uno u otro artista. En el caso de Andrés, particularmente, la apropiación de elementos culturales locales, insertos en un contexto global que trasciende las fronteras geopolíticas, deja en evidencia los nexos del artista con el contexto latinoamericano y revela su trayectoria en los últimos años.

Colores que se mezclan y se dispersan, ángulos difusos, composiciones complejas, superficies que no denuncian el uso de artificios para la producción de la obra, cobran evidencia en su trabajo. La construcción se realiza de forma tal que siempre prevalecen el orden y la armonía, sugiriendo un ritmo visual continuo, aproximando arte y vida al privilegiar un ejercicio constante de la mirada.

Las obras de Andrés establecen una espiral evolutiva interna – en algunos casos con evidente influencia de las vertientes constructivas- que disuelve los arcaicos modelos importados de la propia Historia del Arte. Ellas manifiestan sutilmente una sólida fundamentación teórica que se expresa, por ejemplo, en la presencia del debate *figuración vs abstracción*. Las obras van más allá de esta discusión con un elevado grado de osadía y originalidad, sin renunciar a las exigencias formales, conceptuales y plásticas, lo que otorga al conjunto de obras una calidad incuestionable.

Andrés Ferrandis

A Registrar of Time | El encargado del registro del tiempo

By / por **Manuela Gabaldón**
(Miami)

White linens, a small bar, and strategically placed ceiling fans make this breezy outdoor café in downtown Miami the ideal place for my meeting with artist, Andres Ferrandis. I have come prepared with questions and topics for our discussion, but soon discover that my schedule for an organized interview has no place with an artist such as Ferrandis. Our chat begins with a simple “Hi, how are you?” and before I know it, we have embarked on such fluid a conversation that although I have tossed my questions aside, he begins to answer them without either of us noticing. Ferrandis talks about today’s art scene, his work, the construction of his pieces, the art market, and the love for what he does, in two hours so engrossing, they seem to go by in a flash.

Do you encourage the spectator’s freedom for interpretation of your pieces?

-The spectator often contributes to the essence of the piece. Part of the experience of a spectator’s encounter with my work is for them to find a way to relate to what I have displayed. For me, art is a reflection of the time and place in which it was conceived, a reflection of the society that surrounds the artist as well as the spectator. There is a lot of art out there today, I want my work to be a stimulating difference from the work that some decide to *call* art. I feel that the word “art” is no longer exclusive to beauty, skill, creativity, and its ultimate production; actually, it has come to develop a symbiotic relationship with what is trendy and what is popular. Though I obviously believe in the sale and purchase of art as a means of survival for any artist and the fulfillment of the art lover/collector, I also believe that a certain line has been crossed.

Do you believe it is your duty as an artist to explain your work through editorials and statements?

-No, it is not something essential. But it is something that contributes to the spectator’s experience of my work. It is more of an introduction, a prologue. I do not feel the *need* to explain to the spectator what I have created for them to interpret themselves. I do not believe my words to be a basic necessity in the analysis of my work. As I said before, part of the experience is for the spectators to find their own meaning and more importantly, for them to relate to the pieces that I have created.

Time is an idea you have often emphasized in your work. Is this notion essential to your body of work as a whole? Why?

-Instead of physical time, per se, it is more the idea of my work

Manteles blancos, una pequeña barra y ventiladores de techo estratégicamente ubicados hacen de este ventilado café al aire libre en el centro de Miami el lugar ideal para mi encuentro con el artista Andrés Ferrandis. He venido preparada con preguntas y temas para discutir, pero pronto descubro que mi plan para una entrevista organizada no tiene cabida con un artista como Ferrandis. Nuestra charla comienza con un simple “Hola, ¿cómo estás?” y antes de darme cuenta, nos hemos embarcado en una conversación tan fluida que aunque he dejado de lado mis preguntas, comienza a contestarlas sin que ninguno de los dos lo note. Ferrandis habla del escenario artístico actual, de su obra, de la construcción de sus piezas, el mercado del arte y el amor por lo que hace, a lo largo de dos horas durante las cuales estamos tan absortos que el tiempo parece haber pasado volando.

¿Alientas la independencia de criterio del espectador en cuanto a la interpretación de tus obras?

-El espectador a menudo contribuye a la esencia de la obra. Parte de la experiencia del encuentro del espectador con mi obra es que encuentre una forma de relacionarse con lo que muestro. Para mí, el arte es un reflejo del tiempo y el lugar en los que ha sido concebido, un reflejo de la sociedad que rodea tanto al artista como al espectador. Hay mucho arte allí afuera hoy en día, Quiero que mi trabajo sea una estimulante diferencia con respecto a aquello que algunos han decidido *llamar* arte. Siento que el término “arte” ya no se relaciona exclusivamente con la belleza, la técnica, y la creatividad, y su producción más reciente ha venido a desarrollar, de hecho, una relación simbiótica con lo que está de moda y lo que es popular. Aunque obviamente creo en la compra y venta de arte como un medio de supervivencia para cualquier artista y como la realización del amante/coleccionista de arte, también creo que se ha cruzado una línea.

¿Crees que es tu deber de artista explicar tu obra por medio de editoriales y declaraciones?

-No, eso no es algo esencial. Pero sí contribuye a la experiencia de mi obra por parte del espectador. Es más bien una introducción, un prólogo. No siento la *necesidad* de explicar al espectador lo que he creado para que lo interprete por sí mismo. No creo que mis palabras sean una necesidad básica para el análisis de mi obra. Como dije anteriormente, parte de la experiencia es que los espectadores encuentren su propio significado y más importante aún, que se relacionen con las obras que he creado.

El tiempo es una idea sobre la cual a menudo has puesto el énfasis en tu obra. ¿Es ésta una noción esencial en relación al conjunto de tu obra en general? ¿Por qué?

-En lugar del tiempo físico, per se, se trata más bien de la idea de que mi

Untitled, 2008. Silkscreened polyester and plexiglass. 10" diameter. Sin Título, 2008. Serigrafía sobre poliéster y plexiglass. 25.4 cm. de diámetro. Courtesy / Cortesía: Dot Fiftyone Gallery, Miami

freezing a moment in time that is inevitably stuck and registered in a specific piece; a moment of life, motion, sound, color and sensation that has mesmerized me and moved me to capture it in a piece. For example, last year, I was preparing a series called “Lo que duran las cosas” (“How things last”) and it related to the idea of registering moments and memories. My work is a way of organizing or even documenting moving and captivating moments in passing.

What inspires you to create such calculated abstract pieces?

-It is not really an inspiration. It is not something that suddenly hits me. This is not just a concept that I create, it is a part of me, it is in constant motion in my head. Ideas flow in and out, colors, sounds, images, and the end result is simply a compilation, classification, and organization of all of these into one. It is a process that is essential and necessary to my method as an artist and the physical product of my ideas.

How do you title your work?

-The idea of registered moments that we spoke of before has a lot to do with the title. The title is, along with the piece, what physically remains of the moment. It is part of it, it is something

obra congele un instante en el tiempo que quede inevitablemente fijado y registrado en una obra específica; un instante de vida, movimiento, sonido, color y sensación que me ha cautivado e impulsado a captarlo en una obra. Por ejemplo, el año pasado estaba preparando una serie llamada “Lo que duran las cosas” y se relacionaba con la idea de registrar momentos y recuerdos. Mi trabajo es una forma de organizar o aun de documentar, de pasada, momentos conmovedores o fascinantes.

¿Qué te inspira para crear piezas abstractas tan calculadas?

-No se trata realmente de inspiración. No es algo que me golpea súbitamente. Lo que creo no es simplemente un concepto, es parte de mí, está en constante movimiento en mi cabeza. Las ideas fluyen hacia adentro y hacia afuera...colores, sonidos, imágenes y el resultado final es simplemente una recopilación, clasificación y organización de todos estos elementos en una unidad. Es un proceso esencial y necesario para mi metodología como artista y para la cristalización física de mis ideas.

¿Cómo titulas tus obras?

-La idea de momentos registrados de la que hablamos antes tiene mucho que ver con el título. El título es, junto con la obra, lo que perdura materialmente del momento. Es parte de él, es algo que

Artists / Artistas

Mouse, 2008. Oil and acrylic on polyester, wood, aluminum and plexiglass. 16 x 13 in. *Ratón*, 2008. Óleo y acrílico sobre poliéster, Madera, aluminio y plexiglass. 40,64 x 33,02 cm. Courtesy / Cortesía: Dot Fiftyone Gallery, Miami

1- *Moviola*, 2008. Oil and acrylic on polyester, serigraphy aluminum and plexiglass. 72 x 24 in. Óleo y acrílico sobre poliéster, serigrafía sobre aluminio y plexiglass. 182,88 x 60,96 cm. Courtesy / Cortesía: Dot Fiftyone Gallery, Miami. 2- *Giraffe*, 2008. Oil and acrylic on polyester, serigraphy aluminum and plexiglass. 72 x 10 in. *Jirafa*, 2008. Óleo y acrílico sobre polyester, serigrafía sobre aluminio y plexiglass. 182,88 x 25,4 cm. Courtesy / Cortesía: Dot Fiftyone Gallery, Miami

that happened while the piece was being constructed and cooked up which attached itself to the piece, almost becoming it.

What elements are essential to your work?

-I am not interested in using crutches and techniques that have been used before. I am more interested in creating a hybrid of the elements used in my daily life. Plastic, polyester, wood and textile fibers, silkscreen, aluminum, etc... I do not restrict myself to the structure of a canvas or a frame, I like my work to jump out of the frame; use the walls, profit from the light that adds such life to a piece. I do not just paint on a canvas, I construct the entire piece that at times could even be called an installation. My desire is for the paint in my pieces to travel across the walls, play along with the light of the gallery, cast shadows. There is an interaction between light, color, construction, order and of course, paint; everything is painted by me, nothing is pre-made or bought. Everything in my pieces is carefully mixed, calculated, and put together. The process behind the choice and creation of color is tremendous and crucial to the end result.

Ferrandis' work is an amazing reflection of what is innovative today. His use of high tech materials, the careful calculation of his colors, and his remarkable manipulation of gallery light is exactly what give his pieces such movement and lasting impressions. He speaks of his work with passion, but without pompousness, with pride, but without arrogance; his demeanor is unassuming yet accomplished. Ferrandis is, in fact, the "stimulating difference" he had hoped to be. He is an artist that creates for the love of his creations, an artist that believes in doing what one loves and sharing it with an audience that will inevitably be impacted.

sucedió mientras la obra estaba siendo construida e inventada y que se adhirió a la obra, casi transformándose en ella.

¿Qué elementos son esenciales para tu obra?

-No me interesa utilizar soportes y técnicas que ya se han empleado antes. Me interesa más crear un híbrido con los elementos que utilizo en mi vida diaria. Plástico, poliéster, madera y fibras textiles, serigrafías, aluminio, etc... No me limito a la estructura de la tela o el marco; me gusta que mi obra escape del marco, que utilice las paredes, que saque ventaja de la luz que le da tanta vida a una pieza. Lo que hago no es simplemente pintar sobre un lienzo; construyo la totalidad de la obra, que a veces hasta puede considerarse una instalación. Mi deseo es que en mis obras, la pintura se desplace por las paredes, que juegue con la luz de la galería, que proyecte sombras. Existe una interacción entre la luz, el color, la construcción, el orden y por supuesto, la pintura; todo está pintado por mí; nada es prefabricado o comprado. Todo, en mis obras, está cuidadosamente combinado, calculado y ensamblado. El proceso de elección y creación del color es tremendo y tiene una importancia crucial para el resultado final.

La obra de Ferrandis es un asombroso reflejo de lo que es innovador hoy en día. Su utilización de materiales de última generación, el cuidadoso cálculo en la selección de sus colores y su notable manipulación de la luz de la galería es exactamente lo que dota a sus obras de extraordinario movimiento y produce una impresión duradera. Habla de su obra con pasión, pero sin pomposidad; con orgullo, pero sin arrogancia; su actitud es la de una persona sin pretensiones, pero realizada. Ferrandis es, de hecho, la "diferencia estimulante" que esperaba ser. Es un artista que crea por amor a sus creaciones, un artista que cree en hacer lo que uno ama y compartirlo con una audiencia que quedará inevitablemente impactada.

Cookie, 2008. Silkscreened polyester, oil, acrylic on yute and linen. 12 x 12 in. *Galletita*, 2008. Serigrafía sobre poliéster, óleo, acrílico sobre yute y lino. 30,48 x 30,48 cm
 Courtesy / Cortesía: Dot Fiftyone Gallery, Miami

[perfil/profile]

Andrés Ferrandis was born in Valencia, Spain in 1965. He studied art at the Universities of La Laguna and Seville. While completing his last year of studies, he had his first solo exhibition and the opportunity to be shown at ARCO in Madrid. After living and working in Tenerife, Sanlúcar de Barrameda, and Majorca, he traveled overseas to Cuba and Costa Rica.

Ferrandis has shown his art in numerous solo shows and art fairs through these last 15 years, in the United States, Europe and Latin America. At the same time he was invited to participate in different collective exhibitions around the world.

The harmony Ferrandis achieves in his combinations of color and contrasting uses of wood, aluminum, canvas, linen and silk-screened polyester is visually engaging. His use of color is an effort to depict the fragmentation of light, and result in creating a mood, a feeling of calm contemplation. Some of his works clearly make references to the horizon with their horizontal bands of colors and textures; others are an allusion to time, memory and the cycles of life.

In the artist's own words, "I aim to depict the time span of things, of moments and memory, to establish a language that allows me to work, not with an image or a particular subject itself, but with the emotions that those diverse subjects provoke. While implementing new materials and media into painting, my work has been moving outside the conventional limits of the stretcher, developing structurally and expanding into non-conventional formats and installations."

Andrés Ferrandis nació en Valencia, España, en 1965. Cursó estudios de arte en las universidades de La Laguna y Sevilla. Mientras completaba su último año de estudios, presentó su primera muestra individual y tuvo la oportunidad de participar en ARCO, la feria de Madrid. Luego de vivir y trabajar en Tenerife, Sanlúcar de Barrameda y Mallorca, viajó a Cuba y a Costa Rica. En los últimos 15 años, Ferrandis ha presentado su obra en numerosas exposiciones individuales y ferias de arte, en Estados Unidos, Europa y América Latina. Al mismo tiempo, ha sido invitado a participar en diferentes muestras colectivas en todo el mundo.

La armonía que logra Ferrandis a través de sus combinaciones de color y su utilización de madera, aluminio, lienzo, lino y poliéster serigrafado para crear contrastes, tienen un gran atractivo visual. Su empleo del color es un esfuerzo por demostrar la fragmentación de la luz y el resultado es la creación de un clima, una sensación de serena contemplación. Algunas de sus obras hacen clara referencia al horizonte con sus bandas horizontales de colores y texturas; otras aluden al tiempo, a la memoria y a los ciclos de la vida.

En palabras del propio artista: "Mi objetivo es describir el tiempo de duración de las cosas, los momentos y la memoria, establecer un lenguaje que me permita trabajar no con una imagen o un tema en particular, sino con las emociones que esos diversos temas provocan. Mientras incorporaba nuevos materiales y técnicas a la pintura, mi obra se ha ido desplazando fuera de los límites convencionales del marco, desarrollándose estructuralmente y expandiéndose hacia los formatos no convencionales y la instalación".