

ARTWORK IN EXHIBITION (Alphabetical by artist)

Sandow Birk and Elyse Pignolet
Glory, 2010
Mixed media
Courtesy of the artists and Catharine Clark Gallery, SF

Sandow Birk and Elyse Pignolet
Magnolia Tires, 2010
Mixed media
Courtesy of the artists and Catharine Clark Gallery, SF

Keith Cottingham
Untitled, 2006
Dptych, digital C-Prints, edition of 6
Courtesy of Ronald Feldman Fine Arts, NY

Kota Ezawa
Beatles Über California, 2010
DVD, duration 3:27
Courtesy of the artist and Haines Gallery, SF

Kota Ezawa
Leap Into the Void from *The History of Photography Remix*, 2005
Duratrans transparency & light box
Courtesy of the artist and Haines Gallery, SF

Kota Ezawa
Mirror, 2011
Screenprint on mirror
Courtesy of the artist and Haines Gallery, SF

Kota Ezawa
Slide from *The History of Photography Remix*, 2005
Duratrans transparency & light box, A/P (Ed. of 5)
Courtesy of the artist and Haines Gallery, SF

Al Farrow
Mausoleum I, 2007
Guns, bullets, shot, and steel
Collection of Jeffrey N. Dauber

Al Farrow
The Spine and Tooth of Santo Guerro, 2007
Guns, bullets, shot, steel, glass, tooth, bone, and 15th-century textile.
Fine Arts Museums of San Francisco, Museum purchase, gift of Dr. Thomas Jackson and Dr. Kathleen Grant

Al Farrow
Synagogue I, 2005
Guns, bullets, shot, steel, antique Torah cover, and glass
Collection of Jeffrey N. Dauber

Samara Halperin
Day, 2010
DVD, duration 3:00
Courtesy of the artist

Samara Halperin
Dusk to Night, 2010
DVD, duration 3:00
Courtesy of the artist

Samara Halperin
West of the Wonder Wheel, 2010-2011
Mixed media and electric lights, 3 variable panels containing miniature film sets
Courtesy of the artist

Liz Hickok
Jell-O Mold #1, 2008
From the *San Francisco in Jell-O* series
C-Print
Courtesy of the artist

Liz Hickok
The Mission: 16th and Dolores, 2010
From the *San Francisco in Jell-O* series
C-Print
Courtesy of the artist

Liz Hickok
The Mission: 16th and Harrison, 2010
From the *San Francisco in Jell-O* series
C-Print
Courtesy of the artist

Liz Hickok
Suburban Growth, Las Vegas in Jell-O, 2010
DVD, duration 2:40
Courtesy of the artist

leonardogillesfleur
Irreconcilable Differences 3, FITO, 2006-10
Transformed 1976 FIAT 600 R (metal, leather, electronics, plastic, rubber, automotive paint, glass), ed. variée of 3
Courtesy of the artists and Catharine Clark Gallery

leonardogillesfleur
Rendez-Vous Reloaded, 2010
Single-channel color video with sound, duration 8:00
Courtesy of the artists and Catharine Clark Gallery, SF

Elyse Pignolet
Rims, 2009
Ceramic
Courtesy of the artist

Tracey Snelling
Drift Liquors, 2008
Mixed media
Courtesy of the artist and Rena Bransten Gallery, SF

Tracey Snelling
Flaghouse Day, 2011
Digital print
Courtesy of the artist and Rena Bransten Gallery, SF

Tracey Snelling
Flaghouse Night, 2011
Digital print
Courtesy of the artist and Rena Bransten Gallery, SF

Tracey Snelling
Flaghouse Room, 2011
Temporary site-specific installation
Courtesy of the artist and Rena Bransten Gallery, SF

Tracey Snelling
Motel (Free HBO), 2010
Mixed media
Courtesy of the artist and Rena Bransten Gallery, SF

Tracey Snelling
Park, 2006
Mixed media
Courtesy of the artist and Rena Bransten Gallery, SF

SUPPORT

This exhibition was made possible through the generosity of donors to the Fresh Art Fund. Additional support by members of the di Rosa Collectors Council and Onward! Young Collectors. We wish to thank the artists and the lenders to the exhibition: Rena Bransten Gallery, Catharine Clark Gallery, Jeffrey N. Dauber, Fine Arts Museums of San Francisco, and Haines Gallery.

dirosaart.org

F 707.255.8934

T 707.226.5991

di
ROSA

5200 Sonoma Highway

Napa, California 94559

di
ROSA

RECONSTRUCTED WORLD

In an accelerated world that rarely allows for moments of reflection and interpretation, the deeper presence and meanings of everyday life can become a blur. It is a modernist cliché to speak of the omnipresence of images and the isolation of the self, yet the problem of reaching through the veil of speed and stimulation persists. Many of us have a large chunk of the sum of human knowledge accessible via the smartphones in our pockets, yet unmediated moments of seeing—in which we can look ahead and around us—are frustratingly elusive.

Reconstructed World focuses on the work of artists who address the elusiveness of the everyday through tactics that bridge the gaps between imagination and perception, reality and expectation. They draw viewers into complex narrative tableaux through restaging everyday sites, objects, images and stories. Projects in the exhibition utilize a range of media that include animated video, assemblage, constructed photographs and installation to evoke realities beneath the perceived surface of the everyday. Rather than striving for perfect realism or objective documentation, these works side-step traditional representation for an uncanny and ultimately affective experience. Through often-surprising, alternative constructions of the everyday, the exhibition asks viewers to stop and consider their relationships with each other, the places they live and the greater world around them. In parts humorous, dark, poetic, playful and even perplexing, it provides a useful space for reconsidering daily life.

In his influential 1984 book *The Practice of Everyday Life*, Michel de Certeau (who spent several years teaching in California) took readers on a journey through “everyday life” that was deeply analytical but also poetic. Fusing a range of philosophical, psychoanalytical, spiritual and sociological approaches, de Certeau impressively explored the ways in which we both consciously and unconsciously navigate and reconstruct everyday life. Importantly for the consideration of the artwork in *Reconstructed World*, de Certeau analyzed the dynamics of production and consumption, and elucidated a system in which consumers are creatively empowered by their tendencies to repurpose, customize and individualize the products of a very structured system. We take what the world produces and bend it to our needs in a way that is not necessarily an active resistance to power, but more akin to a natural tendency in us that we should embrace.

Elsewhere, de Certeau wrote: “Creativity is the act of reusing and recombining heterogeneous materials.”¹ This idea is a useful lens through which to see the work in the exhibition, but one that goes beyond the aesthetic or artistic considerations of objects. This “creativity” is a power we all have as students and as active recipients of information and culture. Through what de Certeau called “poaching”—acts of appropriation, interpretation and creative reuse tied to the act of reading—we are all capable of countering dominant narratives through our own action. The artists in *Reconstructed World* take viewers on a journey in which the personal and the social intertwine, and which might challenge them to more actively “poach,” appropriate or reconstruct their own readings of the everyday:

- Sadow Birk** and **Elyse Pignolet** collaborate on a project that reflects upon the often-invisible backdrops of urban life, asking the viewers to make an active, conscious choice to gaze through peepholes in the museum wall to experience the work. Along with this collaboration, Pignolet’s remarkable ceramic car rims function as an allegory of object desire and social status.

- Keith Cottingham** presents ethereal works from his ongoing series of digitally-constructed images that challenge the authority of the photograph itself. When the uncanny presence of the image prods us to believe in the existence of something imaginary, where does reality lie?
- Works by **Kota Ezawa** bring us into dialogue with collective memory by transforming and reconsidering familiar images from the media, pop culture and history.
- Built from guns and ammunition, **Al Farrow’s** models of religious structures ask us to reflect on the relationship between religion and conflict, yet leave final judgment to the viewer;
- Experimental filmmaker **Samara Halperin** presents painstakingly constructed yet playful miniature film sets of Coney Island, along with videos that evoke a longing for a disappearing past;
- Liz Hickok** asks us to consider the fragility and transitory nature of human endeavors through her remarkable photographic and video reconstructions of cities constructed from Jell-O. Through this mundane and everyday material, she revisits the idea of the sublime for a contemporary audience;
- The collaborative duo **leonardogillesfleur** explore the struggle between individual and collaborative action through their double front-ended, remade Fiat. They also reconstruct the space of the exhibition by switching artworks during the third week of the exhibition, allowing an immobile vehicle to go on an unexpected, perhaps absurd journey;
- And through a monumental room-sized installation and smaller works that reconstruct a range of urban and suburban sites, **Tracey Snelling** asks us to imagine hidden narratives in mysterious spaces. She evokes forgotten film sets and journeys through the American landscape, raising an inevitable curiosity about the denizens of her worlds.

Importantly, *Reconstructed World* grew directly from the work of the artists I encountered in the Bay area: a confluence of a specific type of artistic production that defined for me an important approach to the everyday. The histories of figuration, assemblage, appropriation and socially-conscious work in the region perhaps make it more receptive to this reconstructive approach, but the artists included in the exhibition also innovate in ways that move us productively into the future. They evoke the material and essential nature of the everyday without prescribing a definitive view of that reality. This useful ambivalence or ambiguity offers a fundamental advantage over didacticism, creating a fertile ground for nurturing the poetics (and practice) of the everyday.

-Robert Wuilfe, Curator

 1. de Certeau, Michel. *Culture in the Plural*. Translated by Tom Conley. (Minneapolis: University of Minnesota Press. 1997.) 49.

Image on front: Exhibition title design by Tracey Snelling.

MUNDO RECONSTRUIDO

En un mundo acelerado que rara vez permite momentos de reflexión e interpretación, la profunda presencia y los significados de la vida cotidiana se pueden convertir en una imagen distorsionada. Es un cliché modernista hablar de la omnipresencia de imágenes y del aislamiento del mismo ser. Sin embargo, el problema de alcanzar ese nivel a través del velo de la velocidad y la estimulación persiste. Muchos de nosotros tenemos un gran pedazo de la suma de conocimiento humano accesible vía smartphones en nuestros bolsillos, aún así los momentos en los que vemos sin mediar—en donde podemos mirar hacia delante y a nuestro alrededor—son frustrantemente difíciles de alcanzar.

Mundo Reconstruido se centra en el trabajo de artistas que tocan el aspecto evasivo de la cotidianidad por medio de tácticas que conectan los espacios entre imaginación y percepción, realidad y expectativa. Ellos conducen a los espectadores hacia complejos cuadros narrativos mediante la reproducción de sitios, objetos, imágenes e historias de la vida diaria. Los proyectos en la exhibición utilizan una gama de medios de comunicación que incluyen animación en video, ensamblaje, fotografías construidas e instalación para evocar realidades bajo la superficie percibida de la vida diaria. En lugar de tratar de alcanzar el realismo perfecto o la documentación objetiva, estas piezas eluden la representación tradicional a cambio de una experiencia extraordinaria y, en última instancia, afectiva. Por medio de construcciones alternativas de la vida diaria, que a menudo resultan asombrosas, la exhibición pide a los espectadores que se detengan y consideren sus relaciones interpersonales, los lugares en los que viven y el maravilloso mundo que los rodea. En partes chistosa, oscura, poética, pícara e incluso desconcertante, la exhibición provee un espacio útil para reconsiderar la vida diaria.

En su influyente libro de 1984 *La Práctica de la Vida Cotidiana*, Michel de Certeau (quien pasó varios años impartiendo clases en California) condujo a lectores en un viaje a través de “la vida diaria”, que era profundamente analítico pero también poético. Fundiendo una gama de acercamientos filosóficos, psicoanalíticos, espirituales y sociológicos, de Certeau exploró de una manera impresionante las formas en las cuales navegamos y reconstruimos la vida cotidiana tanto consciente como inconscientemente. En relevancia para la consideración de las obras de arte en *Mundo Reconstruido*, de Certeau analizó las dinámicas de producción y consumo, y esclareció un sistema en donde los consumidores cuentan creativamente con el poder que les otorgan sus tendencias para reutilizar, adaptar e individualizar los productos de un sistema muy estructurado. Tomamos lo que el mundo produce y lo amoldamos a nuestras necesidades de una manera que no es necesariamente una resistencia activa al poder, sino que es similar a una tendencia natural en nosotros que debemos adoptar.

En otro libro, de Certeau escribió: “Creatividad es el acto de reutilizar y recombinar materiales heterogéneos”.¹ Esta idea es una lente útil con la que podemos observar el trabajo en la exhibición, pero es una idea que va más allá de las consideraciones estéticas o artísticas de los objetos. Esta “creatividad” es un poder que todos nosotros tenemos como estudiantes y como recipientes activos de la información y la cultura. A través de lo que Certeau llamó “caza furtiva”—actos de apropiación, interpretación y reutilización creativa ligadas al acto de lectura— todos nosotros somos capaces de actuar para enfrentar narrativas dominantes por medio de nuestra propia acción. Los artistas en *Mundo Reconstruido* llevan a los espectadores en un viaje en donde los aspectos personales

y sociales se entrelazan, y posiblemente los desafíe a “cazar furtivamente” de forma más activa, a apropiarse o a reconstruir sus propias lecturas de la vida diaria:

- Sadow Birk** y **Elyse Pignolet** colaboran en un proyecto que refleja los a menudo invisibles trasfondos de la vida urbana, pidiendo a los espectadores que tomen una decisión activa y consciente para mirar a través de las mirillas en la pared del museo para experimentar el arte. Junto con esta colaboración, los asombrosos rines del coche de cerámica de Pignolet funcionan como una alegoría del deseo del objeto y del estatus social.
- Keith Cottingham** presenta obras etéreas de sus series en curso de imágenes digitalmente construidas, que desafían la autoridad de la fotografía misma. Cuando la asombrosa presencia de la imagen nos pincha para crear en la existencia de algo imaginario, ¿dónde yace la realidad?
- Los trabajos de **Kota Ezawa** nos llevan al diálogo con la memoria colectiva al transformar y reconsiderar imágenes familiares de los medios de comunicación, la cultura Pop y la historia.
- Construidos con pistolas y munición, los modelos de estructuras religiosas de **Al Farrow** nos piden que reflexionemos en la relación que existe entre religión y conflicto, otorgando el veredicto final al espectador;
- La cineasta experimental **Samara Halperin** presenta laboriosos sets de filmación de Coney Island construidos cuidadosamente en miniatura, junto con videos que evocan un anhelo por un pasado en desaparición;
- Liz Hickok** nos pide que consideremos la fragilidad y la naturaleza transitoria de los esfuerzos del ser humano por medio de sus notables reconstrucciones fotográficas y en video de las ciudades construidas en gelatina. A través de este material mundano y cotidiano, ella revisita la idea de lo sublime para una audiencia contemporánea;
- El dúo de colaboración **leonardogillesfleur** explora la lucha entre la acción individual y colaborativa a través de su Fiat reconstruido con doble terminado delantero. Los artistas también reconstruyen el espacio de la exhibición al cambiar obras de arte durante la tercera semana de exhibición, permitiendo a un vehículo inmóvil navegar en un viaje inesperado y tal vez absurdo;
- Y a través de una monumental instalación del tamaño de una habitación, y de obras más pequeñas que reconstruyen una gama de sitios urbanos y suburbanos, **Tracey Snelling** nos pide que imaginemos narrativas ocultas en espacios misteriosos. Ella evoca locaciones de filmación y viajes olvidados por medio del paisaje Norteamericano, levantando una curiosidad inevitable sobre los moradores de sus mundos.

En gran medida, *Mundo Reconstruido* creció directamente del trabajo de los artistas que encontré en el área de la Bahía: una confluencia de un tipo específico de producción artística que definió para mí un acercamiento importante con lo cotidiano. Las crónicas de figuración, ensamblaje, apropiación y de trabajo socialmente consciente en la región, quizá lo hacen más receptivo a este acercamiento reconstructivo, pero los artistas incluidos en la exhibición también innovan en formas que nos mueven productivamente hacia el futuro. Ellos evocan el material y la naturaleza esencial de la vida diaria sin prescribir un panorama definitivo de esa realidad. Esta útil ambivalencia o ambigüedad ofrece una ventaja fundamental sobre el didacticismo, creando un suelo fértil para consolidar las poéticas (y la práctica) de la vida diaria.

-Robert Wuilfe, Curador Traducido por Jimena Motta