

Fluorescencia/ *Fluorescence* (2)

Yuneikys Villalonga

En su carrera a lo largo de la historia del hombre la luz, como concepto, se ha visto asociada a la virtud, la ciencia, la sabiduría, la vida, la claridad mental y espiritual. El acto de 'entregar luz' ("dar a luz", "sacar a la luz", encender, iluminar), supone cierta consideración, valoración, estima del objeto en cuestión, a partir de la historia misma del término.

Throughout the course of our history, light, as a concept, has been associated with virtue, science, wisdom, life and mental and spiritual clarity. The act of 'giving light' ('throwing light on', 'bringing to light', lighting up, illuminating) presupposes a certain appreciation, valuing, esteem for the object in question, implicit in the very history of the term.

A principios de los años 60 Dan Flavin descubre la luz de otra manera para el arte. Comienza a realizar instalaciones con tubos fluorescentes comunes, modificando espacios arquitectónicos con los más disímiles diseños de colores y disposiciones, y creando atmósferas de inmaterialidad.

In the early 60s, Dan Flavin discovered light in a way that was new in art. He started to produce installations using ordinary fluorescent tubes, modifying architectural spaces with the most varied designs of colour and arrangements and creating atmospheres of immateriality.

En su minimalismo visual, las piezas incitaban a la contemplación y reflexión sobre la luz como experiencia puramente estética, sin otra conexión o asociación conceptual aparente. Sin embargo, a través de los títulos el artista americano (no sin cierto grado de ironía en ocasiones) dedicaba casi siempre sus "luces" a alguna persona o las asociaba a un hecho o cosa.

In their visual minimalism, the pieces invited the viewer to contemplate and reflect on light as a purely aesthetic experience, with no other evident conceptual association or connection. Nevertheless, through the titles, the American artist (not without a certain

degree of irony on occasion) dedicated almost all of his 'lights' to some person or associated them with some object or event.

Al revisar su biografía, no nos parece gratuito o ingenuo el que entre la lista de 'iluminados' por sus piezas estén Constantin Brancusi, Vladimir Tatlin, Henry Matisse, Piet Mondrian, Leo Castelli, Jan y Ron Greenberg, John Reeves, Blind Lemon Jefferson, Sean McGovern, Louis Sullivan, William of Ockham, entre otros. En la obra del artista, el reconocimiento a una persona o hecho es una evidente declaración conceptual.

Looking through Flavin's biography, it seems neither gratuitous nor ingenuous that the list of those 'illuminated' by his pieces includes Constantin Brancusi, Vladimir Tatlin, Henri Matisse, Piet Mondrian, Leo Castelli, Jan and Ron Greenberg, John Reeves, Blind Lemon Jefferson, Sean McGovern, Louis Sullivan and William of Ockham, among others. In this artist's work, according recognition to a person or fact is clearly a conceptual statement.

Luego de haber expuesto en Cuba, la artista escocesa Nicola Atkinson.Davidson recurre también al acto de "iluminar". Pero no viene al caso ahora repetir lo que se convirtió en fórmula para el autor de "La Arquitectura de la Luz". Nicola ilumina con la entrega de los fragmentos de su instalación **Pintura de Mar**¹. Coincidentemente, son éstos lámparas fluorescentes.

In the wake of her exhibition in Cuba, the Scottish artist Nicola Atkinson.Davidson has also turned to the act of 'illuminating'. In no sense, however, is this a repetition of what became a formula for the author of *The Architecture of Light*. Nicola illuminates through the handing over of fragments of her installation **Sea Painting**.¹ Coincidentally, these fragments happen to be fluorescent lamps.

Las treinta luces con filtros verdes –partes integrantes de su pieza en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, de la Habana Vieja- fueron entregadas a un grupo de jóvenes artistas plásticos cubanos: Harold Vázquez, Rubert Quintana, Alain Pino, James

Bonachea, Pavel Acosta, Analía Amaya, Iván Capote, Yoan Capote, Helga Montalbán, Duvier del Dago, Humberto Díaz, el dúo E&D (Edgar Echavarría y David Beltrán), Fidel Ernesto y Carlos José García. Se les ha pedido le den un nuevo uso, que será posteriormente documentado.

The thirty lights with their respective green filters - integral parts of her work in the Centre for the Development of Visual Arts in Old Havana - were given to a group of young Cuban visual artists: Harold Vázquez, Rubert Quintana, Alain Pino, James Bonachea, Pavel Acosta, Analía Amaya, Iván Capote, Yoan Capote, Helga Montalbán, Duvier del Dago, Humberto Díaz, Edgar Echavarría, David Beltrán, Fidel Ernesto and Carlos José García. They were asked to put them to a new use, which would then be documented.

Los destinos de las lámparas fluorescentes podrán ser los más inesperados. En total libertad creativa, no se han puesto cotas o restricciones a su uso. Por lo tanto, se contempla como posibilidad el que las mismas tomen tanto la forma de una nueva obra de arte, como un camino puramente utilitario, integrándose, como el resto de los fragmentos de la exposición del pasado junio, a la vida profesional o doméstica de estos creadores.

They were given complete creative freedom to do whatever they wished with the fluorescent lamps: no limits or restrictions were put on their use. It is thus equally possible for them to take the form of a new work of art, or be given a purely utilitarian function, taking their place, like the rest of the fragments of last June's exhibition, in the professional or domestic life of these creative artists.

La curaduría de **Fluorescencia** no pretende hacer una propuesta estética en el sentido tradicional. Es un proyecto virtual. No requiere la presentación física de obras en un espacio de exposición, sino que existe desde la selección misma de estos "iluminados"²

¹ "Pintura de Mar/Sea Painting". Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. 6 de junio al 5 de julio, 2004. La Habana, Cuba. [6 June to 5 July, 2004. Havana, Cuba.](#)

² Nicola me ha pedido que trabaje con ella en la curaduría de este proyecto. La selección de artistas, como toda selección, es personal y tendenciosa, y responde exclusivamente a las necesidades del proyecto, de modo que no

y desde su convivencia, su diálogo, en este catálogo y palabras de presentación, a partir de la posesión de fragmentos de la pieza de Atkinson.Davidson. El acto se vuelve reconocimiento, homenaje a un trabajo que, aunque joven, promete tener o tiene ya en el contexto del arte contemporáneo cubano, su mérito. El propósito no es más que la 'fluorescencia' misma.

The curators of **Fluorescence** have not set out to make an aesthetic proposal in the traditional sense. This is a virtual project; it does not require the physical presentation of works in an exhibition space. Instead it is configured by the selection as such of these 'illuminated' artists, ² and by their coming together, their dialogue, in this catalogue and these words of introduction, through their possession of fragments of Atkinson.Davidson's work. The act becomes recognition, a tribute to a work that, although young, promises to have or already has its own particular merit in the context of contemporary Cuban art,. The goal is none other than 'fluorescence' itself.

Como principio físico, la fluorescencia es la capacidad de ciertas sustancias (gases, en los tubos de luz fría) de absorber energía, para emitirla luego en forma de luz. Y es que esta acción de entregar luces lleva implícita la idea del **compartir**, con la esperanza de la **continuidad**. La acción de Atkinson.Davidson es un estímulo; pudiera decirse que es una incitación al "atreverse a conocer" a que se refería una vez Kant. Como Fluorescencia-Ilustración espera una 'reacción' creativa, que puede ser ya a corto o largo plazo, pero a la cual, sin dudas, las luces contribuirán de una u otra manera.

As a physical principle, fluorescence is the capacity of certain substances (gases, in the tubes of cold light) to absorb energy and then emit it in the form of light. Implicit in this action of giving light is the idea of **sharing**, with the hope of **continuity**. Atkinson.Davidson's action is a stimulus; it can be thought of an an incitement to that 'dare to know' with which Kant summed up the Enlightenment. As a Fluorescence-

pretende presentar a estos artistas como las únicas propuestas interesantes existentes ahora en el ámbito del arte joven. **Nicola invited me to work with her in curating this project. The choice of artists, as in any selection, is personal and subjective, prompted exclusively by the needs of the project, and should not be taken as presenting these artists' as the only interesting young talents on the art scene today.**

Enlightenment it invites a creative 'reaction', whether it be in the shorter or the longer term: a 'reaction to which the lights will undoubtedly contribute in one way or another.

El acto del “sacrificio” (la fragmentación de una obra) para dar a luz, para “iluminar”, (entregarla, compartirla con otros) pudiese conducirnos a realizar asociaciones religiosas, tan caras al arte históricamente. Sin embargo, en este caso el camino desemboca en un ejercicio de pura tautología, porque la creación artística aquí es principio y fin. A través de **Fluorescencia**, “Pintura de Mar/Sea Painting” se integra a un proceso de trabajo infinito, que viene generando la artista desde hace algunos años ya, y que ve su continuidad de disímiles formas, a través de numerosas personas.

The act of 'sacrifice' (the fragmentation of a work of art) in order to give birth or bring to light, to 'illuminate' (handing it over, sharing it with others) might seem to suggest the kind of religious associations that historically have been so dear to art. In this case, however, the path leads to an exercise of pure tautology, because the artistic creation here is beginning and end. By means of **Fluorescence**, *Pintura de Mar/Sea Painting* becomes part of an infinite process of work in which the artist has been involved for a number of years now, and which finds its continuity in a diversity of forms, by way of many different people.

El método de trabajo se basa en la inducción a la creación colectiva, a partir de la creación personal: en el intercambio, en el recibir y otorgar (ya sea a través de cucharas de postre³, botones⁴, zapatos⁵, secretos⁶...) la artista ejercita la capacidad de comprometimiento, de contagio, que puede tener el hecho artístico. En muchas ocasiones Nicola ha involucrado en su obra a comunidades completas, a la vez que a otros artistas y profesionales del arte, en sentido general (músicos, curadores, etc.).

³ Lost & Found. Glasgow City Council, Glasgow, Scotland, 1995.

⁴ Idem.

⁵ A Pair of Shoes -Un Par de Zapatos, Santa Monica, California, USA, 1992.

⁶ Secrets of the World Los Angeles, USA/Hamburg, Germany/Karachi, Pakistan/Havana, Cuba. 1996 – 2004.

The method of work is based on encouraging collective creation, taking her own work as a starting point. In this exchange, in the receiving and giving (whether it be teaspoons,³ buttons,⁴ shoes,⁵ secrets...⁶), the artist exercises the capacity for commitment, for contaminating, that art can have. On many occasions Nicola has involved whole communities in her work, as well as other artists and art professionals in general (musicians, curators, etc.).

Ben Spencer, artista que ha sido participe de algunos de sus proyectos anteriores, dice que es:

Ben Spencer, an artist who has been actively involved in some of her previous works, describes her as:

[...] una artista generosa, y el principio que subyace detrás de su humanismo es el de obsequiar a las comunidades involucradas. Es necesario tener resistencia para interactuar con un gran número de personas y simultáneamente hacer obra[...]

[...] Además de seguir trabajando de forma global, [Atkinson.Davidson] vive en Glasgow desde 1995, donde ha iniciado un número significativo de proyectos. Promocionó el espacio de exposición del Pearce Institute, al trabajar con alrededor de 20 artistas en la curaduría de exposiciones dentro del edificio, culminando con mi propio trabajo [...] Su éxito condujo a la fundación de Bulkhead, una organización comprometida con la entrega de ideas creativas al gran público.⁷

[...] a generous artist and the principle underlying her humanity is that of gifting to the communities involved. It takes stamina to interact with large numbers of people and make art at the same time [...].

⁷ Spencer, Ben, 'Making a beautiful thing: the work of Nicola Atkinson-Griffith'.

While continuing to work globally, [Atkinson.Davidson] has been based in Glasgow since 1995, where she has initiated a number of significant projects. She developed the Exhibition Space at the Pearce Institute, working with over 20 artists to curate exhibitions in the building, culminating in my own work [...] Her success led to the founding of Bulkhead, an organization committed to bringing creative ideas to the public at large. ⁷

Nuevos artistas y proyectos sobrevendrán en el intento, siempre bienvenido, de esta 'artista del mundo', de convertir al arte en un continuum universal, a través de su propia obra. El proceso no termina; la red de intercambios crece y a ella se suman jóvenes creadores cubanos, ya sea a través del mar, que es factor común, o de sus luces, para seguir "fluoreciendo" en nombre del arte.

New artists and projects will find a place in the always welcome efforts of this 'artist of the world' to make art a universal continuum on the basis of her own work. The process is not closed; the network of exchanges grows and has extended to young Cuban artists, whether in relation to the Sea, which is a factor in common, or these lights, to go on 'fluorishing' in the name of art.

English translation by Eddie Edmundson and Graham Thomson