

C L E M E N C I A L A B I N

WORKS FOR THE 21ST CENTURY WAYS OF LIFE
OBRAS PARA LAS FORMAS DE VIDA DEL SIGLO XXI

By / por **Fernando Castro R.**
(Houston)

Since 2001 Clemencia Labin has been producing a series of works she calls *Pulpa Chic*. She describes them thus, “They have a sort of pop prefabricated beautiful look that reflects today’s values and way of life, in which nature is often modified to achieve the ultimate desired artificial perfection.” The pop part she alludes to responds to the connection of these works with the popular culture of her native Venezuela. They also share with pop art the flat color artificiality and the re-contextualization of the objects she alludes to by exemplification. The word “pulpa” is Spanish for “flesh” —not as in food for the carnivorous, but as in the edible part of a fruit. Moreover, the word is a false cognate for the “pulp” in short fiction pulp magazines that define a venue of American literature that eventually gave rise to comic books —also of interest to pop culture and art. By her own description Labin’s *Pulpa* works are soft, fleshy and padded works often covered by expandable lycra or other fabrics. They are usually built on wooden frames, filled with polyester fiber, and partly painted with acrylic paints. *Pulpas* have progressively become more voluminous through the years. Even her flattest *Pulpas* have elements that leave the surface and project themselves into the space we all inhabit. That Labin wants to imbue

Desde el año 2001, Clemencia Labin ha estado creando una serie de obras a las que ha denominado *Pulpa Chic*. Las describe así: “Tienen una especie de belleza pop prefabricada que refleja los valores y el modo de vida de hoy en día, donde a menudo se modifica la naturaleza con el fin de alcanzar la máxima perfección artificial deseada”. El aspecto pop al que alude responde a la conexión de estas obras con la cultura popular de su Venezuela natal. También comparten con el arte pop la artificialidad del color de acabado mate y la recontextualización de los objetos a los que hacen alusión por ejemplificación. La palabra “pulpa” en español se refiere a la parte comestible de un fruto. Además, la mencionada palabra es también un falso cognado del término “pulp” utilizado para caracterizar a las revistas de literatura barata que dieron origen a los cómics — también de interés para la cultura y el arte pop.

De acuerdo con su propia descripción, las “*Pulpas*” de Labin son obras suaves, carnosas y rellenas, recubiertas a menudo de lycra elastizada y otras telas. Generalmente están construidas sobre armazones de madera, rellenas con fibra poliéster y pintadas en parte con acrílico. Las *Pulpas* se han vuelto progresivamente más voluminosas a lo largo de los años. Aun las *Pulpas* más planas contienen elementos que abandonan la superficie y se proyectan hacia el espacio que todos habitamos. El hecho de que Labin quiere dotar a sus obras de una cualidad física se hace evidente desde el momento que en 2010 presentó

Whitegold, 2013. Exhibition at New World Museum, Houston, TX
Oroblanco, 2013. Exposición en el New World Museum de Houston, Texas

59

her works with physicality is made evident from the fact that in 2010 she had an exhibit that bore the name "Tangible." The works in the show sat, hung, dangled, and stood, but none lay really flat like a drawing. The flattest of her 21st century works are site-specific installations painted on the wall like the one in her 2009 "Lionza Capuchina" exhibit at the Museo Carmelo titled *Pintamuros*. It was a work that vaguely resembled a map but was merely an abstract composition with cartographic insinuations. The title of the work suggests a connection of that particular work with graffiti art, but that link rarely surfaces in her oeuvre. What Labin calls *Pulpaplanas* (flat flesh) are not really flat. They are works resembling capes that can lay flat but when in use have always a spatial configuration. *Celeste* is a case in point: a hanging fabric with black, white, and light-blue designs vaguely reminiscent of Chinese or Japanese watercolors. Other semi-flat two-sided works called *Cosidos* may be described as collage-like fabric padded assemblages whose threads leave the plane as if the lines of a drawing were leaving it. *Cosido 1* can be seen as a representation of trees in a landscape, or a purely abstract reading of shapes — especially on the serendipitous reverse side. With few albeit notable exceptions such as the ones mentioned above, most of Labin's works occupy space and are sculptural. In size, they range from *Minipulpas* (10 to 30 cm) like *Ibiza* and *Alexa*; to *Megapulpas* (80 to 200 cm) like *Africa* and *Porcelana*. The tallest of her works are *Columns*, totemic vertical sculptural assemblages that bring out more than the others the talismanic subtext of Labin's oeuvre. All of Labin's works display a plush array of shapes, fabrics, and textures filled with something enigmatically shapely but soft. Their construction has the rigor of the Bauhaus while simultaneously displaying a casualness that celebrates improvisation. They incarnate an aesthetic which deserves a narrative that she is not shy to talk about.

una exposición titulada "Tangible." Las obras incluidas en esa muestra se asentaban, colgaban, se balanceaban o se erguían, pero ninguna era realmente plana como un dibujo. Las más planas de sus obras del siglo XXI son las instalaciones para sitios específicos pintadas sobre la pared, como la titulada *Pintamuros*, incluida en su muestra de 2009 "Lionza Capuchina", que se presentó en el Museo Carmelo. Se trataba de una obra que semejaba vagamente un mapa, pero que era meramente una composición abstracta conteniendo insinuaciones cartográficas. El título de la pieza sugiere una conexión de esa pieza en particular con el graffiti, pero ese nexo rara vez aflora en su obra. Las que Labin llama *Pulpaplanas* no son realmente planas. Son obras que semejan capas que pueden extenderse planas, pero que cuando se encuentran en uso tienen siempre una configuración espacial. *Celeste* es un caso específico: una tela colgante con diseños en negro, blanco y celeste, que evocan vagamente las acuarelas chinas o japonesas. Otras obras semiplanas de dos caras tituladas *Cosidos* pueden describirse como ensamblajes de tela estilo collage acolchados, con hilos que dejan el plano como si se tratara de las líneas de un dibujo. *Cosido 1* puede verse como una representación de árboles en un paisaje o como una interpretación puramente abstracta de formas — especialmente en el reverso de diseño caprichoso.

Con pocas aunque notables excepciones como las mencionadas más arriba, la mayoría de las obras de Labin ocupan el espacio y son escultóricas. En tamaño, varían de las *Minipulpas* (10 a 30 cm) como *Ibiza* y *Alexa*; a las *Megapulpas* (80 a 200 cm) como *África* y *Porcelana*. Sus obras de mayor altura son las *Columnas*, ensamblajes escultóricos totémicos verticales que resaltan más que otras piezas el subtexto 'talismánico' en la obra de Labin. Todas las creaciones de Labin despliegan una variedad de formas, telas y texturas afelpadas rellenas con algún material enigmáticamente bien proporcionado pero suave. Su construcción ostenta el rigor de la Bauhaus mientras que denota al mismo tiempo una informalidad que celebra la improvisación. Encarnan una estética que amerita una narrativa sobre la cual la artista se expresa sin ambages.

Labin ha vivido en Hamburgo, Alemania, por más de dos décadas. Durante el período de su búsqueda de sí misma como artista, confiesa que utilizaba mucho los grises y los colores oscuros. Un día se preguntó: "¿Qué estoy haciendo?" y su conclusión fue: "¡Esta no soy yo!". En 2011, cuando

Upper left/Arriba izquierda
La Pinta de Clemencia Labin, 2012
Exhibition at/Exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Maracay Mario Abreu (MACMA), Maracay, Venezuela

La Mantuana, 2012
Exhibition at/Exposición en Diana Lowenstein Gallery, Miami, FL

Labin has been living in Hamburg, Germany for over two decades. During the period she was searching for herself as an artist, she confesses she was doing works using many grey and dark colors. One day she asked herself, "What am I doing?", and her conclusion was: "This is not who I am!" In 2011 when she represented Venezuela at the Venice Biennale, Labin explained in an interview how rediscovering her home city of Maracaibo transformed her art practice. On a casual visit of the Santa Lucia neighborhood, she found a new palette in the bright colors of the houses' facades and interior decor. Against the advice of friends and relatives who warned her that it was a dangerous neighborhood, she bought a house there

representó a Venezuela en la Bienal de Venecia, Labin explicó en una entrevista cómo el redescubrimiento de su ciudad natal de Maracaibo había transformado su práctica artística. Durante una visita casual al barrio de Santa Lucía, encontró una nueva paleta en los vibrantes colores de las fachadas y la decoración interior de las casas. En contra de lo que le aconsejaban sus amigos y parientes, que le advirtieron que se trataba de un vecindario peligroso, compró una casa allí y desde 2001 ha sido la anfitriona de un festival anual de arte llamado *Velada Santa Lucía*. Los colores y diseños en sus obras reflejan la influencia de este vecindario. Las obras de Labin fueron descritas alguna vez como *Bolero Pulpa Chic*, por su evocación de

and since 2001 has been hosting an annual art festival called *Velada Santa Lucía*. The color and patterns in her works reflect the influence of that neighborhood. Labin's works were once described as *Bolero Pulpa Chic*, for their evocation of a fifties aesthetic that still survives in working class neighborhoods throughout Latin America. It is a musical connection that accounts for the aesthetic of the fabrics and colors she uses in her assemblages. *Latin Jazz Pulpa* may be another, more updated, musical analogy that addresses the whimsical, improvisational, often discordant nature of her compositions. In "White Gold," her 2012 New World Museum exhibit in Houston, she showed huge "stalactites" hanging from the ceiling covered with fabrics one might find in the dresses, upholstery, or curtains in the Santa Lucía neighborhood. Although her works are non-representational, they denote by exemplification –like a fabric patch serves as a sample. One could say that they are cultural stalactites. As such they somewhat resemble Ernesto Neto's drop-like works like *Bicho!*

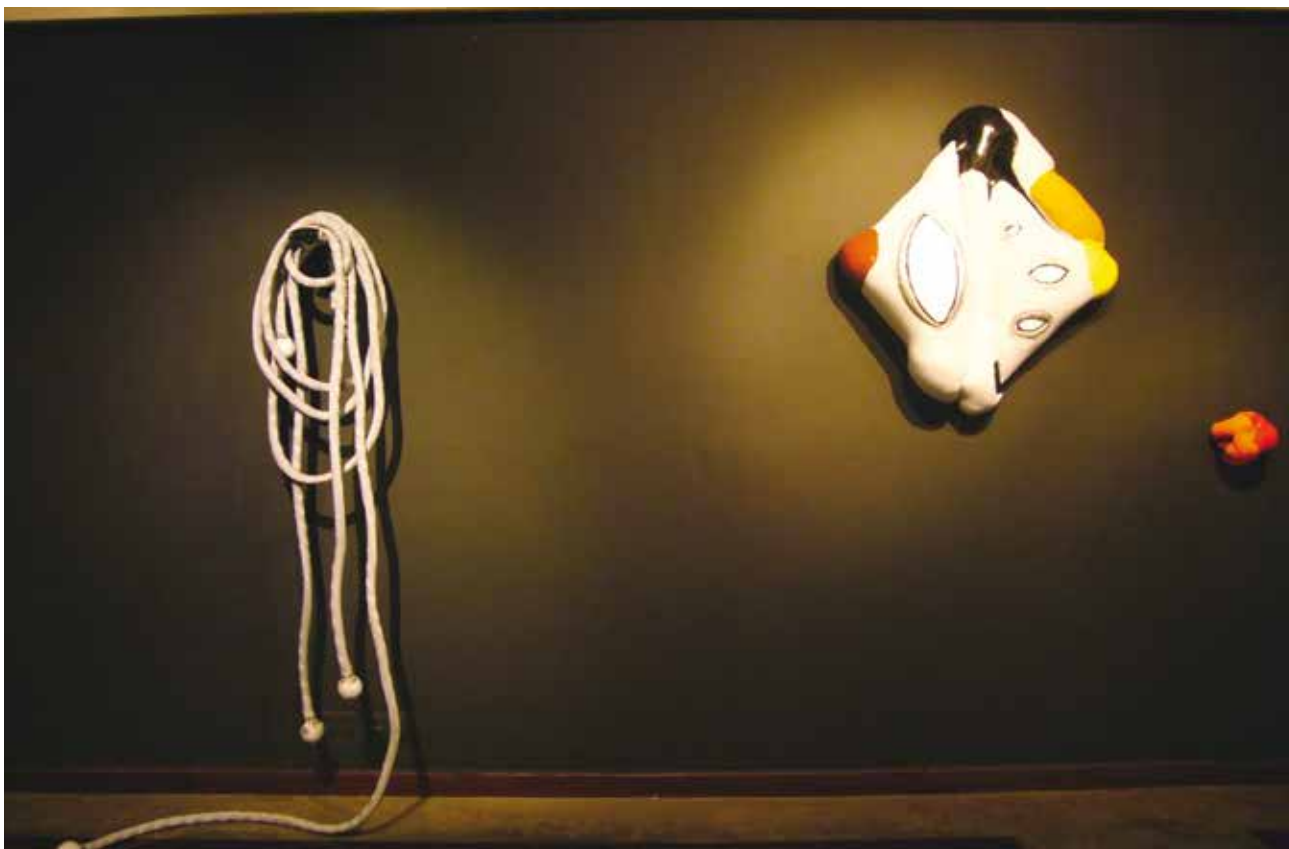
una estética de la década de 1950 que aún pervive en los barrios de clase trabajadora en toda Latinoamérica. Es una conexión musical que da cuenta de las cualidades estéticas de las telas y los colores que emplea en sus ensamblajes. *Latin Jazz Pulpa* puede ser otra analogía musical, más actualizada, que aborda la naturaleza caprichosa, improvisada, a menudo discordante de sus composiciones.

En "White Gold", su exposición de 2012 en el New World Museum de Houston, exhibió enormes "estalactitas" que colgaban del techo cubiertas por géneros que podrían encontrarse en los vestidos, tapizados y cortinas del barrio de Santa Lucía. Aunque sus obras no son figurativas, alcanzan a denotar a través del ejemplo – tal como un fragmento de género sirve como muestra. Podría decirse que se trata de estalactitas culturales. Como tales, tienen alguna semejanza con las obras de Ernesto Neto en forma de gotas que caen, como *Bicho!* (2001); excepto que las obras de éste último son monocromáticas y están rellenas de

Columns/Columnas
Installation, mixed media.
Dimensions variable
Instalación, técnica mixta.
Dimensiones variables.

Labin interacts with the viewers as a performance artist. On opening nights she often engages the public with a performance related to the works and the place. Labin interactúa con los espectadores como una artista de performance. En noches de inauguración, con frecuencia involucra al público en una performance relacionada con las obras y con el lugar.

Tangible un mundo palpable, 2010
Exhibition at /Exposición en Galería
D'Museo, Caracas, Venezuela

(2001); but his works are monochromatic and filled with spices like pepper and clove and invite interactive participation from the viewers. Labin interacts with the viewers as a performance artist. On opening nights she often engages the public with a performance related to the works and the place. Her lycra-covered assemblages hanging from the walls have the amorphousness of the improvised, while at the same time showing the inviting coziness of piled pillows. The touchy feely materiality of Labin's works invite interaction. Indeed, one of Labin's works, cleverly featured in the menu of her website (<http://clemencialabin.com/>), is *Pulpa Nueva Mega Lucrecia* (2009). This mega work puts the viewer at odds as to whether he/she should find shapes —as if looking at a cloud (a bone, a fist, a mouth...) —, or simply squeeze it and/or lie down on it. Labin has produced works like *Pulpa pla de piso* that create a living space that invite the viewer to sit, lie, and live with the work. In a world ever more virtual and high-tech, Labin's works grant consumers of art the opportunity to be tactile and whimsical once again.

especies como la pimienta y el clavo de olor, e invitan a una participación interactiva por parte del espectador. Labin interactúa con los espectadores como un artista de performance. En noches de inauguración, con frecuencia involucra al público en una performance relacionada con las obras y con el lugar. Sus ensamblajes recubiertos de lycra y suspendidos de las paredes tienen algo amorfo típico de lo improvisado, y al mismo tiempo reflejan la comodidad acogedora de una pila de almohadas. La materialidad táctil de las obras de Labin invita a la interacción. De hecho, una de las obras de Labin, inteligentemente presentada en el menú de su sitio web, (<http://clemencialabin.com/>), es *Pulpa Nueva Mega Lucrecia* (2009). Esta mega obra enfrenta al espectador con la disyuntiva de buscar formas — como si observara una nube (un hueso, un puño, una boca...) — o simplemente estrujarla o tenderse sobre ella. Labin ha producido obras como *Pulpa pla de piso* que crea un espacio habitable que invita al espectador a sentarse, acostarse y vivir con la obra. En un mundo cada vez más virtual y tecnificado, las obras de Labin brindan a los consumidores de arte la oportunidad de ser táctiles y caprichosos una vez más.

Doping Pulpa, 2009
Exhibition at /Exposición en
Diana Lowenstein Gallery

[profile | perfil]

Clemencia Labin is a visual and performance artist. She was born in Maracaibo, Venezuela in 1947. Labin lived and went to school in Maracaibo until 1968 when she moved to New York to attend college. In 1972 she obtained a Bachelor of Arts degree and in 1974 a Master's degree in Business Administration from Columbia University in New York. Labin then moved to Germany and attended the Hamburg Academy of Art until 1990. She studied under the tutelage of Kai Sudeck, Franz E. Walther and Sigmar Polke. In 2001 she was instrumental in establishing the art festival in Maracaibo called *Velada Santa Lucia*. In the United States she is represented by Diana Lowenstein Gallery in Miami. Her most recent shows there were "The Mantuana" (2012) and "Doping Pulpa" (2009). In Hamburg, Germany she is represented by Galerie Renate Kammer, which in 2003 hosted her show "Pulpa Chic." In 2011, Labin represented Venezuela at the Venice Biennial. Her exhibit "White Gold" was shown at the New World Museum, Houston in 2012. She currently lives and works in Hamburg, Germany.

Clemencia Labin es una artista visual y de performance. Nació en Maracaibo, Venezuela, en 1947. Vivió y asistió a la escuela en Maracaibo hasta 1968, año en que se mudó a Nueva York para seguir estudios universitarios. En 1972 obtuvo una licenciatura y en 1974 un doctorado en Administración de Empresas de la Universidad de Columbia en Nueva York. Se trasladó entonces a Alemania, donde asistió a la Academia de Arte de Hamburgo hasta 1990. Estudió bajo la guía de Kai Sudeck, Franz E. Walther y Sigmar Polke. En 2001 su participación fue determinante en la creación del festival de arte llamado *Velada Santa Lucia* en Maracaibo. En Estados Unidos, la representa la Galería Diana Lowenstein en Miami. Las muestras más recientes que presentara en esa ciudad son "The Mantuana" (2012) y "Doping Pulpa" (2009). En Hamburgo, Alemania, la representa la Galería Renate Kammer, que en 2003 presentó su muestra "Pulpa Chic." En 2011, Labin representó a Venezuela en la Bienal de Venecia. Su exposición "White Gold" se llevó a cabo en el New World Museum, Houston, en 2012. Actualmente vive y trabaja en Hamburgo, Alemania.