

arte aldía

INTERNATIONAL

International Magazine of Contemporary Latin American Art
Since 1980 • English - Spanish • \$7.-

115

ANTHONY GOICOLEA

HERNÁN SALAMANCO

PANCHO QUILICI

ILIANA SCHEGGIA

CLAUDIO GALLINA

YVON LAMBERT, 40th ANNIVERSARY

9th HAVANA BIENNIAL

ART | 37 | BASEL

Liste 2006 | VOLTA | balelatina

São Paulo Arte | arteBA | MACO '06 | Circa '06

News & Reviews

Anthony Goicolea

Uncanny Interaction, the Work of Anthony Goicolea

Extraña interacción: la obra de Anthony Goicolea

By / Por **Silvia Karman Cubiná** (*)
(Miami)

Anthony Goicolea's entire body of work can be described as a fictional autobiography. Similar to artist Gregory Crewdson, Goicolea creates elaborate *mises-en-scènes*, painstakingly produced for each work, resulting in moody, sinister stages where his characters interact and create undefined stories. His videos, as well as his photographs, always depict groups of boys engaging in games, or rather, in ambiguous activities: one boy pinning another to a bed and spitting in his face; boys wearing hoods and running scared in a forest; boys cleaning a pool full of floating bodies; a boy obsessively biting his nails; school boys mischievously posing as if in a class photograph; and uniformed boys eating gluttonously around a table. These are among the many examples of boyhood behavior captured by this artist since 1996 in photographs and videos, and most recently, also in installations and drawings.

Upon closer notice, the viewer realizes the boys depicted in these unusual actions are all the same, and in real life, the artist. Goicolea's youthful looks have been described by many as "uncanny". Although the artist was born in 1971, with makeup and costume he oftentimes passes for a teenager. This physical trait serves the artist as a tool in an exploration of boyhood themes and behavior. Goicolea, of Cuban-American background, draws less from his cultural heritage, than from gender identity and sexuality issues, especially the ambiguous period of a pre-pubescent and adolescent male and the complex rites of passage in the search for identity, self-esteem and a sense of self.

His *Fairy Tale Series*, of 1996, sets the stage for an entire oeuvre in which performance, fiction and biography intertwine. This series illustrates each letter of the alphabet with a character or subject from a fairy tale as "performed" by the artist himself. Costumed as twenty-six different characters with almost no background, the artist "borrows" stories familiar to the viewer and he re-enacts them in these photographs. In doing this, he randomly mismatches and distorts these cultural icons and he constructs his own world of hybrids, as explained by him: "I investigate social constructions of age and gender and I allude to taboos of gender role play, adult and childhood fantasies, and conventional ideas of beauty and the grotesque". This investigation runs through the artist's entire body of work to this day. In his *Self Portraits Series*, produced almost simultaneously to the *Fairy Tale Series*, Goicolea begins to develop more personal narratives as he introduces himself as characters in a variety of questionable childhood actions. I paraphrase an explanation by the artist: At the same time as these characters are perceived as disturbing or disgusting, their bizarre quality and vulnerability achieves in making the viewer sympathetic to them.

Gradually, in his photographs and later in his videos, the artist

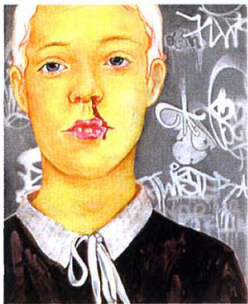
La totalidad de la obra de Anthony Goicolea puede ser descrita como una autobiografía de ficción. De forma análoga al artista Gregory Crewdson, Goicolea crea elaboradas puestas en escena, producidas laboriosamente para cada obra y que dan por resultado escenarios melancólicos, siniestros, donde sus personajes interactúan y crean historias indefinidas. Sus videos, así como sus fotografías, siempre describen grupos de muchachos dedicados al juego, o más bien, a actividades ambiguas: un joven sujetando a otro sobre la cama y escupiendo en su rostro; jóvenes que llevan capuchas y corren asustados por el bosque; jóvenes que limpian una piscina llena de cuerpos flotantes; un muchacho que se muerde obsesivamente las uñas; colegiales que posan maliciosamente como en una fotografía de grupo estudiantil, y chicos de uniforme sentados a una mesa y comiendo con glotonería. Estos son algunos de los muchos ejemplos del comportamiento de adolescentes varones captados por el artista desde 1996 en fotografías y videos, y más recientemente, también en instalaciones y dibujos.

Observando más de cerca, el espectador se da cuenta de que todos los muchachos representados mientras realizan estas acciones inusuales son el mismo, y en la vida real, la apariencia juvenil de Goicolea ha sido descrita por muchos como "extraña". Aunque el artista nació en 1971, con maquillaje y disfraz a menudo pasa por un adolescente. Esta característica física le sirve como herramienta para explorar temas y conductas relacionadas con adolescentes varones. De origen cubano-americano, Goicolea no se inspira tanto en su herencia cultural como en las cuestiones de género y sexualidad, especialmente las relacionadas con el ambiguo período de la prepubertad y la adolescencia masculinas y los complejos ritos de transición en la búsqueda de identidad, autoestima y un sentido del ser.

Su serie *Cuentos de Hadas (Fairy Tale Series)*, de 1996, establece el escenario para una obra completa en la que el performance, la ficción y el relato biográfico se entrelazan. Esta serie ilustra cada letra del abecedario con un personaje o un tema tomado de un cuento de hadas e "interpretado" por el mismo artista. Caracterizado como veintiséis personajes distintos y casi sin ninguna escenografía, el artista "toma prestadas" historias que le son familiares al espectador y las re-interpreta en estas fotografías. Al hacerlo, asocia incorrectamente al azar y distorsiona estos iconos culturales, construyendo su propio mundo de híbridos, como él mismo lo explica: "Investigo las construcciones sociales relacionadas con la edad y el género y hago alusión a los tabúes asociados a los roles de género, las fantasías adultas e infantiles, y las ideas convencionales sobre la belleza y lo grotesco". Esta investigación recorre la totalidad de la obra del artista hasta el presente.

En su serie *Autorretratos (Self-portrait Series)*, producida casi simultáneamente con la de los *Cuentos de Hadas*, Goicolea comienza

The Somnambulists, 2006. Mixed media on mylar. 59.5 x 52.5". Courtesy Sandroni Rey, Los Angeles.

Wall Flower Series (five-piece polyptych 2005).
Mixed Media / Mylar,
16.9 x 14.1 in each.
Luis Adelantado Private
Collection.

begins producing narratives that become more and more complex in the interaction between the characters and the scenes. Whether in his photographs, videos, video-installations or drawings, the artist creates tension depicted in actions as if in the middle of happening. Beginning in *You and What Army*, and following through in *Summer Camp Series* and *Detention Series*, Goicolea digitally clones the image of himself in a variety of interacting characters, introducing a narcissistic element in play between his characters. These large-scale, mural format photographs display scenes from summer camps, boy schools, and play dates, for example, in which adolescents publicly role-play in an investigation into sexuality and gender identity. These are often introduced by subtle elements such as school uniforms and props such as canoes or bunk beds, which represent these rites of passage. Although more explicit than in previous works, the narratives in these photographs remain inconclusive to the viewer. Like a voyeur, the viewer has the impression of experiencing something precarious in the middle of happening without knowledge of how it happened or what will occur next. In 2003, Goicolea begins to produce videos. The artist's virtuous camera-work now translates still images into time-based sequences of movement and action. His narratives continue along his main thematic exploration and his characters digitally clone themselves before our eyes in obsessive activities such as nail-biting and tickling. His stage settings become much more complex and require the production of entire environments for his characters, now in motion. *Amphibians*, 2003, the most elaborate and ambitious of the early video series, begins with a frightened, red-hooded, uniformed boy running in the forest. As he continues to run, he multiplies and becomes two, then four, then six boys, all running scared away from an imminent danger. As all the boys arrive at a lake, they strip of their shoes and red capes, and in their school uniforms, they jump into the lake and begin swimming. The video then captures the boys swimming underwater, as it comes to an end and loops to the beginning scene. Staging in Goicolea's work becomes more important and

Box Trap, 2004. c-print 40 x 64 in. Edition of 9. Courtesy of: Sandroni.Rey, Los Angeles.

a desarrollar narraciones más personales al interpretar personajes involucrados en diversas acciones infantiles cuestionables. Parafraseo la explicación del artista: Al mismo tiempo que se percibe a estos personajes como perturbadores o repugnantes, su extravagancia y vulnerabilidad logran que el espectador simpatice con ellos.

Gradualmente, en sus fotografías y más tarde en sus videos, el artista comienza a desarrollar narraciones que se vuelven más y más complejas en cuanto a la interacción entre los personajes y las escenas. Ya sea en sus fotografías, sus videos, sus video-instalaciones o sus dibujos, el artista crea una tensión descrita a través de acciones que parecen estar en pleno desarrollo. Comenzando con Tú y qué ejército (You and What Army), y continuando con sus series Campamento de verano (Summer Camp Series) y Detención escolar (Detention), Goicolea clona digitalmente su propia imagen en una variedad de personajes que interactúan, introduciendo un elemento narcisista en juego entre éstos. Estas fotografías a gran escala y formato mural muestran escenas de campamentos de verano, colegios para varones, y parodias de citas, por ejemplo, juegos en los que los adolescentes asumen roles en una investigación acerca de la identidad sexual y de género. A menudo, estos temas son introducidos por medio de elementos sutiles tales como uniformes escolares, y elementos de utilería, como ser canoas o chuchetas, que representan estos ritos de tránsito. Como si fuese un voyeur, el espectador tiene la impresión de estar experimentando algo precario en medio de un acontecimiento que se está desarrollando sin que se sepa cómo sucedió o qué ocurrirá a continuación.

En el 2003, Goicolea comienza a producir videos. El virtuoso trabajo de cámara del artista empieza a convertir las imágenes fijas en secuencias temporales de movimiento y acción. Sus narraciones continúan la línea de su principal exploración temática y sus personajes se clonan digitalmente delante de nuestros ojos en actividades obsesivas tales como morderse las uñas o hacer cosquillas. Sus decorados se vuelven mucho más complejos y requieren la producción de escenografías completas para sus personajes, ahora en

[perfil/profile]

Anthony Goicolea obtained his MFA in sculpture and photography at Pratt Institute of Art (1994-1996), and a BA and BFA from the University of Georgia. He also performed studies at the University of Madrid. He has exhibited extensively in prestigious international venues and is included in permanent collections such as those of the Whitney Museum of American Art, New York, NY; The Museum of Modern Art, New York, NY; The Guggenheim Museum of Art, New York, NY; The Brooklyn Museum of Art, Brooklyn, NY; Yale University Art Collection, Photography, CT; and the Museum of Contemporary Art of Castile and Leon, Spain, among others. He has also been awarded grants and important prizes for his work, most recently the 2006 Cintas Foundation Fellowship in Visual Arts, awarded last month in Miami.

Goicolea obtuvo su maestría en Escultura y Fotografía en el Pratt Institute of Art (1994-1996), y su licenciatura en Bellas Artes en la Universidad de Georgia. También cursó estudios en la Universidad de Madrid. Ha realizado numerosas exposiciones en prestigiosos centros internacionales y su obra está representada en colecciones permanentes tales como la del Museo Whitney de Arte Americano, Nueva York, NY; el Museo de Arte Moderno (MOMA), Nueva York, NY; el Museo de Arte Guggenheim, Nueva York, NY; el Museo de Arte de Brooklyn, NY; la Colección de Arte de la Universidad de Yale, Fotografía, CT; y el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, España, entre otras. También se ha hecho acreedor a importantes becas y premios por su trabajo, siendo entre ellos el más reciente la beca de la Fundación Cintas en la categoría de Artes Visuales, otorgada el mes pasado en Miami.

Morning Sleep, 2004. Color photograph. 40 x 104 in. Edition of 9. Courtesy: Sandroni Rey, Los Angeles, and Postmasters Gallery New York.