

SYDIA
REYES

MULTIVERSES, 2016
Acero inoxidable | Stainless Steel
ø 40 cm | ø 16 in.

SYDIA REYES

LA FUERZA ESENCIAL DE LA ESCULTURA THE ESSENCE AND POWER OF SCULPTURE

BÉLGICA RODRÍGUEZ

La escultura de Sydia Reyes irradia en el espacio una fuerza que lo domina y lo absorbe en la interacción entre materia, forma y luz. A nivel plástico es una forma tridimensional que se manifiesta con la vitalidad de una entidad activa y dinámica que ocupa un área o lugar y proyecta su significado más allá de sus límites físicos. Una obra suya no pasa desapercibida, tanto por la relación emocional que genera con el universo cotidiano del ser humano como por la fuerza de su estructura plástica. La esencia y existencia de la escultura de Sydia no pueden separarse de sus significados inmanentes. Significados sustentados por el poder «discursivo» del hierro en estructuras que se imponen en el espacio, la propuesta conceptual y los temas que maneja. En este sentido busca los vínculos y las mediaciones entre dos poderosas fuerzas: la del tema social y la del material.

En lo social se interesa por la ciudad en su relación entre la miseria en la que puede vivir un ser humano y el objeto urbano que la representa. En este caso la artista establece una vinculación isomórfica entre lo que desea expresar y lo que exhibe la estructura visual. De la trama urbano-social se apropia de contundentes íconos de la calle como alcantarillas, cajas lustrabotas, refugios, puentes, donde se vive en la miseria, especialmente los niños de la calle. Ejemplos de estos primeros períodos del desarrollo de la artista están presentes en esta exposición. La obra de la serie *Niños silvestres* (1995) es la ironía mordaz, una triste alegoría de la vieja caja lustrabotas meciéndose en un columpio, imagen que debería corresponder a un infante feliz jugando en un parque. Sydia asume un reto con la tridimensionalidad y los temas que le interesan. Para ella es

Sydia Reyes' pieces possess a vital force that predominates and absorbs their space as they interact among matter, form and light. As sculpture, her work is a three-dimensional art form that has the vitality of an active and dynamic thing that occupies a space or place and projects itself beyond its physical limits. A work of hers does not go unnoticed, both for the emotions it generates as it relates to man's everyday world and for its solid structure. The essence of Sydia's sculptures cannot be considered apart from their inner meaning—a meaning sustained by the power of iron in structures that dominate their space, by the originality of the concept and by the subjects she deals with. So it is that she seeks to discover links and mediate between two powerful forces: that which relates to social matters and that of the material she works with.

On the social side, she is interested in the city and the relation between the misery in which a human being has to live and the urban object representing this. In this case the artist establishes a relation between what she wishes to express and what is represented by the actual structure. In her focus on urban subjects, she uses emblematic objects of the street scene like city sewers, shoeshine boxes, shelters, bridges, where life is misery, especially as experienced by street kids. Examples of this early period of the artist's development are being exhibited here. The piece of the *Wild Kids* (1995) group is scathing in its criticism, a sad image of an old shoeshine box on a swing instead of a happy child having fun in a park. As a sculptor, Sydia has taken up the challenge to tackle the subjects that interest her. For her, it is a criticism of social conditions, but this can never, and should never, be expressed in the style of social

lo social, pero que no puede, ni debe, llegar a ser expresado a través de un realismo social. Su visión es compleja, al interpretar en formas geométricas y abstractas las heridas de la pobreza social sin rayar en el discurso romántico o la narrativa contextual que la describa.

La exposición que se presenta en la Galería de Arte Ascaso de Caracas podría considerarse una antológica breve de su trabajo. Obras de etapas tempranas están acompañadas de otras más recientes realizadas especialmente para el evento. El diálogo que se establece entre ambos momentos creativos muestra la continuidad de los planteamientos conceptuales que la artista ha manejado en el trayecto escultórico que transita desde los años ochenta hasta estos años dos mil. Las piezas recientes continúan marcando su permanente ajuste con la escultura más contemporánea y los conceptos reflexivos sobre el quehacer escultórico, el material y la técnica, tríada que le permite consolidar una potente fuerza generadora de atmósferas que replican emociones y energías sobrecogedoras.

El interés por lo urbano lo manifiesta en estructuras de grandes dimensiones dispuestas en espacios abiertos. Sydia ha trabajado todos los formatos posibles, pero desde el punto de vista de la escala, en el formato doméstico se opera un fenómeno curioso: sin tratarse propiamente de una maqueta, posee una especial cualidad en cuanto al comportamiento visual de la masa y el volumen que parece haberse realizado para construirse a escala monumental. Esto último tiene relación con una permanente investigación sobre conceptos, materiales y técnicas, incluso temas, que la conduce a plantearse nuevos retos en la formulación estética, plástica y temática de su trabajo.

La rigurosidad de la abstracción geométrica continúa apasionándola. En las obras recientes conjuga de modo armonioso los códigos formales de esta tendencia con la belleza sublime del material que utiliza. La luminosidad

realism. Her vision is a complex one, in that she interprets in geometric and abstract forms how poverty harms people, but without bordering on the romantic or getting into the matter of the context she is dealing with.

The exhibition at the Galería de Arte Ascaso de Caracas can be considered a brief review of her work. Pieces from the beginning of her career are shown together with more recent ones made especially for this event. The link that exists between these two stages demonstrates the continuity of the conceptual material that the artist has worked with throughout her professional life as a sculptor, which began in the eighties and has taken her to the present day. The latest works continue to be marked by constant adjustments in line with contemporary trends in sculpture and by reflecting on its art: concept, material and technique, a triad allowing her to create a potent force in works that generate tremendous emotion and energy.

Her interest in the urban scene is shown in large structures installed in outdoor spaces. Sydia has done work in sculptures of all possible sizes and shapes, but from the standpoint of scale, a curious phenomenon is at work in connection with her small pieces: they are not really based on a maquette but possess a special property as to mass and volume so that, in visual terms, it seems that they were pieces built on a grand scale. This has to do with the fact that she is constantly analyzing matters concerning concepts, materials and techniques, including themes, which leads to new projects and challenges in the way of aesthetics, design and subjects in her work.

She continues to have a passion for the rigor of geometric abstraction. In recent works she combines in a harmonious way the main

MILES AWAY, 2016
Acero inoxidable | Stainless steel
100 x 103 x 33 cm | 39 x 41 x 13 in.

UnTime, 2017
Acero inoxidable | Stainless steel
118 x 82 x 99 cm | 46 x 32 x 39 in.

propia del hierro, metal pulido, y la luz que cae sobre la superficie hacen que se volatilice virtualmente en el espacio. La esfera, forma con la que ha venido experimentando hace ya varios años —buenos ejemplos son las dos esculturas ubicadas en espacios urbanos de Caracas, Valencia y en la Cinta Costera de Ciudad de Panamá—, como forma primigenia y siguiendo sus necesidades creadoras, se descompone, se multiplica o divide haciendo de ella dos medias esferas. La construye a partir de varias cintas de metal que se enroscan y superponen simultáneamente y en un proceso similar al fenómeno de la cinta Móbius, teje la escultura a partir del entrelazamiento de varias cintas de metal que no tienen comienzo ni fin. A nivel conceptual se trata de mantener una forma en permanente proceso de completarse; he allí el juego de los múltiples universos. El tejido de la configuración final de la esfera parece estar en perpetuo movimiento para llegar a su complejidad final: forma y material dependen entre sí. Para la artista, la serie *Esferas* evoca «la idea de los multiversos que simbolizan la esperanza de tramitar reformas que conviertan lo imposible en posible al posibilitar que la armonía prevalezca sobre los desencuentros». Con esta serie abandona la geometría dura para adentrarse en una investigación sobre el carácter emocional de la geometría orgánica. La redondez del círculo otorga a la obra sensualidad y morbidez.

Sydia Reyes trabaja a partir de realidades visibles y no visibles. Esta circunstancia confiere a su producción un carácter dialéctico donde las dos realidades no se contradicen ni se disputan un lugar en la temática que propone. Es una escultura cuyos títulos definen su simbolismo y sus significados, a la vez que reafirman sus preocupaciones para convertirse en evocaciones abstractas de temas acuciantes tomados del contexto real de subsistencia del hombre. Para apoyar aún más su concepto, cito de mi texto el último párrafo del libro sobre su vida y obra que escribí:

features of this movement with the sublime beauty of the materials she uses. For her, it is the luster of iron, polished metal, and the light falling on its surface that have the effect of vaporizing the work.

The sphere, a form with which she has been experimenting for some years—good examples are the two sculptures installed in public spaces in Caracas, Valencia and the Cinta Costera of Panama City—as a basic geometric figure, and in line with her creative aims, becomes shapeless, multiplies or splits into two equal halves. She constructs it by using several metal bands wound together much like a Möbius strip and thus produces a work in which the intertwined metal bands are in fact continuous coils, without beginning or end. The concept has to do with maintaining a form in a permanent process of wholeness; here is the business of the multiple universes. The weave of the sphere's final shape seems to be in perpetual motion in order to achieve its final composition: form and material are mutually dependent. For the artist, the *Spheres* group of works evokes «the idea of the multiverses, which symbolize the hope of bringing about reforms that convert the impossible into making it possible for harmony to prevail over disagreement.» With this group of works she puts hard-line geometric art aside and delves into the organic facet of this style, experimenting with its emotional character. The circle's roundness lends a sensuality and an edge to the work.

Sydia Reyes' art deals with visible reality as well as that which is not visible. This circumstance lends a dialectical character to her productions, in which these two realities do not contradict each other nor do they vie for a place in connection with the subject being

Victor Guédez y yo, y que se presenta en el marco de esta exposición, en la Galería de Arte Ascaso de Caracas. Este párrafo, creo, suscribe en esencia lo que significa la obra de Sydia en la escena del arte tridimensional contemporáneo internacional: «La trayectoria de Sydia se inscribe sobre ejes de coordenadas estables, sobre un sistema de conocimiento, la certeza de su capacidad creativa, el dominio de la técnica y el material, a lo que se suman sus necesidades como ser social. Su obra propone concatenar espacio y vida esencial del hombre; al ser expresivamente autónomas, sus piezas declaran relaciones con el tema pero nunca se conciben separadas de su intrínseca condición de obra de arte, a cada una de las cuales Sydia logra llenar de energía estética activa y contemporánea». Y para completar la idea recurro a un párrafo del texto de Victor Guédez, quien la califica de escultora en todas las dimensiones del término, y a quien «La obra tridimensional es la que le reporta inspiración, la que le impulsa al desafío y la que orienta su pasión. Es de justicia reconocerle que, a la intensidad temática expuesta más arriba [lo urbano y lo social] se añade igualmente una denodada capacidad técnica. En su trabajo no hay cabida para improvisaciones, superficialidades o simplificaciones. Esta vocación escultórica se deja sentir, entre muchas otras cosas, en el manejo de los recursos asociados a la materia, el volumen, la tensión, el peso y el espacio».

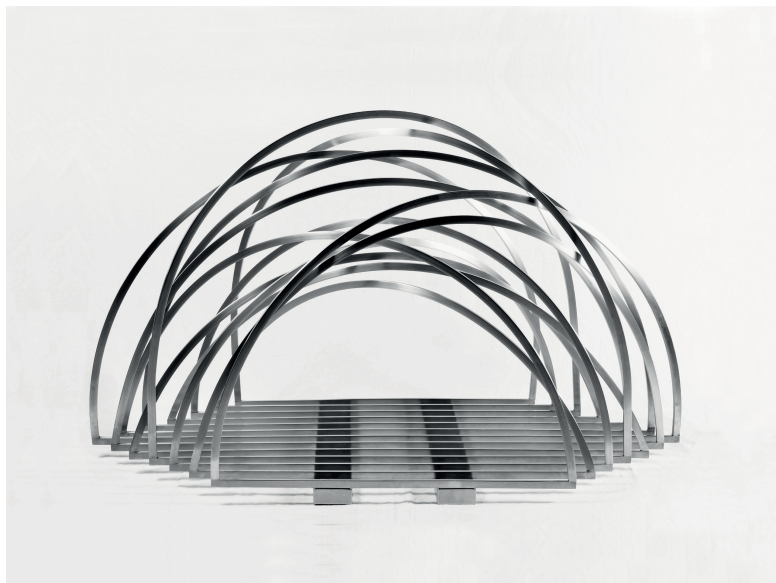
Como escultora de la forma abstracto-geométrica, Sydia hereda la tradición tridimensional del siglo xx, cuando las tendencias geométricas y constructivistas definieron la forma geométrica sencilla como la expresión más original de la obra. Cuando la escultura, sin anécdotas ni descripciones decorativas, utilizando solo la línea libre y minimalista, se desplaza en el espacio. Recordemos de Sydia la estructura rejilla de las alcantarillas y el desplazamiento de la escalera hacia la baranda sinuosa que orgánicamente se

dealt with. It is sculpture whose titles point to its symbolic character and what it signifies, and at the same time it reaffirms its concerns, so that subjects are evoked in abstract terms, based on the harsh reality of the sheer survival of some people. In support of this view, I shall cite the last paragraph of the book about her life and work that Victor Guédez and I wrote, which is being presented at this exhibition at the Galería de Arte Ascaso de Caracas. This paragraph, I believe, sets forth the essence of Sydia's work and what it means in the context of the contemporary international art scene in regard to sculpture. «Sydia's career is on firm ground. She possesses the knowledge, the creative ability, the mastery of technique and of the material, as well as a social conscience. Her work aims to link space to the essence of human life. Her pieces are entirely original, committed to the subject matter but always conceived as works of art, each one of which is an expression of Sydia's artistry and energy.» And to reinforce the idea, I shall quote a paragraph of the text by Victor Guédez, who rated her a brilliant sculptor, and to whom «It is sculpture, its three dimensions, that inspires her, drives her to challenge the viewer and that channels her passion. One should note that the above-mentioned intensity in treating her subject is combined with great technical skill. There is no place in her work for improvisation, superficial treatment or simplification. Her vocation as a sculptor can be attested, among many other things, by the mastery in handling the materials of her craft: volume, tension, weight and space.»

As a sculptor working in the abstract geometric style, Sydia is the repository of the tradition of sculpture of the 20th century, when the geometric and constructivist movements defined

DANCES OF THE AURORAS, 2017
Acero inoxidable / Stainless steel
105 x 139 x 70 cm / 41 x 55 x 28 in.

TYING THE END, 2016
Acero inoxidable | Stainless steel
200 x 117 x 158 cm | 79 x 46 x 61 in.

mueve como un reptil sin masa. Esta obra es solo líneas que configuran un dibujo espacial sin peso ni volumen, incluso ejemplificada en las completas y medias esferas, y algunas estructuras de hierro pintado. En términos generales, la escultora destierra la volumetría entendida en términos convencionales para entrar en la «planitud» de la lámina de hierro, la volatilidad del tubo, la escultura de naturaleza más orgánica, de formas sencillas en su configuración pero complejas en su concepto por lo que simbólicamente implican en lo cotidiano del ser humano. Aun en la contundencia de su obra en hierro y en sus preocupaciones sociales, en la obra de Sydia Reyes no está prescrita una carga poética. En ella siempre se percibirá un lado humano y poético, un todo orgánico que tiende a relacionarse con la naturaleza, con formas que están cerca del hombre. Es importante la serie *Bocetos para un bosque*, formas de religiosidad totémica que se insertan en una naturaleza elevada al infinito, al igual que la *Esfera*, círculo primigenio de vida, el huevo que alberga un misterio existencial del tiempo. Con esto último puede suponerse que el concepto general de la obra corresponde a una filosofía de vida, de existencia.

Para concluir esta breve introducción a la exposición que acompaña este catálogo, tomaré una cita de mi texto del libro citado: «La obra toda de Sydia Reyes ha partido de los problemas existenciales y las preocupaciones que le suscita el universo que habita. Lo social, lo ecológico, lo político y lo espiritual son conceptos abstractos y concretos que han invadido su reflexión artística, sus planteamientos plásticos y el fenómeno de la creación misma. Esto no escapa a su obra pública, para cuya concepción ha entendido que no es suficiente la justificación teórica sino que a ella es preciso aunar una estructura trascendente que la sustente. Una trascendencia que no se refiere a las grandes dimensiones, sino a la relación espacial, al material y a la situación vinculante con el contexto sensible en el que

the simple geometric form as the most original expression of the artwork. When the sculptor, without incidental touches or decorative frills and using only the unadorned, minimalist line, she is in her zone. We remember Sydia's structure of the sewer grating and the stairs to the sinuous handrail that seems to crawl like a skeletal reptile. This work consists solely of lines, a weightless figure without mass, which is also to be seen in the spheres and half spheres, and in some of the structures of painted iron. Generally speaking, the sculptor forgoes the business of volume as it is understood in conventional terms as she embraces the «plane-ness» of sheet metal, the weightlessness of tubes, images of trees and vegetation, forms simple in shape but complex in concept because of their symbolic implications for humans and their everyday lives. Even though the works in iron display great force and her social concerns impact the viewer, Sydia Reyes' art is not without its poetic element. One always notes something human and poetic about it, an organic whole tending to be associated with nature, with forms that are close to man. The group of works called *Sketches for a Forest* is important, being figures of a totemic, religious quality that take nature all the way to the infinite, as well as *Sphere*, the circle as symbol of the origin of life, the egg that contains a mystery as to life and time. With this last work, one supposes that the general concept posits a philosophy of life, of existence.

To conclude this brief introduction to the exhibition accompanying this catalog, I shall quote from my text of the above-mentioned book: «The basis of all of Sydia Reyes' work is her concern about existential problems, and it is driven by her preoccupation about the world she lives in. Social, ecological, political

se expanden sus significados. Una tridimensionalidad, en definitiva, con sentido plástico, estético y humano».

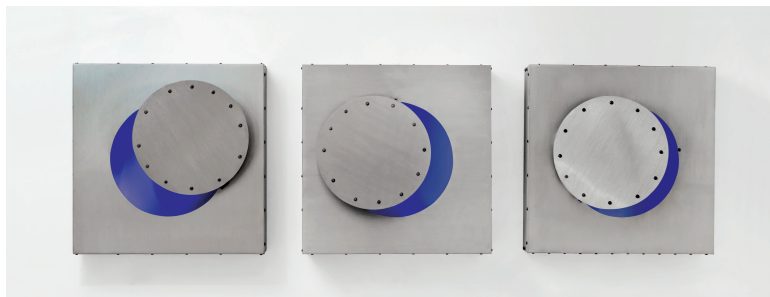
Sydia Reyes ha sabido defender sus postulados artísticos con vehemencia, lejos de modas o caprichos de la escena del arte. Con conocimiento, disciplina y talento ha conducido su trayectoria por el camino seguro del éxito y su obra es, con propiedad, protagonista del desarrollo de la escultura contemporánea de Venezuela y América Latina.

Caracas, enero de 2017

and spiritual issues are abstract and concrete concepts that have found expression in her art, that have affected her approach to sculpture and the act of creation itself. Her public works are likewise characterized by such concerns, and their conception is not limited to theoretical formulations, but there exists a need to add a transcendent structure to sustain it. This transcendence does not lie in the great dimensions, but in spatial relations, in the material used and in the relation between subject matter and the context, which enhances the meaning of the work. It is unquestionably such three-dimensional expression that makes sense in sculptural, aesthetic and human terms.»

Sydia Reyes has defended her artistic postulates with vehemence, her work being far removed from the trends or whims of the art scene. Applying knowledge, discipline and talent, she has safely driven her career on the road to success and her work plays, justly, a leading part in contemporary sculpture in Venezuela and Latin America.

Caracas, January 2017

NOTHING, NOTHING TO DO, 2002
Aluminio y luz led | Aluminum LED Light
100 x 100 x 30 cm | 39 x 39 x 12 in.

Página siguiente

PROSTHESIS, 1998

Aluminio, ramas/raíces, monitores y video 9 minutos
Aluminum branches/roots, monitors and video 9 minutes
Dimensiones variables | Dimensions various
Premios UNESCO y AICA | UNESCO and AICA
International Association of Art Critics
VII Bienal Internacional del Cairo, Egipto
VII International Biennial of the Cairo, Egypt

SYDIA REYES:
DE LAS ALCANTARILLAS A LOS MULTIVERSES
 FROM SEWERS TO MULTIVERSES

VICTOR GÚEDEC

El desarrollo artístico de Sydia Reyes se ha mantenido siempre alrededor de tres ejes de indagación: lo urbano, lo social y lo ecológico. Cada uno de estos aspectos ha dejado sentir su hegemonía durante las fases de su desenvolvimiento. Precisemos, a manera de breve referencia, que en su caso las alcantarillas expresan lo urbano, las cajas de limpiabotas manifiestan lo social y los árboles revelan lo ecológico. Pero resulta interesante destacar que estos aspectos han mostrado flexibilidad y adaptabilidad para combinarse, interactuar e interfecundarse a lo largo de la evolución de su obra.

Como puede apreciarse, sus áreas de preocupación han estado enfocadas en una visión del planeta Tierra, con lo cual ha ejercido una mirada hacia abajo, es decir, hacia lo que sucede en el escenario que pisamos y caminamos. Sin embargo, desde hace algunos lustros la artista, sin perder las raíces de su arraigo reflexivo, fue levantando la mirada progresivamente hasta observar los tendidos y entreveros de los cables ciudadanos que, además de recoger aspectos esenciales de lo urbano, de lo social y de lo ecológico, le proporcionaban datos plásticos significativos que admitían traducciones escultóricas. Por eso aparecieron series en cuya realización mostraban varillas entrecruzadas y nudos espaciales que bajo los títulos de *Soltando amarras* ofrecían una extensión de su registro formal.

Esa elevación de la mirada, o si se quiere, ese ver desde abajo hacia arriba, procedía de la resolución vertical de sus árboles. Al crecer hacia el cielo, ellos favorecían una apertura que permitía percibir lo que existe en todos los ámbitos: desde la boca de visita que sale de las entrañas de la tierra hasta las tramas y enredos de los cables ciudadanos

The art of Sydia Reyes has steadily developed along three principal lines: urban, social and ecological themes. One notes her mastery of each of these aspects of her work as it has evolved. For instance, the city sewers are an expression of her urban concerns, the shoeshine boxes reflect the social aspect and the trees the ecological one. But, interestingly, these three aspects of her work have proved to be flexible and adaptable as they combine, interact and cross-fertilize in the course of her career.

As one can see, her areas of concern have focused on a vision of the planet Earth, directing her gaze downward, that is, toward what happens in the place where we all stand and walk. Nevertheless, for some time now the artist, without abandoning her reflective manner, has gradually been lifting her eyes until fixing her gaze on the chaotic display overhead of the city's electric cables and wires that, besides providing her with material in connection with urban, social and ecological themes, furnished her with significant artistic ideas that could be translated into sculpture. As a result, the series of her pieces appeared featuring intertwined iron bars and knots floating in the air titled *Flying the Nest*, which indicated an extension of her basic style and approach to art.

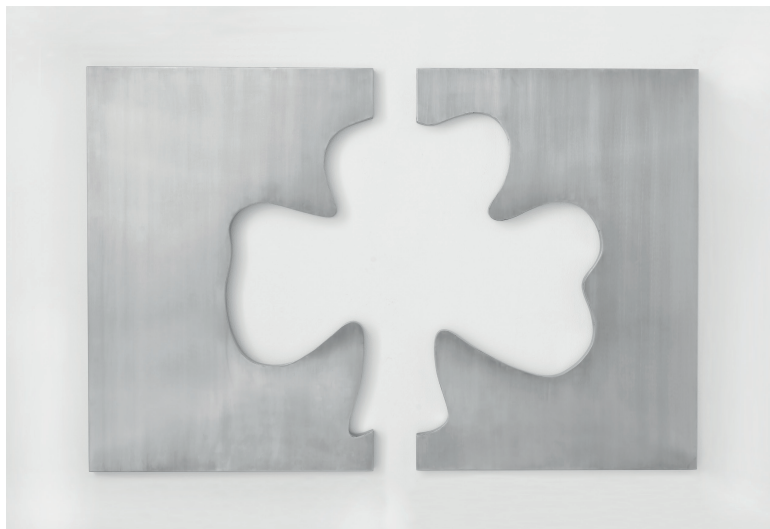
This lifting of her gaze, or, if you will, this view from below of what is above, derived from the vertical plane of her tree sculptures. Since trees grow skyward, they afforded an opening that allowed her to perceive what existed in every area and sphere, from the manhole with street people emerging from the bowels of the earth to the crisscrossing pattern of electric wires set against the background of the sky. But our artist's creative process did not stop there. Her upward gaze turned away

MULTIVERSES, 2016
 Acero inoxidable | Stainless steel
 ø 40 cm | ø 16 in.
 ø 70 cm | ø 28 in.

que tienen como fondo al cielo. Pero el proceso creativo de nuestra artista no se detuvo en ese punto. La mirada hacia arriba rompió las referencias inmediatas de los postes de luz y de los cables tramados para proyectar sus alcances más ascendentes. Si al principio miraba hacia abajo, luego paso a ver hacia arriba desde abajo. Sin duda, esto representaba una interesante dinámica que demandaba la ampliación de su espectro creativo. El ver hacia arriba no implica dejar de estar consciente de lo que sucede en la tierra, donde las sensibilidades de lo precario y problemático no dejan de impactar y conmovir. Pero el hecho es que la mirada en vertical promueve la idea de un cosmos y la visualización de un universo que no puede captarse perceptivamente, pero que sí admite el contacto intuitivo e imaginativo, así como simbólico y alusivo. El despliegue sideral establece sus pautas de aceptación comprensiva aunque no se disponga del alcance para su captación objetiva. No sobra señalar, aunque sea como breve inciso, que en favor de esa ampliación de la mirada contribuyó también su prolongada estadía en los Estados Unidos. Es indudable que ello le ofreció la posibilidad de tener una vivencia de lo global, con lo cual experimentó aquello de que se puede cambiar de posición manteniendo la misma perspectiva, pero no se puede cambiar de perspectiva manteniendo la misma posición. Además, esa realidad le hizo sentir también la preocupación por las guerras y los riesgos asociados. Si los árboles le dieron la primera pauta del vacío profundo y de lo infinito del cielo, la vivencia en el norte le marcaba una sensación más abarcadora y prolifera. Y así llegó hasta la idea del universo y luego a la problematización de los multiversos, que representan el conjunto de universos que se relacionan y que forman parte de un universo mayor donde hay espacios y tiempos. Entre esos universos se forman intervalos y umbrales inimaginables. La transferencia de esta imagen a las esferas de

from the references then to telephone poles and the weave of wires as she planned projects that were to reach even higher. If in the beginning she looked down at the ground, later she would look up from the ground. This doubtless showed an interesting dynamic at work that required a widening of her creative spectrum. To look up does not imply that you cease to be aware of what is happening on the ground, where feelings with regard to precarious and problematic situations keep shocking and moving you. But the fact is that the eye that moves along a vertical plane can inspire the idea of a cosmos and the visualization of a universe that cannot be perceived by the senses but, rather, provides a contact on an intuitive and imaginative level as well as on that of symbols and allusions. The sideral display presents a model that can be accepted and understood, though it is beyond a generally accepted objective reality. It is worth pointing out, as a parenthesis, that her extended stay in the United States contributed to increasing the scope of her work as well. There is no doubt that it gave her the chance to experience many things from a global perspective, so that she was to learn that bit about being able to change your position while maintaining your point of view, but you cannot change your point of view while maintaining your position. Further, this new reality also triggered concerns about war and all its risks. If trees provided her with the first model for focusing on the subject of deep space, the sky and infinity, the experience in the States increased her knowledge and expanded her vision of the world. And so she proceeded until arriving the idea of the universe and later the difficult matter of the «multiverses» which represent the assembly of related universes that

CHEERS, 2003
Acero inoxidable | Stainless steel
185 x 130 x 8 cm | 73 x 51 x 3 in.

SKETCH FOR AN EMPTY FOREST, 2017
Acero inoxidable | Stainless steel
240 x 150 x 50 cm | 95 x 59 x 20 in.

Sydia Reyes nos invita a pensar que, entre las órbitas que producen los anillos que conforman las esferas, también se fomentan acercamientos y encuentros que remiten a la potencialidad humana para la convivencia. En esta secuencia se nos ocurre parafrasear a Friedrich Hölderlin: ¿Para qué esos vacilantes intervalos? Para que en lo cercano se produzca algo aferrable.

Realmente, la noción del multiverso es ambiciosa y desafiante a la vez, y al final termina por convertirse en factor de reflexión y en pauta estética para nuestra artista. Así aparecen las esferas y todas las formas vinculadas que han pluralizado su producción plástica más reciente. Estas esculturas hacen aparición con una solvencia resolutiva progresiva, optimizadora y optimista de su potencial creativo.

Una recapitulación de lo comentado nos lleva a decir, sin temor a exageradas especulaciones, que la dinámica de su desenvolvimiento ha operado una curiosa secuencia: primero vio hacia abajo y luego vio hacia arriba desde abajo. Después vio desde arriba, para finalmente ver desde arriba hacia abajo. Esto último significa que desde los multiversos simbolizados en sus esferas, Sydia ejerce su angustia existencial y estética acerca de las relaciones que puedan existir entre los universos simultáneos y las limitaciones para la convivencia en la tierra. A la armonía sideral, lamentablemente, no le corresponde la paz y la convivencia en nuestro pequeño planeta. A partir de este contexto cabe entender que cuando ella fragmenta, secciona o divide sus esferas, se produce un efecto formal evidente, pero igualmente ocurre la evocación de la problemática sociopolítica que nos acontece. En cierto sentido, sus esferas la han llevado también a manifestar la denuncia y el enfoque crítico que ya había asumido desde las alcantarillas. Quizá la actitud es la misma aunque la manera de asumirla resulte distinta. Sus esferas divididas recogen, sin estridencias, el testimonio de una denuncia, pero también

form part of a greater universe where space and time are a plurality. Between these universes are unimaginable gaps and thresholds. Transferring this image to Sydia Reyes' spheres allows us to think that, between the orbits produced by the rings that make up the spheres, people ought to be encouraged to be coming together, a reference to the human potential for achieving reconciliation and peace. It occurs to us, on viewing these pieces, to paraphrase Friedrich Hölderlin: Why these wavering spaces? So that we can cling to something close to us.

The notion of the multiverse is truly ambitious and challenging at once, and in the end it becomes something to reflect on and a kind of aesthetic guideline for our artist to follow. So the spheres and related forms have appeared and multiplied, making up her recent output. These sculptures make their appearance as an expression of notable and growing resolve; the effect produced is maximized and they transmit an optimism as to creative potential.

To recapitulate, we can say without fear of making far-fetched affirmations, that a curious sequence has marked the dynamic of her development as an artist: at first she looked down at the ground and then looked up from below. After that her view was aboveground and, finally, she looked down from above. This last means that from the multiverses symbolized by her spheres, Sydia expresses her existential and aesthetic angst in regard to the relationship that may exist among multiple universes and the limitations to achieving peaceful coexistence among men on Earth. Unfortunately, the harmony of the heavens does not correspond to peace and coexistence on our small planet. In this context, it should be understood that when she breaks up, slices or splits her spheres, the

la declaración de una esperanza. Denuncian las divisiones y las exclusiones, al tiempo que declaran la esperanza de retomar su original naturaleza integrada y completa. Por esta vía logra conjugar sensibilidades, conceptos, símbolos y representaciones en función de un interesante tránsito de ida y vuelta.

Esa redimensión vivida por Sydia Reyes se ha concretado en proyecciones imaginativas que le han permitido seguir viendo lo que siempre ha visto, pero verlo ahora con las referencias que desde allá arriba se sugieren. En síntesis, con argumentos directos, sostenemos que la evolución de su obra ofrece signos crecientes de desarrollo que están muy lejos de sugerir que ya no tiene más nada que decir. Ella ha llegado a un punto de madurez con el exclusivo propósito de retomar el aliento para una perspectiva siempre innovadora y renovadora. Sin duda, su mundo creativo se ha expandido a partir de una curiosa lectura de la ciudad, la sociedad, la naturaleza y el cosmos.

effect produced in solely aesthetic terms is obvious, but at the same time the issue of the country's difficult socio-political situation is raised. In a sense, the spheres have also led her to express her denunciation, adopting a critical focus that had already been assumed with her city sewers. Perhaps her attitude is the same, though the manner of assuming it is different. She denounces with her split spheres, bearing witness without being strident about it, but her work is also a declaration of hope. Divisions and exclusions are condemned while hope is expressed of a return to an original state of integration and wholeness. In this way she succeeds in combining sensibilities, concepts, symbols and images, so that there is an interesting transit of going and coming back again.

This new dimension of Sydia Reyes' work consists of imaginative projections that have allowed her to keep on seeing what she has always seen, but seeing now with reference to what a view from high up suggests. In short, we hold that her work has evolved in a way that shows signs of continued development far from any suggestion that now she has nothing more to say. She has reached a stage of maturity with the single purpose of carrying on from a viewpoint that is always innovative and refreshing. Undoubtedly, her creative world has expanded from a curious take on the city, society, nature and the cosmos.

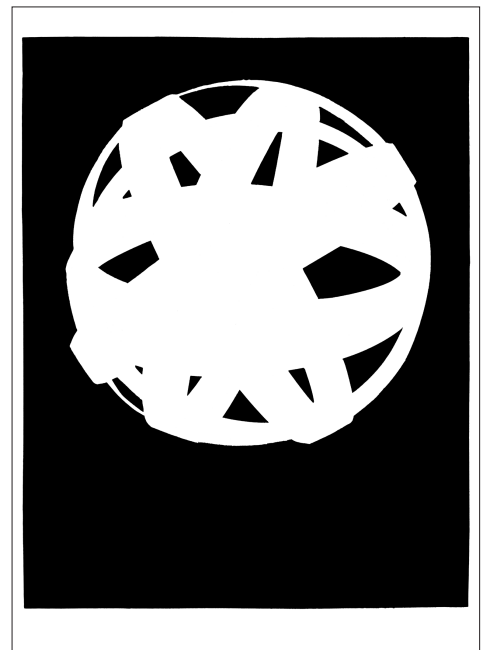
AWARENESS, 2017
Acero inoxidable | Stainless steel
180 x 180 x 58 cm | 71 x 71 x 23 in.

DEEP, 2017
Seda I Silk
200 x 200 x 200 cm | 79 x 79 x 79 in.

MULTIVERSES VI, 2017
Acero | Steel
ø 200 cm | ø 79 in.

MULTIVERSES, 2017
Serigrafía sobre papel | Graphic
70 x 50 cm | 27 x 20 in.

SYDIA REYES nació para manejar una compleja disciplina artística: la escultura. Descubrir su temprana vocación la lleva a entrar al taller del pintor Pascual Navarro y como resultado de esta primera experiencia formativa, a los doce años obtiene el primer premio en un salón de estudiantes. Comienza así su destino en el arte. No hay tiempo para detenerse, necesita formarse en la práctica y la teoría, y para definir su vocación, en 1984 entra a la Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón de Barcelona, estado Anzoátegui. Un año después ingresa en el taller de Pedro Barreto, reconocido maestro venezolano de la abstracción geométrica y de la escultura en madera, donde permanecerá estudiando durante tres años. Aprende a tallar la madera y a modelar en barro y cerámica. En 1989 se residencia en Caracas y asume la abstracción geométrica como lenguaje estético y el hierro como el material más adaptable a sus necesidades creativas.

Su actividad expositiva comienza en 1991 con una muestra individual en la Galería Astrid Paredes de la ciudad capital: catorce piezas de gran formato en láminas cortadas de hierro en torno a la trama urbana, tema que se convertirá en recurrente en etapas posteriores. Las alcantarillas, los refugios, el reflejo urbano, son conceptos sobre los cuales construye las obras que exhibe en la Sala de Arte Sidor y el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber en 1995, y un año después en el Centro de Arte de Maracaibo Lia Bermúdez. Su sensibilidad hacia la pobreza que ve en los niños de la calle la lleva a concebir y realizar piezas de gran formato e instalaciones que presenta al público en varias oportunidades durante el año 1997 a través de los iconos que reflejan la miseria de una Venezuela saudita para la época: cajas lustrabotas, tuberías, respiraderos, rejillas, alcantarillas que alojan vidas miserables, están exentos de descripciones banales o sentimentales pero dotados de la fuerza formal y conceptual

SYDIA REYES was born to be a sculptor. She knew this from an early age and it led her to take classes with painter Pascual Navarro; this first encounter with the arts was when she was 12 years old and resulted in her winning first prize at a student exhibition. So began her artistic career. There was no time to waste now, she had to prepare herself in the theory and practice of art, and in order to determine which direction to take, she went to study at the Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón de Barcelona, Anzoátegui state, in 1984. A year later she became a student of Pedro Barreto, a noted Venezuelan master of geometric abstract art and wood sculpture, with whom she studied for three years. She learned how to work with wood and do clay modeling and ceramics. In 1989 she moved to Caracas and decided on geometric abstraction as her mode of artistic expression and chose to work with iron as the medium that best suited her aesthetic needs.

She began to exhibit her work in 1991 with a one-man show at the capital's Galería Astrid Paredes: fourteen large works made of sheet metal with an urban theme, which would become a constant in her subsequent work. The city's sewers, their use as shelters by street kids, the stark urban reality—it was on these concepts that she based the works exhibited at the Sala de Arte Sidor and the Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber in 1995, and at the Centro de Arte de Maracaibo Lia Bermúdez the following year. Her sensibility toward the street kids who live in poverty led her to produce large-scale works and installations exhibited at several different shows in 1997, which featured the prominent symbols of poverty in the midst of an incredibly prosperous Venezuela then: shoeshine boxes,

de una impecable ejecución tridimensional. Son obras de amplias dimensiones que se desdaban, recorren o reptan el espacio expositivo para demostrar la contundencia de su denuncia y su protesta social.

Las exposiciones y actividades de Sydia Reyes en la escena del arte nacional e internacional se suceden sin interrupción, pues consolida su posición en el medio escultórico del país y también fuera de él. Entre las muestras personales más importantes pueden mencionarse las realizadas en la Aldo Castillo Gallery y Moka Gallery, Chicago; Melina Mercuri Cultural Center, Atenas; Cité Internationale des Arts, París; Durban Segnini Gallery y Art Nouveau Gallery, Miami. A principios de los años dos mil incursiona en el uso de otros materiales y la aplicación de nuevas técnicas: vaciado en porcelana, algodón de hierro, resinas, acero inoxidable, acrílico sobre canvas. En 2000 se traslada a Chicago y se vincula al medio artístico a través la dicción de talleres y de su participación en varias exposiciones colectivas. Desde 1984 hasta hoy ha sido invitada a varias ediciones de importantes bienales entre las que destacan: Bienal Nacional de Arte de Guayana, Museo de Arte Moderno Jesús Soto, Ciudad Bolívar, estado Bolívar; Bienal Nacional de Artes Plásticas, Museo de Bellas Artes, Caracas; Bienal Nacional de Escultura, Museo de Arte Francisco Narváez, Paríamar, estado Nueva Esparta; Bienal de Artes Visuales de Maracaibo, Maracaibo, estado Zulia; Bienal Barro de América, Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber, Caracas; Bienal de Arte Miguel Otero Silva, Galería de Arte Ascaso, Caracas, y salones como: Salón de Arte Aragua, Museo de Arte Contemporáneo de Maracay Mario Abreu, Maracay, estado Aragua; Salón Arturo Michelena, Valencia, estado Carabobo; Salón Pirelli de Jóvenes Artistas, Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber, Caracas. Junto a otros artistas representa a Venezuela en la I Bienal de Arte de Mercosur.

street water pipes, ventilators, gratings, sewers used as shelters by homeless kids are not presented in a banal or sentimental way but are imbued with the formal and conceptual power of sculptures masterfully executed. They are large works that split into two, extend along the room or seem to crawl along the floor, thus making her denunciation and her social protest all the more forceful.

Sydia Reyes' exhibitions and activities in the local and international arts scene continue without interruption as she consolidates her position as a sculptor both here and abroad. Among her most important shows are those held at the Aldo Castillo Gallery and Moka Gallery, Chicago; Melina Mercuri Cultural Center, Athens; Cité Internationale des Arts, Paris; Durban Segnini Gallery and Art Nouveau Gallery, Miami. Beginning in the year 2000 she started using other materials and applying new techniques: casting in porcelain, steel wool, resins, stainless steel, acrylic on canvas. In 2000 she moved to Chicago and established ties to the arts community there by conducting workshops and taking part in various collective shows. Since 1984 until the present she has been invited to participate to various editions of important biennials, among them the Bienal Nacional de Arte de Guayana, Museo de Arte Moderno Jesús Soto, Ciudad Bolívar, Bolívar state; Bienal Nacional de Artes Plásticas, Museo de Bellas Artes, Caracas; Bienal Nacional de Escultura, Museo de Arte Francisco Narváez, Paríamar, Nueva Esparta state; Bienal de Artes Visuales de Maracaibo, Maracaibo, Zulia state; Bienal Barro de América, Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber, Caracas; Bienal de Arte Miguel Otero Silva, Galería de Arte Ascaso, Caracas, and such exhibitions as

Entre los eventos internacionales en los que ha participado están el Encuentro Internacional de Escultura en Madera, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Francia; la Trienal Internacional de Escultura de Osaka, Japón, donde le otorgan el Premio Especial; la 7a Bienal Internacional de El Cairo, Egipto, donde su obra es reconocida para los premios UNESCO y AICA; la Exhibición Internacional de Escultura en Fuzhou, China, en la cual también resulta galardonada.

Por su trabajo producto del talento, disciplina y perseverancia, Sydia Reyes ha sido premiada en muchas de las importantes bienales y salones, nacionales e internacionales. Investigadora crítica y reflexiva, su producción ha variado en diferentes épocas, pero siempre manteniendo la calidad y fineza de la obra bien terminada. Trabaja la escultura, también la obra sobre papel y otros soportes. Conectada con los medios audiovisuales, ha dedicado parte de su tiempo a la videoinstalación, realizando algunas piezas de videoescultura. Actualmente vive y trabaja entre Venezuela y Estados Unidos.

Salón de Arte Aragua, Museo de Arte Contemporáneo de Maracay Mario Abreu, Maracay, Aragua state; Salón Arturo Michelena, Valencia, Carabobo state; and Salón Pirelli de Jóvenes Artistas, Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber, Caracas. Along with other artists she represented Venezuela at the I Bienal de Arte de Mercosur. Among the international events in which she has participated are the Encuentro Internacional de Escultura en Madera, Saint-Pierre-de-Chartreuse, France; the Trienal Internacional de Escultura de Osaka, Japan, where she won the Special Prize; the 7a Bienal Internacional de El Cairo, Egypt, where she received the UNESCO and AICA awards for her works; the Exhibición Internacional de Escultura in Fuzhou, China, where she also got an award.

For her achievements—obtained through talent, discipline and perseverance—Sydia Reyes has received honors in many of the most important local and international biennials and exhibitions. An artist who researches her field in a critical and thoughtful manner, she has varied her production at different stages of her career yet maintains a high level of quality and displays a refinement in her finished pieces. She produces sculptures as well as drawings of her projects and has other work related to her art. Making use of audiovisual tools, she devotes part of her time to video-installations, producing some pieces of video-sculpture. She currently divides her time between Venezuela and the United States.

GALERÍA DE ARTE ASCASO
Año 27 Catálogo N.º 91

SYDIA REYES
Marzo-mayo 2017
Salas 1 y 2

CURADURÍA
CURATED
Bélgica Rodríguez

PROYECTO MUSEOGRÁFICO
MUSEUM PROJECT
Bélgica Rodríguez
Sydia Reyes

TEXTOS
TEXTS
Bélgica Rodríguez
Víctor Guédez

TEXTO BIOGRÁFICO
BIOGRAPHY TEXT
Bélgica Rodríguez

TRADUCCIÓN
TRANSLATION
Dax Buxell

FOTOGRAFÍA
PHOTOGRAPHY
Renato Donzelli

RETOQUE DIGITAL
DIGITAL RETOUCH
David Ladera

DISEÑO GRÁFICO
GRAPHIC DESIGN
Zilah Rojas

PREPrensa e impresión
PREPRODUCTION AND PRINTING
Editorial Arte

©Galería de Arte Ascaso
HECHO EL DEPÓSITO DE LEY
ALL RIGHTS RESERVED
ISBN: 978-0-9981125-2-7
Tiraje: 500 ejemplares
Impreso en Caracas
Printed in Caracas
Venezuela, 2017

Antonio J. Ascaso R.
DIRECTOR
DIRECTOR

Limari Ramírez de Ascaso
SUBDIRECTORA
SUBDIRECTOR

Antonio Ascaso Fondón††
ASESOR
ADVISER

Aurea R. Sánchez C.
CONTADOR PÚBLICO
PUBLIC ACCOUNTANT

Elsa Pericchi
DIRECCIÓN EJECUTIVA
EXECUTIVE DIRECTION

Carmen Adelina Pinto
ASESORÍA DE COMUNICACIÓN
COMMUNICATION CONSULTANT

Juana del Rosario Cabrera
Ismery Gutiérrez
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVE AIDS

Mariele Araujo
MERCATEO
MARKETING

Roldán Lugo
José Cádiz
Adriana Solipa
Eugenio Bossio
Jhonny Lavalle
Freddy Harb
SERVICIOS GENERALES
GENERAL SERVICES

CARACAS
Avenida Orinoco, entre calles
Mucuchíes y Monterrey
Urbanización Las Mercedes
Caracas, 1060, Venezuela
Teléfono: (58-212) 993.6862
galeriascaso@gmail.com

VALENCIA
Calle Uslar, casa N.º 92-36
Urbanización Trigal Centro
Valencia, Venezuela
Teléfono: (58-241) 843.6144
galeria.ascaso@ascasogallery.com

MIAMI
2441 NW 2nd Ave.
Miami, FL. 33127, USA
Phone: (305) 571.9410 | 571.9411
Cell phone: (305) 788.5333
ascasogallery@gmail.com

www.galeriadearteascaso.com
www.ascasogallery.com

HORARIO
SCHEDULE
Lunes a viernes
Monday-Friday
9:00 am a 1:00 pm
2:00 a 6:00 pm
Sábados y domingos
Saturday-Sunday
11:00 am a 3:00 pm