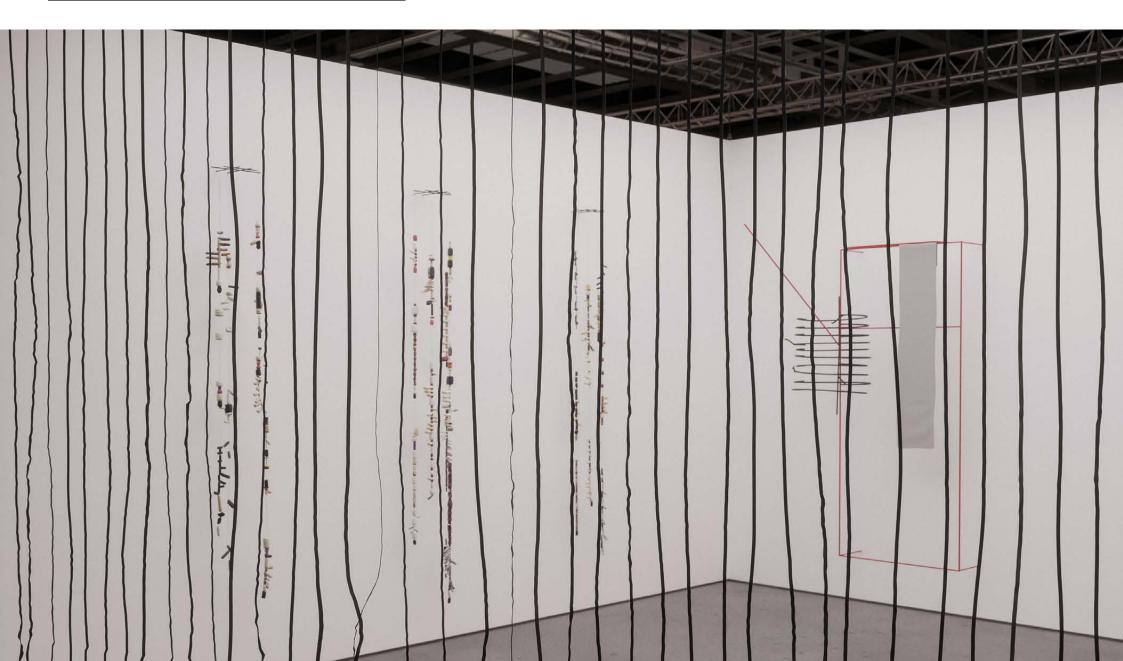
ART BASEL MIAMI BEACH

BOOTH PI. I-3 DIC

RUTH BENZACAR

GALERIA DE ARTE

CARLOS HERRERA

EL ÉXTASIS, LO INFIEL, EL TORMENTO

TORMENT, INFIDELITY AND ECSTASY

Para Positions, presentamos un solo show de Carlos Herrera, uno de los artistas más influyentes del panorama artístico contemporáneo argentino en el ámbito de la performance y la escultura. Esta particular serie de obras gira en torno a una apropiación queer de la imaginería religiosa en el barroquismo latinoamericano a través de una exploración iconográfica y material que se relaciona con la crianza del artista en el campo de la pampa argentina. Partiendo de una escultura devocional del éxtasis de San Francisco de Asís que se encuentra en la iglesia de su ciudad natal, Herrera construye un autorretrato a través de esculturas que abordan el misticismo, la culpa, el placer y la redención de la sexualidad queer y el autodescubrimiento dentro de un entorno católico.

For Positions, Art Basel Miami Beach 2022, we present a solo show by Carlos Herrera, one of the most influential artists in the Argentine contemporary art scene within the realms of performance and sculpture. This particular series of works revolves around a queer appropriation of the religious imagery in Latin American baroqueness through an iconographic and material exploration that relates to the artist's upbringing in the countryside of the Argentine pampas. Departing from a devotional sculpture of the ecstasy of St. Francis of Assisi that sits in his hometown church, Herrera builds a self-portrait through sculptures that deal with the mysticism, guilt, pleasure and redemption of queer sexuality and self-discovery within a catholic background.

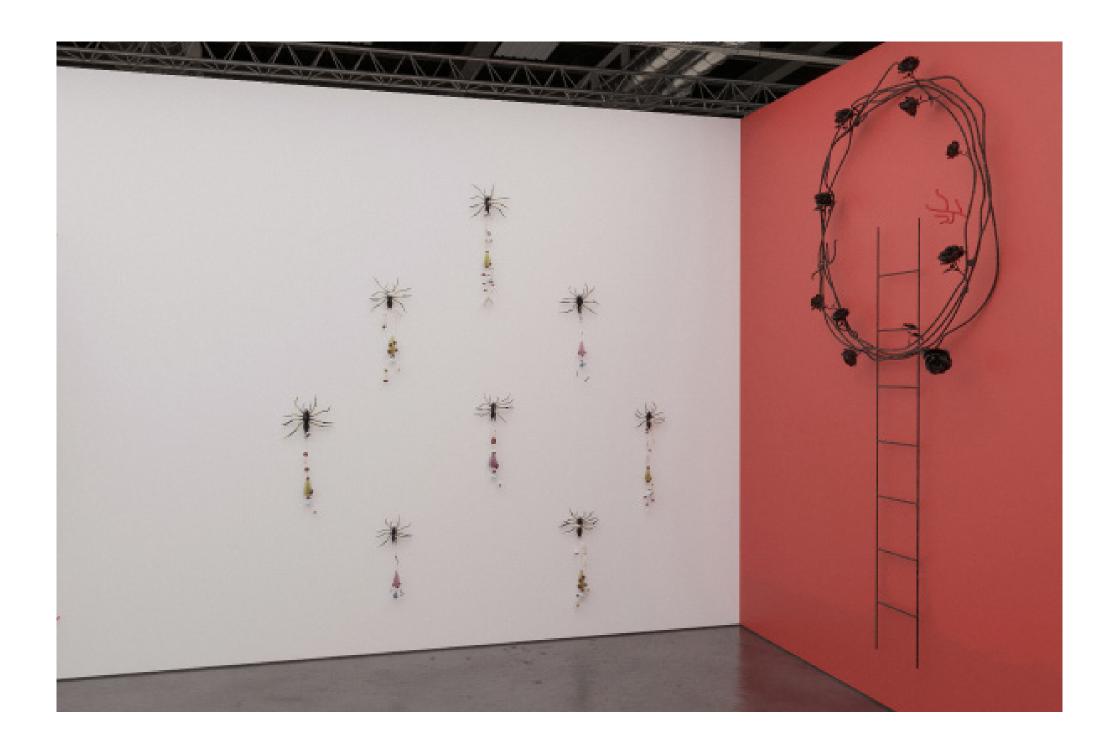

El abismo 2019 De la serie Lo Infiel Hierro, esmalte rojo 292 × 122 × 12 cm

The Abyss From the series The Unfaithful 2019 Iron, red enamel

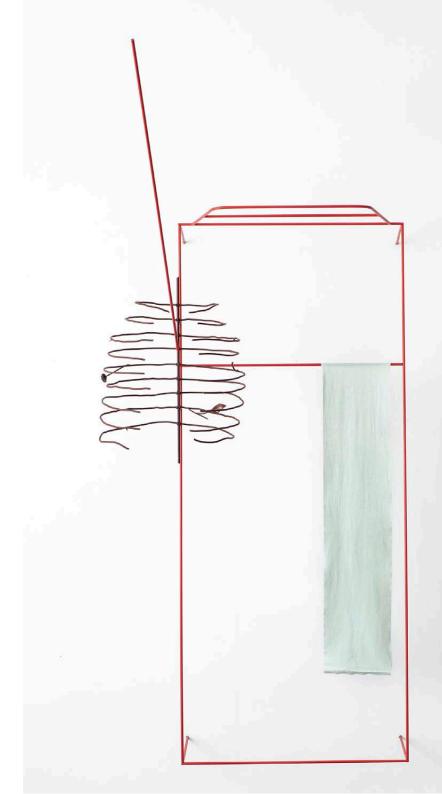

Durmió como los muertos y despertó hambriento 2019 De la serie Lo Infiel Hierro, esmalte rojo recorte de sábana 190 × 110 × 150 cm

He slept like the dead and woke up hungry 2019 From the series The Unfaithful Iron, red enamel sheet clipping

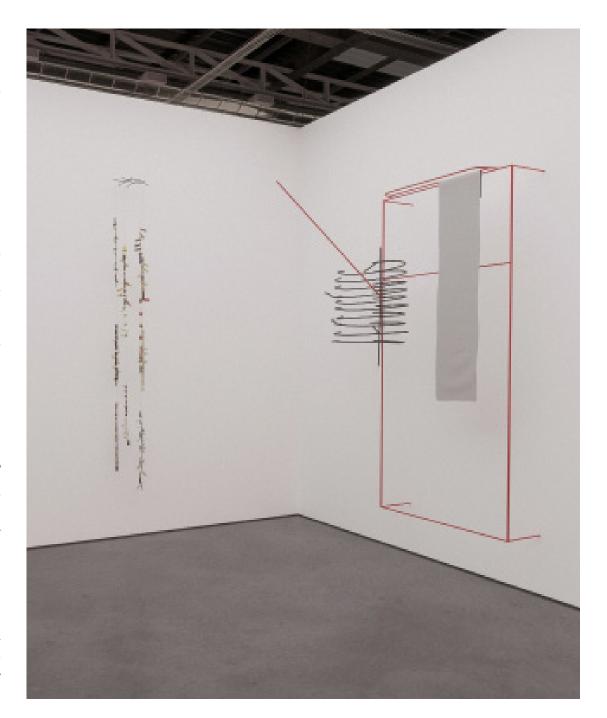

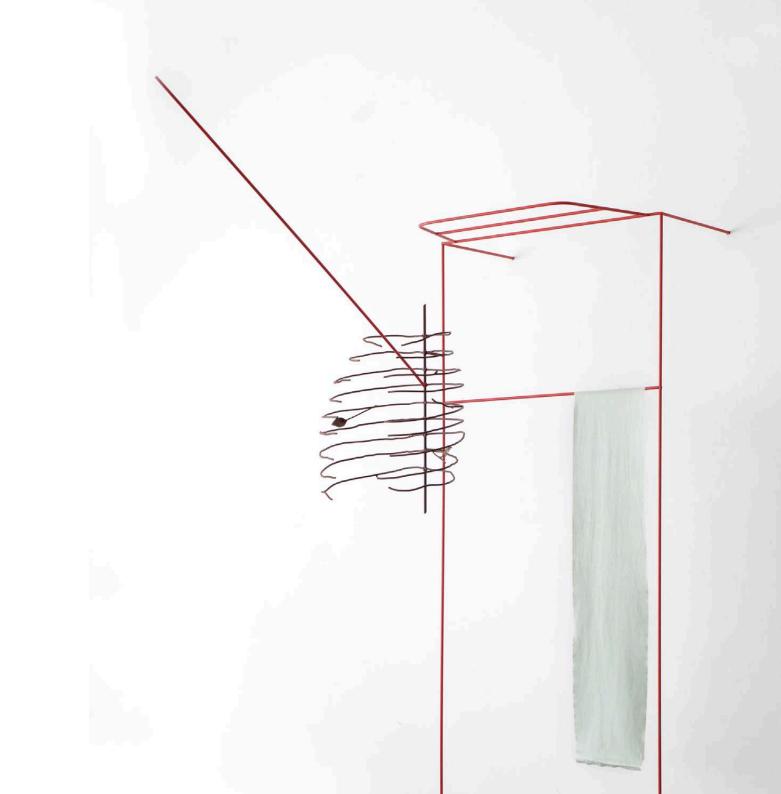
En la obra de Carlos Herrera confluyen de manera singular la formalidad del minimalismo y la preocupación fenomenológica por la objetualidad, los motivos y las yuxtaposiciones insólitas del surrealismo y los rotundos vestigios del barroquismo latinoamericano. En palabras de Ticio Escobar, "la obra de Herrera enfatiza la carga erótica en el destino perecedero del cuerpo, las revelaciones de la intuición y el peso de la materia". Su estética idiosincrática encuentra su fuerza motriz en su crianza en la Pampa argentina como niño marica en el seno de una familia religiosa de floricultores que vivía a orillas del Paraná. La serie que presentamos para Art Basel conjuga elementos de este particular paisaje bajo una narrativa que gira en torno al tormento, la infidelidad y el éxtasis del cuerpo queer con sus pulsiones eróticas y tanáticas.

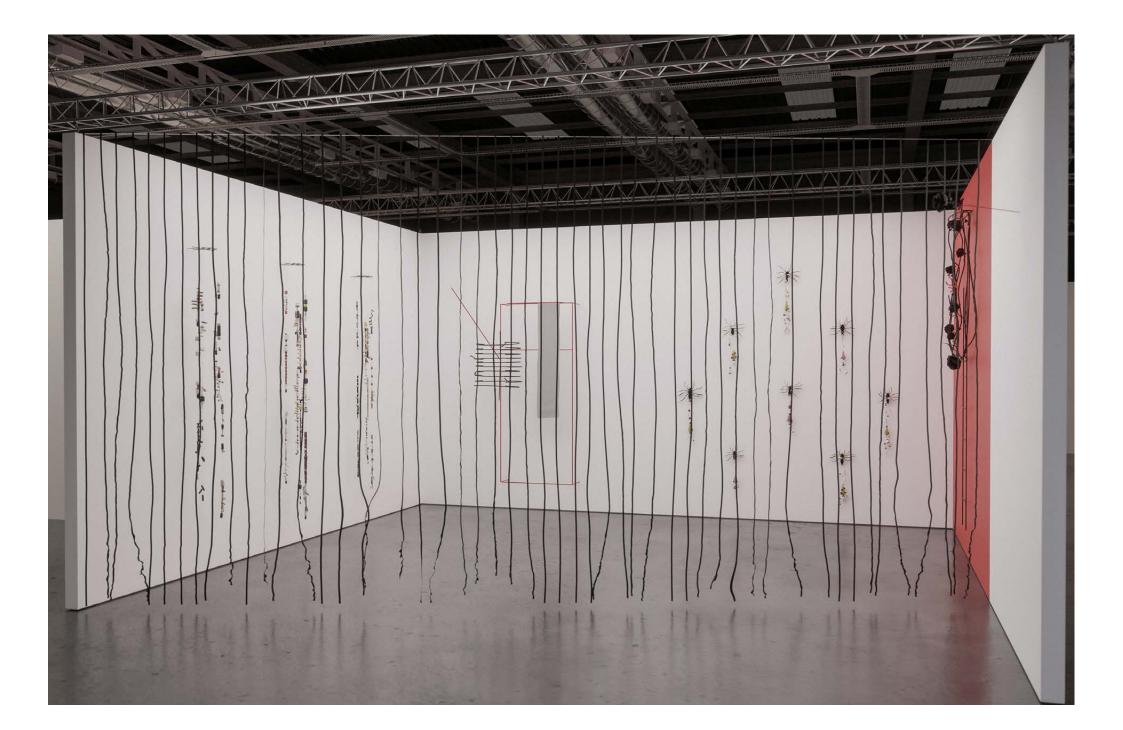
Asistimos a una especie de escena fúnebre en la que en un lecho monacal -reducido a su mínima expresión a través de líneas rojas que contrastan con la blancura de la pared- yace un cuerpo abstraído de costillas y ramas marchitas perforadas por un rayo de hierro que apunta al corazón invisible. Herrera tomó esta iconografía de una escultura católica que representa el éxtasis de San Francisco de Asís, y cuelga junto a un trozo de sábana desgastada de una cama que el artista compartió con antiguos amantes. Las referencias a la muerte y la ascensión impregnan las obras circundantes.

In the work of Carlos Herrera there is a unique convergence between Minimalism's formality and phenomenological concern on objecthood, Surrealism's motifs and uncanny juxtapositions, and the resounding vestiges of Latin American baroqueness. In the words of Ticio Escobar, "Herrera's work emphasizes the erotic burden in the perishable destiny of the body, the revelations of intuition, and the weight of matter." His idiosyncratic aesthetics find their driving force in his upbringing in the Argentine Pampas as a queer boy within a religious family of flower growers that lived by the riverside of the Paraná. The series that we present for Art Basel conjures elements from this particular landscape under a narrative that revolves around the torment, infidelity and the ecstasy of the queer body with its erotic and thanatic drives.

We attend a funeral scene of sorts where in a monastic bed -reduced to its minimal expression through red lines contrasting against the whiteness of the wall- lies an abstracted body of ribs and withered brunches perforated by an iron ray that aims at the invisible heart. This iconography that Herrera took from a church sculpture depicting the ecstasy of St. Francis of Assisi hangs next to a piece of a worn out sheet of a bed that the artist shared with past lovers. References to death and ascension pervade the surrounding works.

El Tormento 2019 Metal, esmalte rojo 95 x 15 x 12 cm

The Torment 2019 Metal, red enamel

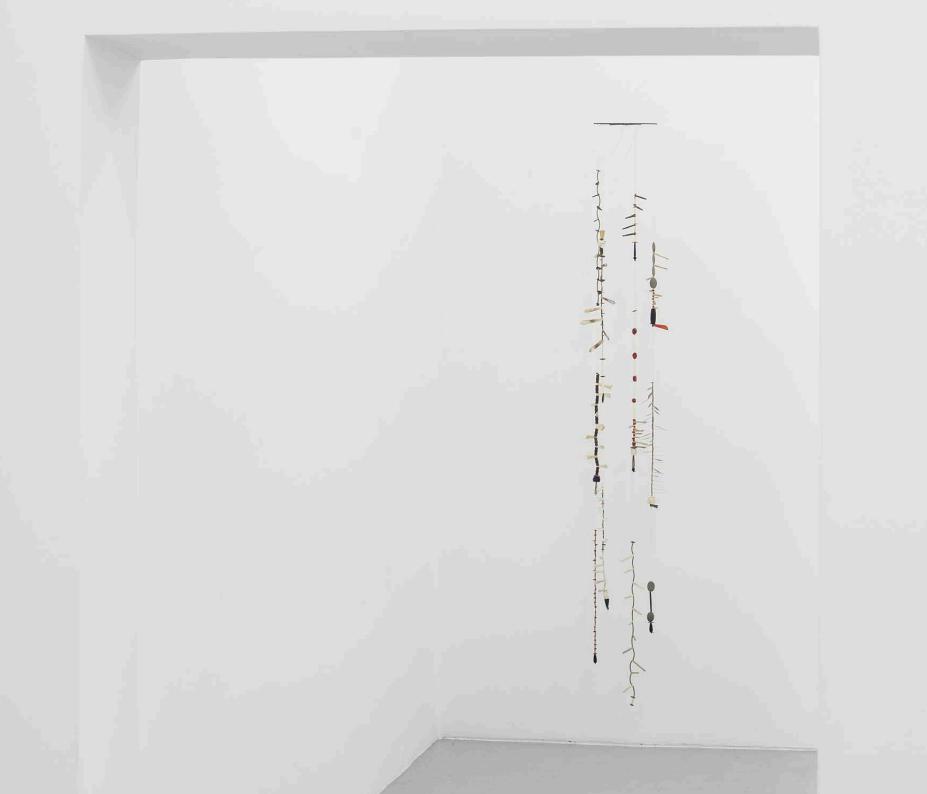

Junto a la cama, una cuidada disposición de ocho arañas trepa por la pared, portando diferentes móviles realizados con cristales, piezas de coral, huesos tallados en forma de cráneos y piedras semipreciosas. Estos ensamblajes de cuerpos que reúnen lo humano y lo no humano recuerdan a lo que hacen los animales carroñeros en el campo cuando esparcen los cadáveres de los animales por los campos. En la pared de la izquierda, tres móviles de la misma materialidad de estos últimos forman un juego de cuerpos deconstruidos que ascienden y descienden a través de hilos que cuelgan de estructuras de hierro que recuerdan a las utilizadas en los títeres. Ambas obras móviles son un ejemplo del interés que desde hace tiempo tiene Herrera por la artesanía local. En sus viajes por Argentina, el artista ha establecido relaciones con artesanos que trabajan con materiales poco comunes y ha colaborado con ellos en la producción de estas piezas, aportando la riqueza de sus exploraciones estéticas al circuito del arte contemporáneo.

Next to the bed, a careful arrangement of elght spiders climb the wall, carrying different mobiles made out of crystals, carved bones in the shape of skulls, and semi-precious stones and coral pieces. These body-type assemblages that reunite the human and the non-human remind of the doings of scavenger animals in the countryside when they scatter the cadaver of animals around the fields. On the left wall, three mobiles in the same materiality of the latter form a game of deconstructed bodies that ascend and descend through strings that hang from iron structures that resemble those used in puppetry. Both mobile works are exemplary of Herrera's long standing interest in local craftsmanship. In his travels around Argentina, the artist has established relationships with artisans who work with rare materials and has collaborated with them in the production of these pieces, bringing the richness of their aesthetic explorations to the circuit of contemporary art.

Nocturno 2019

De la serie Lo Infiel Cristal, alambre, huesos, corales rojos Medidas variables

Nocturnal 2019 From the series The Unfaithful Glass, wire, bones, red corals Variable dimensions

RB. 17

Nocturno 2019
De la serie Lo Infiel
Cristal, alambre, huesos,
corales rojos $60 \times 24 \times 9$ cm

Nocturnal 2019 From the series The Unfaithful Glass, wire, bones, red corals

DESHUESADO es el preludio de un conjunto de conceptos y obras que he desarrollado en estos últimos 10 años. Sin remontar paraísos perdidos, sino instalado en el presente, estas obras parecieran aterrizar para ejecutar las sombras de mis pensamientos. Como si se tratara de un ajuste de cuentas de lo que aún está fresco, de lo que no tiene nostalgia. Una puesta en escena de esa memoria del desamparo. El éxtasis, lo infiel y el tormento.

DESHUESADO confirma mi esfuerzo por construir desde la ausencia, la arqueología emotiva de aquello que no tiene forma en mis pensamientos.

Tal vez son cosas que no puedo entender desde el lenguaje, pero que sí puedo ver: las noches de calor, mis padres campesinos, el cultivo de flores, los invernaderos, la fragancia a crisantemos, las rosas con aguijones, los arreglos florales, las lechuzas, las arañas, los ratones, el bosque de eucalipto, los huesos de los animales, los huesos de los humanos, las coronas, el cementerio, mi cama, las sabanas calientes, la almohada aplastada, la ropa tirada en el piso, los patronos, las escaleras, las paredes de adobe, el olor de mis amigos y los juegos nocturnos.

Podría afirmar entonces que esta muestra es lo más parecido a lo que queda grabado en mi almohada. Un lugar en el que mi mente se refugia cada noche al intentar desaparecer y hace del descanso un éxtasis bestial, como si intentara dormir con los ojos abiertos.

¿Existe la posibilidad de desaparecer? Yo estoy seguro de que sí.

Carlos Herrera.

DESHUESADO is the prelude to a set of concepts and works that I have developed in the last 10 years. Without going back to lost paradises, but installed in the present, these works seem to land and execute the shadows of my thoughts. As if it were a settling of accounts of what is still fresh, of what has no nostalgia. A staging of that helplessness memory. The ecstasy, the unfaithful and the torment.

DESHUESADO confirms my effort to build from the absence, the emotional archeology of that which has no form in my thoughts.

Perhaps they are things that I cannot understand from language, but that I can see: the hot nights, my farmer parents, the cultivation of flowers, the greenhouses, the fragrance of chrysanthemums, the roses with stingers, the flower arrangements, the owls, the spiders, the mice, the eucalyptus forest, the bones of animals, the bones of humans, the wreaths, the cemetery, my bed, the warm sheets, the crushed pillow, the clothes on the floor, the bosses, the stairs, the adobe walls, the smell of my friends and the night games.

I could state then that this sample is the closest thing to what is engraved on my pillow. A place where my mind takes refuge every night when trying to disappear and makes rest a bestial ecstasy, as if I were trying to sleep with my eyes open.

Is there such a thing as disappearing? I am sure there is.

Carlos Herrera.

1 1 1 to the man of the 1 1 -

Nocturno 2018

Tallado y torneado en hueso de cabra, coral rojo y piedras semi preciosas $203 \times 25 \times 31$ cm

Nocturnal 2018
From the series The Unfaithful
Carved and turned goat bone,
red coral and semi precious
stones.

CARLOS HERRERA

BIOGRAFIABIOGRAPHY

Nació en la ciudad de Rosario, Argentina, en 1976. Hasta 2009 vivió y trabajó en el campo junto a su familia de campesinos y floricultores. El imaginario de las flores y el paisaje de campo protagonizan su primer encuentro con el arte. Toma clases de dibujo y pintura con artistas del litoral. En paralelo a su formación artística, trabaja como asistente de florista y realizador de ikebanas y coronas funerarias.

Su interés por el collage, la gráfica, la fotografía y el video lo distancian de su deseo por la pintura y lo acercan a nuevas indagaciones que replantean sus temáticas. El cuerpo, lo sexual y lo efímero se ponen en primer plano llevándose a cabo investigaciones afines a la pornografía, la alimentación y la manipulación de materia orgánica. Confecciona collages con revistas pornográficas de los años 80 y 90 a los que titula "Protección". Realiza videos en escenarios de cartón en los que con sus manos manipula frutas, verduras, carnes y líquidos al ritmo de óperas clásicas.

Su inserción en la escultura y la instalación devienen de la transformación y resignificación de animales embalsamados que adquiere en mercados de usados y recontextualiza en una realidad extrañada al lugar de origen de los mismos.

Durante 10 años investiga y fotografía la vida de un grupo de jóvenes y adolescentes de un poblado periférico a la ciudad de Rosario y construye esculturas con restos de indumentaria y objetos entregados por los individuos estudiados. Esta extensa serie es titulada "Temperatura perfecta". Una constante desde su temprana carrera es la creación de móviles, marionetas, objetos lúdicos y simples máscaras creados con sobrantes de alimentos secos y fragmentos de ropa usada de sus amigos, de sus amores y de él mismo. Llama a esta serie formada de rejuntes "Ingrávido".

El universo popular de los actores callejeros, payasos y magos forman parte del imaginario poético y conceptual de un conjunto de obras que destilan tristeza, cansancio y decepción.

En 2009 comenzó una investigación sobre las medidas de su cuerpo y creó un prototipo modular basado en el volumen de un prisma de madera en el que entra una muda completa de su ropa y en el que, al llenarlo de agua, puede bañarse. Esta obra se titula "Autorretrato" y despierta su interés por la acción y lo performático.

Al poco tiempo de aquel descubrimiento comenzó a indagar sobre las acciones básicas del día a día y su obra se transforma en un gran dispositivo de acción.

La muerte, el tiempo, la locura, lo sexual, el silencio y la desaparición son temas usuales en el devenir de sus obras de esta última década. Un repertorio de esculturas, objetos y acciones tituladas "Ave Miseria" abren paso a sus estudios actuales en mentalismo, clarividencia y control mental. Carlos Herrera was born in the city of Rosario, Argentina, in 1976. Until 2009 he lived and worked in the countryside with his family of farmers and floriculturists. The imagery of flowers and the rural landscape were major features of his first artistic endeavours. He took drawing and painting classes with artists from the riverscape regions and also trained as an assistant florist and maker of lkebanas and funeral wreaths.

His interest in collage, graphic design, photography and video led him away from his initial love of painting and introduced him to new preoccupations and themes. The body, sex and the ephemeral became primary concerns as he carried out research into pornography, food and the manipulation of organic material. He made collages out of pornographic magazines from the 80s and 90s that he called 'Protección' (Protection) followed by videos of cardboard sets in which his hands manipulated fruit, vegetables, meat and liquid to the soundtrack of classical opera.

His entry into the fields of sculpture and installations saw the transformation and reinterpretation of embalmed animals he bought at flea markets, placing them in new unfamiliar contexts.

For ten years he observed and photographed the lives of a group of youths and teenagers in a small town on the outskirts of Rosario and constructed sculptures out of scraps of clothing and objects given to him by the individuals under observation. The extensive series is called 'Temperatura perfecta' (Perfect Temperature).

A constant theme since his early work has been the creation of mobiles, puppets, playful objects and simple masks out of discarded dried food, and fragments of

his friends', lovers' and his own used clothes. He called this series of reconstituted cast-offs 'Ingrávido' (Weightless).

The popular universe of street performers, clowns and magicians are part of the poetic and conceptual landscape of a set of artworks that portray sadness, exhaustion and disappointment.

In 2009 he began to experiment with the dimensions of his body and created a modular prototype based on the volume of a wooden prism containing one of his complete outfits that, when filled with water, one can take a bath in. He called this piece 'Autorretrato' (Self Portrait) and it awoke his interest in action and performance.

Shortly after this revelation he started to experiment with basic everyday actions and his oeuvre became one big performative act.

Death, time, madness, sex, silence and disappearance are common themes of his work over the past ten years. A repertory of sculptures, objects and actions titled 'Ave Poverty' paved the way for his current experiments with mentalism, clairvoyance and mind control.

RUTH BENZACAR

Los valores de las obras NO incluyen IVA

Por consultas, por favor escribir a mora@ruthbenzacar.com

www.ruthbenzacar.com Buenos Aires, Argentina. 2022