

COLECCIÓN

AAL
ARTE AL LÍMITE

A
ARTE AL LÍMITE
L
SIN LÍMITES

C
H
I
L
E

ISSN 0719-2878

\$ 10.000
US\$ 20

7 804604 440001

Sol Mateo
Zhou Zixi
Alicia Larrain
Nina Mae Fowler
Thierry Geoffroy

Anne Samat

MALASIA | MALAYSIA

UN ENCUENTRO CON... AN ENCOUNTER WITH...

Por Jessica Ho, Curadora y Productora (Malasia)
Imágenes cortesía de Richard Koh.

aqueellos que conocen a Anne Samat se habrán dado cuenta que no adhiere a las convenciones. Su práctica es una mezcla de arte textil, técnicas mixtas, escultura e instalación que comprende el uso de cotizados materiales. Anne cuestiona la percepción desde su telar, o mejor aún, desde lo alto de una escalera mientras forja un ensamblaje de esculturas de pared y piso que muchas veces poseen un tamaño de dos y hasta tres veces la altura de la artista.

Una exploración de temas interconectados, la práctica de Anne discute sobre la identidad, el folklore y las creencias a través de su propio lenguaje de materialidad que abarca los objetos más modestos, los que a menudo damos por sentado en nuestras vidas cotidianas. Al trabajar con cultura y modernidad, las piezas de Anne se antropomorfizan con una cualidad etérea que evoca el significado totémico de las figuras míticas. Su idea simple, alimentada por una profunda pasión que creció de la semilla sembrada por un mero bosquejo de muñecos palo, se convierte en las formas de majestuosas esculturas.

Las piezas altamente ornamentadas de la artista proveen un delicioso festín para el ojo y el alma. Despoja a los objetos de sus funciones arbitrarias y, a cambio, evidencia su potencial en términos de materialidad mediante la yuxtaposición de elementos domésticos e industriales. "Se trata de una evolución, no una revolución", explica Anne. Además, decora los tejidos Songket más básicos con diseños Pua Kumbu, creando una mezcla entre la tradición y la modernización, una metáfora de su país natal, Malasia. Gracias a su obra *Alpha and Omega* (1997-2014) recibió el premio a jóvenes artistas contemporáneos de la Galería Nacional de Arte de Malasia en 1997.

Con esta serie, Anne emprendió un viaje a través de una prueba de precisión y color. Los nombres *al'Awwal* y *al'Akhir*, que se traducen como El Primero y El Último respectivamente, los dos nombres de Dios, corresponden a hermosos tapices textiles tejidos de dos dimensiones adornados con diversos objetos como cuentas, monedas y arandelas, muchas veces moldeadas para referir al símbolo. Le tomó casi dos décadas a la artista comprender en su totalidad lo que las obras revelaban para poder llegar a entender completamente su elección de materiales y el potencial que ofrecían.

Luego, Anne se dio cuenta que su práctica no podía realizarse dentro de los límites de lo convencional. Por esto, expandió su búsqueda de materiales más allá de las convenciones en *Tribal Chief Series* (2014-2017). La artista batalló constantemente con la materialidad en estas obras, conjugando la femineidad del tejido con la masculinidad de los objetos industriales cotidianos que conforman la serie.

El título de su más reciente exposición tiene una carga significativa. Traducido de un proverbio malayo, el significado de *Sultanate in the Eye, Monarchy at Heart* es, de acuerdo a la artista, muy simple: "Significa 'complacer nuestros deseos' o 'actuar acorde a nuestra voluntad'. Lo que más desean las personas es escuchar al corazón de forma honesta". La serie *Freedom* (2017) está compuesta de 8 piezas majestuosas en su

most who have met Anne Samat would realise that she is not one to play by convention. Her practice intersects between textile, mixed media, sculpture and installation that incorporates a clever use of sought materials. Anne challenges perception by sitting at her loom or better yet, while towering over her step ladder, as she forges an assemblage of wall and floor sculptures often double or triple her size.

An exploration of intertwined themes, Anne's practice discuss identity, folklore and belief through her own language of materiality comprised of modest objects often overlooked in our everyday lives. Working with culture and modernity, Anne's pieces are anthropomorphized with an ethereal quality often evocative of a totemic significance possessed by a mythical figure. Her simple idea, fueled heavily by passion which grew from the seedlings of a humble stickman sketch, are realised into forms of majestic sculptures.

Anne's heavily ornate works cater a scrumptuous feast for the eye and soul. She rids the overtly familiar of their arbitrary functions and in return, demonstrate the potential of its materiality through the juxtaposition of domestic and industrial items. "It's all about evolution, not revolution", says Anne. She stylised the most basic Songket shuttle weaving with Pua Kumbu motifs, creating a blend of tradition with modernisation, a metaphor for her birth country, Malaysia. It was *Alpha and Omega* (1997-2014) that awarded her the Young Contemporary Awards 1997 by the National Art Gallery, Malaysia.

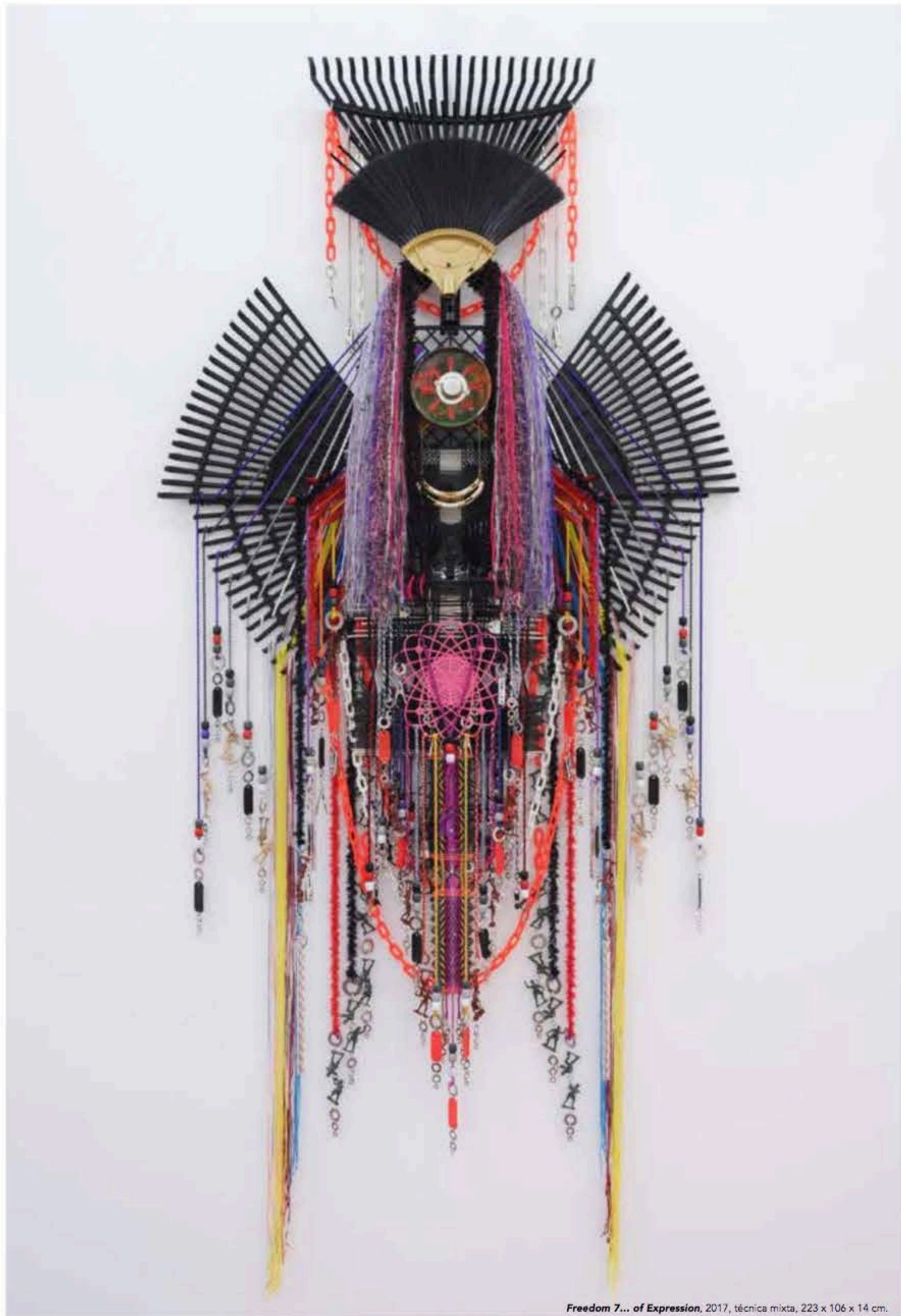
Through this series, Anne journeyed through a test of precision and color. The name, interpreted as *al'Awwal* (The First) and *al'Akhir* (The Last), the two names of God, are of beautifully woven 2-dimensional textile tapestries punctuated with an array of found objects like beads, coins and washers often shaped to reference the symbol. It took Anne almost 2 decades to fully comprehend their revelations, to finally arrive at the full understanding of her choice materials and the potential it had to offer.

Soon thereafter, Anne came to realise that her practice can no longer be fulfilled within the boundaries of a conventional frame. We see observe the artist shift beyond conventional proportions to expand her investigation of materials with *Tribal Chief Series* (2014-2017). Anne constantly tussled with materiality through these works, conjugating the femininity of weaving with the masculinity of everyday and industrial objects within these pieces.

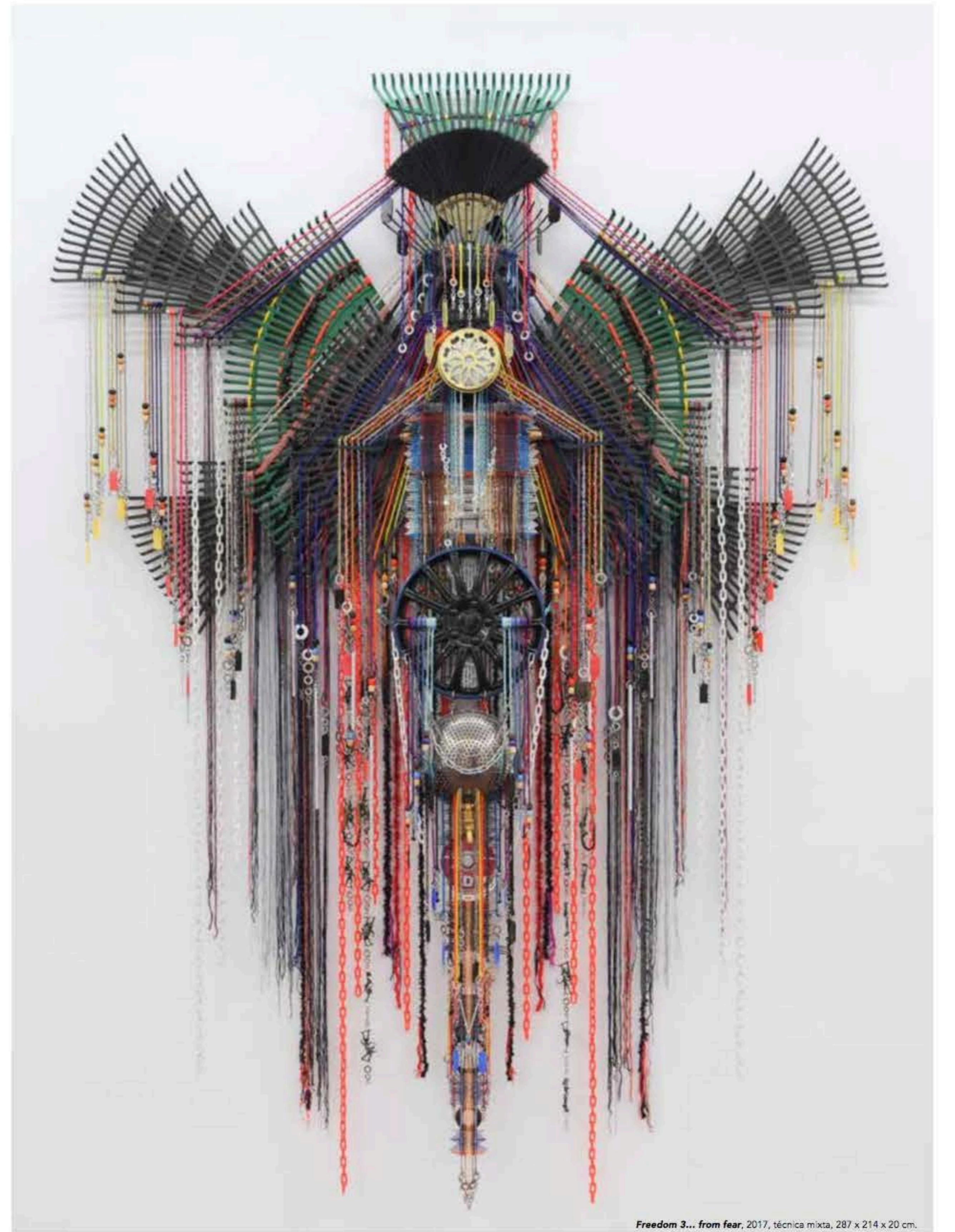
The title of her recent solo is a loaded one. Translated from a Malay proverb, the meaning behind *Sultanate in the Eye, Monarchy at Heart*, according to Anne, is quite simple - "It means 'to indulge in one's desires' - or another way to put it is 'to do according to his/her will'. Whatever a person wants to do, it is to follow their heart, sincerely." *Freedom* (2017), consists of 8 of majestic pieces mostly over 9 feet tall, it is indeed a pleasure to encounter.

Freedom 6... and to be Loved, 2017, técnica mixta, 292 x 106 x 14 cm.

Freedom 7... of Expression, 2017, técnica mixta, 223 x 106 x 14 cm.

Freedom 3... from fear, 2017, técnica mixta, 287 x 214 x 20 cm.

mayoría de más de 2,7 metros de alto y es realmente un placer poder observarla. La nueva reinención de identidades que están arraigadas en nuestras vidas cotidianas es profundamente cautivadora. La obra introduce cuidadosamente al espectador en una sensación de liberación, creando un portal de tiempo elusivo que lo transporta a un bonito recuerdo, aunque sea por sólo un instante. Sin duda, nos rendimos ante la obra al asociar nuestra propia historia y recuerdos más profundos con ella, y de esa forma se forja un vínculo. Sus peculiares reinterpretaciones son a menudo una alianza con los recuerdos y folklores, tan refrescantes como cautivadores.

Casi no pude resistirme a dar un paso atrás y abrazar la opulencia que se permite la exhibición entera. Si la audiencia hiciera esto, podría apreciar los cambios sutiles del comportamiento de las obras, transmutando con cada nuevo encuentro. Entonces, ¿qué abordan realmente estas obras? Anne no realiza sus obras con la cabeza llena de ideas grandilocuentes; su intención es mucho más simple: involucrar y liberar. No obstante, la ejecución está lejos de ser el mero comienzo que se le otorga a la fachada alegre y el flujo de un hilado grácil. Como la artista lo sugiere con el título de la exhibición, cada pieza posee una voz propia, cada una representando una nota en resonante coro que comprende la noción de la artista.

Asimismo, la exhibición compila las piezas más grandes que la artista ha realizado hasta la fecha. Se pueden observar nuevos objetos en el inventario de la artista; ahora aparecen alusiones industriales más evidentes: cadenas de neón y metal, lantaras, rastrillos y barrotes en ventanas, introduciendo además una mayor profundidad y matices de colores con sutiles cambios de tono que, si bien tienen un efecto dramático, no se alejan demasiado de la impronta de la artista. Estas adeptas elecciones aluden a la franqueza segura con la que artista aborda su trabajo con objetos selectos que resuenan con una cualidad indiscutiblemente surasiática.

Anne identifica objetos asociados a la anatomía y a formas circulares para representar la fertilidad como en la cultura malaya, el uso pronunciado de la simetría celebrada y empleada en la arquitectura de las mezquitas islámicas, pagodas chinas, templos hindúes y catedrales góticas. En el caso de asociaciones a la vida moderna, se genera una alusión a la industrialización mediante el uso de rastrillos, repelentes de mosquitos, encimeras de cocina, arandelas, tornillos y tuercas cadenas de metal. Para reflejar la vida contemporánea, se emplean objetos fabricados en masa: escobas de plástico, rastrillos, colgadores y un mar de coloridos objetos de oficina. La búsqueda de la artista inevitablemente aborda preocupaciones más amplias como la historia socio-ecológica y neocolonial de Malasia, un reflejo del impacto que tienen en la vida contemporánea.

Anne produce piezas táctiles con capas superpuestas, tanto en formatos pequeños como grandes en las series *Tribal Chief Series* y *Freedom*. Aunque varíen las capas y el tamaño, se mantiene la noción de responder al contexto local y las tradiciones en todas las obras. Sus esculturas a menudo toman la forma de cuerpos femeninos o masculinos y se conciben como una declaración de femineidad. Se empodera la identidad femenina en el entorno doméstico al retornar a valores de una masculinidad más sutil. Además cuestiona la evolución de las cualidades de género, las ideologías culturales de la típica femineidad y masculinidad del sur de Asia en el pasado, y los actuales parámetros sobre definiciones contemporáneas perpetuadas por la globalización. Este cuestionamiento sincero se libera a través del arte de Anne, su trabajo es una validación de identidad y un símbolo de soberanía. Mediante las formas distintivas utiliza, sus observaciones que esclarecen lo femenino y masculino al expandir su relevancia esencial y primitiva con escala y atemporalidad.

Anne trasciende la materialidad y las culturas con su sinceridad y ambición, para alcanzar las partes más profundas de la consciencia humana. Contempla con aprecio la armonía que existe entre los contrastes, un guiño a las simbiosis de la artista y su búsqueda de liberar a través del arte. Cuestiona la autoridad, proponiendo nociones incluso más vastas, moldeando nuevas identidades para negociar los límites y generar diálogos más extensos. **AAL**

The fresh reinvention of arbitrary identities so ingrained within our everyday lives is unsuspectingly captivating. The work eases you into a sense of liberation, combined, they are an elusive time portal that transports you to a fond memory, if only a glimpse. Inevitably, one submits by associating your own narration and deepest memories with the work – and with that, a kinship is forged. Her quirky re-interpretations, often an allegiance to fond memories and folklores, is as refreshing as it is haunting.

I could hardly resist taking a step back to embrace the opulence the entire exhibition affords. In doing so, you'd realize each work's subtle changes in demeanor, morphing upon each new encounter. So what exactly are these piece pieces about? Anne does not approach her works with a head full of grandiose ideas, the intention is simple – to engage and to liberate. Yet the execution is a far cry from the elementary inception given the playful façade and summoning flow of graceful threads. As the artist had hinted through her exhibition title, each work carries with it their own voice, each a note to the resounding chorus of the artist's notion.

The exhibition is also the largest convention of the artist's larger pieces to date. We note fresh objects on the artist's inventory, more obvious industrial touches – striking neon and metal chains, tyre rims, the layering of rakes and window grills, the introduction of a richer depth, the touch of colors of subtle hue shifts that are dramatic yet not unlike the artist's manner. These adept choices suggests a confident candor as the artist approaches her work with choice objects which resonate with a distinctively Southeast Asian attribute.

Anne identifies objects that respond with her idea of anatomy, a circular form to represent fertility as in Malay culture, the heavy use of symmetry celebrated and employed in traditional architectures of Islamic mosques, Chinese pagodas, Hindu temples and Gothic cathedrals. Closer to modern life, the structural elements prompted by use of rakes, mosquito coil holders, stove tops, metal washers, nuts and bolts, metal chains – objects which suggest industrialization. Reflecting contemporary today through mass manufactured objects: plastic brooms and rakes, bra hangers and a sea of colorful stationery items. Her personal enquiry inevitably speaks of larger concerns; namely the socio-ecological and the neo-colonial cultural history of Malaysia, a reflection on the affect towards contemporary culture.

Anne produces multilayered tactile pieces in both intimate and grand scales through *Tribal Chief Series* and *Freedom*. Although varying in layers and size, the notion of these works which respond to local contexts and customs remain. Anne's sculptures are often rendered in male and female form and are seen as a statement of femininity. It empowers the female identity within a domestic environment while returning to the Asian cultural values of soft masculinity. She questions the evolution of gender qualities, the cultural ideologies in the ways manhood and womanhood were interpreted in Southeast Asia in the past, and the governing parameters over contemporary definitions perpetuated by globalisation. This honest enquiry is liberated through Anne's art, her work is a validation of identity and a symbol of sovereignty. Through distinguishing forms uniquely Anne, her observations enlighten the feminine and masculine by expanding their essential and primitive relevance through scale and timelessness.

Equipped with sincerity and ambition, Anne transcends materiality and cultures to reach into the deepest parts of the human consciousness. She contemplates in appreciation the harmony that exists between contrasts, a nod to the symbioses of Anne and her quest for liberation through her art. Anne questions authority by way of suggesting an even greater notion, carving refreshed identities to negotiate boundaries for bigger dialogues. **AAL**

Freedom 2... to be Yourself, 2017, técnica mixta, 292 x 162 x 15 cm.; 199 x 83 x 30 cm.