

GALLERY GUIDE AND MAP

IMMERSIVE

MARCH 12 - JUNE 5, 2022 | DES MOINES ART CENTER

12 DE MARZO - 5 DE JUNIO, 2022 | CENTRO DE ARTE DES MOINES

FEATURED ARTISTS **ARTISTAS DESTACADOS**

MATTHEW WILLIE GARCIA | RAN HWANG | OYORAM | BILL VIOLA

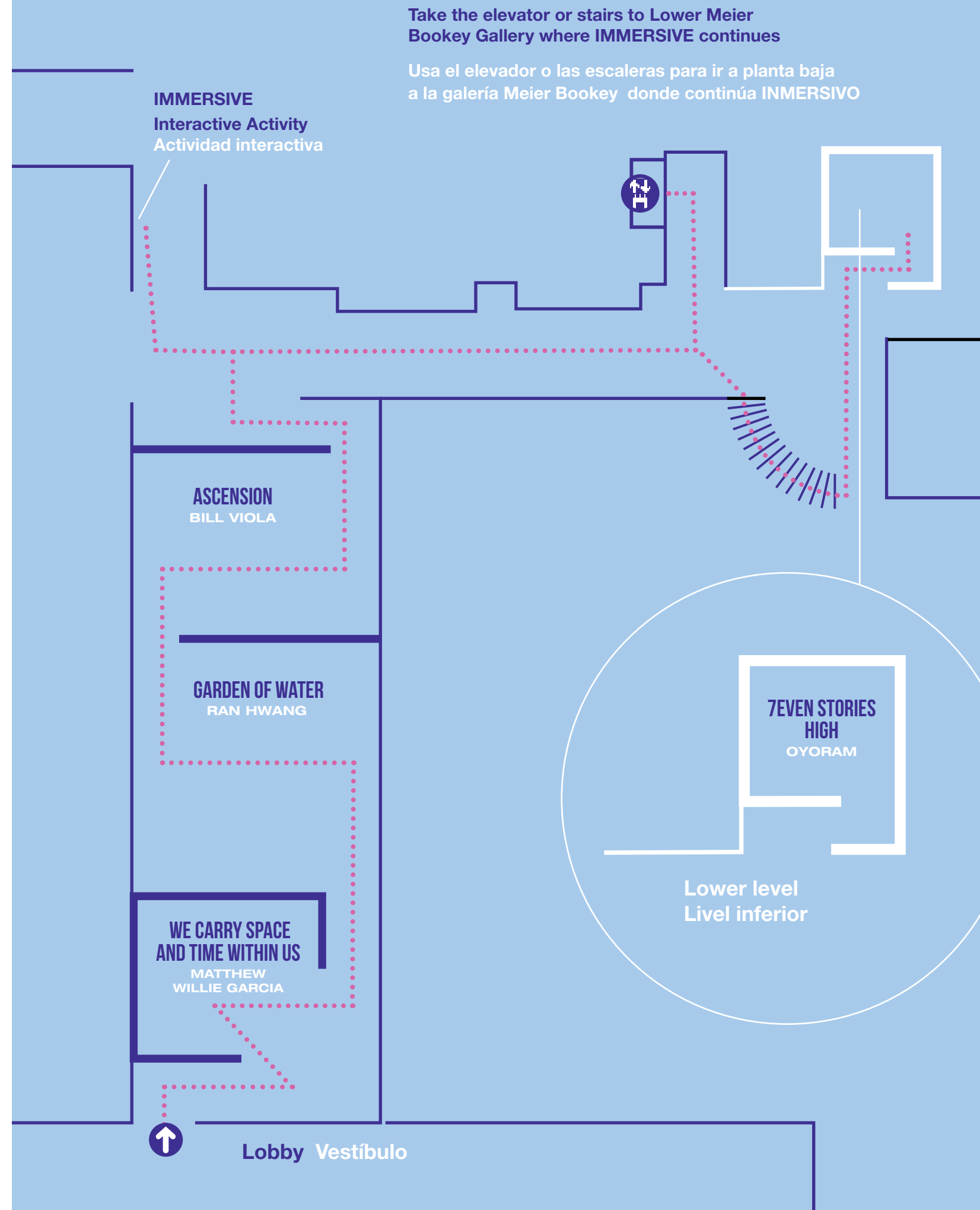
PLEASE TAKE CARE AS YOU ENTER THE DARKENED SPACES.
SOME OF THE ARTWORKS CONTAIN FLASHING LIGHTS OR CREATE THE SENSATION
OF MOVEMENT. PLEASE TAKE A GALLERY SEAT FOR SUPPORT IF NEEDED.

**POR FAVOR TENGA CUIDADO AL INGRESAR A LOS ESPACIOS OSCUROS.
ALGUNAS DE LAS OBRAS DE ARTE CONTIENEN LUCES INTERMITENTES O
CREAN LA SENSACIÓN DE MOVIMIENTO. SI NECESITA APOYARSE
POR FAVOR TOME ASIENTO EN LA GALERÍA.**

DES
MOINES
ART
CENTER

IMMERSIVE intends to welcome the viewer into spaces that surround them with art, using not only visuals but sounds and the suggestion of movement to create a unique sensory experience. While the work in this exhibition comes from the 21st-century, artists of all kinds have long traditions of building multi-layered environments for people to experience. Medieval cathedrals filled their massive aisles with stone sculpture, incense, song, and the glow of light through stained glass. Claude Monet installed his giant *Water Lilies* in a circular gallery, allowing visitors to feel as if they had walked into his garden. Popular culture is filled with immersive experiences, from haunted houses and amusement park rides to 3-D movies and virtual reality video games. The success and longevity of such efforts suggests many of us are looking for a few moments to step into worlds beyond our own, taking in the beauty and spectacle they have to offer. In these four installations, the Art Center hopes you enjoy whatever journey they inspire.

INMERSIVO pretende dar la bienvenida al espectador a espacios que lo envuelvan en el arte, utilizando no solo imágenes sino también sonidos y la sugestión de movimiento para crear una experiencia sensorial única. Si bien el trabajo de esta exposición proviene del siglo XXI, los artistas de todo tipo tienen una larga tradición en la construcción de entornos de varias capas para que la gente los experimente. Las catedrales medievales llenaron sus enormes pasillos con esculturas de piedra, incienso, canciones y el resplandor de la luz a través de vitrales. Monet instaló sus *Nenúfares gigantes* en una galería circular, permitiendo a los visitantes sentirse como si hubieran entrado en su jardín. La cultura popular está llena de experiencias inmersivas, desde casas embrujadas y atracciones en parques de diversiones hasta películas en 3D y videojuegos de realidad virtual. El éxito y la longevidad de tales esfuerzos sugiere que muchos de nosotros estamos buscando unos momentos para adentrarnos en mundos más allá del nuestro, disfrutando de la belleza y del espectáculo que ofrecen. En estas cuatro instalaciones, el Centro de Arte espera que disfrutes cualquier tipo de viaje que te inspiren.

Matthew Willie Garcia

American, born 1985

Lives and works in Kansas City

WE CARRY SPACE AND TIME WITHIN US 2021

Projection Mapped Animation over acrylic printed and airbrush wood panel / Running time: 10 minutes
Courtesy of the artist

Matthew Willie Garcia's installation invites the viewer to contemplate other worlds both inside and outside themselves. Garcia projects video over a thin, wood sculpture to give the swirling forms shadows and the illusion of depth. His cool yet vivid color scheme has a fantasy world feel to it, as if taken from a music video or playful science fiction film. All of his strategies layer together, combining abstract shapes with an impossible to define feeling of being surrounded by color and moving imagery and light. Garcia hopes to put the audience in touch with their place within the infinite nature of the universe, stating "*We Carry Space and Time Within Us* is about the layers of space and time that we carry within us. Everything in the universe, our very existence is intrinsically tied to the beginning of time. At the moment of the Big Bang a net of possibility was cast that would lead to our existence. The work plays with layers of time and alters the space of the gallery to shift the perceptions of reality and decentralizes our place in the universe."

La instalación de Matthew Willie García invita al espectador a contemplar otros mundos, tanto dentro como fuera de sí mismo. García proyecta un video sobre una escultura de madera delgada para dar sombras a las formas arremolinadas y así la ilusión de profundidad. Su esquema de colores fresco pero vívido tiene una sensación de mundo de fantasía, como si estuviera tomado de un video musical o una película de ciencia ficción. Todas sus estrategias se superponen, combinando formas abstractas con una sensación imposible de definir al estar rodeado de color e imágenes con movimiento y luz. García espera poner a la audiencia en contacto con su lugar dentro de la naturaleza infinita del universo, afirmando que *Llevamos el Espacio y el Tiempo Dentro de Nosotros* se trata de las capas de espacio y tiempo que llevamos dentro de nosotros. Todo en el universo, nuestra propia existencia, está intrínsecamente ligada al comienzo de los tiempos. Al momento del Big Bang, se lanzó una red de posibilidades que llevaría a nuestra existencia. El trabajo juega con capas de tiempo y altera el espacio de la galería para cambiar las percepciones de la realidad y descentralizar nuestro lugar en el universo."

Ran Hwang

Korean, born 1960

Lives and works in New York and Seoul

GARDEN OF WATER 2010

Beads, crystal, pins, video on Plexiglas

Des Moines Art Center Permanent Collections; Gift of the artist and Leila Heller Gallery, New York, 2013.5.a-g

Ran Hwang's art is often large-scale objects made from thousands of tiny elements — buttons, thread, beads, and in the case of *Garden of Water*, crystal-beaded sewing pins. The installation combines sculpture with video and sound, engulfing the viewer in layers of imagery and light. Across several sheets of Plexiglas, Hwang depicts a large and ornate chandelier. Chandeliers were originally made of lead crystal because it could reflect and amplify the light of a candle's flame. Drawn with a less traditional form of crystal, Hwang's chandelier works in a similar manner by throwing filmed shadow and light around the darkened gallery space. Spiders descend and weave their own intricate designs over the chandelier until a downpour of rain occurs, allowing the audience to stay dry while enjoying a wash of projected water. Sewing materials such as the pins in this sculpture appear often in Hwang's art and are a reference to the women's work of clothmaking and fabric crafts. The spiders here and their beautiful woven webs may also suggest feminine craft and maternal protection.

El arte de Ran Hwang suelen ser objetos a gran escala hechos de miles de elementos diminutos: botones, hilo, cuentas y, en el caso de *Jardín de Agua*, alfileres de costura con cuentas de cristal. La instalación combina escultura con video y sonido, envolviendo al espectador en capas de imágenes y luz. A través de varias láminas de plexiglás, Hwang representa un candelabro grande y ornamentado. Los candelabros originalmente estaban hechos de cristal de plomo porque podía reflejar y amplificar la luz de la llama de una vela. Construido a partir de una forma de cristal menos tradicional, el candelabro de Hwang funciona de manera similar al arrojar sombras y luces filmadas alrededor del espacio oscuro de la galería. Las arañas descienden y tejen sus propios diseños intrincados sobre el candelabro hasta que cae un aguacero, lo que permite que la audiencia permanezca seca mientras experimenta la proyección de un chorro de agua. Los materiales de costura, como los alfileres de esta escultura, aparecen a menudo en el arte de Hwang y son una referencia al trabajo de las mujeres en la confección de telas y la artesanía de telas. Las arañas aquí y sus hermosas telas tejidas también pueden sugerir artesanía femenina y protección maternal.

Bill Viola

American, born 1951

Lives and works in New York

ASCENSION 2000

Color video projection on wall in dark room; stereo sound

Running Time: 10 minutes

Purchased with funds from the Coffin Fine Arts Trust; Nathan Emory Coffin Collection of the Des Moines Art Center, 2001.1

Bill Viola is a pioneer in the art of video installation, crafting moving images and sound into works that have a similar physical presence to traditional painting and sculpture. His videos are often intense emotional experiences. With *Ascension*, viewers are engulfed in a dark, ocean-like atmosphere and presented with a narrative of the moments before, during, and after the jarring sight and sound of a man plunging into water. Every noise in the work is heard through the filter of water, resulting in an eerie soundscape. Despite the simplicity of the “story” unfolding, the bright blue and unsettling tone suggest a spiritual or philosophical intention by the artist. The sinking, solitary figure, with his outstretched arms, alludes to the crucifixion story in the Christian Bible, and the rising figure references an ascent into heaven. The multitude of tiny rising bubbles surrounding the body suggest transformation. Despite the man sinking from view at the film’s finish, the meaning of this piece is uncertain, containing references to mortality, loss, and transcendence.

Bill Viola es un pionero en el arte de la videoinstalación, creando imágenes en movimiento y sonido en obras que tienen una presencia física similar a la pintura y la escultura tradicionales. Sus videos son a menudo experiencias emocionales intensas. Con *Ascension*, los espectadores se ven envueltos en una atmósfera oscura similar a la del océano y se les presenta una narración de los momentos antes, durante y después de la imagen y sonido incongruentes de un hombre sumergiéndose en el agua. Cada ruido en el trabajo se escucha a través del filtro de agua, lo que da como resultado un paisaje sonoro espeluznante. A pesar de la simplicidad del desarrollo de la “historia”, el tono azul brillante e inquietante sugiere una intención espiritual o filosófica por parte del artista. La figura solitaria que se hunde, con los brazos extendidos, alude a la historia de la crucifixión en la biblia cristiana, y la figura que se eleva hace referencia a su ascenso al cielo. La multitud de diminutas burbujas ascendentes que rodean el cuerpo sugieren transformación. A pesar de que el hombre desaparece al final de la película, el significado de esta pieza es incierto y contiene referencias a la mortalidad, la pérdida y la trascendencia.

Oyoram

Israeli, born 1951

Lives and works in Paris and Des Moines

7EVEN STORIES HIGH 2022

LED display / Pixels on Optical Canvas

Running Time: 5 minutes and 40 seconds

Courtesy of the artist

Seven Stories High takes the audience on a journey through time and space that contains elements of both the routinely familiar and the vastness of evolutionary time. OYORAM works to build a complete experience, using sound design, lighting, and LED-panel walls to create the illusion of an elevator ride. At each stop the viewer is shown a step in the life of the universe, from primordial landscapes to plants and animals and eventually onward to humans. The work’s imagery comments on progress, but also the fragility of life, and how destructive behaviors by humanity must be stopped as not to repeat another trip into an abyss in which life will have to rebuild once more. The installation is a potent combination of advanced technology melded with elemental themes that explore where we as a species came from and where we are going.

Siete Pisos de Altura lleva a la audiencia a un viaje a través del tiempo y del espacio que contiene elementos tanto de lo rutinariamente familiar como de la inmensidad del tiempo evolutivo. OYORAM trabaja para construir una experiencia completa, utilizando diseño de sonido, iluminación y paredes con paneles LED para crear la ilusión de un viaje en ascensor. En cada parada, se muestra al espectador un paso en la vida del universo, desde las paisajes primordiales hasta las plantas y los animales y, finalmente, hasta los humanos. La imagen de la obra habla del progreso, pero también de la fragilidad de la vida, y de cómo se deben frenar los comportamientos destructivos de la humanidad para evitar otro viaje a un abismo en el que la vida tendrá que reconstruirse una vez más. La instalación es una potente combinación de tecnología avanzada fusionada con temas elementales que exploran de dónde venimos como especie y hacia dónde vamos.

IDEAS TO CONSIDER... IDEAS A TENER EN CUENTA...

What does it mean to lose (or find) yourself in an artistic experience?

¿Qué significa perderse (o encontrarse) en una experiencia artística?

In what ways do you seek out immersive phenomena in everyday life?

¿De qué manera busca fenómenos inmersivos en la vida diaria?

How do specific colors or sound effects help an art work “take you away” from everyday life?

¿Cómo ciertos colores o efectos de sonido específicos ayudan al arte a “alejarte” de la vida diaria?

SUPPORT FOR THIS EXHIBITION IS PROVIDED BY | EL APOYO PARA ESTA EXPOSICIÓN ES PROPORCIONADO POR

Pamela Bass-Bookey and Harry Bookey Moving-Image and Time-Based Art Fund
The Buberl-Knautz Family | Toni and Tim Urban International Artist-in-Residence Fund

Iowa Arts Council, a division of the Iowa Department of Cultural Affairs,
and the National Endowment for the Humanities: Exploring the Human Endeavor.

IOWA ARTS COUNCIL
IOWA DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS

NATIONAL
ENDOWMENT
FOR THE
HUMANITIES