

SOPHIE DICKENS

Body and mind

ARTCATTO AND THE CONRAD ALGARVE JOIN FORCES ONCE AGAIN TO PRESENT TWO OUTSTANDING EXHIBITIONS BASED ON THE HUMAN FORM AND EMOTIONS

A ARTCATTO E O CONRAD ALGARVE UNEM-SE NOVAMENTE PARA APRESENTAR DUAS EXTRAORDINÁRIAS EXPOSIÇÕES BASEADAS NAS EMOÇÕES E NA FORMA HUMANA

TEXT ALEXANDRA STILWELL

Two exceptional artists, represented in Portugal by ArtCatto, exhibit their original work at the Conrad Algarve in Quinta do Lago this season. British sculptor Sophie Dickens and Dutch born painter Alisa Lim A Po will fascinate the mind and challenge the imagination with their creativity. ►►

Duas artistas excecionais, representadas em Portugal pela ArtCatto, expõem o seu trabalho original no Conrad Algarve, na Quinta do Lago, a partir de fevereiro. A escultora britânica Sophie Dickens e a pintora holandesa Alisa Lim A Po vão fascinar a nossa mente e desafiar a nossa imaginação com a sua criatividade. ►►

ALISA LIM A PO

HANDSPRING

SOPHIE DICKENS

With over 25 years under her belt as an artist, exhibitions throughout Europe, clients the world over and the 2007 V&A Sculpture Prize in hand, Sophie Dickens has a real pedigree as a sculptor. But it's her fascination with anatomy and her attention to detail which make her stand out from the crowd.

As a sculptor, Sophie is interested in the human and animal form and enjoys the movement that a sculpture can generate: "I like the human form as a means of expression. I was lucky enough to do life drawing at school, and realised that to really have an understanding of the external appearance of the human figure, an artist has to have an understanding of the structure underneath, and its capabilities," says the London-based artist.

Great-great-granddaughter of Charles Dickens, she started drawing and painting at a young age and wanted to go to art school but instead studied History of Art at The Courtauld Institute. "This turned out to

be hugely formative for my artistic practice as it helped me create a visual vocabulary that I frequently draw on." She went on to take an anatomy course to better understand how the human body works, allowing her to study cadavers first hand.

Influenced by the likes of Cezanne, Egon Schiele, and the sculptures and drawings of Rodin and Henri Gaudier-Brzeska, Sophie's inspiration comes to her quite simply through conversation with friends and patrons or when working towards a commissioned piece. She has been exhibiting with an animalier gallery for 10 years, "so there is quite a strong animal theme, that includes dogs, pelicans, bulls, horses and goats," she says. Her creations appear to be leaping off their pedestals, transmitting movement and emotion.

Sophie's creative process starts with small studies made using warm modelling wax on a wire armature. "This allows for flexibility so that I can keep changing my mind and fiddling with the composition." Aided by a meticulous study of anatomy, Sophie constructs

armatures by welding metal rods together like skeletal drawings on which she begins to attach and layer specifically-worked pieces of wood, cut on a band saw that she inherited from her mother's furniture business. This creates a three-dimensional drawing and the gaps are filled to create a solid whole. The results are extraordinarily dynamic pieces that come to life before our eyes.

Sophie's work evolves with her creativity: "With early sculptures I invented my own mythologies. I then got into more art historical themes, but am now moving back to my own mythologies again, with a series of works representing the body language of a man and a woman, based on my relationship with my husband who is away on tour."

Sophie's exhibition at the Conrad Algarve features some of her most remarkable work, including sculptures of three very large pelicans, five large monkeys from an installation in London, a five-piece life-size diving sequence and a huge horse. A spectacle not to be missed. ►►

JUST MONKEYS

DIVE

SOPHIE DICKENS

Com mais de 25 anos de experiência enquanto artista, exposições por toda a Europa, clientes espalhados pelo mundo e galardoada com o Prémio de Escultura da V&A 2007, Sophie Dickens tem verdadeiro "pedigree" de escultora. Mas é a sua fascinação pela anatomia e a sua atenção ao pormenor que a destacam da multidão de artistas contemporâneos. Enquanto escultora, Sophie interessa-se pelas formas humanas e animais, e aprecia o movimento que uma escultura pode criar: "Gosto da forma humana enquanto meio de expressão. Tive a sorte de experimentar desenho da forma humana na escola e apercebi-me que, para compreender realmente a aparência externa da figura humana, um artista tem de perceber a estrutura que está por baixo e as suas capacidades", disse a artista, que reside em Londres.

Tetraneta do escritor Charles Dickens, Sophie começou a desenhar e a pintar desde tenra idade, e queria frequentar uma escola de arte. Em vez disso, acabou por estudar História da Arte no Instituto Courtauld. "Acabou por ser uma experiência muito formativa para a minha prática

artística, pois ajudou-me a criar um vocabulário visual sobre o qual desenho com frequência." Fez até um curso de anatomia para entender melhor como é que o corpo humano funciona, e que lhe permitiu estudar cadáveres de perto.

Influenciada por artistas como Cézanne e Egon Schiele, e pelas esculturas e desenhos de Rodin e Henri Gaudier-Brzeska, a inspiração de Sophie chega-lhe muitas vezes por simples conversas com amigos e mecenas, ou quando trabalha numa peça que lhe foi encomendada. Expõe o seu trabalho numa galeria dedicada a retratos animais há dez anos. "Por isso, há um forte tema animal, que inclui cães, pelicanos, touros, cavalos e cabras", disse. As suas criações parecem estar a saltar para fora dos seus pedestais, transmitindo movimento e emoção.

O processo criativo da escultora começa com pequenos estudos feitos através da modelagem de cera numa armadura de arame. "Tal dá-me flexibilidade para que possa mudar de ideias e continuar a alterar a composição." Auxiliada por um estudo metódico de anatomia, Sophie constrói armaduras ao soldar canas de metal como se tratassem de desenhos de um esqueleto, por cima

do qual começa a juntar e a criar camadas compostas por pedaços de madeira que já foram trabalhados e cortados numa serra de fita, herdada do negócio de mobiliário da sua mãe. Isto cria um desenho tridimensional em que as falhas são preenchidas para criar um todo cheio. O resultado são peças extraordinariamente dinâmicas, que ganham vida perante os nossos olhos.

O trabalho de Sophie evolui com a sua criatividade: "Com as esculturas mais antigas, inventei as minhas próprias mitologias. Depois, comecei a entrar mais nos temas históricos da arte, mas estou agora a regressar novamente às minhas mitologias com uma série de peças que representam a linguagem corporal de um homem e de uma mulher, baseadas na minha relação com o meu marido, que está fora em *tournée*."

A exposição de Sophie no Conrad Algarve engloba algumas das suas peças mais notáveis, incluindo esculturas de três grandes pelicanos, cinco grandes macacos de uma instalação em Londres, uma sequência de mergulho de cinco peças em tamanho real e um cavalo gigante. Um espetáculo a não perder. ►►

DEEP WITHIN

ALISA LIM A PO

Emotions, human behaviour and global issues are some of Dutch artist Alisa Lim A Po's favourite sources of inspiration and are reflected throughout her work. Large colourful cloned heads and emotionally charged spheres come together under the artist's masterful hand in a style which she describes as "hovering between figurative and abstract."

From an early age, Alisa knew she wanted to become an artist. "When I was 18 I began my studies at the smallest art academy in the Netherlands." Realising it wasn't the time or place for her she went on to study and work in advertising and design for many years, only to finally decide to devote herself entirely to her true calling: art.

Like many artists Alisa has parents with great cultural interests, "I also had a grandfather who was a collector of a great variety of art, from old Dutch masters to contemporary Russian artists. Thanks to this fundament I recognise the genius in most forms of art, from the impressionists to the modernist. I love greats like Monet, Rothko, Gauguin, Klimt and, of course, van Gogh."

"I find my inspiration from life," explains Alisa, "I reflect these experiences on universal social behaviour. My paintings refer to matters such as honesty, solidarity, trust and love. But also the negative aspects of life, such as sadness, loneliness, violence and fear."

Her work is easily recognisable due to the unique colour palette and technique she uses.

When asked to define her work, she says that it may be figurative, "but it expresses no details and verges on abstraction. Overall, I characterise my work as limited realistic. Elements of reality are shown in a greater or lesser recognisable degree."

Alisa uses traditional materials such as paper and canvas, but primarily works on metals like aluminum and copper. "I study the materials and use their characteristics, especially because they partly determine the work. Working with these materials gives me freedom and inspiration and their smooth surfaces create the desired tactile quality required to create a patina, whereby the paint can be moved and scraped away."

Her work is evolving towards abstraction. "I have always played with the purity in displaying the actual reality. Even my first series of realistic female portraits had elements of abstraction. I notice that I find it more and more interesting to bring more abstraction to my work. It's a way of separating us from what we know and forces us to see things in a different and new way," she explains.

Following the successful preview of two of her creations this summer, ArtCatto will now host the premiere of her new series, *Chronicles*, a beautiful, bold and colourful collection, but which also refers to darker issues, such as global warming, migration, pollution and religion. Alisa will also include unique works from her *Social War* series, based on love, among several other pieces of her popular *Clones* collection.

The exhibition at the Conrad Algarve in Quinta do Lago will run from February 11th until Easter.

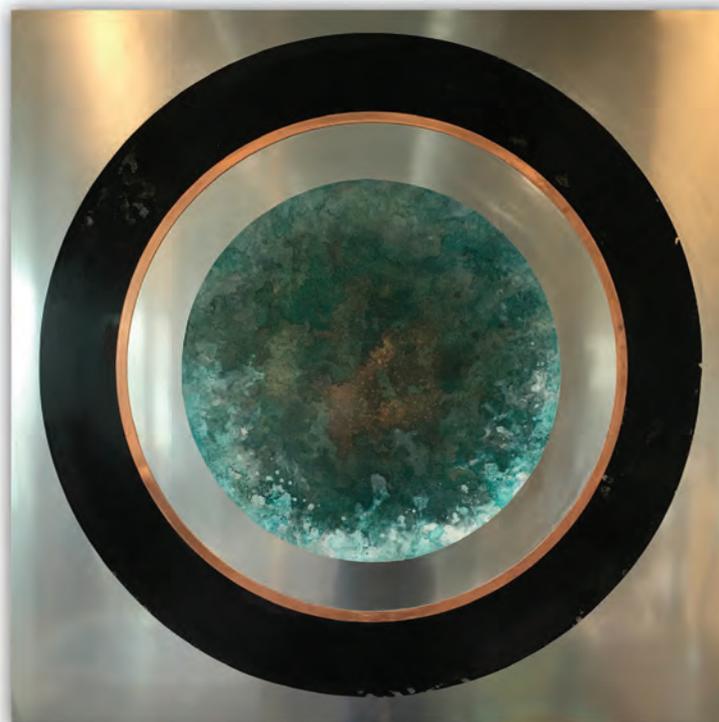
www.artcatto.com | www.conradalgarve.com ■

VERSUS (DIPTYCH)

OUT OF THE DARK

UNDER PRESSURE

ALISA LIM A PO

Emoções, comportamento humano e problemas globais. Estas são algumas das fontes de inspiração favoritas da artista holandesa Alisa Lim A Po, que se refletem no seu trabalho. Grandes e coloridas cabeças clonadas e esferas emotivas juntam-se nas mãos habilidosas da artista num estilo que ela descreve como que “a pairar entre o figurativo e o abstrato”.

Alisa sabia que queria ser artista desde muito jovem. “Quando tinha 18 anos, iniciei os meus estudos na academia de arte mais pequena dos Países Baixos.” Apercebendo-se de que não era a altura ou local certos, acabou por estudar e trabalhar em publicidade e design durante muitos anos, até que finalmente se dedicou por completo à sua verdadeira vocação: a arte.

Como muitos artistas, Alisa tem pais com grandes interesses culturais. “Tinha também um avô que era colecionador de uma grande variedade de arte, desde velhos mestres holandeses a artistas contemporâneos russos. Graças a esta base, reconheço o génio na maioria das formas de arte, dos impressionistas aos modernistas. Adoro grandes artistas como Monet, Rothko, Gauguin, Klimt e, como não podia deixar de ser, Van Gogh.”

“Encontro inspiração na minha vida”, explicou Alisa. “Reflico estas experiências de comportamento social universal. Os meus quadros abordam assuntos como a honestidade, a solidariedade, a confiança e o amor. Mas também aspetos negativos da vida, como a tristeza, a solidão, a violência e o medo.”

O seu trabalho é facilmente distinguível devido à paleta de cor única e às técnicas que utiliza. Quando lhe pedimos para o definir, diz que pode ser figurativo, “mas não expressa pormenores e está no limite da abstração. No geral, caracterizo o meu trabalho como realista com limites. São mostrados elementos da realidade num grau de maior ou menor distinção.”

Alisa utiliza materiais tradicionais, como o papel e telas, mas trabalha principalmente em metais, como o alumínio e o cobre. “Estudo os materiais e uso as suas características, porque determinam parcialmente o trabalho. Trabalhar com estes materiais dá-me liberdade e inspiração, e as suas superfícies suaves criam a qualidade táctil desejada para criar uma patina, ao passo que a tinta pode remover-se ou raspar-se.”

O trabalho da artista evolui no sentido da abstração. “Sempre brinquei com a pureza que existe em mostrar a realidade. Até na minha primeira série de retratos realistas femininos tinha elementos de abstração. Noto que tenho cada vez mais interesse em trazer a abstração para o meu trabalho. É uma forma de nos separarmos do que sabemos e força-nos a ver as coisas de uma forma diferente e nova”, explicou.

Depois do sucesso da pré-visualização de duas das suas criações este verão, a ArtCatto vai agora receber a estreia da sua nova série, *Chronicles*, uma coleção bonita, arrojada e colorida, mas que também se concentra em temas mais sombrios, como o aquecimento global, a migração, a poluição e a religião. Alisa vai também incluir peças únicas da sua série *Social War*, que se baseia no amor, bem como várias outras peças da sua popular coleção *Clones*. A exposição no Conrad Algarve, na Quinta do Lago, vai estar patente de 11 de fevereiro até à Páscoa.

www.artcatto.com | www.conradalgarve.com ■

FOCUS

