

Sculpting *wonders*

Conrad Algarve hosts a new sculpture exhibition curated by Artcatto gallery

O Conrad Algarve acolhe uma nova exposição de escultura com a curadoria da galeria Artcatto

TEXT BEN AUSTIN

Over the years, Artcatto and the Conrad Algarve hotel have developed an incredibly creative partnership. Together they have produced a series of memorable events and shows, such as national themed evenings, like the Chinese and Indian experience complete with original artwork by leading artists of each region, combined with a celebration of cuisine and culture. Another well-received exhibition was the urban art show *Off the Wall*, showcasing up-and-coming young Portuguese street artists. Some of their pieces can still be found in the hotel's car park, providing the perfect backdrop to after-party events.

More recently Artcatto has joined forces with Corand to showcase the works of James

Gill, a rediscovered American Pop artist from Texas who exhibited with Andy Warhol in New York in the 1960s; as well as the rising star in the Portuguese Pop Art scene, Pedro Guimarães, whose clever optical artwork has attracted international interest and high-profile collectors.

The most recent show is not the first time that Artcatto has staged an exhibition of sculptural work at Conrad — in 2015, the gallery brought to the hotel acclaimed sculptor Philip Jackson, who has undertaken numerous important public commissions, which can be found all over the United Kingdom, such as of Queen Elizabeth II, Bomber Command and Mahatma Gandhi, in London. They have also showcased the wonderful

Artcatto e o hotel Conrad Algarve têm desenvolvido, ao longo dos anos, uma parceria incrivelmente criativa. Em conjunto, produziram uma série de memoráveis eventos e espetáculos, entre os quais noites temáticas, como a experiência chinesa e indiana com obras de arte criadas por grandes artistas de cada região, numa combinação distinta entre gastronomia e cultura. A exposição de arte urbana *Off the Wall* também foi um sucesso, apresentando jovens e promissores artistas urbanos portugueses, sendo que algumas das suas peças ainda se encontram no parque de estacionamento do hotel, tornando-se no cenário perfeito para eventos de *after-party*.

Recentemente, a Artcatto uniu esforços com o hotel para exibir os trabalhos de James Gill, um redescoberto artista Pop norte-americano do Texas

©NADIA MAULEON

ELEANOR STRIDE

wooden constructed animals of Sophie Dickens, who happens to be the great-granddaughter of Charles Dickens; as well as the highly sought-after carved wooden animal pieces by Jürgen Lingl-Rebetez.

Running until the end of September, the current show of international artists includes Sam Shendi, Paulo Neves, Eleanor Stride, Anneke Bester, Mondo and Jonty Hurwitz.

Sam Shendi is an Egyptian-British sculptor, who has been gaining a lot of attention of late for his large-scale, vividly coloured and somewhat surreal pieces. The artist understands the impact of size, of the monumental — as a student he saw the impressive organic bronze forms by the Modernist master Henry Moore and likewise wanted his sculpture to ‘fill the space’. But unlike Moore, Shendi creates pieces without the aid of sketches and *maquettes*, conceiving the completed work in his head and then immediately setting about making it into a reality. His background in design and furniture production means that his technical skills are superlative, and the pieces are constructed from a durable fibre resin and then sprayed with car paint and polished to high finish, which allows his work to be placed indoors or outdoors without succumbing to the weather and time.

The sculptures on show at Conrad Algarve are part of his *Only Human* series and refer to the fragilities and emotions that we all experience. Shendi enjoys playing between the notions of figuration and abstraction. He has incorporated a colour-coding system to the work, inferring feelings to each colour — red signifies anger, while white relates to purity and even hope. The primary colours and swirling patterns hark back to a different era, with a nod to ‘60s psychedelia. The artist also delves into aspects of nostalgia, memory and childhood as well as fear. Despite its undercurrents of seriousness and personal reflection, Sam’s work can also be playful. Bystanders cannot help but to smile at the figure bent over backwards in *Falling into the Past* as everyone can identify with that seemingly impossible feat, but we are also prone to the psychological trap that the title implies.

The universal acclaim for Shendi’s work is ever growing and he has developed quite a considerable fan base on social media. His futuristic work was even selected to be in the art collection of Marvel’s Iron Man — it appears in Tony Stark’s house in the film *Avengers: Age of Ultron*. He is a member of the Royal Society of Sculptors and won the First@108 Public Art Award in 2013. It has been recently announced that his piece *Split Decision* has been selected as the winner for

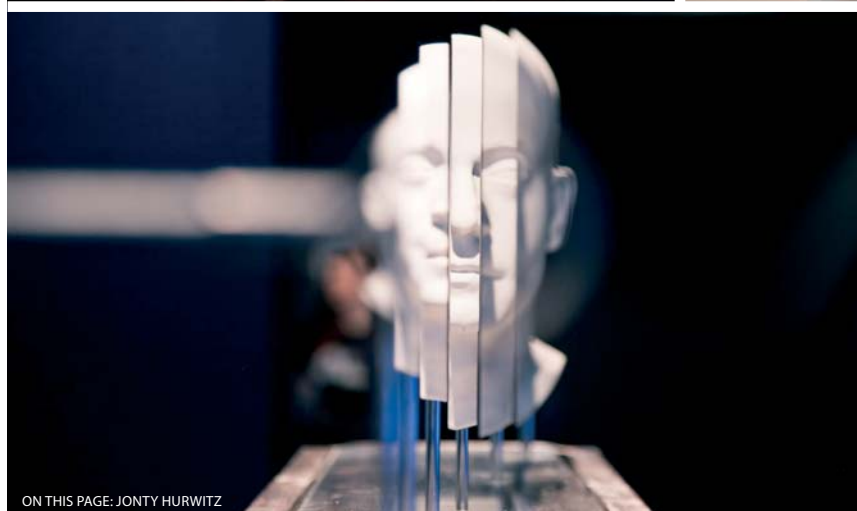
e que nos anos 1960 expôs, em Nova Iorque, em conjunto com Andy Warhol. Uma nota para a presença de Pedro Guimarães, uma estrela da Pop Art portuguesa em ascensão, cuja inteligente arte ótica atraiu a atenção internacional e de colecionadores de alto nível.

Esta não será a primeira vez que a Artcatto apresenta uma exposição de escultura no Conrad. Já em 2015, a conhecida galeria trouxe ao hotel o aclamado escultor Philip Jackson, que empreendeu algumas comissões públicas importantes que podem ser encontradas por todo o Reino Unido, incluindo a Rainha Isabel II, o Comando de Bombardeiros da Real Força Aérea britânica, e Mahatma Gandhi, em Londres. Foram também apresentados os maravilhosos animais de madeira construídos por Sophie Dickens, bisneta de Charles Dickens, assim como as populares peças em talha de madeira com a assinatura do artista Jürgen Lingl-Rebetez.

Patente até ao final de setembro, a mostra de artistas internacionais conta com Sam Shendi, Paulo Neves, Eleanor Stride, Anneke Bester, Mondo e Jonty Hurwitz.

Sam Shendi é um escultor egípcio-britânico, que tem vindo a atrair muita atenção pela dimensão das suas peças decoradas com cores vivas e algo surreais. O artista compreende o impacto causado pela dimensão, pelo monumental. Quando estudava, o escultor analisou as impressionantes formas de bronze orgânico criadas pelo mestre Henry Moore, desejando que as suas esculturas conseguissem, igualmente, «preencher o espaço». Ao contrário de Moore, Shendi cria peças sem a ajuda de esboços e maquetes, concebendo o projeto na sua mente, fazendo-o surgir no mundo real. Com formação em design e produção de móveis, é detentor de uma grande técnica, sendo as suas peças construídas a partir de uma fibra de resina durável e depois pulverizadas com tinta de automóvel e finalizadas com polimento. Este processo permite que o trabalho final seja colocado no interior ou exterior, sem que seja afetado pelas condições climáticas e pelo passar do tempo.

As escultura expostas no Conrad Algarve fazem parte da coleção *Only Humans* e lembram as fragilidades e emoções que todos nós vivemos. Shendi brinca com as noções de figuração e abstração, incorporando um sistema de configuração de cores aos trabalhos que realiza, aplicando sentimentos a cada coloração — vermelho tem o significado de raiva, enquanto o branco se relaciona com a pureza e a esperança. As cores primárias e os padrões circulares remontam a uma era diferente, lembrando o estilo psicadélico dos anos 1960. O artista refere nos seus trabalhos aspetos de nostalgia, memórias de infância e medo. Apesar da sua seriedade e reflexão pessoal, o trabalho desenvolvido por Sam pode ser divertido. Os apreciadores não escondem um sorriso quando

ON THIS PAGE: JONTY HURWITZ

Liverpool Plinth Public Art Award 2019 and will be on the Plinth for a year beginning this June.

Another artist featured in this exhibition who has prominent public art piece is Portuguese sculptor Paulo Neves, who, through Artcatto, was recently commissioned to create a centrepiece for a roundabout in Loulé. For this, Neves carved rough circular patterns into semi-columns, onto which are mounted abstract, colourful fish-like forms on metallic rods. Titled *Ponto de Encontro* (meeting point), the sculpture is an homage to all the different expat communities living in the Algarve town.

The human form captured in dynamic movement is the vital subject for both British-French sculptor Eleanor Stride and South African-New Zealand sculptor Anneke Bester.

Stride studied at the Norwich School of Art, the Accademia di Belle Arti in Bologna, Italy, and obtained her Masters diploma from the New York Studio School. She is first and foremost a modeller, someone who explores the potentiality material and constructs her pieces with clay and plaster, resin, metal, wire and bronze. It is all in the process of fabrication, the adding and the subtraction, which

give her work an incredible authenticity of craftsmanship. Take for example the piece *L'Envol* (the flight), where the figure is finely and gracefully poised in mid-landing or taking off. The lattice framework lends the piece a lightness and delicacy which perfectly fits the subject. Eleanor is fascinated by dancers, acrobats and children at play, and this balletic sculpture is clearly inspired by Tchaikovsky's *Swan Lake*.

Anneke Bester is an artist who is also intrigued by the female form and the drama of gesture but perhaps in a more sensual way. Her figures are consciously exaggerated in proportion and posture. There is flamboyance within the sexuality, with her subjects often trailing billowing fabric, adding fluidity and movement.

Finally, we turn to the animal kingdom for the remaining two artists featured in the exhibition, and they couldn't be more contrasting. Mondo was born in San Francisco, California, and now lives in the Algarve. He trained as a building and plumbing contractor, where he mastered the technical skills of welding and a deep understanding of the properties of certain metals, especially copper. The American reclaims scraps and welds

observam a figura curvada para trás em *Falling into the Past*, em que todos se identificam com esse feito aparentemente impossível, ficando também propensos à armadilha psicológica implícita no título.

O trabalho de Shendi é cada vez mais reconhecido, tendo este criado uma legião de seguidores nas redes sociais. O seu trabalho, em estilo futurista, foi selecionado para estar presente na coleção de arte do Iron Man da Marvel, surgindo na casa de Tony Stark, no filme *Avengers: Age of Ultron*. É membro da Royal Society of Sculptors e saiu vencedor do First@108 Public Art Award em 2013. Foi recentemente anunciado que a sua peça *Split Decision* foi a vencedora do prémio Liverpool Plinth Public Art Award 2019 e estará patente nesse espaço durante um ano, a partir de junho.

Um outro artista presente na exposição é o escultor português Paulo Neves, que, através da Artcatto, foi contratado para criar uma peça especial numa rotunda de Loulé. Para o efeito, o autor esculpiu padrões circulares ásperos em semicolumnas sobre as quais colocou formas abstratas e coloridas semelhantes a peixes em hastes metálicas. Com o título *Ponto de Encontro*, a escultura é uma forma de homenagear todas as comunidades estrangeiras que vivem na cidade algarvia.

Essential Art

the pieces together to create impressive large-scale wildlife animals, which are then highly polished. As an artist, Mondo is clearly interested in sustainability and the environment. His *Hammerhead Shark* and *Manta Ray* are ideally installed hanging from a ceiling, giving the impression of the creature in its natural habitat. The raw technique of construction highlights not only the majestic quality of the animals but that they are under threat and must be protected.

The final artist is Jonty Hurwitz, who one might describe as a mathematical genius, a term not to be used lightly. Jonty was born in Johannesburg, South Africa, and holds a Bachelor of Science Engineering from the University of Witwatersrand. His artwork is a startling mix of science and craftsmanship. The *Red Eyed Tree Frog – Pura Vida* can be seen complete in vivid detail in the reflection of a metallic circular tube from the distorted and stretched physical form. The science behind such a creation is beyond description, but suffice to say the end result is breathtakingly beautiful.

For more information contact Artcatto on +351 289 419 447 or email them at info@artcatto.com ■

ANNEKE BESTER

ANNEKE BESTER

A matriz humana captada no movimento dinâmico é o assunto fulcral para a franco-britânica Eleanor Stride e a sul-africana e neozelandesa Anneke Bester.

Stride estudou na Norwich School of Art, na Accademia di Belle Arti em Bolonha, em Itália, e obteve o diploma de mestrado na New York Studio School. A artista é, acima de tudo, uma modeladora, alguém que explora a potencialidade do material e constrói suas peças com barro e gesso, resina, metal, arame e bronze. Tudo está no processo de fabrico, a adição e a subtração que conferem ao trabalho uma incrível autenticidade. Veja-se o exemplo a peça *L'Envol* (o voo), onde a figura é fina e graciosamente posicionada a meio de uma aterragem ou descolagem. A estrutura de treliça oferece à peça uma leveza e delicadeza que se encaixam perfeitamente no tema. Eleanor é fascinada por dançarinos, acrobatas e crianças que brincam, e esta escultura baléutica é claramente inspirada no *Lago dos Cisnes* de Tchaikovsky.

Anneke Bester é uma artista intrigada com a forma feminina e o drama do gesto, talvez de uma forma mais sensual. As suas figuras são conscientemente exageradas em proporção e postura. Há exuberância dentro da sexualidade, com seus sujeitos frequentemente arrastando tecidos ondulantes, acrescentando fluidez e movimento.

Por fim, regressamos ao reino animal com os restantes dois artistas apresentados na exposição, não podendo eles ser mais contrastantes. Mondo nasceu em São Francisco, Califórnia, e agora vive no Algarve. Aprendeu a profissão de empreiteiro de construção civil e de canalizador, onde dominou as técnicas de soldadura, tendo adquirido um profundo conhecimento das propriedades de certos metais, especialmente do cobre. O artista norte-americano recupera materiais encontrados na sucata e solda as peças para criar animais selvagens em grande escala, sendo os mesmos, depois, altamente polidos. Mondo está claramente empenhado, como artista, na sustentabilidade e no meio ambiente. Pendurados no teto, os seus trabalhos intitulados *Hammerhead Shark* e *Manta Ray* dão a impressão de que o ser se encontra no seu *habitat* natural. A técnica de construção destaca a majestosa qualidade dos animais, referindo ainda que estes estão sob ameaça e devem ser protegidos.

O artista final é Jonty Hurwitz, que pode ser descrito como um génio matemático, um título que não deve ser usado com leviandade. Jonty nasceu em Joanesburgo, na África do Sul, e tem um bacharelato em Ciências da Engenharia pela Universidade de Witwatersrand. A sua arte é uma mistura surpreendente de ciência e artesanato. A peça *Red Eyed Tree Frog – Pura Vida*, composta por uma forma física distorcida e esticada, pode ser vista por completo em detalhes vívidos no reflexo de um tubo circular metálico. A ciência por detrás de tal criação está além da descrição, mas é suficiente dizer-se que o resultado final é de cortar a respiração.

Para mais informações, poderá contactar a Artcatto através do número +351 289 419 447 ou enviar um e-mail para info@artcatto.com ■

PAULO NEVES