

INTERMITTENT CONTINUITY

fast > forward >> student

IRENE PÉREZ HERNÁNDEZ

UNIVERSIDAD DE
MURCIA

FACULTAD DE
BELLAS ARTES

AEC

ARTE EN CONSTRUCCIÓN
GRUPO DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA

Del 6 de febrero al 10 de marzo de 2020
Sala de exposiciones Facultad de Bellas Artes
Campus de Espinardo
30100 Murcia
Tel.: +34 868 88 4248
Webs:<https://ireneperezhernandez.com>
<https://www.um.es/saladeexposicionbellasartes/>

Organiza

Facultad de Bellas Artes

Colabora

Arte en Construcción

Grupo de innovación docente

Coordinación

Jesús Segura Cabañero

Fotografías

De la artista

Copyright de la obra

De la artista

Textos

María Luz Ruiz Bañón

Irene Pérez Hernández

Fay Nicolson

Lisa Slominski

Jack Vickers

Traducción

María Luz Ruiz Bañón

Irene Pérez Hernández

Comisariado de la exposición

María Luz Ruiz Bañón

ISBN

978-84-09-18427-9

Edita

Universidad de Murcia.

Facultad de Bellas Artes

Diseño y maquetación

Maxi

ARTE EN CONSTRUCCIÓN
GRUPO DE INNOVACIÓN DOCENTE

AEC es un grupo de Innovación Docente Internacional multidisciplinar de la Universidad de Murcia que promueve una enseñanza transversal a través de la docencia en el ámbito de las Artes Visuales, las Ciencias de la Naturaleza y el Paisaje. Favoreciendo el flujo de información entre las diferentes áreas de conocimiento implicadas hacia la sociedad en general.

SUMARIO

La posibilidad del cambio

María Luz Ruiz Bañón3

Intermittent Continuity

Artist Statement7

fast>forward>>student

Artist Statement 9

Imágenes ; fast>forward>>student series, Cambridge School of Art, Anglia Ruskin University..... 10

Loop series..... 14

Loop series I instalación 14

Greater loop 15

· Artist Statement 15

· Review of The Botton Line by Fay Nicolson.
AN Magazine, 24 February 2011 16

· Press Release of The Botton Line by Lisa Slominski,
13 January - 3 February 2011 17

· Review of Surface Gallery Open 2011 by Jack Vickers.
Nottingham Visual Arts, Tuesday 23rd August 2011 18

Imágenes de la exposición Intermittent Continuity, fast>forward>>student 19

Curriculum 26

La posibilidad de cambio

En la exposición *Intermittent Continuity* de la artista Irene Pérez Hernández, la imagen del bucle es una constante que comparten todas las obras allí expuestas. Esta figura está presente en todo momento, ya sea de forma física a través de sus esculturas en acero o porcelana, como a través de sus videos proyectados en circuito infinito. Su obra establece un dialogo continuo con las significaciones del bucle, que aluden a la encarnación de la circularidad, de lo infinito, de lo que se retroalimenta, de lo que atrapa. La sola contemplación de sus esculturas ya implica la presencia del bucle. La mirada se dirige a través de la forma infinita de sus *loops* escultóricos, obligando a recorrer una y otra vez esa forma sin fin con el movimiento de nuestros ojos y cuerpo. Respecto al sentido del uso narrativo del bucle en el arte Rosalind Krauss escribió:

[la] forma de este momento tiene mucho más el carácter de un círculo - la forma cíclica de un dilema. Curiosamente, la forma que toma este momento (la de devolver al espectador una y otra vez al principio de la pregunta "¿por qué?") está relacionada con la esperanza de la "historia" rouseliana en la que la última frase es la "misma" que la primera. Es una forma que irónicamente socava el curso "natural" de una narración que se desarrolla de principio a fin. (1981, p.78)

Es una forma que se retroalimenta y mantiene la atención de espectador al tiempo que este parece quedar cautivo de la forma. La repetición y la recurrencia desplegadas en sus videos anulan la consecuencia de los movimientos evitando de este modo las narrativas lineales.

En los videos *Portrait Second Year Fine Art student I y II*, pertenecientes a su serie

fast>forward>>student, el bucle implica un continuo regreso al principio, lo que impide dar por finalizada la acción, como si el tiempo quedara atrapado por su repetición constante. Esta experimentación de acciones breves, que se repiten de forma casi compulsiva, la podemos encontrar también en obras como *Schwimmerin* del artista alemán Heike Baranowsky. Una videoinstalación realizada en el año 2000 en la que podemos ver a una nadadora que realiza una carrera sin fin dentro de una piscina, ya que un *loop* de dos segundos de duración le vuelve una y otra vez al punto de partida obligándola a realizar una acción infinita.¹ En el caso de Pérez Hernández, el alumno que aparece en estas dos obras repite reiteradamente, a través de la imagen en bucle, un gesto que puede resultar muy peligroso para su integridad física sin que al parecer sea verdaderamente consciente del riesgo. Para Butler, esta compulsión de repetir una acción que puede sernos lesiva es "derivada de la imposibilidad de elección" por lo que, según la teórica, uno continúa reproduciendo las formas en las que se supone debe actuar para cada situación (1993, p.124).

Por otro lado, en el video de 2005 de Pérez Hernández titulado *Dawning room*, que también pertenece a la misma serie *fast>forward>>student*, la acción se desarrolla durante un periodo de tiempo mayor —15 minutos—. En él podemos ver como a través de la técnica del *stop motion* los objetos inanimados de un aula de dibujo cobran vida y se desplazan a su voluntad por ella. Sin embargo, en este caso, igual que se va construyendo la acción a través

de sillas que se apilan sobre las mesas, se va deshaciendo hasta volver al punto de partida, en una especie de viaje de ida y vuelta. Estos saltos de imagen que produce el *stop motion* logra que el espectador pueda acceder a tener conciencia del tiempo, ya que esto se puede lograr a través del irresistible movimiento emocional que produce la interrupción (Bal, 2017). Utilizando una metáfora que plantea Christine Ross, es como si los personajes u objetos semovientes de Pérez Hernández quedarán atrapados en el tiempo:

[i]ncapaces de aprender de sus fracasos, ensimismados y desvinculados del otro, son amnésicos que recrean la figura mítica de Sísifo, que empuja repetidamente una piedra por una colina sólo para verla caer de nuevo bajo su propio peso (2006, p. xvi).

La utilización del bucle en la edición de video va a generar imágenes de gran impacto visual que narran historias condensadas en unos breves instantes y que, gracias a esta técnica, no parecen tener un fin, desarticulando de este modo a un espectador acostumbrado a una narrativa lineal donde se presenta una introducción, un nudo y un desenlace. Por unos breves momentos el tiempo parece avanzar, pero entonces, el mismo evento vuelve a suceder, una y otra vez. La tecnología de edición de video, a través de mecanismos como el bucle, el retardo o los saltos de imágenes que produce el *stop motion*, es utilizada por la artista para jugar con los sentidos del espectador e inducirlos a una experiencia de desorientación temporal. Esta repetición constante de una escena o la ralentización y salto de las acciones permiten al espectador ser consciente de sutilezas de la imagen, que puede que no haber notado en un primer

¹ Los detalles de esta obra se pueden consultar en la web del artista <http://www.heikebaranowsky.de>. Para visualizar la obra <https://vimeo.com/145118615>

visionado o que no apreciaría a un ritmo normal de proyección, a la vez que le hace experimentar la característica multitemporal del tiempo en el que habitamos renovando su percepción. El *loop* enfatiza esta noción de temporalidad en su trabajo escultórico y de video, y a su vez permite la presencia de una paradoja temporal dentro de sus obras de video. Por un lado, el bucle acorta la obra de vídeo en un sentido lineal, mientras que por otro lado la amplía debido a la repetición interminable del *loop* (Ross, 2006). Por lo que, aunque en algunas de sus obras de video se reproducen bucles muy cortos de acciones breves, la duración de la película final y el tiempo en sí mismo pueden parecer prolongados debido a la concentración del espectador en descifrar minuciosamente todos los detalles de la imagen.

A través del tiempo lineal no se puede volver atrás y revivir el pasado, sin embargo, la edición de video en bucle nos ofrece la oportunidad de deshacer nuestros pasos y repensar una realidad alternativa. Esta idea de dejar que el espectador se haga preguntas constantemente es un elemento clave en el trabajo artístico de Pérez Hernández, que de forma crítica y a través de su obra propone una forma de analizar el pasado en referencia al presente con vistas a revisar un posible futuro. Con su obra la artista permite al espectador retroceder en el tiempo y volver a analizar una y otra vez cada aspecto de las acciones que protagonizan los “retratados” en su obra. En el mundo de la inmediatez e interconexión en el que vivimos el tiempo es un elemento clave y nunca resulta suficiente. Las personas estamos limitadas y esencialmente controladas por normas económicas y sociales estrictas que nos llevan a capitalizar nuestro tiempo de la forma más productiva. Por lo tanto, las personas van a intentar siempre realizar aquello que

es lo que creen que la sociedad espera de ellas. La vida como actuación tiene un control tan profundamente arraigado en el inconsciente que el consciente ni siquiera es consciente de la realidad de su actuación y la equipara a la vida real (Butler, 1993). Irene Pérez Hernández anima al espectador a ver el tiempo de una manera diferente, escapando a las normas generales y visualizando un mundo fuera de la escena estándar y global. Y en su serie *fast>-forward>>student*, nos lleva concretamente fuera de las normas del sistema educativo estandarizado y mercantilizado predominante en nuestra sociedad. Sus obras nos presentan un mundo confuso e inquietante en el que sus protagonistas parecen no aprender de sus errores por lo que los repiten continuamente una y otra vez. Los personajes de Pérez Hernández que aparecen en sus retratos no parecen ser conscientes del inútil estado performativo en el que se encuentran. La incapacidad de sus protagonistas de reconocer sus acciones como una actuación es lo que los deja perdidos y condenados a repetir los mismos errores. La sociedad se muestra como vulnerable, esclava del hábito y la repetición. Pero las obras de video de Pérez Hernández también ponen sistemáticamente en escena a individuos y objetos realizando esfuerzos por llevar a cabo una acción que no produce otra cosa que una repetición previsible. Este contraste es importante: el esfuerzo es a la vez enorme e improductivo, y es la propia improductividad del esfuerzo repetido lo que condena a los individuos al aislamiento (Ross, 2006, p. xvi).

Las esculturas y videos de Pérez Hernández son obras basadas en el tiempo, pero en una temporalidad extendida, que se desdibuja y se mezcla. Con ello, la artista logra que el espectador se cuestione y rompa con la percepción de su vida como una película en bucle infinito sobre la que

no tiene control. Una vida encasillada, en la que todos formamos parte del engranaje que conforma el circuito temporal reiterativo en el que vivimos como simples piezas insignificantes, donde el pasado se repite de forma indefinida, sin principio ni final establecido; sin oportunidad de romper con este ciclo que se retroalimenta y nos atrapa; sin posibilidad de modificación. Con sus *loops*, Pérez Hernández nos ofrece la posibilidad del pensamiento divergente, es decir, la esperanza del cambio.

Bibliografía

- Bal, M. (2017). The time it takes. *Contranarrativas. Revista de estudios visuales*, (0), 8–21.
- Butler, J (1993). *Bodies That Matter: On the Discursive Limits of 'Sex'*. New York: Routledge.
- Krauss, R. E., & Krauss, R. (1981). *Passages in modern sculpture*. Massachusetts: Mit Press.
- Ross, C. (2006). *The aesthetics of disengagement: Contemporary art and depression*. Minnesota: University of Minnesota Press.

The possibility of change

In the exhibition Intermittent Continuity by artist Irene Pérez Hernández, the image of the loop is a constant shared by all the works exhibited there. This figure is present at all moments, either in physical form through her steel or porcelain sculptures, or through her videos projected in an infinite loop. Her work establishes a continuous dialogue with the meanings of the loop, which allude to the incarnation of circularity, of the infinite, of what feeds back, of what catches. The mere contemplation of her sculptures already implies the presence of the loop. The gaze is directed through the infinite form of her sculptural loops, forcing us to go over and over that endless form with the movement of our eyes and body. Regarding the meaning of the narrative use of the loop in art Rosalind Krauss wrote:

[the] form of this moment has much more the character of a circle - the cyclical form of a dilemma. Interestingly, the form that this moment takes (that of bringing the viewer back again and again to the beginning of the question "why") is related to the hope of the Rousseaudian "story" in which the last sentence is the "same" as the first. It is a form that ironically undermines the "natural" course of a story that unfolds from beginning to end. (1981, p.78)

It is a form that feeds back and keeps the viewer's attention while he seems to be held captive by the form. The repetition and recurrence displayed in her videos cancel out the consequence of the movements, thus avoiding linear narratives.

In the videos *Portrait Second Year Fine Art student I and II*, belonging to her series *fast>forward>>student*, the loop implies a continuous return to the beginning, which

prevents ending the action, as if time were trapped by its constant repetition. This experimentation with brief actions, which are repeated almost compulsively, can also be found in works such as *Schwimmerin* by German artist Heike Baranowsky. A video installation made in the year 2000 in which we can see a swimmer making an endless race inside a pool, as a two-second *loop* returns her again and again to the starting point, forcing her to perform an infinite action.¹ In the case of Pérez Hernández, the student who appears in these two works repeatedly repeats, through the loop image, a gesture that can be very dangerous for his physical integrity without seeming to be truly aware of the risk. For Butler, this compulsion to repeat an action that can be harmful to us is "derived from the impossibility of choice" so that, according to the theory, one continues to reproduce the forms in which one is supposed to act for each situation (1993, p.124).

Furthermore, in Pérez Hernández's 2005 video entitled *Drawing room*, which also belongs to the same series *fast>forward>>student*, the action takes place over a longer period of time -15 minutes-. In it we can see how through the technique of stop motion inanimate objects in a drawing classroom come to life and move at will through it. However, in this case, just as the action is built through chairs that are piled up on the tables, it unravels until it returns to the starting point, in a kind of return journey. These jumps of image produced by the stop motion make the viewer aware of time, as this can be achieved through the irresistible emotional movement produced by the interruption (Bal, 2017). Using a

metaphor proposed by Christine Ross, it is as if Pérez Hernández's characters or semi-moving objects were trapped in time:

[i]nable to learn from their failures, self-absorbed and detached from the other, they are amnesiacs who recreate the mythical figure of Sisyphus, who repeatedly pushes a stone down a hill only to see it fall back under his own weight (2006, p. xvi).

The use of the loop in video editing is going to generate images of great visual impact that tell stories condensed in a few moments and that, thanks to this technique, do not seem to have an end, thus disarticulating a spectator accustomed to a linear narrative where an introduction, a knot and an ending are presented. For a few moments time seems to advance, but then the same event happens again, over and over again. The technology of video editing, through mechanisms such as the loop, the delay or the jumps of images produced by stop motion, is used by the artist to play with the senses of the viewer and induce them to an experience of temporary disorientation. This constant repetition of a scene or the slowing down and jumping of actions allows the spectator to be aware of the subtleties of the image, which he may not have noticed on a first viewing or which he would not appreciate at a normal pace of projection, while at the same time making him experience the multi-temporal characteristic of the time in which we live by renewing his perception. The loop emphasizes this notion of temporality in her sculptural and video work, and in turn allows for the presence of a temporal paradox within her video works. On the one hand, the loop shortens the video work in a linear sense, while on the other hand it

¹ Details of this work can be found on the artist's website <http://www.heikebaranowsky.de>. To visualize the work <https://vimeo.com/145118615>

extends it due to the endless repetition of the loop (Ross, 2006). Therefore, although some of her video works reproduce very short loops of short actions, the duration of the final film and time itself may seem long due to the concentration of the viewer in meticulously deciphering all the details of the image.

Through linear time we cannot go back and revive the past, however, video editing in loop offers us the opportunity to undo our steps and rethink an alternative reality. This idea of letting the viewer constantly ask questions is a main element in Pérez Hernández's artistic work, which critically and through her work proposes a way of analyzing the past in reference to the present with a view to reviewing a possible future. With her work, the artist allows the viewer to go back in time and re-analyze again and again every aspect of the actions that are the protagonists of the "portraits" in her work. In the world of immediacy and interconnection in which we live, time is a key element and it is never enough. People are limited and essentially controlled by strict economic and social rules that lead us to capitalize on our time in the most productive way. Therefore, people will always try to do what they believe society expects of them. Life as performance has a control so deeply rooted in the unconscious that the conscious is not even aware of the reality of its performance and equates it with real life (Butler, 1993). Irene Pérez Hernández encourages the viewer to see time in a different way, escaping the general norms and visualizing a world outside the standard, global scene. And in her series *fast>forward>>student*, she takes us concretely outside the norms of the standardized and commodified educational system that predominates in our society. Her works present us with a confusing and disturbing world in which her protagonists

seem not to learn from their mistakes and therefore repeat them continuously over and over again. Pérez Hernández's characters that appear in her portraits do not seem to be aware of the useless performative state in which they find themselves. The inability of her protagonists to recognize their actions as a performance is what leaves them lost and condemned to repeat the same mistakes. Society is shown to be vulnerable, a slave to habit and repetition. But Pérez Hernández's video works also systematically put individuals and objects on stage by making efforts to carry out an action that produces nothing but predictable repetition. This contrast is important: the effort is both enormous and unproductive, and it is the very unproductiveness of repeated effort that condemns individuals to isolation (Ross, 2006, p. xvi).

Pérez Hernández's sculptures and videos are works based on time, but in an extended temporality, which blurs and mixes. With this, the artist manages to make the viewer question and break with the perception of her life as an infinite loop film over which she has no control. A pigeon-holed life, in which we all form part of the gear that makes up the reiterative temporal circuit in which we live as simple insignificant pieces, where the past repeats itself indefinitely, without a set beginning or end; with no opportunity to break with this cycle that feeds back on us and traps us; with no possibility of modification. With her loops, Pérez Hernández offers us the possibility of divergent thinking, that is, the hope of change.

Bibliography

- Bal, M. (2017). The time it takes. *Contranarrativas. Revista de estudios visuales*, (0), 8–21.
- Butler, J (1993). *Bodies That Matter: On the Discursive Limits of 'Sex'*. New York: Routledge.
- Krauss, R. E., & Krauss, R. (1981). *Passages in modern sculpture*. Massachusetts: Mit Press.
- Ross, C. (2006). *The aesthetics of disengagement: Contemporary art and depression*. Minnesota: University of Minnesota Press.

Intermittent Continuity

Continuidad Intermitente reúne algunos de los trabajos de Irene Pérez Hernández creados a lo largo de los últimos diez años. Las obras incluidas proceden de la serie de Pérez Hernández centrada en el bucle como referencia visual y conceptual. El bucle es a la vez infinito y delimitado; puede representar una ciclicidad o una división entre territorios (ya sean físicos, políticos o teóricos). Este carácter ambiguo se corresponde con el papel del bucle en la cultura contemporánea. La cita del historiador hispanoamericano George Santayana “aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo” es quizás la más sucinta pero está lejos de ser la única articulación sobre la centralidad de los bucles en el pensamiento histórico.¹ Los bucles, o lazos caracterizados como ciclos han aparecido en sistemas filosóficos que van desde las antiguas tradiciones de la India, China y las culturas indígenas americanas hasta las de pensadores europeos como La Nueva Ciencia de Giambattista Vico², pasando por Marx y Nietzsche. Estos bucles y ciclos proporcionan un significado, pero también ocasionan desesperación. El bucle como metáfora social se asocia frecuentemente con el lenguaje económico en el discurso contemporáneo,

ya que, por ejemplo, los informes trimestrales de ganancias mueven “ciclos de negocios”, o como en el “doom loop” o bucle de pérdidas, un término utilizado para describir las circunstancias en las que los bancos que tienen bonos del gobierno son capitalizados por esos mismos gobiernos”. Recientemente, esta última formulación de las consecuencias de la retroalimentación negativa se ha aplicado a la crisis climática en la que un bucle fatal de fuerzas naturales y económicas se refuerzan mutuamente con efectos mortales. Ya sea el Eterno Retorno al que se enfrentan los *ubermenschen* nietzscheanos, las poblaciones vulnerables que observan cómo se corroen los sistemas climáticos anteriormente estables, o los individuos que se enfrentan a los caprichos de los intercambios económicos que definen sus vidas, la experiencia se inscribe en un número esencialmente infinito de bucles. En su exposición actual, la obra de Pérez Hernández incorpora este linaje filosófico junto con discursos geométricos y topológicos para representar, reexaminar e interrogar esta forma ubicua pero a menudo invisible.

Entre las obras incluidas se encuentran videos de la serie “fast>forward>>student” que surgió de una residencia que la artista realizó en la Escuela de Arte de Cambridge. Las obras presentan a estudiantes de la escuela de arte de la universidad presentados en escenarios que consideran el estatus de la enseñanza superior cada vez más mercantilizado. Los títulos de las escuelas de arte se están convirtiendo en artículos de lujo comercializados a los aspirantes a estudiantes que luego son aculturados para reproducir las posturas ideológicas y los significantes estéticos de valor artístico para los consumidores de alto valor neto que conforman el mercado internacional del arte. Esta comercialización y mercantilización redefine la ubicación de la intervención dentro de las dinámicas de la producción artística: si un artista es un producto, el interés, el deseo y el valor que alenta su trabajo se encuentran dentro de las prerrogativas de los coleccionistas, las instituciones y los mercados más que con el artista. Las obras “fast>forward>>student” examinan las formas en que la representación, la intención y la percepción se subsumen en modos de actuación cada vez más absurdos.

La serie “Loop” presenta un grupo de estructuras de acero intercaladas dentro del espacio de exposición entre los videos de “fast>forward>>student”. Junto a estas estructuras hay bucles con el característico esquema de colores negro y amarillo del artista. Las piezas de esta serie exploran las formas en que los materiales pueden reforzar las nociones de finitud e infinito con referencia a la estructura de bucle. El acero utilizado en las piezas apunta hacia la durabilidad y la resistencia, y las esculturas hacen referencia a la monumentalidad de las esculturas épicas del modernismo tardío con características casi arquitectónicas. Sin embargo, en la lectura de Pérez Hernández, el acero es tan significativo de impermanencia y fragilidad como de resistencia. Es un material que puede hacerse maleable en las circunstancias adecuadas, produciendo permutaciones infinitamente diversas. Experimentar las obras de Pérez Hernández es entrar en un diálogo de espacios, objetos y temporalidades. Mirar hacia adelante puede ser una forma más de mirar hacia atrás, y al mirar al pasado se puede descubrir que el futuro ya ha llegado. El bucle puede ser una forma con la que cualquiera puede relacionarse, pero como demuestra Pérez Hernández, su familiaridad es engañosa: para ver un bucle, hay que entrar en un bucle de significados, asociaciones, creencias y expectativas. Más allá del bucle se encuentra el siguiente bucle.

¹ George Santayana, *La Vida de la Razón*, Volumen 1: La razón en el Sentido Común, 1905.

² El título original de la obra de Giambattista Vico es *Principi di Scienza Nuova d'intorno alla Comune Natura delle Nazioni* publicado en Nápoles en 1725.

Intermittent Continuity

Intermittent Continuity brings together works by Irene Pérez Hernández created over the course of the preceding ten years. The works included derive from Pérez Hernández's series focussed on the loop as a visual and conceptual reference. The loop is at once infinite and bounded; it may represent cyclicity or a division between territories (be they physical, political, or theoretical). This ambiguous character befits the role of the loop in contemporary culture. The Spanish-American historian George Santayana's often quoted dictum that "those who cannot remember the past are condemned to repeat it" is perhaps the most succinct, but is far from the only articulation of the centrality loops in historical thinking.¹ Loops, or loops characterised as cycles have appeared in philosophical systems ranging from ancient traditions of India, China, and American Indigenous cultures to those of European thinkers like Giambattista Vico's² *The New Science*, to Marx, and Nietzsche. These loops and cycles provide meaning, but also occasion despair. The loop as a social metaphor is associated frequently with economic language in the contemporary discourse, as, for example, quarterly earnings reports move "business cycles", or as in the "doom

loop", a term used to describe circumstances in which banks holding government bonds are then capitalised by those same governments." Recently, this later formulation of the consequences of negative feedback has been applied to the climate crisis in which a doom loop of natural and economic forces reinforce on each other to deadly effect. Whether it be the Eternal Return faced by Nietzschean *ubermenschen*, vulnerable populations watching as previously stable climatic systems corrode, or individuals faced with the vagaries of economic exchange that define their lives, the experience is inscribed by an essentially infinite number of loops. In her current exhibition, Pérez Hernández's work incorporates this philosophical lineage along with geometric and topological discourses to represent, reexamine, and interrogate this ubiquitous but often invisible form.

Among the works included are videos from the "fast>forward>>student" series which grew out of a residency the artist undertook at the Cambridge School of Art. The works feature students from the university's art school presented in scenarios which consider the increasingly commodified status of higher education. Art school degrees are becoming luxury items marketed to aspiring students who are then acculturated to reproduce the ideological postures and aesthetic signifiers of artistic value for the high net worth consumers who comprise the international art market. This wholesale commercialisation and commodification redefines the location of agency within the dynamics of artistic production: if an artist is a product, the interest, desire, and value that animates their work lie within the prerogatives of collectors, institutions, and markets rather than with the artist. The "fast>forward>>student" works examine the ways in which representation, intention and perception are subsumed into increasingly absurd modes of performance.

The "Loop Series" series features a group of steel structures interspersed within the exhibition space among the "fast>forward>>student" videos. Attached to these structures are loops bearing the artist's familiar black and yellow colour scheme. The pieces from this series explore the ways in which materials can reinforce notions of finitude and infinity with reference to the loop structure. The steel used in the pieces gestures toward durability and endurance, and the sculptures reference the monumentality of epic late Modernist sculptures bearing quasi-architectural characteristics. In Pérez Hernández's reading, however, steel is as much a signifier of impermanence and fragility as endurance. It is a material that can be made malleable under the right circumstances, producing infinitely diverse permutations.

To experience Pérez Hernández's works is to enter into a dialogue of spaces, objects, and temporalities. To look forward may be just another way of looking backward, and in looking into the past one may discover the future has already arrived. The loop may be a shape to which anyone can relate, but as Pérez Hernández demonstrates, its familiarity is deceptive: to view a loop, one must enter into a loop of meanings, associations, beliefs, and expectations. Beyond the loop lies the next loop.

¹ George Santayana, *The life of Reason*, Vol I: Reason in Common Sense, 1905.

² The original title of Giambattista Vico's work is *Principi di Scienza Nuova d'intorno alla Comune Natura delle Nazioni* published in Naples in 1725.

fast>forward>>student

In the works of the *fast>forward>>student series*, Irene Pérez Hernández builds on her longstanding interest in the feedback loop between power systems, identity construction and materiality. In the works of the series, Hernández considers the position both literal and figurative of students in the socio-economic dynamics of austerity Europe. New social formations are being defined as a result. The economic journalist, Paul Masan, is credited with coining the term “graduate with no future” to describe the thousands of students graduating from higher education programmes into a post-crash economy with no use for their skills, and no space for their political identities. Instead of graduates, however, Hernández’s works concern themselves with the students working toward their degrees in an increasingly financialised and instrumentalised educational climate. As universities deliquesce into brands, the content of degrees become as hollow as the promises on prospectuses and websites. Learning, thus, becomes little more than a synonym for mimicry.

Hernández’s particular focus in these works is on the role of arts students. In the “knowledge economy” the “creative industries” play an important role in the quasi official biographies of geographies and cultures. However, there is a shadow side to these roles. Student populations are targets for high interest loans, substandard housing and economic exploitation in a media culture obsessed with wringing value from unpaid interns. At the same time, students become the avant garde of dispossession as gentrification follows the “creative” social dynamics the presence of arts graduates creates. The question of choice and the status of the individual as an agentive entity in such contexts are central to understanding the capacity for genuine creativity in a culture determined to atomise as aggressively as it itemises.

En los trabajos de la serie *fast>forward>>student*, Irene Pérez Hernández se centra en su continuo interés por el bucle en la relación entre los sistemas de poder, identidad y materialidad. En las obras de la serie, Hernández considera la posición tanto literal como figurativa de los estudiantes en las dinámicas socioeconómicas de la Europa de la austeridad. Como resultado, se están definiendo nuevas formaciones sociales. Al periodista económico Paul Masan se le atribuye el haber acuñado el término “graduado sin futuro” para describir a los miles de estudiantes que se gradúan en programas de educación superior en una economía post-crisis sin uso de sus habilidades y sin espacio para sus identidades políticas. Sin embargo, en lugar de graduados, las obras de Hernández se preocupan por los estudiantes que trabajan para obtener sus títulos en un clima educativo cada vez más financiado e instrumentalizado. A medida que las universidades se convierten en marcas, el contenido de los títulos se vuelve tan vacío como las promesas en prospectos y sitios web. El aprendizaje, por lo tanto, se convierte en poco más que un sinónimo de mimetismo.

El enfoque particular de Hernández en estas obras se centra en el papel de los estudiantes de arte. En la “economía de la educación” y las “industrias creativas” que juegan un papel importante casi oficial en las biografías geográficas y culturales. Sin embargo, hay un lado oculto en estos temas. Las poblaciones estudiantiles son el blanco de préstamos con altos intereses, viviendas de mala calidad y explotación económica en una cultura mediática obsesionada con exprimir el coste de los internos no remunerados. Al mismo tiempo, los estudiantes se convierten en la vanguardia del despojo, ya que el aburguesamiento sigue la dinámica social “creativa” que crea la presencia de los graduados en arte. La cuestión de la elección y el estatus del individuo como una capacidad de actuar en tales contextos son centrales para entender la capacidad de creatividad genuina en una cultura decidida a atomizarse tan agresivamente como se detalla.

**fast>forward>>student series,
Portrait Second Year Fine Art
Student** 2014, HD video 40 sec loop.

<https://vimeo.com/119745933>

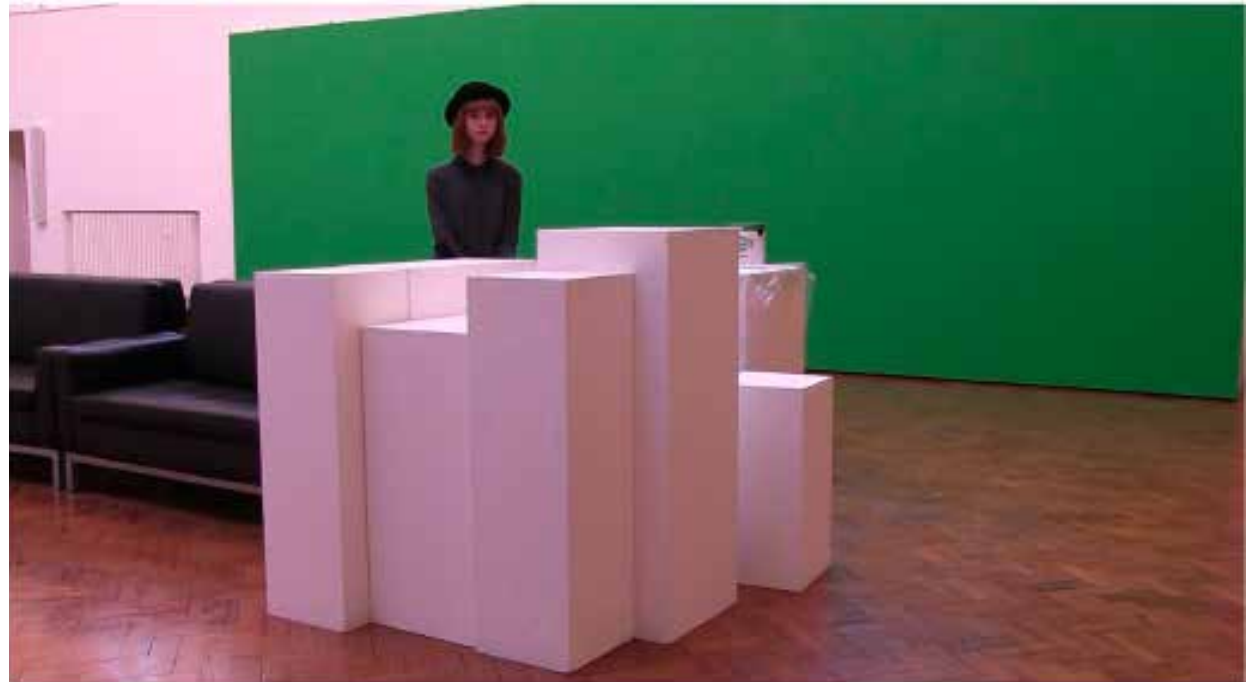

**fast>forward>>student series,
Portrait First Year Fine Art Student**
2014/15, HD video 5 min 50 sec.

<https://vimeo.com/119012692>

fast>forward>>student series,
Portrait First Year Fine Art Student With
Green Background, Ruskin Gallery 2014,
HD video, 05min 07sec.

fast>forward>>student series,
High Expectations 2015,
HD video 2 min 12 sec.

<https://vimeo.com/169597787>

fast>forward>>student series,
Fabrication 2015, HD video 3min 32 sec.

<https://vimeo.com/128734016>

fast>forward>>student series,
Portrait Second Year Fine Art Student II 2015,
HD video 36 sec.

<https://vimeo.com/121300681>

**fast>forward>>student series,
Portrait Second Year Fine Art Student /
Library Pillar 2014, HD video 54 sec.**

<https://vimeo.com/120631443>

**fast>forward>>student series,
Drawing Room 2015
HD video 15 min loop.**

Loop Series I 2010, instalación,
acero forjado, soldado y pintado,

Greater Loop 2011, acero forjado, soldado y pintado,
87 x 106 x 48 cm

Greater Loop es una estructura en constante movimiento repetitivo que genera un espacio para un proceso de exploración dinámica. Es una representación del trance hipnótico del ciclo consumista de una sociedad material donde todo se transforma en mercancía intercambiable, objetos puramente estéticos - una forma de muerte en vida.

Greater Loop is a structure in constant repetitive movement that becomes the surface for a process of dynamic exploration. It is a representation of the hypnotic trance of consumerist cycle within a material culture where everything is transformed into exchangeable commodities, purely aesthetic objects - a form of living death.

Loop Series II 2010, acero forjado, soldado y pintado,
9 x 65 x 38 cm.

“Dos bucles de metal de la escala de las pistas de Scalectrix se retuercen en símbolos de infinito al azar. La pureza del signo se tambalea ante el esfuerzo de las manos del artista; la continuidad tartamudea ante las torceduras y pinzados de la estructura. Ejecutado en un tono diferente al de las otras obras, esto (para mi) resume mejor lo que podría ser una obra de arte fundamental y esencial; sin pretensiones pero no sin humor. En esta obra lo fundamental se puede considerar en términos de las relaciones entre: un artista y sus materiales con el que trabaja; la voluntad de producir y el objeto terminado; y las definiciones de éxito y fracaso dentro de la práctica artística”.

‘Two metal loops the scale of Scalectrix tracks are twisted into haphazard infinity symbols. The purity of the sign falters at the efforts of the artist’s hands; continuity stutters against the structure’s kinks and buckles. Executed in a different tone to the other works, this (for me) best encapsulates what a fundamental and essential art work might be; minus pretention yet not without humour. In this work the fundamental may be considered in terms of the relationships between: an artist and the material (s)he works with; the will to produce and the finished object; and definitions of success and failure within art practice’

Loop Series I 2010, acero forjado, soldado y pintado.
30 x 30 x 17 cm

'Irene Pérez Hernández se preocupa por la forma y en particular por las propiedades de los materiales. Para la Serie Loop I calienta y retuerce el acero para hacer los bucles. La forma final de la obra se determina solo a través del proceso de trabajar directamente con este material rígido. Trabajando simultáneamente con y contra los materiales permite que el resultado sea esencial pero también impredecible.'

'Irene Pérez Hernández is concerned with form and in particular with the properties of materials. For the Loop Series I she heats and twists steel to make the loops. The final shape of the work is determined only through the process of working directly with this noncompliant material. Through working simultaneously with and against her materials she allows the result to be essential but also unpredetermined.'

Loop Series I 2010, acero forjado, soldado y pintado con estatentería de aluminio.

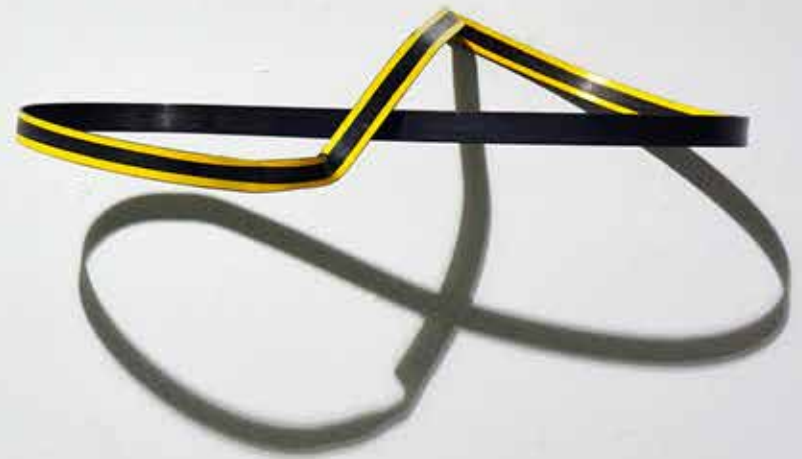
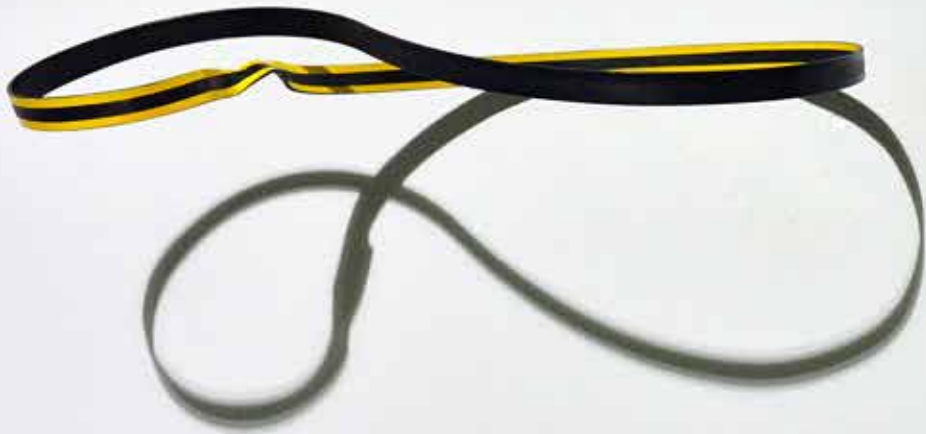
“En esta obra, dos de estas formas de bucle se exhiben en una estructura de estantería metálica, cada una con una línea gruesa de color que envuelve su centro por un lado. Aquí Hernández parece explorar cómo un punto de partida fácilmente repetible, el bucle intacto con franja, puede, a través de un proceso de transformación intuitivo y casi automático de la mano del artista (en lenguaje llano, un punto de ameno bostezo y golpeo), conducir a esculturas únicas y excitantes por derecho propio. Sus manipulaciones las cargan con un “algo” que es satisfactorio de observar y reflexionar, cualquiera que sea su significado real, y es el refrescante opuesto del Folk de mirada retrospectiva. También hay un toque de comedia - es como si un lazo de mala conducta se hubiera movido de su lugar en uno de los estantes y subido a la unidad para colgarlo de la parte superior de un poste. De vuelta a casa, armado con una tira de papel blanco en forma de bucle y una línea dibujada con tinta, todavía estoy tratando de averiguar cómo llegó Hernández a sus deformaciones”.

'In this work, two of these loop forms are displayed on a metal shelving structure, each with a thick line of colour wrapping around their middle on one side. Here Hernández seems to explore how an easily repeatable starting point, the untouched loop with stripe, can, through an intuitive and almost automatic transformative process at the artist's hand (in plain language, a spot of enjoyable boshing and bashing), lead to unique and exciting sculptures in their own right. Her manipulations charge them with a 'something' that is satisfying to observe and reflect upon, whatever their actual meaning, and is the refreshing opposite of the backwards-looking Folk. There's a touch of comedy, too - it's as if a misbehaving loop has wriggled from its place on one of the shelves and climbed up the unit to hang off the top of a post. Back home, armed with a looped strip of white paper and an ink-drawn line, I'm still trying to figure out how Hernández arrived at her deformations.'

Loop Serie I, 2010, acero forjado, soldado y pintado con
gato de escultura y silla

Loop Series II 2010, acero forjado, soldado y pintado,
9 x 65 x 38 cm.

Greater Loop, 2011, acero forjado, soldado y pintado,
87 x 106 x 48 cm.

Vista de la instalación site-specific **Intermittent Continuity, fast>forward>>student** en la Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes, UMU, Murcia:

Greater Loop, 2011, acero forjado, soldado y pintado,
87 x 106 x 48 cm.

fast>forward>>student series, Portrait Faculty of Fine Arts, UMU, 2020,
imagen proyectada.

Vista de la instalación site-specific **Intermittent Continuity, fast>forward>>student** en la Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes, UMU, Murcia:
fast>forward>>student, Portrait Fine Art Students Cambridge School of Art, Anglia Ruskin University, 2014-2020, HD videos, ordenadores, bridas, taburetes, sillas, cinturones tensores con malacate y gancho.
Greater Loop, 2011, acero forjado, soldado y pintado, 87 x 106 x 48 cm.
fast>forward>>student series, Portrait Faculty of Fine Arts, UMU, 2020, imagen proyectada.

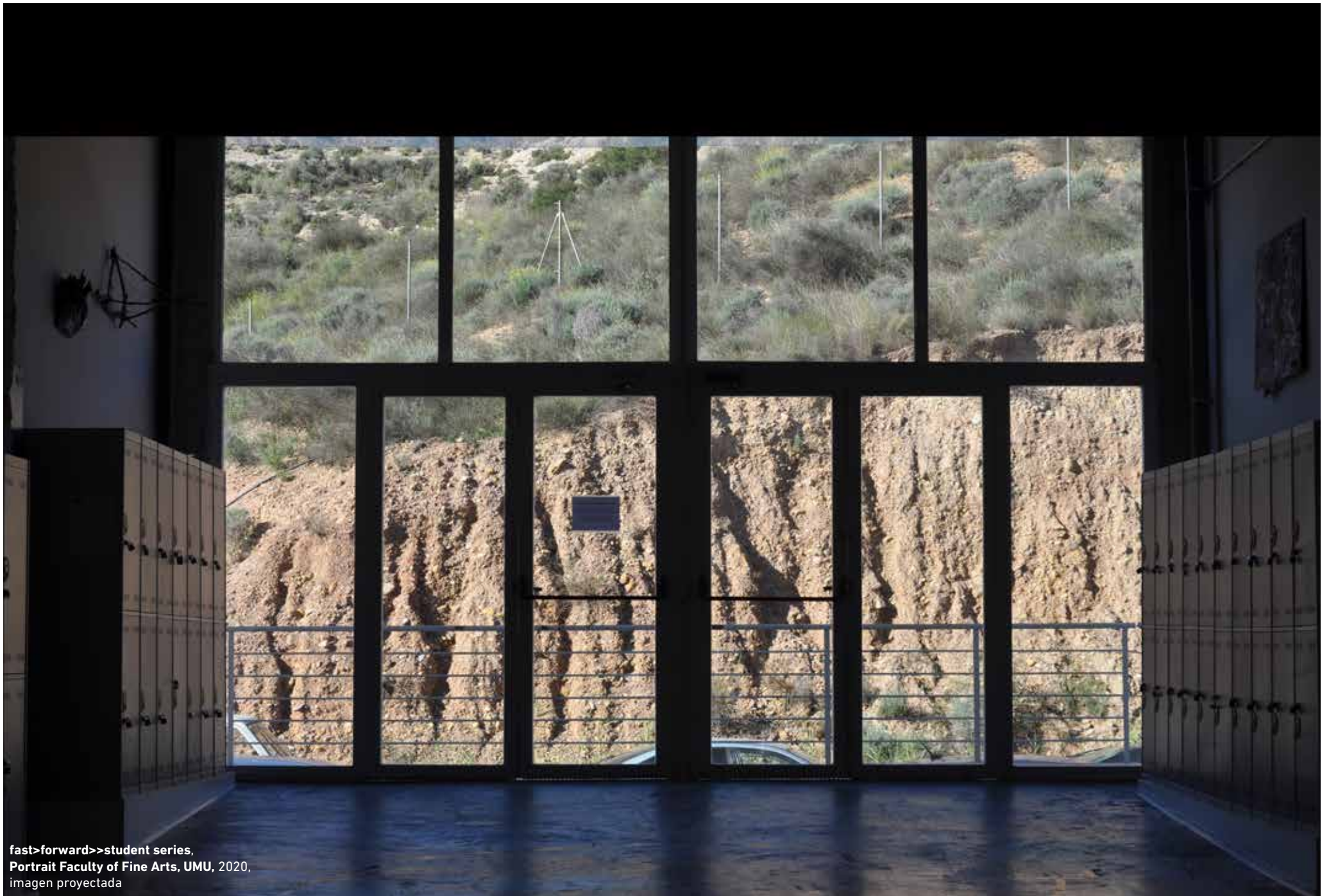
Vista de la instalación site-specific **Intermittent Continuity, fast>forward>>student** en la Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes, UMU, Murcia:

fast>forward>>student, Portrait Fine Art Students Cambridge School of Art, Anglia Ruskin University, 2014-2020, HD videos, ordenadores, bridas, taburetes, sillas, cinturones tensores con malacate y gancho.

Loop Serie I, 2010, acero forjado, soldado y pintado con gato de escultura y silla.

Loop Serie II 2010, acero forjado, soldado y pintado, 9 x 65 x 38 cm.

fast>forward>>student series, Drawing Room 2015 HD video proyección 15 min loop.

fast>forward>>student series,
Portrait Faculty of Fine Arts, UMU, 2020,
imagen proyectada

Irene Pérez Hernández

Teulada (Alicante) 1977

EDUCATION

2006-2008

MFA Fine Art, Goldsmiths, University of London

1997-2002

BA Fine Art, Universidad Politécnica de Valencia, Spain

EXHIBITIONS

2019

Image - Between History and Human 5 Interpretations. Cur. by Lee BongWook. Total Museum for Contemporary Art, Seoul, South Korea (group show)

SimultanProjekte, Simultanhalle. Cologne, Germany

2018

The Practice of Everyday Life, After de Certeau, Yuill / Crowley, Sydney, Australia (group)

Dirty Pretty Things, chauffeurhq, Sydney, Australia (group)

m2@15. Cur. by Sarah Goodwin. A.P.T Gallery, London, UK (catalogue/group)

2017

Members' Show. Cur. by Andy Holden. Outpost, Norwich, UK (group)

Mocumenta, Event 3 of 4 in the Now, How? series. Decad, Berlin, Germany (group)

SPRING 1883, The Establishment, Sydney, Australia (group)

2016

Hook-Up, Six Foot Gallery, Glasgow, Scotland (solo)

2015

Contemporary British Art Auction, Casa Morton, Mexico City

2014

Bankley Open. Judg; Kwong Lee, Chris Bloor, Kate Jesson, Peter Seal. Manchester, UK (group)

Konvent.0, Site-specific installation with Claudio Nervi (composer), Cal Rosal, Berguedà, Barcelona, Spain

Déjà vu. Relecturas y discronías visuales. Cur. by David Pérez. Sala Rectorado UPV. Valencia, Spain (catalogue/group)

Ride the Judd: Act 1: Public Private Partnership, Hardy Tree Gallery, London, UK (group)

2013

WellsArtContemporary. Judg: Bruce McLean and Richard Wentworth. Cur. by Dan Hays, Wells Museum, Wells, UK (group)

ArtWorks Open. Judg: Reece Jones and David Kefford, Barbican Arts Group Trust, London, UK (group)

Right Ascension / Grong Declension: Summer Philippic, Cur. by Ben Pritchard, The Old Tidemill School, London (group)

You Are There. Performance Space, London, UK (group)

Room Art. Cur. by Ricard Silvestre. Centre del Carmen, Valencia, Spain (catalogue/group)

2012

Terms Of Service, General Store For Contemporary Art, Sydney, Australia (solo)

Ultra Cave, Hardy Tree Gallery, London, UK (group)

Syndicate II. Cur. by JL Murtaugh. 10 Cecil Court, Soho, London, UK (group)

2011

Loop, general store for contemporary art, Sydney, Australia

Open Show, Surface Gallery, Nottingham, UK (group)

Sculptural Arrangement. M2 Gallery, London (solo)

The Bottom Line, Cur. by Lisa Slominski, Tenderpixel Gallery, London (group)

2010

Cartografías de la Creatividad. Cur. by Rafael Gil. Centre del Carme. Valencia, Spain / Museo de Arte Contemporáneo de Santo Domingo. (catalogue/group)

The Sculpture Show, Morley Gallery, London. (group)

2009

The London Group Exhibition, Cur. by Tom Scase & Mark Dickens, Menier Gallery, London (catalogue/group)

ArtMelbourne, Royal Exhibition Building, Melbourne, Australia (solo)

Turbulence, The Foundry, London, London (group)

2007

Climate of Change. ASC, London, UK (group)

2006

Trauma and Art: Shards of Delineating Absence, Spielraum, Berlin, Germany (catalogue/group)

2002

250th Anniversary of the Faculty of Fine Art, U.P.V, ARCO 03, Madrid, Spain (group)

AWARDS AND GRANTS

2019

Artist in Residence at grove, Bury St Edmunds, Suffolk, UK

Artist in Residence at Global Forest, St. Georgen im Schwarzwald, Germany

Resident Artist at The Guest Studio of Cologne Culture Department. Cologne, Germany

2018

Artist in Residence at Taubenturm, Diessen am Ammersee, Germany

2017

Elected MRSS - Member of the Royal Society of Sculptors, London. UK

2014-15

Artist in Residence AA2A at Cambridge School of Art, Anglia Ruskin University. Cambridge. UK

2007

Selection for the National Architecture Week UK, London. UK

2003

I Congreso Internacional de Nuevos Procedimientos Escultóricos, UPV, Valencia (catalogue/group)

2001-2002

Erasmus Scholarship, Middlesex University of London

COLLECTION

Fondo Arte UPV. Valencia. Spain

