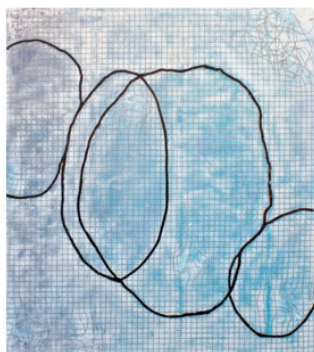

Chords and Tangents: Federico Cattaneo — An Artist Profile

By Federico Cattaneo

NOVEMBER 24, 2013

All images courtesy of the Jack Geary Contemporary gallery. All rights reserved.

English and Spanish editions available below.

I WAS BORN IN BUENOS AIRES, Argentina, but grew up in the port city of Mar del plata, on the South Atlantic coast. Just like every other kid, I used to draw and paint, and I was lucky enough to attend several workshops with local artists in my younger years, where I was introduced to many techniques. After I moved to the United States as a teenager, I attended the Magnet Program for painting, drawing and sculpture. After graduating from high school I decided to continue pursuing an education in art with special interest in painting, which took me first to New York City and later to Chicago to earn a BFA and MFA, respectively.

Regarding my own practice, it has been influenced by an amalgamation of many artists and genres. I try to create processes that gesture these influences, but always providing a distinctive point of view. In my recent paintings, I carve lines onto wooden panels, which I fill in with pigment to maintain the voluminous and sculptural qualities of my previous work, but flatten them out. Instead of having the material come out of the painting's surface, it retreats inside of it, emphasizing the confluence between exterior and interior spaces, which has been a central theme in my last bodies of work. These lines also manifest a tension between a certain appearance of spontaneity and the reality of a painstaking and deliberate process. In the "Line" series I also use wood veneers and silk fabrics that allow me to reference different spaces and motifs while maintaining its materiality. I play with the spatial contradictions that painting inherently has, and the perception of space, while confronting the viewer with issues of pictorial representation. These paintings result in ambiguous dualisms and pairing of opposites — abstraction and representation, interior and exterior, artifice and reality, profundity and flatness — while questioning ideas of work, paint application and form. In this series, I also intend to represent the mechanical methods used to create the lines along with the organic nature of the different woods and the ornamental qualities of the silk fabrics. Sanding and fusing them together to the same spatial level, I attempt to create a mystical state that emphasizes the ritualistic process of making a painting. In a certain way, these paintings are about the primal decisions the artist has to make while attempting to resolve the pictorial and compositional issues behind the paintings.

NACÍ EN BUENOS AIRES, Argentina, pero me críe en la ciudad portuaria de Mar del Plata, en la costa del Atlántico Sur. Como todos los niños, solía pintar y dibujar, y desde muy joven tuve la oportunidad de asistir a diversos talleres con artistas locales, quienes me introdujeron varias técnicas y formas de pintar. Luego de mi traslado a los Estados Unidos durante mi adolescencia, asistí al Magnet Program de pintura, dibujo y escultura y fue tras finalizar la escuela secundaria que decidí continuar educándome en las artes con un enfoque especial en la pintura. Fue ello lo que posteriormente me condujo primero a la ciudad de Nueva York y luego a Chicago, donde recibí un BFA Y MFA respectivamente.

En cuanto a mi práctica propia, ésta ha sido influenciada por la amalgamación de muchos artistas y géneros. Intento crear procesos que gesticulen estas influencias pero proporcionando un punto de vista distintivo. En mis pinturas recientes, esculpo líneas sobre paneles de madera, que luego relleno con pigmento para mantener el volumen y las cualidades escultóricas de mi trabajo anterior, pero aplanándolas. En vez de que el material salga de la superficie hacia afuera, retrocede hacia adentro, enfatizando la confluencia de los espacios internos y externos, que ha sido un tema central de mis últimas series de trabajo. Estas líneas también manifiestan una tensión entre una apariencia de espontaneidad y la realidad de un proceso cuidadoso y deliberado. En la Serie "Línea", también utilizo chapa de madera y telas de seda que me permiten hacer referencia a distintos espacios y patrones, reteniendo al mismo tiempo su materialidad. Juego con las contradicciones espaciales que forman parte inherente de la pintura, y con la percepción del espacio, mientras confronto al espectador con cuestiones de representación pictórica. Estas pinturas resultan en dualismos ambiguos y en el emparejamiento de opuestos – abstracción y representación, interior y exterior, artificio y realidad, profundidad y planicie – mientras cuestiono ideas de trabajo, aplicación de la pintura y forma. En esta serie también intento representar los métodos mecánicos empleados para realizar las líneas junto con la naturaleza orgánica de los distintos tipos de madera y las cualidades ornamentales de las sedas. Lijando y fundiéndolas al mismo nivel espacial, intento crear un estado de misticismo que enfatiza el proceso ritualista que conlleva la realización de una pintura. De un cierto modo, estas pinturas tratan sobre las decisiones primales que el artista debe tomar mientras intenta resolver los problemas pictóricos y de composición detrás de las pinturas.