

DRA WING THE LINE

DECEMBER 7, 2008
THROUGH FEBRUARY 22, 2009

MUSEUM OF
CONTEMPORARY ART
SAN DIEGO

DOWNTOWN
1001 Kettner Boulevard

[go to Installation Shots / Imagenes de la instalación](#)

[EN](#)

[go to spanish](#)

+

Drawing the Line presents works on paper, sculpture, and fabric pieces from the Museum's collection that reveal new approaches to the

integration of drawing techniques into media that have not been traditionally associated with these genres. The exhibition includes works in the MCASD collection by Amy Adler, Jacci Den Hartog, Kim Dingle, Eugenie Geb, Iana Quesnell, Margaret Honda, Marta Palau, and Nancy Rubins. Tania Candiani is also represented with a new large-scale textile on loan. These works are brought together with additional pieces by invited artists Marisol Rendón, from San Diego; Mely Barragán, from Tijuana; and Lynne Berman and Shizu Saldamando, from Los Angeles. Together, they present a wide gamut of approaches to drawing, ranging from traditional tonal renderings of landscape views to diagrammatic representations of situational maps; from realistic portraiture to the metaphoric use of the figure; and from mark-making as a record of past events to drawing as performance. In the history of academic art, drawing was seen as a means and not an end in itself. Drawings were produced as preparatory studies for the production of paintings or sculptures; it was that which lay under painting, a scaffolding or structure to support and organize brushstrokes and color. As a preparatory study of nature or the human figure, it was a tool to aid the artist in perceiving and reproducing the world realistically; but its primary function still was to remain hidden, part of the artist's toolkit and relegated to the studio or classroom. Changes in drawing's status as an art medium began to take place during the 19th century with the Impressionists, who as they broke with academicism, began to produce drawings for their own sake, and to explore all the qualities of the media—the soft sfumato of pastels; the disturbing, dry darkness of charcoal—to carry the content of their art. The Impressionists' interest in perception and representation of modern life through engagement with the surface qualities of their media dislodged the preeminence of narrative and opened the door to the potential of formal and material experimentation over content. It is precisely drawing's directness as a medium that gives this genre its ability to be fully receptive of an artist's nascent intentions. With none of the theoretical weight of the painting genre to contend, drawing remains a space of open experimentation unobstructed by a historical tradition that demands specific analysis. As a genre, it does not give over easily to categorization and resists traditional definitions and the elaboration of a consistent discourse based on formalist values. Rather, the nature of drawing is not limited by media, nor is it characterized by a format. To draw is to engage in a creative space outside of the prerequisites of language in which experience and idea come together through line. Its potential lies, therefore, not in the success of drawings to represent, but in the potency of the medium to express directly the

DRAWING THE LINE

MCASD DOWNTOWN

Drawing the Line is the second in a three-part series of exhibitions that explore interconnected themes and genres in the work of women artists of Southern and Baja California. The exhibitions run sequentially and start with *Memory Is Your Image of Perfection* (8/3/08-11/30/08), featuring photography and video; followed by *Drawing the Line* (12/7/08-2/22/09), featuring drawings, works on paper, and mixed-media pieces; and ending with *Abstraction for Everyday Life* (5/22/09-9/6/09), featuring abstract paintings and prints. Each of these exhibitions begins from an investigation of artworks in the MCASD collection, which are grouped by media. Collection pieces will be augmented with selected works by invited women artists from Los Angeles to Ensenada.

[VIEW MY COMPLETE PROFILE](#)

Drawing the Line (Trazando la línea) es la segunda parte de una

gestures and intensity of its making—to memorialize, meditate, act, and think through the performative, bodily activity of making a line. The artworks on view reveal a bias towards the performative qualities of mark-making, shading, and diagramming, incorporating aspects of performance art linked to the integration of the feminine body as a critical site of personal and political power.

NANCY RUBINS

Drawing / Dibujo, 1993

graphite on paper/
grafito sobre papel

Museum purchase and gift of the artist and Paul Kasmin

Gallery, New York

© Nancy Rubins

Author Peggy Phelan has argued that early feminist performance art is characterized by a particular attitude towards touch, which requires “that we put the sentient body at the center of knowing.”¹ While none of the artists in the exhibition have “performed” their drawings before a public, many prioritize their own bodily engagement with the material of drawing over a sustained period of time. The subject of Nancy Rubins’ *Drawing* (1993), for example, is the activity of drawing itself. Implied in the work’s vigorous graphite crosshatching are the artist’s own actions upon the paper. This shifts the drawing from a representation of something into an object that embodies the artist herself.

serie de tres exposiciones en las que se exploran temas y géneros interconectados en la obra de mujeres artistas del sur de California y de Baja California. Estas muestras se presentan secuencialmente y empiezan con *Memory Is Your Image of Perfection (La memoria es tu imagen de la perfección)* (3/8/08-30/11/08), con obra fotográfica y de video; seguida de *Drawing the Line* (12/7/08-2/22/09), que exhibe dibujo, obras en papel y técnica mixta; y concluyen con *Abstraction for Everyday Life (Abstracción para la vida diaria)* (5/22/09-9/6/09), muestra de pintura y grabado abstracto. Cada una de estas exposiciones se inicia con una investigación sobre las obras de la colección del MCASD agrupadas por sus medios de factura. La selección de piezas provenientes de la colección será aumentada con obras seleccionadas de artistas invitadas de Los Ángeles a Ensenada.

AMY ADLER

Director, 2006

pastel on canvas / pastel sobre tela

Museum purchase, International and Contemporary Collectors Funds

© Amy Adler 2006

Photo: Pablo Mason

Something similar occurs in Amy Adler's *Director* (2006), a work that represents the artist's reconsideration of her own creative process. Utilizing primed canvas instead of paper as a base, the Los Angeles artist provides the viewer with an unmediated experience of the medium as applied by her hand. She situates herself in the middle of the process, as it were, as a way to subtly subvert the qualities of the media, because the image that appears is created as much by the trace of graphite left behind as it is by its absence on the corrugated surface of the primed canvas.

Drawing is a trace; it is evidence of a deliberate action. This is highlighted in works by Iana Quesnell and Lynne Berman, two artists whose interest in diagramming their own lives overlaps with their preoccupation with space and narration. Iana Quesnell's *Triptych: Migration Path* (2007) describes the artist's movements as she travelled between La Jolla, the former location of her studio, and her Tijuana home via the public transit system. Her astonishingly detailed

drawings are self-referential and experientially driven. The large pencil and graphite works on paper are multi-dimensional cartographies that follow her movements through a specific territory, narrowing in on the particular coordinates where she settles for longer or shorter periods of time. Similarly, but utilizing a highly abstracted and personal mark-making language, Los Angeles artist Lynne Berman represents tours she has taken through highly contested sites of Jewish oppression, such as concentration camps in Eastern Europe. Berman explores the “relationships between fictionalized spaces, historical social spaces, and the formal language of space in the work of art.”² Her drawings result from calligraphic “notes” taken during her travels. Once in the studio, these notes are translated into a variety of watercolor drawings; some use language descriptions, others layer the calligraphic notes into an abstract recreation or spatial score of her experience.

IANA QUESNELL

Triptych: Migration Path / Tríptico: Via migratoria, 2007

graphite on paper / grafito sobre papel

Museum purchase, Louise R. and Robert S. Harper Fund

© Iana Quesnell 2007

Photo: Pablo Mason

LYNNE BERMAN

Tour of Tours: SeeKrakow-Auschwitz. June 27, 2007 / Tour de Tours: Veakrakow-Auschwitz. Junio 27, 2007, 2008

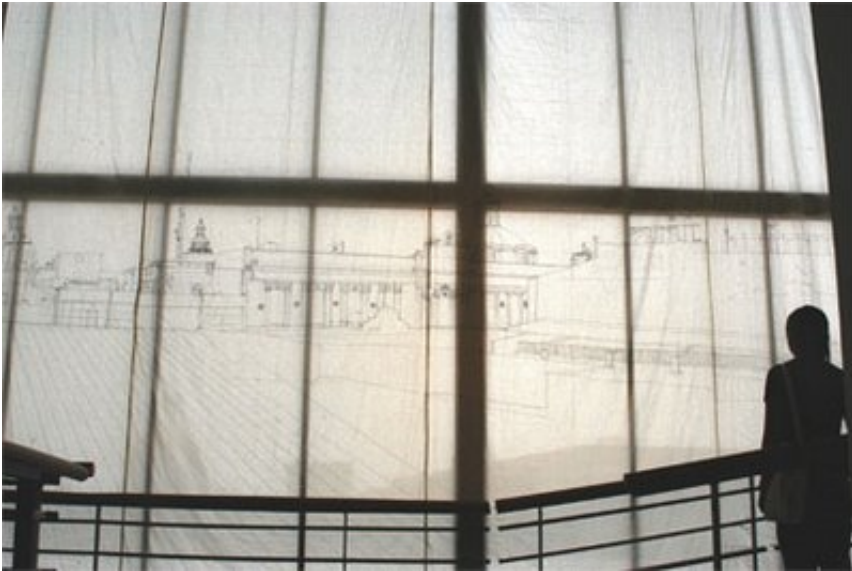
watercolor and ink on paper / acuarela y tinta sobre papel

© Lynne Berman

Courtesy of the artist

Both of these artists inflect their work with a feminist interest in grounding their point of view within a growing matrix of visual associations in order to explore and problematize notions of subjectivity. This is an approach also shared by other artists in the exhibition and particularly visible in the work of Tijuana artists Tania Candiani and Marta Palau, both of whom apply drawing to a variety of media that includes textiles and various forms of installation art. Tania Candiani's *Lo visible intervenido* (*That which is visible intervened*) (2005) overlays the artist's subjective viewpoint upon everyone else's. *Lo visible intervenido* represents a view through an existing window in a historic building in downtown Mexico City. Commissioned to do a site-specific piece, the artist covered what would be visible to others through the window with what only she had seen. "The perception of what is real is a personal construction," Candiani states, adding, "In this work, the lines that make the landscape are narrative elements, and the thread is the visible material I used to 'read' the exterior world."³ For Marta Palau, however, context and site are understood subjectively, but are also enmeshed in an inescapable historical and cultural matrix.

TANIA CANDIANI

Lo visible Intervenido /

That Which is Visible Intervened, 2005

thread sewn on canvas / hilo cosido en tela

© Tania Candiani

Courtesy of the artist

Front-era (2003) is an abstract installation created from 41 individual twig ladders arranged into a triangle of 13 ladders on each side to evoke her interest in cabbalistic ritual, sorcery, and feminine mystical power. Mexican pre-Columbian mythology, in particular the prehistoric cave paintings in Baja California, influenced both the form and content of her work. The hyphenated title is a double interpretation of the Spanish word for border, a word that can arbitrarily delimit any space or object. *Front-era* speaks to a time of the border and the aspiration—as well as the danger—ladders and borders imply.

MARTA PALAU

Front-era, 2003

installation of 41 ladders made of small branches / instalación de 41 escaleras hechas de ramas

Museum purchase with proceeds from Museum of Contemporary Art San Diego

Benefit Art Auction 2004

© Marta Palau 1993

Photo: Pablo Mason

MELY BARRAGÁN

Proud Boy from the series *Golden Boy* / *Proud Boy* de la serie *Golden Boy*, 2008

pencil and acrylic on paper /

lápiz y acrílico sobre papel

© Mely Barragán

Courtesy of the artist

Other artists in the exhibition use drawing as a means to comment on popular culture and ethnic and gender identity. Women's roles, gender relations, and the sexualized female body are long-term preoccupations of Tijuana artist Mely Barragán. In her latest ongoing series, *Golden Boy*, she features a body-builder to problematize her own assumptions about gender by exploring the objectification of the male figure. An interest in describing and investigating subcultures marks the drawings and paintings of Los Angeles artist Shizu Saldamando. Of Mexican-American and Japanese-American heritage, Saldamando focuses on subcultures that have created identities that depart from mainstream representations of Hispanic minorities towards more fluid, ambiguous, and complex identifications that are, nevertheless, self-aware about their cultural differences. The artist Marisol Rendón, who was born in Colombia and now lives in San Diego, also finds in her work a means to explore the cultural divide. In her drawings, common objects are transformed into complex repositories of memories and meanings to reflect the culture at large and her memories and life experiences.

MARISOL RENDÓN

At 1:00 am /

A la 1:00 am., 2007

charcoal on paper /

carbón sobre papel

© Marisol Rendón

Courtesy of the artist

SHIZU SALDAMANDO

María Daniela y su Sonido Lasser Concert, Asuza, CA. /

Concierto de María Daniela y su Sonido Lasser, Asuza, CA., 2008 graphite on wood / grafito sobre madera

© Shizu Saldamando

Courtesy of the artist

JACCI DEN HARTOG

Passing a Pleasant

Summer III / Pasando un verano agradable III, 1998

polyurethane and steel /

poliuretano y acero

Gift of the Alberta duPont Bonsal Foundation

© Jacci Den Hartog 1998

Whether focused on the act of drawing itself, on subjective exploration, or on identity, drawing has emerged as a fluid and experimental medium. Several works in the exhibition, for example, are sculptures in which properties derived from drawing are foremost. In the relief of Jacci Den Hartog, the barbed wire protective devices of Margaret Honda, and Mely Barragán's plush-fabric piece, form is defined not by mass or volume, but by line, creating a sense of a drawing in three-dimensional space rather than a solid object in a room. In these pieces as in others in the exhibition, the sense of immediacy derived from the works arises equally from the simplicity of drawing as a means of expression as it does from its transparency as a conveyor of the artist's intuition, experience, and intention.

Lucía Sanromán

Assistant Curator

ES

go to [english](#)

+

Drawing the Line (Trazando la línea) presenta obras en papel, escultura y piezas en tela que revelan nuevos procesos de integración del dibujo en géneros no asociados tradicionalmente con el medio. La muestra incluye obras de la colección del MCASD realizadas por Amy Adler, Jacci Den Hartog, Kim Dingle, Eugenie Geb, Margaret Honda, Marta Palau, Iana Quesnell y Nancy Rubins. Tania Candiani se encuentra también presente con una pieza textil de gran formato —en préstamo al Museo—. Estas obras se enlazan con piezas adicionales de artistas invitadas como Marisol Rendón, de San Diego; Mely Barragán, de Tijuana; Lynne Berman y Shizu Saldamando, de Los Ángeles. Juntas, estas artistas presentan una amplia gama de aproximaciones al dibujo, desde las vistas tonales de paisaje hasta representaciones diagramáticas de mapas situacionales; del retrato realista al uso metafórico de la figura humana; y del trazo como huella del pasado al dibujo como performance.

En la historia del arte académico, el dibujo se consideraba como un medio y no como un fin en sí mismo. Los dibujos se realizaban como estudios preparatorios para la producción posterior de pinturas o esculturas; existían debajo de las capas pictóricas, como andamiaje o estructura interna para soportar sobre sí las pinceladas, el color y las

formas. Los estudios preparatorios de la naturaleza o la figura humana, por ejemplo, eran herramientas auxiliares para el artista en la percepción y la representación realista del mundo. Los cambios en el estatus del dibujo como medio artístico comenzaron en el siglo XIX con los pintores impresionistas. Conforme estos artistas se desvinculaban del academicismo, empezaron a producir dibujos de existencia autónoma, explorando las cualidades del medio —desde la suavidad del sfumato en los pasteles a las secas oscuridades del carbón— para condensar los contenidos de su obra en el medio mismo. El interés de los impresionistas en la percepción y la representación de la vida moderna tomó forma por medio de las características materiales de sus medios; así, la experimentación formal y material desplazó la preeminencia de la narrativa.

El carácter inmediato del dibujo le da a este género la habilidad para captar las intenciones nacientes del artista. Libre del peso teórico de la pintura, el dibujo se mantiene como un espacio abierto a la experimentación, ajeno a las fronteras analíticas que exige la tradición histórica. Como género no es fácil de categorizar, pues elude las definiciones tradicionales y la elaboración de un discurso consistente basado en valores formales. La naturaleza del dibujo no se limita al medio ni se le caracteriza por el formato: se pueden hacer dibujos con lápiz o con objetos, y puede expandirse de la bidimensión al espacio físico tridimensional. Lo que pudiera definir de mejor manera el dibujo sería su existencia como espacio creativo fuera de los prerequisites de lenguaje, en el que la experiencia y la idea confluyen en la línea. Su potencial reside no en su habilidad representativa, sino en la potencialidad del medio para expresar los gestos y la intensidad mental del creador —meditar, actuar y pensar a través de la realización corporal activa, performativa, de trazar de una línea.

Las obras en exposición revelan predisposición hacia las cualidades del trazo que implican acciones físicas e incorporan aspectos del performance y su integración del cuerpo femenino como fuente de poder personal y político crítico. La historiadora de arte Peggy Phelan argumenta que el performance feminista se caracteriza por una actitud hacia tocar y ser tocado que requiere “que pongamos nuestro cuerpo sensible a la raíz del saber”.¹ Aunque ninguna artista en la exhibición ha actuado su dibujo en público, muchas dan prioridad a su involucramiento corporal con el dibujo y sus materiales. La pieza de Nancy Rubins titulada *Drawing (Dibujo)* (1993), por ejemplo, tiene como tema la actividad misma de dibujar. Los movimientos y acciones de Rubins sobre el papel son implícitos en las vigorosas líneas en grafito, lo cual transforma la pieza de una representación a un objeto

que encarna a la artista misma. Algo similar ocurre en *Director* (2006), de Amy Adler. Al usar un soporte de lienzo enyesado en lugar de papel, la artista de Los Ángeles nos otorga la experiencia directa del grafito aplicado por su mano. Adler se sitúa en medio del proceso de observación, por así decirlo, para subvertir las características de su medio, pues la imagen que resulta es creada tanto del trazo dejado por el grafito como de la ausencia de éste sobre la superficie corrugada del lienzo.

El dibujo es el rastro, la evidencia, de una acción deliberada. Esto resalta en las obras de Iana Quesnell y Lynne Berman, dos artistas interesadas en diagramar sus propias vidas. *Triptych: Migration Path* (*Tríptico: Vía migratoria*) (2007) de Iana Quesnell describe los movimientos de la artista al transportarse entre La Jolla, en donde estuvo su estudio, y su casa en Tijuana. Los dibujos asombrosamente detallados de Quesnell son autorreferenciales y evocados por su experiencia. Las obras de grandes dimensiones en grafito sobre papel comparten cualidades con la cartografía multidimensional que registra sus movimientos sobre un territorio determinado; se estrechan en las coordenadas específicas en las que decide establecerse por periodos de tiempo cortos o largos. De manera similar, pero utilizando un lenguaje abstracto y sumamente personal, Lynne Berman, artista de Los Ángeles, dibuja los tours que ha realizado por los lugares en donde se oprimió a los judíos, como los campos de concentración de Europa del Este. Berman explora la “relación entre el espacio ficticio, el espacio social histórico, y el lenguaje formal de la obra de arte”.² Sus dibujos resultan de “notas” caligráficas tomadas durante el tour. Una vez en el estudio, estas notas se traducen a dibujos en acuarela. Unos utilizan descripciones en texto, y otros muestran capa sobre capa de notas caligráficas superpuestas en una recreación abstracta, especie de partitura espacial, de su experiencia.

Ambas demuestran un interés feminista por anclar su punto de vista dentro de una red expansiva de asociaciones visuales en vías de explorar y problematizar nociones en torno a la subjetividad. Esto es compartido por otras artistas en la exhibición, y es fundamental en el trabajo de las artistas de Tijuana Tania Candiani y Marta Palau, quienes aplican el dibujo en una amplia gama de medios que incluyen textiles e instalación. La pieza de Tania Candiani, *Lo visible intervenido* (2005) sobrepone su punto de vista subjetivo sobre el de los demás. El textil representa en hilo la vista desde una de las ventanas de un edificio histórico en el centro de la ciudad de México.

Comisionada para la realización de una pieza en sitio específico, Candiani cubrió lo que sería visible para otros por la ventana, con lo

que sólo ella vio. “La percepción de lo que es real no es otra cosa que la construcción personal sobre lo visible” —ha dicho Candiani—; “en esta obra, las líneas que dibujan el paisaje se convierten en elementos narrativos, así que el hilo es el materia visible utilizado para ‘leer’ el mundo exterior”.³ Por otro lado, para Marta Palau el contexto y el sitio sólo son asequibles desde la subjetividad, que también involucra la historia personal y cultural. *Front-era* (2003), una instalación de técnica mixta, está hecha de 41 escaleras de ramas organizadas en un triángulo de trece escaleras por lado, que evocan su interés en los rituales cabalísticos, la hechicería y el poder místico femenino. La mitología mexicana precolombina, especialmente las pinturas prehistóricas de las cuevas de Baja California, influyen tanto la forma como el contenido de su obra. El guión del título es una interpretación del concepto de la frontera, palabra que puede delimitar cualquier espacio u objeto de modo arbitrario. *Front-era* está dirigido a un momento temporal de la frontera y habla de las aspiraciones tanto como del peligro que implican tanto las escaleras como las fronteras. Otras artistas en la exhibición utilizan el dibujo para comentar sobre la cultura popular y la identidad étnica y de género. El papel de las mujeres, las relaciones de género y el cuerpo femenino como objeto sexual son preocupaciones recurrentes en la obra de Mely Barragán. Sin embargo, en su última serie titulada *Golden Boy*, la artista cuestiona sus propias suposiciones al explorar nuestras asociaciones con la figura masculina. El interés por describir e investigar subculturas es evidente en los dibujos y pinturas de la artista de Los Ángeles Shizu Saldamando. De herencia mexicana-norteamericana y japonesa-norteamericana, Saldamando se enfoca en subculturas que han conformado su identidad lejos de las representaciones características de las minorías hispanas, buscando sentidos de identidad más fluidos y complejos, pero siempre conscientes de sus diferencias culturales. Marisol Rendón, nacida en Colombia y ahora residente de San Diego, también encuentra en el arte el medio para explorar la identidad. En sus dibujos, los objetos comunes se transforman en repositorios de memorias y significados para reflexionar sobre sus memorias y vivencias desde este lugar. Orientado hacia el acto en sí de dibujar, hacia la exploración subjetiva o hacia la identidad, el dibujo se descubre como un medio fluido y experimental. Varias obras en la exhibición, por ejemplo, son esculturas en las cuales destacan las propiedades derivadas del dibujo. En el relieve de Jacci Den Hartog, las piezas protectoras de alambre de púas de Margaret Honda, y las piezas rellenas de peluche de Mely Barragán, se ve una misma intención de definir las formas no por su

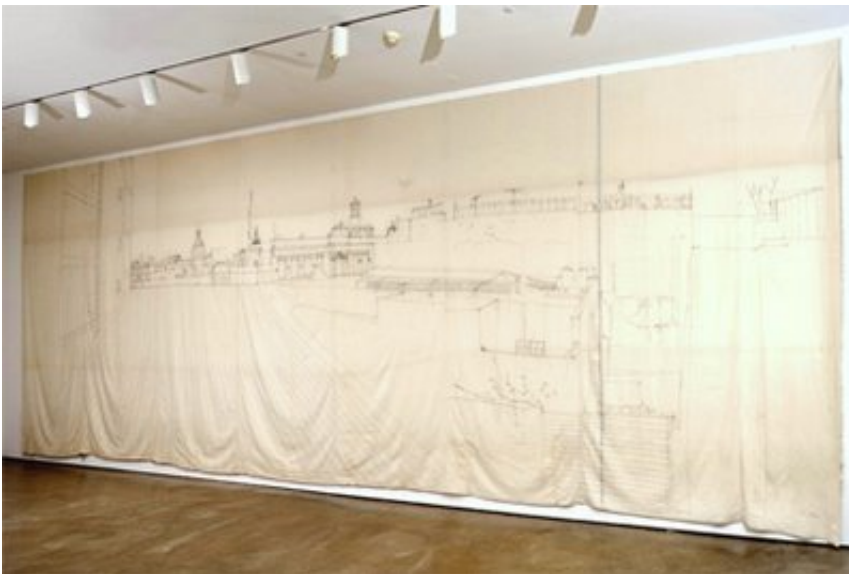
masa o volumen, sino por su línea, con lo que se crea así la impresión de dibujos en tres dimensiones en lugar de un objeto en un cuarto. En estas obras como en otras, la inmediatez derivada de los trabajos surge de igual manera de la simplicidad inherente al dibujo como medio de expresión, así como de su transparencia, lo cual le permite al medio transmitir limpiamente la intuición, experiencia, e intención del artista.

Lucía Sanromán
Curador Asistente

Installation Shots / Imágenes de la instalación

go up

+

[Tania Candiani](#)

Lo visible Intervenido

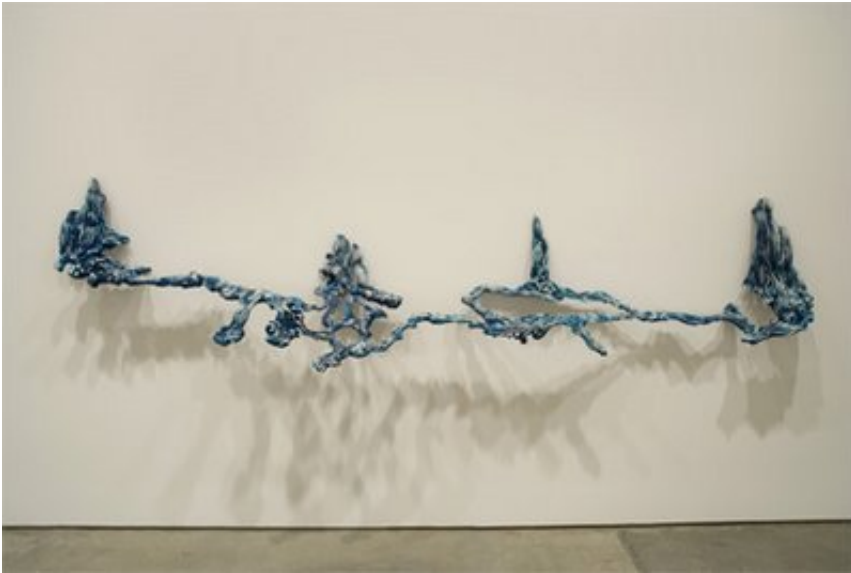
That Which is Visible Intervened

2005

thread sewn on canvas

Courtesy of the artist

© Tania Candiani

Jacci Den Hartog

Passing a Pleasant Summer III

1998

polyurethane and steel

Gift of the Alberta duPont Bonsal Foundation

© Jacci Den Hartog 1998

Marisol Rendón

Caleta

2008

charcoal on paper

Courtesy of the artist

[Marisol Rendón](#)

At 1:00 am

2007

charcoal on paper

Courtesy of the artist

[Marisol Rendón](#)

At 5:00 am

2007

charcoal on paper

Courtesy of the artist

© Marisol Rendón

[Iana Quesnell](#)

Triptych: Migration Path

2007

graphite on paper

Museum purchase, Louise R. and Robert S. Harper Fund

© Iana Quesnell 2007

[Mely Barragán](#)

From the series Golden Boy

2008

acrylic on wall

Courtesy of the artist

[Mely Barragán](#)

Male

2008

fabric, batting, thread

Courtesy of the artist

© Mely Barragán

[Margaret Honda](#)

Hood

1987

barbed wire and enamel

Gift of Joel and Carole Barish

© Margaret Honda

[Shizu Saldamando](#)

Herbert, Cindy, Pete, Pancho

2004-2005

ball-point pen on cotton

© Shizu Saldamando

Courtesy of the artist

[Shizu Saldamando](#)

Maria Daniela y su Sonido Lasser Concert, Asuza, CA.

2008

graphite on wood

© Shizu Saldamando

Courtesy of the artist

go up

[Home](#)

[Subscribe to: Posts \(Atom\)](#)