

INVITED ARTIST

FERNANDO BRYCE

HISTORY RE-DRAWN

LA HISTORIA REDIBUJADA

By / Por **María Sol Romero**

Lima

The guest artist at the second edition of PINTA, New York's International Latin American Art Fair, is the Peruvian Fernando Bryce (Lima, 1965), currently a prominent figure in the panorama of contemporary world art due to his solid and prolific trajectory in the visual arts, which has earned him recognition from both international critics and the public at large. Fernando Bryce lives and works in Berlin and Lima, and he is currently represented in major public and private collections.

The point of departure for Bryce's body of work is the careful compilation of images from archives (they may be taken from advertisements, photographs, maps, etc.); through an interesting selection process, these images are eventually translated into drawings in Indian ink on paper. The artist refers to this process as the "mimetic analysis method", since it reproduces via drawing an already existing image, endowing it with new meaning based on the perspective of the present. The process Bryce has progressively developed consists in exploring library archives to rescue visual material that will enable him to reexamine chapters of history which have been forgotten or discarded, but which have been documented on the basis of a specific aesthetics or intention. The result of this image search, combined with the investigation of the sources, produces a new visual archive that Bryce re-draws from a critical perspective. Sometimes the drawings resulting from his research work have their origin in the same source, but in some cases the series are the product of a wide selection of images that the artist strings together to create his own interpretation of a theme. Such is the case of "Atlas Perú" (2003), a five-volume edition of Bryce's series on the contemporary history of Peru, a series for which he chose different documents which together contributed a variety of angles to approach the subject.

But not all his series are so eclectic, and an example of this is his series on the "Spanish Civil War" (2003), which reveals the artist's intention to vindicate periods of political effervescence, silenced and eliminated from history, lending a voice both to their protagonists and to those who have been marginalized. Many documents receive a second chance to

FERNANDO BRYCE

El artista invitado para la segunda edición de PINTA, la Feria Internacional de Arte Latinoamericano de Nueva York, es el peruano Fernando Bryce (Lima, 1965), quien en la actualidad destaca en el panorama mundial del arte contemporáneo con una sólida y prolífica actividad plástica, reconocida por la crítica internacional y el público en general. Fernando Bryce vive y trabaja en Berlín y Lima y su obra ya es parte de las principales colecciones públicas y privadas.

La obra de Bryce toma como punto de partida la cuidadosa recopilación de imágenes provenientes de un archivo (pudiendo este ser publicitario, fotográfico, cartográfico, etc.), imágenes que luego de un interesante proceso de selección, serán trasladadas al dibujo en tinta china sobre papel. El artista ha denominado a este proceso "método de análisis mimético", puesto que reproduce por medio del dibujo una imagen ya existente, otorgándole una nueva lectura desde el presente. El proceso que Bryce ha ido desarrollando consiste en introducirse en archivos de distintas bibliotecas para rescatar material visual que le permitirá revisar capítulos de la historia olvidados o desechados, pero que han sido documentados con una determinada estética e intención. El resultado de la búsqueda de imágenes, aunado a la investigación de fuentes, produce un nuevo archivo visual que Bryce redibuja con voluntad crítica.

Los dibujos que resultan de sus investigaciones provienen en ocasiones de una misma fuente, pero en otros casos las series son consecuencia de una amplia selección de imágenes que el artista va asociando para crear su propia interpretación de un tema. Es el caso del "Atlas Perú" (2003), donde Bryce edita en 5 tomos la serie que realizó en torno a la historia del Perú contemporáneo, serie para la cual escogió diversos documentos que juntos aportan varios ángulos para acercarse al tema.

Pero no todas sus series son tan eclécticas y ese es el caso de la serie de la "Guerra Civil Española" (2003), en la cual se advierte la intención del artista de reivindicar etapas de efervescencia política silenciadas de la historia, dándole voz tanto a protagonistas como a marginados. Muchos documentos reciben una segunda oportunidad

THE NEW YORK TIMES SUNDAY JANUARY 14 1912.

R. W. BABSON ON CHINA SITUATION AND WORLD'S TRADE

Statistician Gives Results of His Examination of the Oriental Rebellion and Reviews Business and Financial Conditions in Europe, Canada and South America.

FERNANDO BRYCE. *Die Welt*, 2008 • Series of approx. 145 drawings, ink on paper • Variable dimensions (Din A4/A3/A3) • Courtesy Galerie Barbara Thumm

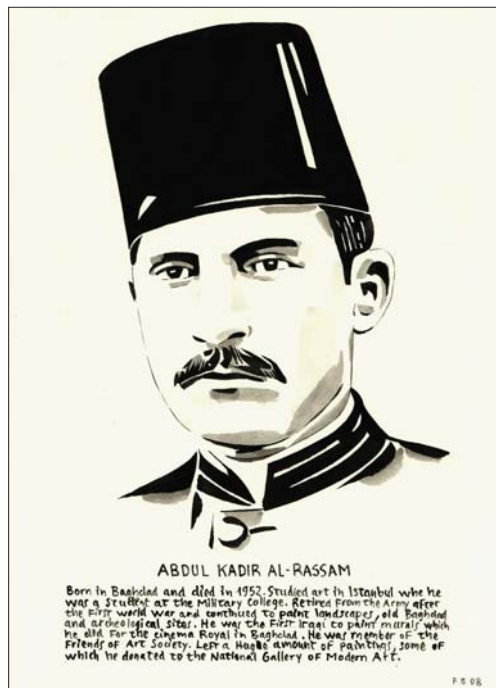
FERNANDO BRYCE. *The Spanish Revolution*, 2003 • Series of 21 drawings, ink on paper • 8 drawings 60 x 42 cm / 3 drawings 30 x 21 cm • Courtesy Burger Collection Hongkong and Switzerland / Galerie Barbara Thumm

FERNANDO BRYCE. *The Spanish War*, 2003 • Series of 117 drawings, ink on paper • 18 drawings 42 x 30 cm / 99 drawings 30 x 21 cm • Courtesy Burger Collection Hongkong and Switzerland / Galerie Barbara Thumm

be seen, only this time the message is conveyed without reservations and with a certain irony, especially when the viewers are confronted with a series of drawings from their own countries of origin, in which case they will immediately identify with the iconography. In Bryce's work, the image is divested of color and distractions to make way for the most primary means of expression: drawing, whose purpose is to clearly show the message and the way chosen to deliver it. Thus, we give a second look at a fleeting advertisement – completely innocent at first sight – or to radical political propaganda not called into question at the time, to regard them, through the artist's brush, as suspicious of being ideological constructs, the product of a determinate moment. In this way, propaganda, newspapers, maps or photographs are reproduced synthetically until they reveal their graphic composition. In this process, Bryce has gradually developed a graphic language of his own, a fundamental requisite for an artist. The line is recognizable and pre-

para ser vistos, sólo que esta vez, el mensaje llega sin reservas y con una cierta ironía, y en mayor medida cuando el espectador se enfrenta con una serie de dibujos que provienen de su país de origen, ya que se identificará inmediatamente con la iconografía. En los dibujos de Bryce, la imagen se despoja de color y de distracciones para dar lugar al medio de expresión más primario: el dibujo, cuya finalidad es dejar en evidencia el mensaje y la forma escogida para entregarlo. De esta manera volvemos a mirar una fugaz publicidad – a simple vista inocente - o radicales propagandas políticas en su momento no cuestionadas, para sospecharlas a través del pincel del artista como construcciones ideológicas producto de un determinado momento. Así, propagandas, periódicos, mapas o fotos son reproducidos sintéticamente hasta aparecer en su composición gráfica. Es en este quehacer que Bryce ha ido depurando un lenguaje gráfico propio, tan fundamental para un artista. El trazo es reconocible y preciso, resultado de

FERNANDO BRYCE. *Iraqi Art Today*, 1972, 2008 • Series of 28 drawings, ink on paper • Each 29,7 x 21 cm • Courtesy Galerie Barbara Thumm

FERNANDO BRYCE. *Die Welt*, 2008 • Series of approx. 145 drawings, ink on paper • Variable dimensions (Din A4/A3/A3) • Courtesy Galerie Barbara Thumm

cise, the result of practice at the service of a constant search for form and content. Bryce's work is transcendent at a time when images overwhelm us and are constantly manipulated. Since the invention of the printing-press, images have been reproduced massively and have been used and discarded at vertiginous speed; notwithstanding this, images are the result of our way of interpreting facts and events, and they are ultimately the sum total of our visual history. In this sense, Bryce may be considered a vindicator of graphic history, since he rescues images that are essential to the understanding of our collective memory. Following the massive mechanical reproduction that art is undergoing these days – just like Walter Benjamin proposed – Bryce pauses to observe what has been accumulated to date, and restores to images their lost aura. The process reverts. The artwork resurges.

la práctica al servicio de la búsqueda constante de forma y contenido. El trabajo de Bryce resulta trascendente en una época donde la imagen abruma y se manipula constantemente. Desde la creación de la imprenta hasta nuestros días, la imagen se ha reproducido masivamente y se usa y deshecha a una velocidad vertiginosa; sin embargo las imágenes son el resultado de nuestra manera de interpretar los hechos y son finalmente el compendio de nuestra historia visual. En ese sentido, Bryce puede considerarse un reivindicador de la historia gráfica, al rescatar imágenes esenciales para la comprensión de nuestra memoria colectiva. Luego de la reproducción técnica masiva que el arte atraviesa en estos tiempos, como propusiera Walter Benjamín, Bryce se detiene a observar todo lo acumulado y les concede a las imágenes el aura perdida. El proceso da marcha atrás. Vuelve a surgir la obra de arte.