

At the Edge

Participating Artists

Nathalie Alfonso
Georgia Lambrou
Devora Perez

Jennifer Printz
Karen Rifas
Donna Ruff

Curated by

Amanda Bradley

Dennis Scholl

Oolite Arts

In Devora Perez's practice, abstraction allows a blurring of dimensions to occur as her work operates in the spaces between painting, sculpture, and installation. Although minimal, and subtle in form, her three-dimensional floor works disrupt ideas of structure, utility, and definition. She creates works that serve as a form of resistance, pushing beyond any singular limitation, with interactions between space, material, and light adding layers of meaning.

Working at the edges, with all of the challenges and possibilities that embodies, each of the exhibiting artists eschews the gestural form, choosing instead to embrace abrupt transitions between materials, mark-making, and fields of color. Together, their works interrogate assumptions about geometric abstraction, its conventional methods and formal beauty, and instead pose salient new questions about the edges we all find ourselves poised upon today.

1 Gaston Bachelard, *The Poetics of Space*, 1957 (Boston: Beacon Press, 1994), 47.

At the Edge es una exposición de mujeres artistas que utilizan la abstracción de la pintura *hard-edge* (borde duro) como medio para investigar y desafiar los límites del material, del proceso y del entorno. Su enfoque de la abstracción se deriva de prácticas interdisciplinarias que abarcan tanto el espacio bidimensional como el tridimensional. Al mismo tiempo que eliminan los vínculos formales con la naturaleza, estas obras —centradas en la línea, la forma y el color— ofrecen espacio para que surja un profundo pozo de significado y diversas lecturas. La galería se convierte en un lugar para ensamblar esta multiplicidad que proporciona la abstracción. Partiendo de las nociones de trabajo, resistencia y transformación, las obras de la exposición examinan la abstracción como un espacio que se encuentra en el límite.

Cuando nos situamos en el límite, nos encontramos en medio de una multitud de oportunidades, ubicados entre el lugar de donde venimos y el lugar al que podríamos ir después. Este es un lugar y un punto de vista fértil. Del mismo modo, el espacio entre la representación y la abstracción es una rica mina de significados, que elimina las nociones e ideas preconcebidas y libera la mente para explorar y expandirse.

Para Georgia Lambrou, las exploraciones de la abstracción surgen de un interés por el mundo construido: los espacios y estructuras por los que navegamos y en los que existimos en nuestra vida diaria y que dan forma a nuestras relaciones. Como escribió Gaston Bachelard en *La poética del espacio*, “Una casa vivida no es una caja inerte. El espacio habitado trasciende el espacio geométrico”.

También respondiendo directamente al espacio físico, Nathalie Alfonso explora la abstracción como método de repetición y resistencia, jugando este proceso un papel crucial en la creación de sus obras. Construida a partir de la relación que desarrolla con cada espacio en el que trabaja, la inversión de tiempo y su presencia corporal se demarca a través de su uso de materiales —principalmente carbón y grafito— que registran el trabajo de la mano y el aceite de las yemas de sus dedos.

En la práctica de Devora Pérez, la abstracción permite que se produzca una difuminación de las dimensiones, ya que su obra opera en el espacio entre la pintura, la escultura y la instalación. Aunque son mínimas y sutiles

en su forma, sus obras tridimensionales en el suelo alteran las ideas de estructura, utilidad y definición. Crea obras que sirven como forma de resistencia, superando cualquier limitación particular, con interacciones entre el espacio, el material y la luz que añaden capas de significado.

El lenguaje y la comunicación son puntos de partida para Donna Ruff. Utilizando los periódicos como contenido lingüístico y fuente de material, recorta secciones y abstrae los mensajes originales; los motivos geométricos de las piezas cortadas a mano significan, en sus propias palabras, “una sensación de pérdida y de paso del tiempo en términos abstractos, como fragmentaciones de la forma y el patrón”.

Jennifer Printz utiliza la abstracción como paralelo a la poesía, y sus obras a menudo apuntan a una narrativa suelta que permite que tomen forma muchos significados. Un sentido de instinto y libertad guía el proceso de toma de decisiones de su obra, que a menudo se convierte en un lugar de meditación. Se hace referencia a formas ambiguas de la naturaleza, que denotan lugares en los que el mundo natural existe de forma indefinida y abstracta.

Por último, la obra de Karen Rifas es a la vez monumental y delicada. Las cualidades formales de su obra —colores vivos, formas y líneas— encarnan realmente lo que la abstracción es y puede llegar a ser, con infinitas posibilidades y abundante terreno para desarrollar el significado. La exploración del color por parte de Rifas en la última década se debe a su experiencia como bailarina y a sus vínculos con Miami, con su paleta tropical.

Trabajando en los límites, con todos los retos y posibilidades que ello conlleva, cada uno de los artistas expuestos evita la forma gestual, eligiendo en su lugar abrazar transiciones abruptas entre materiales, marcas y campos de color. En conjunto, sus obras cuestionan las suposiciones sobre la abstracción geométrica, sus métodos convencionales y su belleza formal, y en su lugar plantean nuevas y notorias preguntas sobre los bordes en los que nos encontramos hoy en día.

1 Gaston Bachelard, *The Poetics of Space*, 1957 (Boston: Beacon Press, 1994), 47.

Devora Perez, *Chroma in Situ*, 2022.
Maple wood, colored acrylic sheet,
Dimensions variable.

Karen Rifas, *1610*, 2020. Acrylic on paper, 96in × 96 in.
Courtesy of Emerson Dorsch Gallery

Karen Rifas, *3928*, 2020. Acrylic on paper, 23in × 25in. Courtesy of Emerson Dorsch Gallery

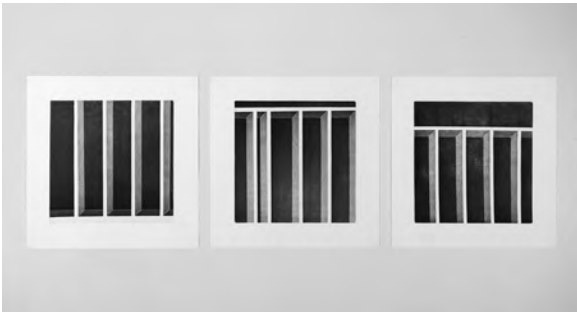
Acrylic on Arches Hot Pressed 140lb Watercolor
 by of Emerson Dorsch Gallery

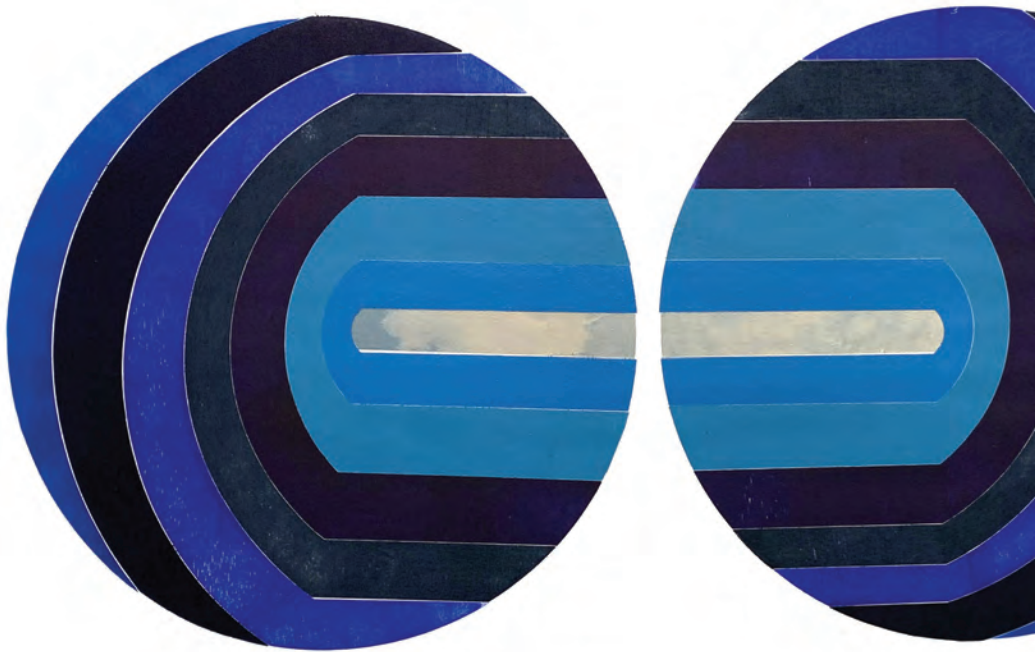
Donna Ruff, *After Irma*, 2017.
 Archival on kozo paper from
 photogram, 38 ½ × 27 in.
 Courtesy of Rick Wester Fine Art

Donna Ruff, *Division*, 2018. Archival print on kozo paper from
 photogram, 31 ½ × 23 ½ in. Courtesy of Rick Wester Fine Art

Nathalie Alfonso, *Anatomy V-Grid*, 2019.
Aquatint, 14×16 in. each. Courtesy of the artist

Jennifer Printz, *Tracing The Mysteries i*, 2021. Relief
print with chine colle (epson ultrachrome inks on
washi), 15×22 in. Courtesy of the artist

Georgia Papadavid Lambrou, *Intersection I*, 2002.
Ink Drawing on Vellum, 11×14 in. Courtesy of
Georgia Lambrou Art

Georgia Papadavid Lambrou, (in clockwise order from top left)
Charrette, 2022; *Enclosure*, 2022; *Threshold*, 2022; *Deviation*,
2022; Basswood, Acrylic & Watercolor on Wood Panel and Linen
Base, 17×17×2 in. Courtesy of Georgia Lambrou Art

924 Lincoln Road
Miami Beach, FL 33139

Tag us: @OoliteArts • #OoliteArts
OoliteArts.org

Staff

Dennis Scholl
President and CEO

Anais Alvarez
Communications & Development Sr. Manager

Danielle Bender
Cinematic Arts Manager

Amanda Bradley
Programming Sr. Manager

David Correa
Programs Coordinator

Cherese Crockett
Development Sr. Manager

Maylin Enamorado-Pinheiro
Digital Communications Coordinator

Aaron Feinberg
Chief Financial Officer

Melissa Gabriel
Art Classes Manager

Samantha Ganter
Programs Coordinator

Juan Matos
Digital Content Producer & Coordinator

Esther Park
Vice President of Programming

Dan Weitendorf
Facilities Manager

Board of Directors

Eric Rodriguez
Chair

Marie Elena Angulo
Vice Chair

Donnamarie Baptiste
Secretary

Kim Kovel
Chair Emeritus

Chloe Berkowitz
Alessandro Ferretti

Lilia Garcia
Jane Goodman
Adler Guerrier
Thomas F. Knapp
Jeff Krinsky
Lin Lougheed
Maricarmen Martinez
Reagan Pace
Deborah Slott

Copy Editor

John Ewing

Translation

Sergio Doré

MIAMI BEACH

Exhibitions and programs at Oolite Arts are made possible with support from the Miami-Dade County Department of Cultural Affairs, the Cultural Affairs Council, the Miami-Dade Mayor and Board of County Commissioners; the City of Miami Beach Cultural Arts Council; the Miami Beach Mayor and City Commissioners; the State of Florida, Florida Department of State, Division of Arts & Culture, the Florida Arts Council; the National Endowment for the Arts; the Lynn & Louis Wolfson II Family Foundation, The Jorge M. Pérez Family Foundation at The Miami Foundation; the Al & Jane Nahmad Family Foundation; and the John S. and James L. Knight Foundation. Additional support provided by Walgreens Company.