

Patricia Linenberg
Tango

Patricia Linenberg

Tango

Intimidades y desbordes
Intimacies beyond the Boundaries

La Voz del Deseo

LALAContemporary presentan La Voz del Deseo.
Artista: Patricia Linenberg

Patricia Lineberg (Buenos Aires, 1956) despliega su proceso creativo tanto en el papel y como en la performance.

Imágenes sutiles pero poderosas se expresan a través de su pincel y su voz para interpretar un universo que replica el deseo, fuente de su inspiración.

Ella recorre el poder expresivo de Pina Bausch, la poesía y la música de Piazzolla, las poderosas imágenes de Nan Goldin y retoma la infinita creatividad de Borges inspirada por su amor por la milonga.

Sus exploraciones se basan en la relación entre la dimensión erótica del tango, el coraje e intensidad de la pasión y la sensualidad del cuerpo humano que la llevan a reunir el poder de la sensualidad, de la espiritualidad y de las emociones en música, imágenes y gestos que emergen de sus pinturas, de su performance y de su voz.

Linenberg pone su voz para lograr significados tanto literales como metafóricos para mostrarnos otros modos de comunicación posibles, de intercambios, de reconocimiento y de unión con el otro, que a lo mejor olvidados en estos tiempos de pandemia.

Curators: Gabriela Jurevicius & Claudia Lala

The Voice of Desire

LALAContemporary presents The Voice of Desire a Solo Exhibition by Artist Patricia Linenberg.

Patricia Linenberg (Buenos Aires, 1956) unfolds her creative process through realistic painting and performance.t

Patricia's creativity occurs when her subtle but powerful images are expressed through her voice performances and are linked to the experience perception of desire.

She traverses the expressive power of Pina Bausch, the poetry and music of Piazzolla, the powerful images of Nan Goldin and takes up the infinite creativity of Borges inspired by her love for the Milonga.

Her creative process relates music and performance with the erotic element of tango, the courage and intensity of passion and the sensuality of the human body.

Linenberg uses her voice both literal and metaphorically, as a way to communicate, recognize and support each other.

The exhibition attempts to invite the viewer into Linenberg's unique inner process creation.

Curators: Gabriela Jurevicius & Claudia Lala

La pintura es un medio para expresar una narrativa; un lenguaje que usa el artista para describir sus ideas y que permanece en la obra, como una voz sugestiva y misteriosa, esperando ser descubierta por el espectador para recapturar parte de esos instantes únicos de la creación entre el artista y su obra.

Este concepto se cristaliza en las pinturas de Patricia Linenberg, tomando la forma de una estética personalísima, colmada de imágenes oníricas que reflejan los encuentros entre los diferentes mundos que ella visita para traernos esas representaciones desenmascaradas en cada una de sus obras.

Esta exhibición de Patricia Linenberg incluye pinturas que nos sumergen en un relato en el cual los temas giran en torno a la expresión pictórica de quien transforma la realidad más allá de las convenciones y lo superficial llenándola, en cambio, con las tradiciones y simbolismos que conforman la producción de una artista que explora la realidad removiéndonos del presente para llevarnos a universos llenos de misteriosas narrativas del espíritu.

En esta nueva serie Linenberg presenta el tema del “Tango”. Las figuras reflejan a la vez, su visión personal y la esencia de esta danza emblemática de Argentina. En cada una de las pinturas utiliza una paleta de colores potentes, que usa para recrear escenas y ambientes donde cada uno de los personajes está envuelto, a veces, en situaciones casi surrealistas.

Utilizando una poderosa y dominante línea negra Linenberg delinea no solo el espacio sino también las características de sus figuras; aquí el color se transforma en un elemento definitorio que intersecta los diferentes sujetos en la pintura, a veces de forma dócil y seductora y otras amenazadora y provocativa,

Paintings are a medium for expressing a narrative, a language the artist employs to describe her thoughts that remain as a mysterious and suggestive voice awaiting the discovery and translation of that original spark of creation by the viewer into his own experience. The paintings of Patricia Linenberg embody this concept with its dreamlike encounters of the various worlds she travels to take us to those precious, inner spaces.

Patricia Linenberg’s current exhibition in which she presents the series of “Tango”, transforms reality beyond its surfaces and conventions through the use of figures, traditions, and symbolism of classical Argentine dance to express the overarching drama of the human spirit. She employs bold strokes and colors to create environments for each of the characters that tread the line between otherworldliness and the distinctly familiar. Through the use of dominant black lines, she defines the space and the features of her figures, yet it is through the use of color that she combines the subjects in the painting and gives them emotional weight — sometimes docile and seductive, other times menacing and provocative, each time an intriguing juxtaposition.

The use of line and color in each of these works provides the viewer direct observations of her surroundings in which fantasy and reality often coexist and are indistinguishable. Through her expressions of the surreal and the familiar we observe a world filled with nostalgia from the streets of Buenos Aires that can bring to mind tales from Borges as well as dilemmas from Cortazar that are so much a part of Argentine culture. Linenberg displays an enviable sense of intuition in each of her paintings, each a new universe in

creando así una constante yuxtaposición de opuestos en el estilo del ying-yang.

Mas allá del tratamiento único de la superficie, hallamos un mensaje en cada una de las pinturas de esta nueva serie, la presencia de un cierto elemento que se internaliza cuando uno visita la exhibición y que se desprende de la observación directa del ambiente en el que se mezclan fantasía y realidad de manera indiscernible. Es aquí donde la expresión artística de Linenberg nos lleva dentro de este mundo tan especial, lleno de memorias de las calles de Buenos Aires, que traen a la mente las historias de Borges o los dilemas de Cortázar que son seminales en nuestra cultura y nuestras ideas.

Patricia Linenberg cree en capturar la realidad en cada una de sus pinturas a través de su percepción y con una gran intuición que utiliza para crear en sus trabajos nuevos universos donde desmitifica la imagen de sus personajes en diferentes circunstancias y representados mediante su sensibilidad única en un mundo metafórico que no abandona su compromiso con su propia identidad ni las raíces de su Argentina natal, en una sorprendente alusión a sus memorias que es capaz de retratar para nosotros en cada una de sus obras.

Alfredo Ratinoff

Curador

Embajada Argentina, Washington DC

which the inner life is distilled and demystified in a world of metaphor but always committed to her own identity and her roots from her native Argentina.

The series is a surprising allusion of her memories that she is able to portray and to bring to us in each of her works.

Alfredo Ratinoff

Curator

Embassy of Argentina, Washington DC

La obra de Patricia Linenberg nos habla del tango. Pero no lo hace desde una perspectiva tradicional ni convencional. Evita a toda costa los lugares comunes, las imágenes repetidas, los objetos y las figuras vistas hasta el cansancio y a las cuales los porteños estamos tan acostumbrados. Su obra tiene una vuelta de tuerca, una mirada personal que nos propone una visión completamente novedosa. Lo real se mezcla con lo imaginario, lo tangible con lo volátil, lo figurativo con lo abstracto y lo consciente con lo inconsciente. Cada pintura, a su vez, sugiere un enfoque diferente y sorprendente, el tango visto desde el imaginario del hombre, de la mujer, del espectador, desde lo sexual, lo social y hasta desde la historia del arte (con citas a artistas tan disímiles como Gustav Klimt o Nan Goldin).

El gran tamaño de sus obras y el uso desfachatado de una intensa paleta de colores sumergen al espectador en ese mundo que Patricia vive, siente, interpreta y plasma en sus pinturas; no se puede permanecer impasible ante ellas. Y, personalmente, creo que de eso se trata el arte.

Gabriel Bitterman

Director

Galería Quimera del Arte

Patricia Linenberg's work tells us about the tango. But not from any of the traditional or conventional points of view, for she avoids at all cost the roster of usual places, the trite repetition of images and the roll-call of objects and figures seen too many times, to which we *porteños* (the inhabitants of Buenos Aires), have become so accustomed. Her work gives the subject a new twist, a uniquely personal view which posits a completely innovative take on the theme. Reality becomes entwined with an imaginary world, what is tangible acquires volatility, the figurative meshes with the abstract and the clarity of the conscious mind becomes blurred by its own unconscious. Each painting suggests a different and surprising angle, whether this is tango seen through the eyes of a man, a woman, or a spectator. Or from a sexual or social slant, that embraces even the history of art itself, with references to artists as different to each other as Gustav Klimt and Nan Goldin.

The sheer size of her works and the uninhibited use of a broad palette of intense colors plunge the spectator into a world which Patricia senses, interprets and brings to life on her canvasses. It is impossible to remain unmoved by her works. From my point of view, I believe that this is exactly what art is about.

Gabriel Bitterman

Director

Galería Quimera del Arte

Deseos I / Desires I
Óleo sobre tela / Oil on canvas
120 x 140 cm
2011

Eros es Música

*El sonido de los cuerpos ganó el Salón
las sombras de los abrazos
se proyectaban hasta el amanecer*

La obra de Patricia Linenberg posee la sensualidad de los sueños. La pintura se abre como un territorio donde la representación del cuerpo y sus metáforas musicales recrean las fantasías desde una mirada femenina.

Su investigación visual acerca del imaginario del Tango, su potencia cultural en la Argentina y en el mundo, se ve plasmado en esta muestra individual.

Las obras de esta exposición se inspiran en el mundo de dos grandes artistas: Pina Bausch y Nan Goldin. Ellas le permiten construir esos escenarios donde el cuerpo, la danza y las ensoñaciones visuales se unen. La obra de Pina, su intensidad emocional y física, resuenan en la obra de Patricia como el eco conceptual donde la danza aparece como la conexión con el cuerpo del otro, el tango, la profundidad emocional y la fuerza son el espacio de expansión del encuentro amoroso.

Esta iconografía del Eros aparece en las fotos de Nan Goldin, donde la intimidad y la noche son el teatro de los cuerpos en acción.

De allí nace la pieza *Deseos*, “*La danza de los hombres-toro*”, en la que el cuerpo femenino es el núcleo de estas coreografías oníricas, en el centro una mujer –un espíritu rojo– una flama de fuego, vibrando en el eje del mandala, en el ojo del huracán.

La pintura se construye como el territorio de unión del cuerpo y el erotismo, diferentes símbolos se manifiestan en los cuadros: el espejo, las manos, los pechos, la seducción es la atmósfera creada, el ser mirado por el otro en el reflejo, al estilo de los cuadros de Vermeer.

Como escenas de películas, la emoción posee un *alter-ego* animal, un “daemonion” al igual que en el film *La Brújula Dorada*. El poder animal reina y de allí nace un eros salvaje: la fuerza de los toros, la sensualidad felina de los leones y la voluptuosidad de los lobos.

Los cuadros son imágenes oníricas donde la música flota en los cuerpos. Klimt, Kitaj, Carlos Alonso, Manuel Esnoz, son algunos de los referentes pictóricos. La música se percibe en el aire y nos sumergimos en la noche, en los personajes nocturnos, el violín suena y nos estremece como en los films de Goddard. La pasión es la danza de los espíritus enamorados. Piazzola es la partitura de estos cuadros y la letra de los tangos se hace cuerpo: “Capricho de hembra tuvo la daga” dice el verso de Evaristo Carriego.

Un violonchelo suena en la calle, una pareja se une en un abrazo sin fin, caminan por las sombras, entran al salón y la vorágine de la noche los devora, su intensidad, ahora, queda grabada en la piel de estos cuadros.

Fabiana Barreda

Curadora

Eros Is Music

*The sound of bodies filled the Hall
the shadows of embraces
thrown long 'til dawn.*

The work of Patricia Linenberg possesses the sensuality of dreams; her painting introduces us to a land where the representation of the body and its musical metaphors recreate a fantasy with a uniquely feminine cast.

Her visual research into the imaginarium of the Tango and its potent cultural resonance both in Argentina and the world, is drawn out in this individual show.

The works in the exhibition are inspired by the universes of two great artists, Pina Bausch and Nan Goldin, which have enabled Patricia to construct scenarios where body, dance and the visual trance of daydreams come together. The emotional and physical intensity of Pina's style resonates through Patricia's work as a conceptual echo where dance is charged with the connection linking one person with the other: this is tango, where the depths and strengths of emotion define the space inhabited by this most amorous of encounters.

This iconography of Eros appears in the photos taken by Nan Goldin, where the night and its intimacies are the setting for bodies that move together.

This, also, is the source of the piece "*Desires*", *the dance of the man-bulls* where the female body is the core of a dreamlike choreography; in the very center appears a woman, a scarlet spirit like a burning flame, flickering along the axis of the mandala, in the eye of the hurricane.

The painting is construed as the place where body and eroticism meet with different symbols manifest in the pictures –mirror, hands and breasts– where the atmosphere is one of seduction, with one person watched by the other in the mirror, echoing the style of the paintings by Vermeer.

Like certain scenes from the movies, the emotion has an animal alter-ego, a "daemon", as in the film *The Golden Compass*. Here the power of the animal kingdom reigns supreme, the source of a wild and savage Eros felt in the might of the bulls, the feline sensuality of the lions and the sinuous voluptuousness of the wolves.

The paintings are dreamworld images where music floats ethereally in and around the bodies: Klimt, Kitaj, Carlos Alonso, Manuel Esnoz, are just some of the pictorial references to be found within. Music is in the air, and we are submerged in the night, sinking gently down alongside these nocturnal figures, while the violin plays a haunting melody redolent of a Goddard film. Passion is but the dance of enamoured spirits. Piazzola is the score for these paintings, where the lyrics of tango take shape. "The dagger with the whim of a woman", says the verse by Evaristo Carriego.

A 'cello's deep tones sound down the street while a couple meet in each other's arms, entwined in an everlasting embrace, walk through the shadows and enter the salon, swallowed up by the whirl of the night, which leaves its imprint on the skin of these pictures.

Fabiana Barreda
Curator

Feroz / Fierce
Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas
150 x 200 cm
2012

Deseos II / Desires II
Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas
40 x 70 cm
2012

Caprichos de hembra tuvo la daga / A woman's whim by the dagger wielded
Óleo sobre tela / Oil on canvas
150 x 200 cm
2012

Tango: intimidades y desbordes

La música es protagonista en mi historia familiar. “Tango: intimidades y desbordes”, es un recorrido no lineal, por episodios, metáforas y múltiples situaciones. En el tango se da un entrecruzamiento entre lo local y lo universal, en sus letras aparece un genuino retrato de lo nuestro y una fuerte iconografía de Buenos Aires. Relata historias de la condición humana y explora aspectos sensuales y dolorosos con mucha intensidad. Mi deseo es radicalizar el erotismo que el tango propone.

“La semana sobra cuando no hay pasiones” dice una de sus letras. Música y poesía me conectan con ensoñaciones amorosas y violentas. Sobre esos “contactos”, en esos “bordes”, hablan mis obras. Y así aparece el desborde y la contención, temas que considero verdaderas problemáticas de nuestro tiempo.

Piazzolla, Goyeneche, Adriana Varela, Horacio Ferrer, Borges, Pina Bausch, Nan Goldin, Manuel Esnoz y Klimt, entre otros, se asoman y se desvanecen entre las imágenes y los contenidos.

Algunas obras recuerdan al tango en su origen prostibulario, donde se bailaba para entrar “en contacto”, como por ejemplo *Solas* o *Brava*. Esta última nació del tango que dice: “Muñeca brava flor de pecado, milonguerita, juguete de ocasión”, donde el cuerpo se impone en su sentido erótico. Otras, como *Caprichos de hembra tuvo la daga*, surgió de la lectura de Borges –al tomar este verso de Evaristo Carriego– refiriéndose a la admiración que le provocaba el intenso coraje de los cuchilleros cuando se batían a duelo por el honor mancillado a causa de una mujer. Elegí los lobos como símbolo de esos “compadritos” y “malevos” porque metafóricamente remiten a lo salvaje.

Por último, comparto con el tango el fuerte sentimiento de pertenencia a Buenos Aires y juego con los clásicos dameros de los cafés y las milongas, donde “esas baldosas que nos hablan” representan simbólicamente marcas subjetivas de afectos y recuerdos que aparecen como tatuajes en los cuerpos.

Patricia Linenberg

Tango: Intimacies beyond the Boundaries

Music has always played a major role in my family history.

“Tango: intimacies beyond the boundaries” is a non-linear account that traces its course through different episodes, metaphors and a plethora of situations. In tango there is a cross-over between what is local and what is universal, and its lyrics paint a genuine portrait of what is ours, a highly charged iconography of Buenos Aires. It tells stories about what it is to be human, exploring both sensuality and suffering with painful intensity. My aim is to radicalize the eroticism inherent to the tango and take it to an extreme (whereby it assumes its own sense of being).

“The week seems too long when passion is absent”, says the lyrics of one song. Music and poetry connect me to daydreams that are at once violent and amorous. My works explore the “contacts” that take place at these “boundaries”. This is where things overflow and go beyond the boundaries that contain them; issues that I believe are real problems of our time.

Piazzolla, Goyeneche, Adriana Varela, Horacio Ferrer, Borges, Pina Bausch, Nan Goldin, Manuel Esnoz and Klimt, for instance, rise up and fade away among the images and contents. Some works are

reminiscent of the tango’s brothel origins, where dancing was a way of coming “into contact”, such as “Unaccompanied”, or “Brava”. The latter was inspired by a tango whose lyrics read: “Brave little doll, you sinfully wondrous creature, like a light-footed milonga, or a second-hand toy”, where the body takes the lead role in an erotic sense. Others, such as “A woman’s whim by the dagger wielded”, came from a reading of Borges’ works which mention this verse by Evaristo Carriego, and refer to the admiration inspired by the cutlers and their courage, screwed to sticking point, when they duelled over their besmirched honour over a woman. I chose to portray these swaggering miscreants as wolves symbolically, because they embody raw savagery in a metaphorical sense.

Finally, I share with the tango this strong pulse of being part of Buenos Aires, and thus I play with the images of the classic checkerboards to be found in the cafes, and with the *milongas* where “those flagstones tell us a story”. Here they are used as symbols bearing the subjective marks of affections and memories which appear like tattoos on people’s bodies.

Patricia Linenberg

Libertad / Freedom
Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas
140 X 100 cm
2012

Subte / Subway
Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas
40 x 70 cm
2012

Esas baldosas que nos hablan / Those flagstones tell a story
Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas
140 x 100 cm
2012

Magia / Magic
Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas
150 x 200 cm
2012

Érase una vez un poeta / There was a poet once
Óleo y collage sobre tela / Oil and collage on canvas
120 x 80 cm
2011

Solas / Unaccompanied
Óleo sobre tela / Oil on canvas
140 x 200 cm
2012

Deseos / Desires
Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas
150 x 200cm
2012

Patricia Linenberg

Nació en 1954 en Buenos Aires, Argentina. Vive y trabaja en Buenos Aires.

Formación artística

Estudios con los Maestros Juan Doffo, Carlos Gorriarena y Araceli Vázquez Málaga. Cursos de Arte Contemporáneo en la Universidad Torcuato Di Tella y en el Centro Cultural Ricardo Rojas, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires. Talleres y cursos de dibujo y pintura con los maestros Ernesto Pesce, Ariel Mlynarzewicz y Miriam Jerusalmi. Clínicas de Arte privadas con Fabiana Barreda, Tulio de Sagastizábal y Javier Villa. Cursos privados de Historia del Arte y Arte Contemporáneo con los Licenciados en Historia del Arte Julio Sánchez, Laura Batkis, Alicia Herrero y Susana Smulevici. Realización de una experiencia de video con el artista Carlos Trilnick.

Formación académica

Licenciada en Psicología Clínica en la Universidad de Belgrano en 1976. Miembro titular y didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Especialidad en Vínculos de Familia y Pareja, en la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Se desempeña como Psicoanalista Clínica en Buenos Aires,

Argentina. Creadora del Taller de Arte para niños: “Puerto Arte”.

Exposiciones individuales

2013: *Tango, intimidades y desbordes*, Consulado Argentino, Nueva York; Galería Quimera del Arte, Buenos Aires. **2012:** *Sin fin*, Tienda de Arte y Objetos, La Barra, Punta del Este. **2011:** *Galería Grillo Arte*, Punta del Este. **2010:** *Proyecto artístico de fotografía y video: Piel social*. RO Galería, Buenos Aires. **2009:** Galería del Paseo y Hotel Conrad, Punta del Este. **2008-2003:** Trench Gallery, La Barra, Punta del Este. **2007:** Galleria Cicero and Partners, Roma. **2002:** Museo Domingo Faustino Sarmiento, Tigre, Provincia de Buenos Aires.

Exposiciones colectivas

2006: Cicero and Partners. Capalbio. **2006:** Galería Laura Haber, ArteBA, Buenos Aires. **2002:** Galleria, Miami. **2001:** El Bar de los Artistas en La Boca, Buenos Aires.

Sus obras integran colecciones privadas en Estados Unidos, Brasil, Alemania, Inglaterra, Francia, México, Uruguay y Argentina.

Patricia Linenberg

Born in 1954 in Buenos Aires, Argentina.

Artistic education

Conducted studies with teachers Juan Doffo, Carlos Gorriarena, and Araceli Vázquez Málaga. Contemporary Art at Torcuato Di Tella University and Ricardo Rojas' Cultural Center, Buenos Aires University. Drawing and painting workshops and courses with Miriam Jerusalmi, Ernesto Pesce and Ariel Mlynarzewicz at Friends's Association of Fine Art's National Museum. Private art clinics with Fabiana Barreda, Tulio de Sagastizábal and Javier Villa. Private courses on Art History and Contemporary Art given by Art History graduated: Julio Sánchez, Laura Batkis, Alicia Herrero and Susana Smulevici. Video production with artist Carlos Trilnick.

Academic education

Graduated as Clinical Psychologist at Belgrano University in 1976. Regular member of the Argentine Psychoanalytic Association and member of the International Psychoanalytic Association. Specialized in Family and Couple Relationships at the Argentine Association of Couple and Family Psychology. Works

as clinical psychoanalyst in Buenos Aires, Argentina. Created "Art Port", an art school for children.

Solo exhibitions

2013: *Tango. Intimacies beyond the Boundaries*, Argentine Consulate, New York; Galería Quimera del Arte, Buenos Aires. **2012:** *Sin fin*, Fine Arts and Antiques Shop, La Barra, Punta del Este. **2011:** Galería Grillo Arte, Punta del Este. **2010:** *Social Skin: Photograph and Video Project*. RO Galería, Buenos Aires. **2009:** Galería del Paseo and Conrad Hotel, Punta del Este. **2008-2003:** Trench Gallery, La Barra, Punta del Este. **2007:** Galleria Cicero and Partners, Roma. **2002:** Domingo Faustino Sarmiento Museum, Tigre, Province of Buenos Aires.

Group Exhibitions

2006: Cicero and Partners. Capalbio. **2006:** Galería Laura Haber, ArteBA, Buenos Aires. **2002:** Galleria, Miami. **2001:** Artist's Bar in La Boca, Buenos Aires.

Her works are part of private collections in USA, Brazil, Germany, England, France, Italy, Mexico, Uruguay and Argentina.

About LALAContemporary

LALA Contemporary is an independent Art project space based in Toronto, Canada. A platform for emerging artists from North and South America.

Patricia Linenberg
Tango

Contact & follow us:

 lalacontemporaryto

www.lalacontemporary.com

LA

CONTEMPORARY

