

RESPIRAR

B R E A T H E

DENISE LIRA-RATINOFF

P R E N S A

INVITACIÓN A EXPLORAR

Breathe-Respirar es una trilogía cuya intención es reflexionar sobre la importancia del tiempo, el cuerpo como transporte de la consciencia y el cambio climático como factor latente. Fueron seis años de expediciones más dos años para descubrir un diálogo entre cada imagen como parte de un ciclo constante.

Generar conciencia colectiva acerca del estado de cambios de la naturaleza mostrando esa belleza que nadie sabe cuánto durará.

Trabajar para encontrar nuestra esencia más profunda y exponernos a nuestra sensibilidad con el fin de que esta florezca. Existe una línea muy fina entre la vida y la muerte; el tiempo es el misterio de lo que sucederá próximamente.

Practicamos la observación y el recuerdo de lo impredecible se transforma en parte de nosotros mismos. A menudo miramos sin verdaderamente observar, descuidamos ver el mundo a nuestro alrededor y como consecuencia dejamos de ver lo que realmente existe dentro de nosotros.

Es mi deseo invitar al espectador a ese lugar con el cual no está familiarizado, guiarlo desde una imagen a la próxima para finalmente lograr una visión complementaria, lo que permite un encuentro con esa percepción procedente de nuestra memoria ancestral.

DENISE LIRA-RATINOFF

breaking ice

GLACIARES PATAGÓNICOS

El sentimiento del paso del tiempo y su urgencia me han traído a conocer y fotografiar como un testigo los glaciares de la Patagonia, uno de los lugares más remotos del planeta. El frío extremo se ha vuelto estos días parte de la temperatura de mi cuerpo. El viento es el latido constante del viaje, y el océano rugiendo, cambiando a medida que los glaciares se caen a pedazos. Despierta la naturaleza delante de mis ojos y su pulso sigue el ritmo de las mareas.

Se escucha siempre el crujir del hielo, al mismo tiempo viviendo y muriendo. Mientras más nublado es el día, más fuertes aparecen sus colores. No podía creerlo en mi primera salida: las olas eran enormes y podía sentir su incesante movimiento, en toda su pureza, profundamente en mi corazón. A veces me asusta sentir la fuerza de la naturaleza como una respuesta viva a su actual devastación. El agua, el hielo y el cielo, atados como una cascada en eterno movimiento.

Los glaciares hacen ver también lo que ya no existe, lo que ya se ha derretido. Todo ha sido tan dramático, tan hermoso, tan único, y todo se trata del tiempo: lo que ves ahora ya no estará más tarde y será inútil volver, esa imagen ya se habrá perdido. Dibujadas y esculpidas por el mar y el viento, estas dramáticas formas naturales que inmortalizo en mis fotografías ya nunca serán las mismas, testigos efímeros de la desaparición de los campos de hielo.

Esa desaparición permanece en nuestra memoria y nos hace ver nuestro mundo con una nueva perspectiva. La fotografía ha renovado mi vida, mostrándome la esencia de la naturaleza cada día. Y a través de ella he ganado un tremendo respeto por cada momento en el tiempo. Al fotografiar comienzo a descubrir un mundo no solo visto por mis ojos sino también descubierto con todos mis sentidos. Gracias, fotografía, por traerme de vuelta mi vida.

D. L-R. Punta Arenas, 2008

L A S C U M B R E S D E L D E S I E R T O

Caminar, caminar, caminar sin parar... volver a indagar la naturaleza, sentirla, mostrarla desde otro punto de vista. Cuando bajé del avión y vi todos esos cerros quedé impresionada; ¡aquí me quiero quedar! Nunca sentí algo tan fuerte en términos de pertenencia física. La región de Antofagasta me cambió la vida. Necesitaba vivir la cordillera y lo hice como una sanación total, caminando a veces más de 20 horas diarias, bebiendo muchos litros de agua, cubierta completamente para evitar quemaduras extremas... Conociendo con Luis, gran amigo y guía, los remotos caminos de su sabiduría chamánica de cada cumbre del desierto.

Converso con cada montaña y le digo: –Ya tendré el placer de caminar sobre tu piel y ojalá me dejes llegar a tu altura–. Siento el viento que casi me impide caminar y solo quiero retratar los dibujos que deja sobre la arena...

Me importa no solo la imagen, siempre muy sintética y minimalista; lo que me interesa, cada vez más, es el devenir de mi cuerpo como instrumento de trabajo. En el volcán Licancabur, la última vez que fui, salí a las 3 de la mañana e hice cumbre a las 11 de la mañana. Para hacerlo necesité la disciplina del montañismo y esa energía nutre también mi obra. El cuerpo, aunque esté al límite de sus fuerzas, siempre llega al destino deseado. Después te desplomas... pero el deseo está realizado.

¿Puedes ver la cima de la montaña? Esa es la línea invisible que estoy buscando. ¿Puedes ver esa nube en el cielo? Es la forma efímera que estoy buscando y ahora ya no está.. . Hay una delgada línea entre la vida y la muerte y esa es la importancia del tiempo en el ciclo natural. Muerte es vida y vida será muerte y el hoy es lo que realmente importa, este instante...

D. L-R. Chiu Chiu, 2013

OBSERVANDO EL OCEANO

Octubre caluroso, 28 horas seguidas manejando desde un estado a otro para llegar al destino deseado, rumbo al Caribe.

Ya con los pies en el barco. En el centro del océano, dentro de tanta inmensidad y con el cuerpo al ritmo del movimiento en alta mar, me siento entregada a la música del agua y sus misterios a lo largo de las horas.

Observar es una forma de escuchar, y escuchar es un acto de humildad: ¿qué nos dice el océano? Inicio un sinfín de preguntas a mí misma: ¿cómo mostrar, desde mi punto de vista, estas aguas tormentosas, pasivas, coloridas, eufóricas, profundas, ruidosas, sanadoras...? Nunca encontré una respuesta racional. Ella está en las imágenes que reflejan ese observar y escuchar. Este encuentro de los sentidos con lo imprevisible.

Sin agua no hay vida, desde allí parte mi trabajo. Esta es una realidad que no necesita traducción, mi trabajo es en un lenguaje universal. La importancia del tiempo, del darse tiempo, y de cómo el tiempo modifica lo que veo y muestro. Lo esencial, aquello que busco, reside entre la simplicidad de la imagen y el misterio de la realidad, la que presento sin una identidad definida.

El agua me enseñó, aquí como en otros océanos, que no se contiene a sí misma, que no tiene límites y que por eso mis fotografías capturan mares infinitos.

Texturas, formas y colores. Espacio, movimiento, ritmo y equilibrio. Son algunos de los elementos que puedo encontrar en la naturaleza, combinados durante este estado de contemplación, con la clara conciencia de ser testigo de cada momento durante su captura. Siento que esto me lleva a otra forma de libertad creativa

D. L-R. Fort Lauderdale, 2010

DENISE LIRA-RATINOFF

Nacida en Santiago, Chile.
Estudios en Chile y EE.UU.
Vive en Santiago y trabaja en Chile, Estados Unidos y Alemania

- Dibujo y pintura
- Intervenciones
- Instalaciones / Arte Público
- Fotografía

INVESTIGACIONES ARTÍSTICAS

- 2012-2013 Atacama, Expeditions, Chile
2012-2013 ALMA, Atacama Large Millimeter Array, Chile
2013-2014 Atacama Walks with Shepherds, Chile
2009-2011 Oceans, Expeditions, Worldwide
2007-2008 Glaciers, Expeditions, South America
2001-2003 Vineyards, Expeditions, Chile

MENCIONES Y PREMIOS

- 2016 Nomination at the 10th Annual International Color Awards, with her photograph ALMA (The Atacama Large Millimeter Array), North of Chile, Worldwide
2015 Honorable Mention at the 9th International Award Honoring Color Photography, with her photograph *Atacama Desert* from the Trilogy *Natural Cycles of Nature*.
2011 Nomination at the 5th Annual Photography Master Cup, The International Award Honoring Color Photography, with her photograph *Ice 24* from the series *Glaciers, Worldwide*
2008 Best Art Event of the Year, Critics' Picks, Creative Loafing, Atlanta, GA, USA
At First Sight II (video + sound and photography Installation), Loading Dock, 1280 W Peachtree, Atlanta, GA, USA
2006 Purchase Award Darby Bank & Trust Company (Photography), Savannah, GA, USA
2000 Commission for Chilean Government for a Monumental Installation, Santiago, Chile
1999 Awarded Best Young Artist, First Prize, XXI National Competition of Art, Chile
1998 Honorable Mention, XX National Competition of Art, Chile
1997 Honorable Mention, XIX National Competition of Art, Chile

SELECCIÓN EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 2017 *Breathe-Respirar* (Photography Installation + Video + Sound). December, Santiago, Chile
Sand, Ice, Water (Photography Installation + Sound), Curator Veronica Cuomo Grunauer. Zurich, Switzerland
2016 *Sand, Ice, Water* (Photography Installation), Quilvest Wealth Management, Santiago, Chile
2013 *Oceans* (Photography Installation), Plaza San Pedro de Atacama, World Water Day, North of Chile, Chile
2010 *Art and Time I, At First Sight*, Curator Mar Morosse (Multi-Channel Video + Sound and Photography), New York, USA

- 2008 *Elements* (Photography), Hagedorn Foundation Gallery, Atlanta, GA, USA
At First Sight II (video + sound and photography Installation), Loading Dock, Atlanta, GA, USA
2006 *At First Sight* (Sound + Photography Installation), Galeria Patricia Ready, Santiago, Chile
2004 *MoViendo* (Photography Installation), Espacio Enrique Concha, Santiago, Chile
2002 *Chepica Bermuda* (Photography, Video + Sound and Nature Installation), Galeria Artco, Lima, Peru
2000 *Nictagenia* (Installation), Red House Museum (Museo Casa Colorada), Santiago, Chile

FERIAS DE ARTE / FESTIVALES

- 2011 The Armory Show, New York, United States
Galeria Isabel Aninat (Photography Installation)
2010 Pinta London, The Modern & Contemporary Latin American Art Show, London, UK
Galeria Isabel Aninat (Photography Installation)
2009 Pinta New York, The Modern & Contemporary Latin American Art Fair, New York, United States
Galeria Isabel Aninat (Photography Installation)
2008 4th SP-arte, International Art Fair, Sao Paulo, Brazil, Galeria Florencia Loewenthal (Photography Installation)
2006 FOTOAMERICA 2006, 2nd Festival of Photography, Galeria Patricia Ready, Santiago, Chile
At First Sight I (Sound + Photography Installation),
2005 ArteBa 2005 14th Edition Contemporary Art Fair, Buenos Aires, Argentina (video + sound and photography Installation)
2002 III Bienal Iberoamericana de Lima, Peru, Galeria Artco, *Chepica Bermuda* (Photography, Video + Sound and Nature Installation)

SELECCIÓN ARTE PÚBLICO

- 2006 *Vineyard* (Multi-Channel Video + Sound and Photography), Memorial Health Hospital, Hoskins Biomedical Center. Savannah, GA, USA
Grass (Multi-Channel Video + Sound and Photography), Memorial Health Hospital, Savannah, GA, USA
Vineyard (Multi-Channel Video + Sound and Photography), Duggal Visual Solutions, New York, USA
2003 *Vineyard* (Multi-Channel Video + Sound Projection), LAN Chile, Music & Wine, Santiago, Chile

- 2000 *Straw House*. Monumental Public Installation in the middle of the Highway, Collaboration project with Chilean video artist Isabel Garcia. Santiago, Chile

EXHIBICIÓN DE PORTAFOLIO/ARTISTA INVITADO

- 2017 *La evolución histórica de la fotografía femenina como manifestación artística*, invited by National Museum of Women in the Arts, UBS & Christie's. Santiago, Chile
Diary of an Ephemeral Road, Artist Talk, February, Zurich, Switzerland
2016 *Diary of an Ephemeral Road*, Exhibition & Artist Talk, Quilvest Wealth Management, Santiago, Chile
2013 Savannah College of Art & Design, Artist Talk & Portfolio Reviews, Silver & Ink Event, Savannah, GA, USA
Aconcagua Summit 2013, Portillo, Chile
2008 Skorpions III, Artist Talk about the series *Glaciers, South of Chile*, Chile

SELECCIÓN EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 2010 Christie's Green Auction, A Bid to Save the Earth, Christie's New York, USA
2008 Waterscapes, Gallery Walk at Terminus, Marianne Lambert, Curator. Atlanta, GA, USA
2007 Route 68 - Km 9 (Video Screening), High Museum of Art, Atlanta, GA, USA
Small Works, Casa de Cultura, Alamos, Sonora, Mexico
Photographers Now, Musee de l'Elysee, Lausanne, Switzerland
Photography Show, The Defoor Centre, Atlanta, GA, USA
2006 Levitation, The Starlander Gallery, Savannah, GA, USA
Incisiones, Museo de Artes Visuales MAVI, Santiago, Chile
2002 Foto Vision, Club Empresarial San Isidro, Lima, Peru
2000 Expecta 2000, Arturo Duclos, Curator. Galeria Animal, Santiago, Chile
Arte para Videntes, Arte para no Videntes, Galeria Ventura Lavalle, Santiago, Chile
Libros de Artistas Latinoamericanos, (Latin American Book of Artists). Galeria Petroperu, Lima, Peru
1999 Laboratorio 8, Galeria Balmaceda 1215, Santiago, Chile
Arte Joven (Young Art). National Museum David J. Guzman, San Salvador, El Salvador
Artists Book, Galeria Telefonica CTC, Santiago, Chile
XXI National Competition of Young Art and Poetry, Valparaiso, Chile
1998 Phillips Art Award for Talented Youth, Phillips Chilena S.A. Santiago, Chile
Bi Regional Exhibit, Museum Emiliano Guinazu, Casa de Fader, Mendoza, Argentina
1997 Dialogos del Oficio, Galeria Luz y Oficio, Havana, Cuba

SELECCIÓN PUBLICACIONES

- 2011 At first sight – Denise Lira-Ratinoff, Arte Global Al Limite Magazine, March-April Issue 47, pgs. 108-115, Chile
2010 Pinta London 2010 The Modern & Contemporary Latin American Art Show, Catalogue, Galeria Isabel Aninat G-04 pgs. 28-29, UK
Christie's Green Auction "A Bid to Save the Earth", Catalogue Silent Auction Highlights, Lot # 200058, New York
2009 Pinta New York 2009, The Modern & Contemporary Latin American Art Fair, Catalogue, Galeria Isabel Aninat M-20, pgs. 34-35, USA
A Visual Dialogue between Life & Death: Colectivo Aninat & Swinburn and Denise Lira-Ratinoff, Arte Global Al Limite Magazine, Nov-Dec Issue 39, pgs. 90-91, Chile
Feria Pinta 09, New York, Al Limite newspaper, nov. n#53 pg. 10, Santiago, Chile
Coleccion Arte Joven Universidad Finis Terrae, pgs. 30 & 137, Santiago, Chile
Wine Lovers (*Water 02 Photograph*), Placeres Magazine, pgs. 28-29, Santiago, Chile
2008 10 Years, Catalogue Galeria Balmaceda, pgs. 46-49, Santiago, Chile
16:03:27, Photography Book by Denise Lira-Ratinoff. ISBN: 978-956-319-249-0. Publisher: Openmade, Chile
At First Sight II, Arte al Limite Magazine, March/April 2008, Issue 30, pgs. 74-75, Chile
At First Sight II, Photograph Magazine, March/April 2008, Vol 5 number 4, pg. 131, USA
EXPO Arte al Limite 08, Arte Al Limite Newspaper, March 2008 Year 4, N#34 pgs. 1-2, Chile
2007 Due South, a juried publication of photography in the southeast, USA
Silverworks 2007, Catalogue of honored works Photography Dept. Savannah College of Art and Design, GA, USA
2006 FOTOAMERICA 2006, 2nd Festival of Photography, Catalogue, ISBN: 956-7631-20-4, Santiago, Chile
At First Sight, Catalogue Solo Show, Galeria Patricia Ready, Santiago, Chile
2005 ArteBa 2005, 14th Edition Contemporary Art Fair, Catalogue, E7 –pg. 100, Buenos Aires, Argentina
2004 Cover Photograph, *Contacto*, Kodak Professional Magazine, Portfolio, October, Cono Sur, South America
2000 Daily Installations Cycle, Catalogue, Museo Casa Colorada, Santiago, Chile
Memories 01- 2000/2001, Catalogue, Galeria Animal, Santiago, Chile
Expecta 2000, Curated by Arturo Duclos, Catalogue, Galeria Animal, Santiago, Chile
1999 Laboratorio 8, Catalogue, Galeria Balmaceda 1215, Santiago, Chile
1995 *El Paraiso de mi Tierra* (The Paradise of My Land), Book, Denise Lira. ISBN: 95.094, Santiago, Chile

SELECCIÓN DE BIBLIOGRAFÍA

- 2017 García, Gabriela, Oficina con Vista, Interview, Magazine YA, El Mercurio Newspaper, July. 11. pag. 20, Chile
García-Huidobro, Soledad, Sobre la Piel de la Tierra, Interview, Magazine MásDeco, La Tercera Newspaper, May. 20. pag. 3-6, Chile
Espinoza, Denisse, Denise Lira: la fotografía como travesía vital, Review, La Tercera Newspaper, April. 29. pag. 90-91, Chile
La Magia de la Fotografías, Event, Magazine Cosas, April. 28. pag. 147, Chile
Ortiz de Rozas, Marilú. La Naturaleza Extrema que expone la artista Denise Lira, Review, El Mercurio Newspaper, Feb. 09. pag. A9, Chile
Pernod, Nana. Atemberaubende chilenische Fotografie, Ensuite Magazine, Jan. Issue 169, Switzerland
- 2016 Mena, Catalina. Esto no es un Paisaje, Paula Magazine, Dec. Issue 1216, pags. 18-20, Chile
de la Sotta, Romina. 2016. Certamen Fotográfico destaca a Denise Lira, Obtuvo Mención Honrosa en el 9th Annual International Color Awards, El Mercurio Newspaper, March 30, pag. A12, Chile
- 2011 Williams, Janaya. 2011 Armory Art Show Spotlights Latin American Art, March 3, wny.org
Wainwright, Jean. Armory Show 2011 - Latin America Focus, March 3, The Art Newspaper Digital
The Armory Show puts its 'Focus' on Latin American art, March 2, MutualArt.com
Ortiz de Rozas, Marilú. The Armory Show, Denise Lira sigue su Trilogía, Review, El Mercurio Newspaper, March 1, Chile
- 2010 Muñoz Cisternas, Melody. Pinta Londres, Express News, Pag. 28, UK
Lara, Carolina. Pinta Londres Globaliza el Arte Latinoamericano, El Mercurio, Cultura, pag. A21, Chile
Sales, Milena. La Primera Gran Subasta Ecológica / A Bid to Save the Earth, Bora Magazine. Issue 28, Year # 7, pag 32, Chile
Telias, Raquel. Agua, Review, Magazine + Decoración, La Tercera Newspaper, March 27. Pag.13, Chile
- 2009 López, Macarena. Pinta se Consolida en Nueva York, Review, Magazine + Decoración, La Tercera Newspaper, Dec. 12/12. pags. 22-23, Chile
Ortiz de Rozas, Marilú. Feria de Arte Contemporáneo, Arte Latinoamericana al alza en New York, Review, El Mercurio Newspaper, Nov. 21. pag. A19, Chile
- 2008 Vitols, Valentina. Beyond Photo Elemental, Interview, ARTVOICES Magazine, Dec. Issue 10 pags. 37-38, USA
Michaud, Debbie. Best Of Atlanta 2008, Art Review and Year Selection, Creative Loafing, pags. 29-34, USA
Lester Travelino, Amanda. The Radar Design, Art Review, The Atlantan Magazine, August Issue, pags. 43-44, USA
Cullum, Jerry. Photos Capture Elemental Change, Art on the Edge in Atlanta, Art Review, VIZART AJC, June 26, USA

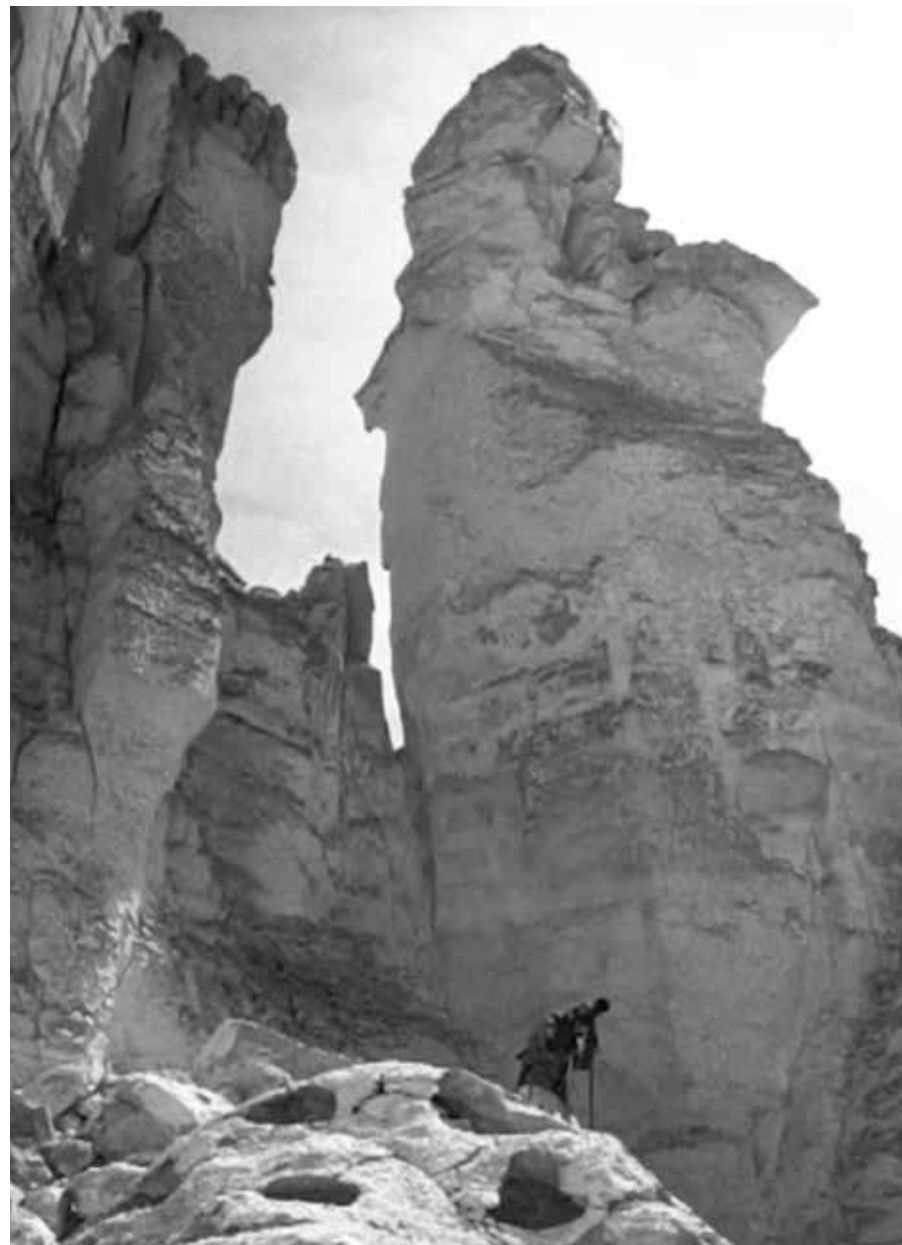
- Hicks, Cinqué. Ice Castles, Art Review, Bare & Bitter Sleep, March 20, USA
Bos, Monique. Lira-Ratinoff offers viewers "First Sight", Art Review, The Chronicle-ATL, Feb 29, USA
Cabezon, Isidora. An eye for Simplicity, Interview, Arte Al Limite Magazine, January/February issue 29, Chile
- 2007 Arcos, Natalia. 21 Artists to Celebrate, Art Review, Arte Al Limite Magazine, Nov-Dec 2007, issue 28, Chile
- 2006 Fonseca, Mario. Discreciones, Art Review, El Mercurio, November 21, Chile
At First Sight I, Art Review, Bora Magazine, Dec-Jan 07 issue 12, Chile/Argentina
Mujeres tras el Lente, Art Review, Arte Al Limite, Nov 2006 Year 2, N#20 pg 8, Chile
Stark, Turia. SCAD graduate student seeks to comfort others through art, Interview, The Chronicle, Oct 20, USA
Darby Bank & Trust CO Awarded Ceremony, Art Review, Darby Bank Newsletter, USA
Murua, Macarena. Incisiones, Art Review, El Mercurio, March, Chile
- 2003 Gardeweg, Carmen. Talentos en Avanzada 2003, Interview, La Segunda, Julio 25, Chile
- 2002 Arte para Videntes, Art Review Straw House, ARQ 50 Magazine, Architecture, Design and Urbanism, March, Chile
Olivares, Francisca. La Naturaleza es el soporte de mi trabajo, Interview, Cosas Magazine, #242, April 26, Peru
- 2001 Castel, Jordi. Fotosíntesis, El Mercurio, March 31, Chile
- 2000 Sommer, Waldemar. Expecta 2000, Art Review, El Mercurio, Artes y Letras, December 24, Chile
Rosenfeld, Daniela. Nictagenias, Art Review, El Mercurio, October 21, Chile

SELECCIÓN DE MULTIMEDIA

- 2017 Sand Ice Water. Zurich, Switzerland. Multimedia produced by FOREVER-CHILE.
- 2016 Making off Atacama Desert. Multimedia produced by FOREVER-CHILE, Chile
Ice 13 and Water 01 from the series Glaciers, SCAD Collection, presented by ABC and SONY Entertainment, USA
- 2015 Poesía sin Fin. Dirección de Arte por Denise Lira-Ratinoff & Patricio Aguilar. Film dirigido por Alejandro Jodorowsky. Chile

COLECCIONES

- Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile
- Museo de Artes Visuales, MAVI, Santiago, Chile
- Musee de l'Elysee, Lausanne, Switzerland
- Memorial Health Hospital, Savannah, GA, USA
- Eurocapital, Geneva, Switzerland
- MBA Lazard Bank, Buenos Aires, Argentina
- Darby Bank and Trust Company, Savannah, GA, USA
- Savannah College of Art and Design, Atlanta, GA, USA
- Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile
- Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile
- Private Collections in Europe, North America and South America

desert 194

water 69

6 de diciembre 2017 al 19 de enero 2018

Contacto: Galería Patricia Ready