

SARIT LICHTENSTEIN
P A N O R A M A

For my husband Hans with all my love

SARIT LICHTENSTEIN

P A N O R A M A

ÀMBIT GALERIA D'ART, BARCELONA

GALERIE AM PARK, FRANKFURT AM MAIN

2013

This publication appears on the occasion of the exhibition SARIT LICHTENSTEIN | PANORAMA
ÀMBIT Galeria d'Art, Barcelona
Galerie AM PARK, Frankfurt am Main
2013

Published by Galerie AM PARK
Text: Dr. Nathalie Höcke-Groenewegen
Editor: Saskia Jung
English translation: James Banks
Spanish translation: Marie Wohlfeil-Pérez Esteban
Concept and Realisation:

GALERIE
AM PARK

Galerie AM PARK
Telemannstraße 1-3
60323 Frankfurt am Main
Tel: +49 (0) 69 59 67 39 06
Fax: +49 (0) 69 59 79 93 94
Mobil: +49 (0) 172 617 35 32
E-Mail: mail@galerieampark.net
www.galerieamparkfrankfurt.de

Printed in C. Adelman GmbH, Frankfurt am Main

ISBN 978-3-00-041515-9

© Galerie AM PARK, Frankfurt am Main
© Designed by Alexander Neroslavsky

SARIT LICHTENSTEIN | PANORAMA 14.03.– 22.04.2013

ÀMBIT Galeria d'Art

ÀMBIT Galeria d'Art
Consell de Cent, 282
08007 Barcelona
Tel: +34 93 488 18 00
Fax: +34 93 487 47 72
E-Mail: ambit@ambitgaleriaart.com
www.ambitgaleriaart.com

Cover: Sarit Lichtenstein, "Panorama" 2013. Acrylic and pigments on canvas, 120 x 160 cm

Sarit Lichtenstein-Alter | RESUMÉ

Sarit Lichtenstein-Alter grew up in Mexico City where she was born in 1961. In her youth she was deeply influenced by the paintings of David Alfaro Siqueiros and Frida Kahlo, but also very impressed by European and American painting such as the work of Jackson Pollock. Her education and training as painter and sculptor she received at reputable institutes in three different continents:

1980 – 1984 Instituto Nacional de Bellas Artes, Mexico City

1984 – 1986 Istituto Europeo di Design, Rome, Italy

1988 – 1990 Bezalel Art Academy, Jerusalem, Israel

Her first single or individual exhibition "Number A" took place in 1989 in the Jerusalem Artist House. In the same year

she was awarded a prize in a competition organized by the Japan Design Foundation, Osaka. The subject of the competition was the representation of the elements and Sarit Lichtenstein's picture "Fire" convinced the jury.

Since finishing her studies she has been a member of the Painters and Sculptors Association Israel and passes on her knowledge, both practical and theoretical, to art students of all ages. Having taken the step from learner to teacher very early on in her career, she continued her further education, developing and extending her special skills by actively participating in seminars in various museums and studios.

While living temporarily in Switzerland in 1990/91 she displayed the pictures entitled "Imaginary 1" and "Imaginary 2"

and designed a stylised lotus blossom for the facade of the Kunsthausstube Eintracht, a guesthouse in Schwändi. The lotus blossom has in the meantime become the restaurant's official logo.

Since 1991 Sarit Lichtenstein has been living in Germany and has exhibited her work in Mannheim, Dinkelsbühl and other German cities. During this time she also continued to exhibit in Mexico City. In 1997 she participated once more in a group exhibition during the 8th International Exhibition of Contemporary Art in Osaka, Japan – this time with "Print-works". For the oil painting "Water Melons" she received the Centro Cultural – Casa Lamm – Prize in Mexico City in 1988.

Her pictures are painted in a free-painting style which brings to mind the "dripping" technique of Jackson Pollock. Sarit Lichtenstein uses the expression "action painting" to describe the genesis of her art as a fleeting, spontaneous action. Colour is very much to the fore. The basic colours red, yellow and blue are applied unmixed to the canvas. In order to achieve contrast she makes use of complementary colours that lend spatiality and depth to her paintings. In addition, she avails of the etching and monotype techniques.

Her work is frequently light and cheerful even when it strikes the viewer as being very reflective. Graphic elements blend masterfully with painting elements to focus on the subject under consideration. This is particularly evident in her confrontation with the word, with language, which she sometimes interprets in a concrete fashion and sometimes metaphorically. To this theme she has devoted an entire series of etchings and paintings.

In 2007 Sarit Lichtenstein participated in a seminar dealing with the themes Image and Text in the Fundació Pilar i Joan Miró in Palma de Mallorca, Spain and created an Artist-Book with artists from various countries. Since 2008 she has been a member of the Asociación de la Plástica de Garza García, A.C., Monterrey Nuevo León, México.

In 2009 she produced the series "Circle of Independence" consisting of 19 works in watercolours and mixed techniques and focussing on the role played by factors such as "Love", "Tolerance" and "Hope" for the independence of the individual.

In cooperation with the Consulado General de México in Frankfurt am Main, Sarit Lichtenstein was responsible as project manager and curator between 2008 – 2010 for the realisation of "México Contemporáneo", an exhibition to commemorate the 200th anniversary of Mexico's independence. The exhibition presents contemporary Mexican artists in Europe with the aim of supporting cooperation and cultural exchange between the continents.

In 2011 Sarit Lichtenstein was invited to the VIII. Biennale of Contemporary Art in Florence to present her series "Circle of Independence".

Sarit Lichtenstein's sense of obligation as an artist is closely linked to her concern for the disadvantaged and in this context she is active in the support and sponsorship of social projects such as Komen Deutschland e.V., an organization involved in the battle against breast cancer.

For many years her work has been acquired by art collectors all around the world.

MUSEUM EXHIBITIONS AND BIENNALS

2008	Nuevo Leon, México	Museo Regional "El Obispado"	"Los Albores del Bicentenario"
2009	Mallorca, Spain	Museu de Can Planes	"Art i Copes"
2010	Brownsville, Texas, USA	Brownsville Museum of Fine Art	"200 Years of Life and Color"
2010	Kronberg, Germany	Museum Kronberger Malerkolonie	"Mexican School & Mexican Contemporary Art"
2010	Sabbioneta, Italy	Palazzo Ducale, Sabbioneta	2nd Sabbioneta International Biennale for Contemporary Art
2011	Florence, Italy	VIII Biennale of Contemporary Art Florence	"Circle of Independence"

INDIVIDUAL EXHIBITIONS

1989	Jerusalem, Israel	Jerusalem Artist House	"Number A"
1991	Schwändi-Glarus, Switzerland	Eintracht Galerie/Kunststube	"Imaginär 1"
1991	Glarus, Switzerland	Kantonsspital	"Imaginär 2"
1992	Mannheim, Germany	Jüdische Gemeinde Kulturzentrum	"Bilder"
1992	Mannheim, Germany	Graphic & Art Gallery	"Acryl Works"
1996	Schwändi-Glarus, Switzerland	Eintracht Galerie/Kunststube	"Die Farbe der Spontaneität"
1997	Mexico City, Mexico	Pedro Gerson Galerie	"El amor es la mar"
2000	Dinkelsbühl, Germany	Dialyse Zentrum	"Por Amor al Arte"
2002	Frankfurt/M., Germany	Galerie AM PARK	"Nuda Veritas"
2004	Frankfurt/M., Germany	ELLE AND BE	"Sarit Lichtenstein-Alter"
2005	Frankfurt/M., Germany	ELLE AND BE	"Sarit Lichtenstein-Alter"
2005	Frankfurt/M., Germany	Hilton Hotel Frankfurt	"Colours of Life"
2005	Frankfurt/M., Germany	Wolbert & Cie. GmbH	"Kunst und Kommerz"
2007	Frankfurt/M., Germany	Galerie AM PARK	"Frau als Kulturschaffende"
2007	Frankfurt/M., Germany	Ärztetkongress IHK Frankfurt	"The Scent of a Woman"
2007	Frankfurt/M., Germany	Galerie AM PARK	"The Scent of a Woman"
2008	Frankfurt/M., Germany	Hilton Hotel Frankfurt	"Who's Looking?"
2008	Frankfurt/M., Germany	Consulado General de México	"Action Painting"
2009	Frankfurt/M., Germany	TPR Rechtsanwälte	"Circle of Independence"
2010	Frankfurt/M., Germany	TPR Rechtsanwälte	"The Beginning"

GROUP EXHIBITIONS

1982	Mexico City, Mexico	Institute pro-Child	"Street Kids"
1985	Rome, Italy	Belli Rome Theatre	"Erotic Art"
1989	Osaka, Japan	4th Int. Exh. Japan Design Foundation	"Fire"
1997	Osaka, Japan	8th Int. Exh. Contemporary Art Osaka	"Print-works"
1998	Mexico City, Mexico	"Casa Lamm" Culture Center	"Malerei"
2000	Friedberg, Germany	Rathaus	"Sommersprossen Horizonte"
2000	Frankfurt/M., Germany	Galerie AM PARK	"Spring"
2003	Frankfurt/M., Germany	Galerie AM PARK	"Estetica Invertida"
2004	Frankfurt/M., Germany	Galerie AM PARK	"Kunst der Wärme"
2004	Innsbruck, Austria	8th Art Innsbruck	International Art Fair
2004	Frankfurt/M., Germany	SINEUS AG, Privatbank	"Sarit Lichtenstein-Alter"

2004	Friedberg, Germany	Rathaus	"Horizonte"
2004	Friedberg, Germany	Ovag AG	"Horizonte"
2004	Frankfurt/M., Germany	Galerie AM PARK	"Life Continues"
2005	Frankfurt/M., Germany	Galerie AM PARK	"Circles"
2005	Frankfurt/M., Germany	Galerie AM PARK	"Six in the City"
2005	Frankfurt/M., Germany	Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela	Latinoamerica "Una Sola Muestra"
2006	Frankfurt/M., Germany	Galerie AM PARK	"Société Anonyme"
2006	Frankfurt/M., Germany	Hotel Sheraton Airport Frankfurt	Sponsor Pink Tie Ball 2006
2007	Frankfurt/M., Germany	Hotel Sheraton Airport Frankfurt	Sponsor Pink Tie Ball 2007
2008	Frankfurt/M., Germany	Hotel Sheraton Airport Frankfurt	Sponsor Pink Tie Ball 2008
2008	Frankfurt/M., Germany	Hilton Hotel Frankfurt	Sponsor „AWC“ Ball 2008
2008	Frankfurt/M., Germany	Consulado General de México	"Plástica Mexicana Contemporánea I"
2008	Frankfurt/M., Germany	Galerie AM PARK	"Magic of Life"
2008	Frankfurt/M., Germany	Galerie AM PARK	"Plástica Mexicana Contemporánea II"
2008	Nuevo Leon, México	Galeria Puerta Rosa	"Linea Figurada"
2009	Nuevo Leon, México	Pristine Gallery	"The Kids are alright"
2009	Frankfurt/M., Germany	DWS Investment GmbH	"Movetivated by Colours"
2009	Reggio Emilia, Italy	11th "Immagina Arte"	International Art Fair
2010	Frankfurt/M., Germany	Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela	Latinoamérica "Una Sola Muestra"
2010	Frankfurt/M., Germany	Hilton Hotel Frankfurt	"Bienvenue to the World of Art"
2010	Frankfurt/M., Germany	Hotel Sheraton Airport Frankfurt	Sponsor Pink Tie Ball 2010
2010	San Diego, USA	Art San Diego (Pristine Gallery)	Contemporary Art Fair
2011	Frankfurt/M., Germany	Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela	Latinoamérica "Una Sola Muestra"
2011	Frankfurt/M., Germany	Consulado General de México	Mexico "En el ombligo del mundo"
2011	Frankfurt/M., Germany	Galerie AM PARK	"Künstler der Galerie"
2011	Paris, France	Bourse de Commerce, cutlog contemporary art fair	"Two Artists, Two Styles, Two Stories"
2011	Frankfurt/M., Germany	Hilton Hotel Frankfurt	"Art@Hilton"
2011	Frankfurt/M., Germany	Galerie AM PARK	"Art as Experience"
2011	San Diego, USA	Art San Diego (Pristine Gallery)	Contemporary Art Fair
2012	Frankfurt/M., Germany	Hilton Hotel Frankfurt	"Art@Hilton"
2012	Frankfurt/M., Germany	Consulado General de México	"México – Tierra de Maravillas Naturales"
2012	Houston, TX, USA	"HFAF – Houston Fine Art Fair" (Pristine Galerie)	Fine Art Fair
2013	Frankfurt/M., Germany	Galerie AM PARK	"Invisible"

SARIT LICHTENSTEIN – DANCING COLOURS

Sarit Lichtenstein ist in Mexiko geboren und hat dort am Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), Grafikdesign studiert. Anschließend hat sie sich in Rom am Istituto Europeo di Design sowie in der Bezalel Art Academy in Jerusalem weiter ausgebildet. Sie ist durch diese internationale Tätigkeit eine Kosmopolitin, der es gelingt die Mentalitäten und Kulturen sämtlicher Kontinente in ihrer Kunst sowie auch in ihrer kulturellen Tätigkeit als Kuratorin zu verbinden. Neben ihrer erfolgreichen Arbeit als Künstlerin unterrichtet sie seit den späten 1980er Jahren junge Künstler (u.a. The Israel Museum, Jerusalem). Zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen u.a. in Mexiko, Nordamerika, Europa und Israel haben ihr Werk bekannt gemacht. Seit 1991 ist sie Mitglied der Painters and Sculptors Association in Israel sowie seit 2008 der Artist Asociación de la Plástica de Garza García, Mexico.

Ihre Suche nach immer neuen Wegen, in der Malerei wie in der Skulptur, führt auch an bekannten Stilrichtungen vorbei, wie dem *colourfield painting* oder dem *action painting*, mit welchen sie vertraut ist. Sie erfasst die Aussage, die Philosophie, die dahinter steht und transferiert das tradierte Bildvokabular in eine neue, in ihre eigene Bildsprache. Oftmals greift sie sogar, sowohl in ihrer Malerei als auch in der Skulptur, auf archaische oder antike Motive zurück. Die Konzentration auf die Urform ermöglicht ihr den kreativen Zugang zum Zentrum ihres künstlerischen Schaffens in einer modernen Zeit. Immer wieder begegnet man Momenten in ihrem Oeuvre, die an Mark Tobey (1890 – 1976), an Brice Marden (*1938) oder an David Alfaro Siqueiros (1896 – 1974) erinnern. Auch Künstler wie Jackson Pollock (1912 – 1956) oder Jasper Johns (*1930) dienen ihr zuweilen als Vorbild, wie ihre Arbeiten „Magenta“ (2008) oder die „Danzas Nocturnas“ (2008) bezeugen. Es sind auch genau die Künstler und deren Oeuvre, die Sarit Lichtenstein als Inspirationsquelle dienen.

Vor allem aber ist es die Farbe, die in ihren Werken im Vordergrund steht. Farbe ist ihr mehr Sprache als Mittel zum Zweck. Ihr gelingt es in ihren Werken, den einzelnen Farben eine Persönlichkeit, vielleicht sogar eine Art Charaktereigenschaft zu verleihen. Sie dienen ihr als Ausdruck ihrer Emotionen. Daher auch der Bezug zum *action painting*. Sie selbst sagt: „Ich habe immer den Mut, mich der Kraft meiner Emotionen hinzugeben.“ Die Dominanz des Kolorits hat ihren Ursprung in ihrem Geburtsland Mexiko. Auch die Emotionalität, die Spontaneität, die Sarit Lichtenstein in ihre Kunst einfließen lässt, ist ein mexikanisches Erbe. Beides vereint führt zu einer spannenden Bewegtheit der Bilder. Sarit Lichtensteins Farben und Formen scheinen auf Leinwand und Papier fast zu tanzen. Das Rot, wie in „Dream in Red“ (2010) spielt eine wichtige Rolle in ihrem Werk. Rot sei die Farbe, „durch die das Ich in unabhängiger Heiterkeit tanzt“. Doch auch andere Töne spielt sie in ihren Werken kunstvoll aus. So verleihen die sämtlichen Variationen der Farbe Blau in „Sprache in Blau und Gold“ (2009) oder ihrem „Blau & Gold“ (2009) durch die ästhetischen Verläufe dem Bild einen kontemplativen Ausdruck. Das Weiß in all ihren Nuancen wird hingegen in „Who’s Looking?“ (2008) oder in „A Frida“ (2010) geradezu plastisch hervorgehoben.

Sarit Lichtensteins gesamtes Oeuvre ist sinnlich – wie sie selbst als Person – in ihrer Art, in ihrer Emotion, ihrer Menschlichkeit und in ihrem Kunstschaffen. Ein besonders eklatantes Beispiel für diese künstlerische Sinnlichkeit sind ihre „Danzas Nocturnas“ – eine 12-teilige Arbeit aus dem Jahr 2008 – eine ihrer wohl bedeutsamsten Arbeiten in ihrem bisherigen Gesamtwerk. Die inhaltliche Grundlage bot ein bekanntes Musikstück des Komponisten Luis G. Jordá, seine „Danzas Nocturnas“. Immer wieder spielte die Künstlerin dieses grandiose und leidenschaftliche Musikstück in ihrem Atelier, bis sie den Klang, die Passion und

die Emotion in sich aufgenommen hatte. Wie auf einer Klaviatur bespielte die Künstlerin nun virtuos die gleich großen, vertikalen Panele, indem sie in der Manier des *action painting* immer wieder musikalisch verschiedene Farben auftrug. In diesem faszinierenden und spannenden monumentalen Werk kombiniert die Künstlerin in grandioser Weise die beiden, dem klassischen Sinn nach „höchsten Künste“, nämlich Musik und Malerei, zu einem musischen Gesamtkunstwerk.

Der Prozess des Entwerfens ist lang. Vom Gegenständlichen zur Abstraktion – Sarit Lichtenstein beweist ihr Können in sämtlichen Richtungen. Wenngleich der Hauptteil ihrer Arbeiten abstrakt ist, so treffen wir gelegentlich auf konkrete Momente, wie Menschendarstellungen, (Fabel-) Tiere oder auch einfach Zahlen und Buchstaben, die Eingang in ihr Werk finden. Vor allem die Auseinandersetzung mit dem Phänomen Sprache zieht sich durch ihr Werk wie ein roter Faden. Sie, die Spanisch, Hebräisch, Italienisch, Englisch und Deutsch spricht, thematisiert die Problematik, die sich durch sprachliche Barrieren und Missverständnisse im Verlauf der Geschichte der Menschheit ergeben haben und leider immer wieder ergeben. Der Turm zu Babel ist auch noch in unserer Welt allgegenwärtig. Das zeigt sie auf. Nie belehrend, nie mahnend, aber sensibel darauf aufmerksam machend. Sie belegt Sprache in ihren Werken metaphorisch. Sie hat dem Wort bzw. der Sprache eine ganze Serie mit Radierungen und Gemälden gewidmet und den Verlauf der Linie, akzentuiert durch einzelne Farbflächen, als hauptsächliche Vokabel eingesetzt. Nicht nur in ihrer virtuoson Serie „Sprache I-VI“, sondern auch in anderen Beispielen werden Farben und Linien zum Wort. In strahlendem Fuchsia ziehen sich in „Language“ (2007) die ineinander gleitenden, sich teils einfach, teils aber auch mehrfach überschneidenden, leuchtenden Linien über die

gesamte Bildfläche und verlocken den Betrachter dazu, eventuell ein Wort zu entziffern. Doch geht es auch konkreter. In „Dialogue“ (2005) und „Me entiendes“ (2004) werden wahrhafte Worte eingesetzt, die den Rezipienten zum Verweilen und Lesen verführen. Eine humorvolle Auseinandersetzung mit Sprache zeigt „Alphabet“ (2000). Die Verschmelzung von graphischen und malerischen Elementen, die ihrem Oeuvre generell zugrunde liegt, wird beim Thema „Sprache“ besonders deutlich.

In ihrem Werk verschmelzen Lebenserfahrung und Kunstwissen wirkungsvoll ineinander. „*For me, my work is my life. It moves me. To produce art is the most liberating expression of my feelings and my thoughts.*“ Abgesehen von ihrer Arbeit als Künstlerin setzt sie sich seit Jahren intellektuell und sozial engagiert als Kuratorin und Mentorin für andere Künstler und Künstlerinnen ein. Für sie sind künstlerisches Schaffen und die Vermittlung von künstlerischen Inhalten von den Aussagen nicht zu trennen. Sie erschafft demnach nicht nur selbst Kunstwerke, sondern fördert als Mentorin junge angehende Künstler. Darüber hinaus stellt sie anderen internationalen Künstlern ihre Galerie als Forum zur Verfügung. Ferner arbeitet sie als Kuratorin für verschiedene Ausstellungsprojekte. Sarit Lichtenstein ist davon überzeugt, dass Kunst eine große soziale Verpflichtung hat. Sie ist daher gesellschaftlich stark engagiert und sponsert diverse karitative Projekte.

Dr. Nathalie Höcke-Groenewegen
Kunsthistorikerin

SARIT LICHTENSTEIN – DANCING COLOURS

Sarit Lichtenstein was born in Mexico and studied graphic design there at the Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Later, she continued her studies in Rome at the Istituto Europeo di Design and in the Bezalel Art Academy in Jerusalem. By reason of this international background she has become a cosmopolitan personality, who succeeds in combining mentalities and cultures of various continents in her art and in her activities as curator. In addition to her successful work as an artist, she has been teaching young artists since the late 1980s in institutes such as The Israel Museum, Jerusalem. Numerous individual and group exhibitions in Mexico, North America, Europe and Israel have added to her reputation as an artist. Since 1991 she has been a member of The Painters and Sculptors Association in Israel and since 2008 a member of the Artist Asociación de la Plástica de Garza García, Mexico.

In her search for new directions in painting and sculpture she encountered the well-known styles such as colourfield painting and action painting, with which she is very conversant. She captures the meaning and the philosophy behind this type of painting, transferring the traditional vocabulary of the picture into a new pictorial language – her very own pictorial language. Both in painting as well as in sculpture she frequently returns to archaic or antique motifs. Concentration on the archetype helps her find access to the centre of her artistic creativity in a modern world. Again and again the viewer encounters forces in Sarit Lichtenstein's Oeuvre that awaken associations with Mark Tobey (1890 – 1976) and Brice Marden (*1938) or with David Alfaro Siqueiros (1896 – 1974). However, other artists, too, such as Jackson Pollock (1912 – 1956) or Jasper Johns (*1930) serve her as models, as her works „Magenta“ (2008) or „Danzas Nocturnas“ (2008) testify. These are the artists that Sarit Lichtenstein admires

and whose Oeuvre have served her as a very special source of inspiration.

Colour, in all its facets and nuances, is foremost in Sarit Lichtenstein's work. Colour is always more like a language than a means to an end. In her paintings she succeeds in endowing individual colours with a kind of personality or with characteristics. Colours obviously allow her to express her emotions, clearly pointing to the influence of action painting. She says of herself: "I always have the courage to submit to the power of my emotions." The dominance of colour undoubtedly has its origin in Mexico, the country of her birth. The emotionality, too, and the spontaneity that Sarit Lichtenstein allows to flow into her art is surely a Mexican legacy. Both qualities combined, produce a fascinating lightness of movement in her pictures. Sarit Lichtenstein's colours and shapes appear almost to dance on the canvas or paper. Red, as in "Dream in Red" (2010), often plays a significant role in her work. Red is the colour, "through which the self or the soul dances in independent hilarity". Other shades are used too in a very playful, artistic manner. Due to the aesthetic processes, the many variations of the colour blue in "Language in Blue and Gold" (2009) or "Blue and Gold" (2009), give the picture a contemplative aspect. White, on the other hand, in all its nuances as e.g., in "Who's Looking" (2008) or in "A Frida" (2010) is accentuated to provide greater plasticity.

Her entire oeuvre is sensuous as, indeed is the artist herself – in her manner, in her emotions, in her humanity and in her artistic creativity. "Danzas Nocturnas" – a 12-part work and one of the most decisive and significant examples of her work to date, completed in 2008, is a very striking example of this artistic sensuousness. The deeper inspiration, however, came from a well-known piece of music by the composer Luis G. Jorda called Danzas Nocturnas. Again

and again the artist listened to this superbly tempestuous piece of music in her studio until she had absorbed the sound, the passion and the emotion. Then, as if playing on a keyboard, she applied the various colours to the 12 equally large vertical panels in the style of action paintings. With this fascinating and exciting monumental work the artist combines in a most effective manner the two most sublime art forms in the classical sense, viz. music and painting, in a complete artistic synthesis of a very individual nature.

The design and creative process is long. From the concrete to the abstract – Sarit Lichtenstein has shown her skills in many fields. While most of her work is abstract, we occasionally encounter concrete or realistic elements such as representations of human beings, fabulous animals or simply numbers and letters that have found their way into her work. Above all, the treatment of the phenomenon language runs like a red thread through her entire work. She herself, who speaks Spanish, Hebraic, Italian, English and German, calls attention in her work to the problems that have occurred through language barriers and the consequent misunderstandings in the course of human history and still continue to occur today. The Tower of Babel is omnipresent in our society. As an artist, she is never cautionary, never threatening, but always sensitive and observant in her focus. In dealing with the subject 'language', she favours the use of metaphors. She has devoted a whole series of etchings and paintings to language, the word and the line. She uses the course of the line, accentuated by individual colour areas, as the main element of vocabulary. Not only in her masterful series "Language I-VI" but also in many other examples, colours and lines form words. The brilliant fuchsia-pink lines in "Language" (2007) run entwined and overlapping, over the entire picture surface,

tempting the viewer to perhaps decipher a word. There are, however, examples that are more concrete. In „Dialogue“ (2005) and in "Me entiendes" (2004) real words are used – words that entice the beholder to linger and read. "Alphabet" (2000) illustrates a very humorous confrontation with language. The mingling of graphic and pictorial or painting elements, which are at the basis of all her work, become particularly clear, when the subject is "language".

In Sarit Lichtenstein's work, life experience and artistic knowledge blend effectively with each other: "For me," she says, "my work is my life. It moves me. To produce art is the most liberating expression of my feelings and my thoughts." Apart from her work as an artist she has been involved for years both intellectually and socially as curator and mentor for other artists. For Sarit Lichtenstein there is no dividing line between artistic creativity and the transmission of the artistic content of statements. Consequently, she not only produces works of art herself but also supports young artists as mentor. Additionally, she places her gallery at the disposal of other artists as a forum. She also functions as curator for numerous exhibition projects. Sarit Lichtenstein is convinced that art is coupled with very great social responsibility and is therefore socially active, sponsoring numerous charitable projects.

Dr. Nathalie Höcke-Groenewegen
Art Historian

SARIT LICHTENSTEIN – DANCING COLOURS

Sarit Lichtenstein nació en México. Allí cursó la carrera de Diseño Gráfico en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), completó su formación perfeccionándose en el Instituto Europeo di Design de Roma y en la Bezalel Art Academy de Jerusalén. Desde los años 80 enseña en el The Israel Museum, de Jerusalén a jóvenes artistas. Así, basándose en la experiencia internacional ganada, ella logra unir en su arte culturas de diferentes continentes, a través de su actividad como artista y de su labor como curadora en el plano internacional. Hoy en día sus obras son conocidas en varios países del mundo entre ellos: México, Estados Unidos de Norteamérica, Alemania, Italia e Israel, gracias a las numerosas exposiciones individuales y colectivas realizadas. Desde 1991 es miembro de la Painters and Sculptors Association de Israel, y en el año 2008 ingresó a la Asociación de la Plástica de Garza García, de México.

En su búsqueda constante de nuevos caminos expresivos, tanto en la pintura como en la escultura, ha recorrido también por algunas corrientes muy conocidas como la Colourfield Painting o el Action Painting, con las que está bien familiarizada. Habiendo captado el mensaje y la filosofía subyacente de estas corrientes, traslada el típico vocabulario pictórico de esas técnicas a un nuevo lenguaje gráfico, el suyo propio. También recurre a menudo, en sus obras gráficas y plásticas, a motivos antiguos y arcaicos. El hecho de concentrarse, en estos agitados tiempos modernos, en las formas primordiales, le permite llegar hasta el fondo de su creatividad artística. Su obra contiene múltiples momentos que evocan a Mark Tobey, a Brice Marden, o a David Alfaro Siqueiros. En algunos de los trabajos de Sarit Lichtenstein, como "Magenta" (2008) o las "Danzas Nocturnas" (2008), se percibe la influencia de Jackson Pollock o Jasper Johns, dos artistas cuyas obras son fuente de inspiración para ella.

Lo más significativo en sus obras es el color. Para la artista, el color es más un lenguaje que una herramienta para pintar. Sarit Lichtenstein logra dotar de personalidad a cada color; incluso podríamos decir que en sus obras, los colores adquieren rasgos característicos propios, mediante los cuales ella expresa sus emociones; son en fin el punto de conexión con el Action Painting. Ella misma dice: "Siempre tengo el valor de entregarme a mis emociones." Esta fuerza y vitalidad del color hereda de su tierra natal, México, que también le ha legado la capacidad emocional y la espontaneidad muy patentes en su arte. La combinación de estos elementos dota a sus cuadros de un emotivo dinamismo. Los colores y las formas casi parecen estar bailando sobre el papel o el lienzo.

El color rojo desempeña un papel importante en la obra de Sarit Lichtenstein, como por ejemplo en „Dream in Red“ (2010). Según dice ella: “el rojo es el color que hace bailar el yo alegre e independiente”. Pero también sabe manejar con habilidad artística las tonalidades de otros colores. Así consigue imprimir un aire contemplativo a los cuadros “Sprache in Blau und Gold“ (2009) y „Blau & Gold“ (2009), donde utiliza el color azul con un sinfín de matices cromáticos que se diluyen y se funden bella y armónicamente. El color blanco, a su vez, se encuentra realzado en todos sus matices y de un modo casi palpable en „Who’s Looking?“ (2008), o en “A Frida“ (2010).

Toda la obra de Sarit Lichtenstein es sensual, como es ella misma, su forma de ser, su emotividad, su sensibilidad humana y su creatividad artística. Un ejemplo muy elocuente de esa sensualidad, esta expresada de forma artística en su obra “Danzas Nocturnas” -una serie de 12 cuadros pintados el año 2008-. Esta obra está basada en el conocido tema musical del mismo título, del compositor Luis G. Jordá. La misma constituye uno de los trabajos más importantes den-

tro del conjunto de su creación pictórica. Haciendo sonar en su taller una y otra vez la, grandiosa y apasionada pieza, la artista se empapó de su sonido, fuerza y sentimiento, hasta conocerla a fondo. Luego volvió a "tocar" la pieza, esta vez sobre un teclado virtual compuesto de 12 paneles verticales de igual tamaño, cubriéndolos de diferentes tonalidades cromático-musicales, a la manera del Action Painting. En esta obra monumental, seductora y emocionante, la artista combina de forma magistral las dos "artes máximas" del mundo clásico: la música y la pintura; uniéndolas en una obra de arte total, una "Gesamtkunstwerk" de las artes.

La concepción de cada obra requiere un largo proceso. Sarit Lichtenstein demuestra su maestría en la transformación de lo concreto a lo abstracto, y viceversa. Aunque sus trabajos en su mayoría son abstractos, nos encontramos en ocasiones con elementos concretos, cuando figuras humanas o animales de fábula, o simples letras y números, se combinan en sus creaciones.

Pero es sobre todo el fenómeno lingüístico el que constituye la substancia de su obra, fenómeno cuya problemática analiza con frecuencia. Al hablar varios idiomas, está muy sensibilizada con los problemas que las barreras idiomáticas han originado dando lugar a malentendidos a lo largo de la historia de la humanidad, y que desafortunadamente no cesan de surgir. La torre de Babel sigue presente y vigente en nuestro mundo actual. Este es el mensaje que ella desea transmitirnos, sin pose de maestro y sin amonestar; simplemente llamando nuestra atención de forma sutil y sensible. En sus obras, el lenguaje adquiere un valor metafórico.

Sarit Lichtenstein ha dedicado toda una serie de aguafuertes y pinturas a la cuestión de las palabras y el lenguaje, trabajos en los que el trazado de una línea, acentuado por áreas de color aisladas, se convierte en vocablo principal. Los colores y las líneas se transforman en palabra, y no sólo en su serie

magistral "Sprache I-VI", también en otras obras. En "Language" (2007), las líneas de color fucsia brillante se deslizan por el cuadro en toda su extensión, fundiéndose en ocasiones, cruzándose en otras -ya sea una o varias veces-, invitando al espectador a descifrar una posible palabra. En otras obras la cosa es aun más concreta: en "Dialogue" (2005) y "Me entiendes" (2004), inserta palabras reales que invitan al receptor a contemplar y a leer. "Alphabet", (2000), en cambio, constituye una aproximación humorística al lenguaje. En términos generales podemos decir que las obras relacionadas con el tema lingüístico muestran muy claramente su fusión característica entre los elementos gráficos y pictóricos, fusión subyacente a toda su creación.

En la obra de Sarit Lichtenstein se fusionan su experiencia de vida y su saber artístico de modo muy productivo; ella afirma al realizar su creativo trabajo: "Para mí, mi trabajo es mi vida. Es lo que me mueve. Producir arte es para mí la forma más liberadora de expresar los sentimientos y los pensamientos".

Sarit Lichtenstein lleva años dedicándose a ayudar a otros artistas, como asesora y curadora, comprometiéndose en el terreno intelectual y social. Para ella, no es posible separar el proceso creativo y la comunicación artística. Por ello, además de crear sus propias obras, patrocina a jóvenes artistas que intentan abrirse camino. Poniendo su galería a disposición de otros artistas, fomenta el intercambio y el diálogo entre naciones. Además ejerce de curadora para diferentes proyectos de exposiciones. Sarit Lichtenstein está convencida de que el arte tiene una importante responsabilidad social, razón por la cual está socialmente muy comprometida y participa en varios proyectos caritativos.

Dra. Nathalie Höcke-Groenewegen
Historiadora del arte

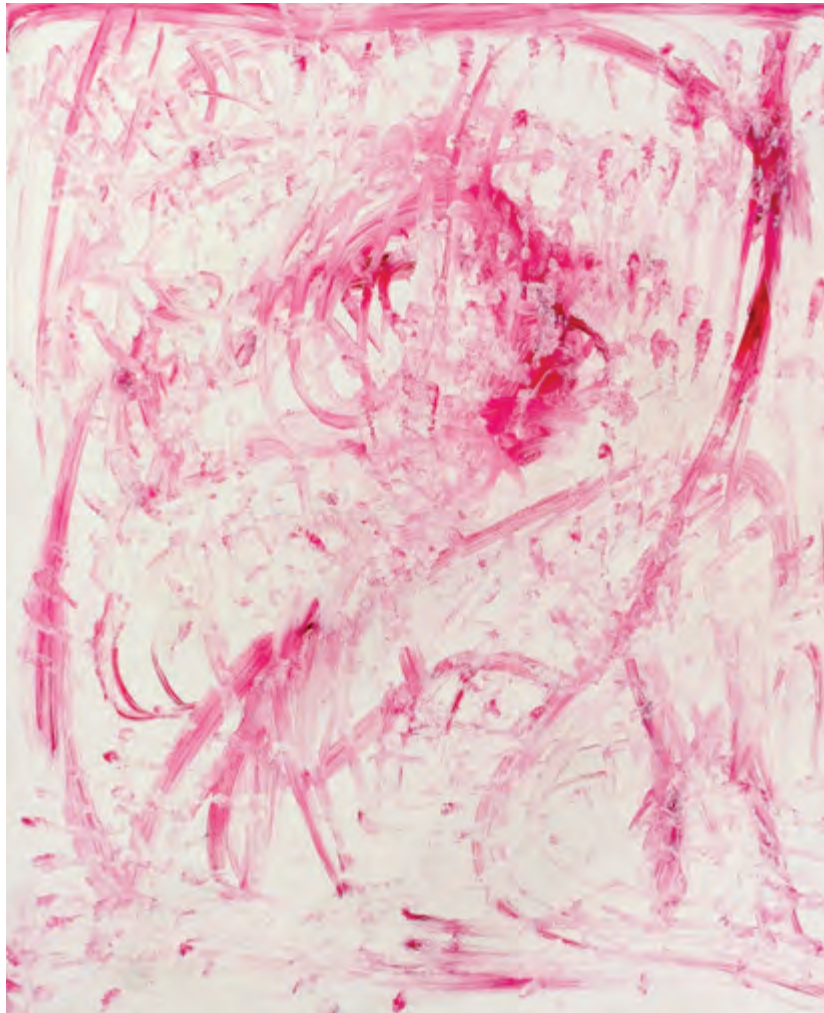
"The Magic of the Beginning" 2010. Mixed technique on canvas, 60 x 50 cm

"Red & Red" 2006. Acrylic on canvas, 40 x 60 cm

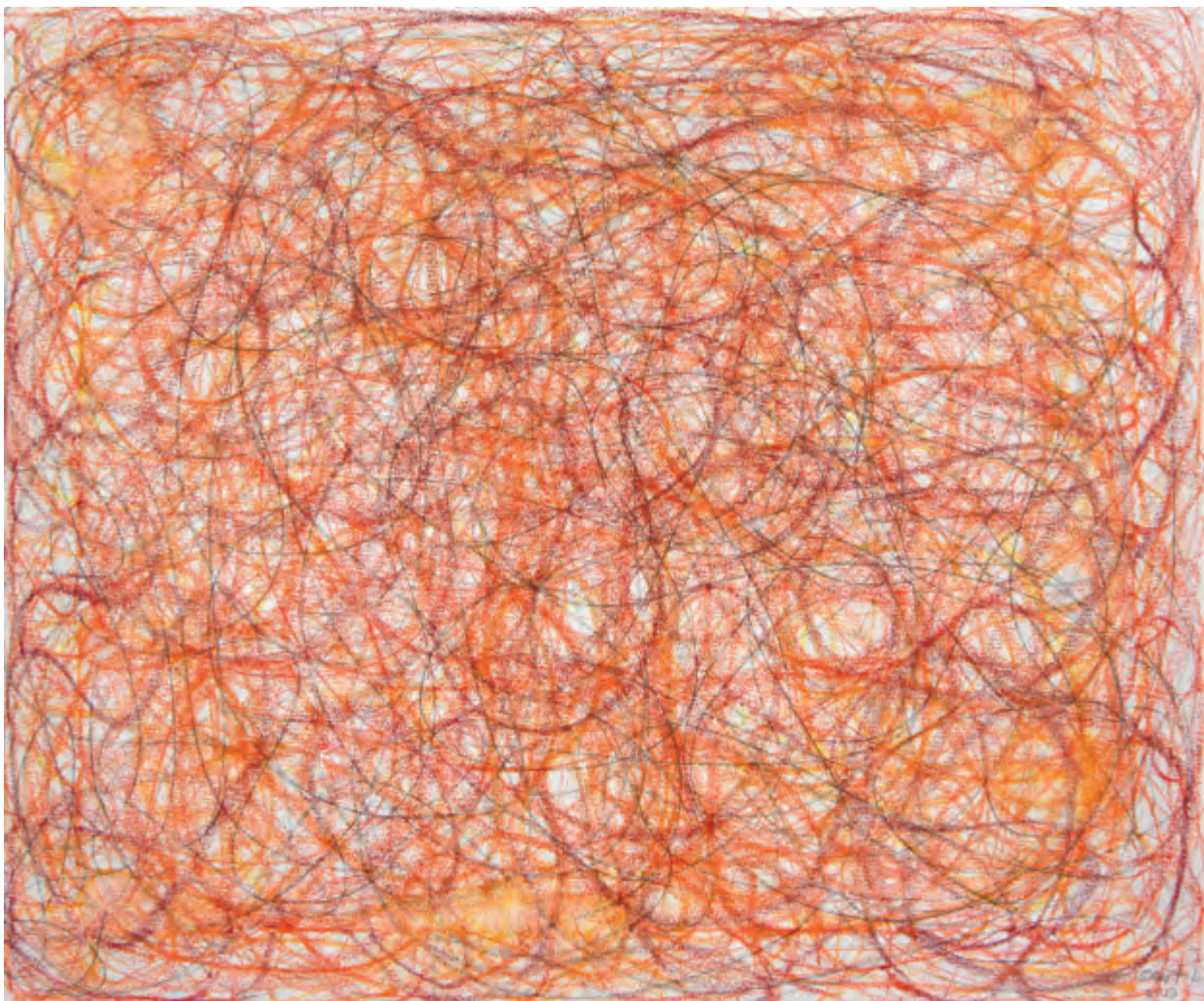
"Blue" 2007. Blue Pigments with quartz sand on canvas, 120 x 160 cm

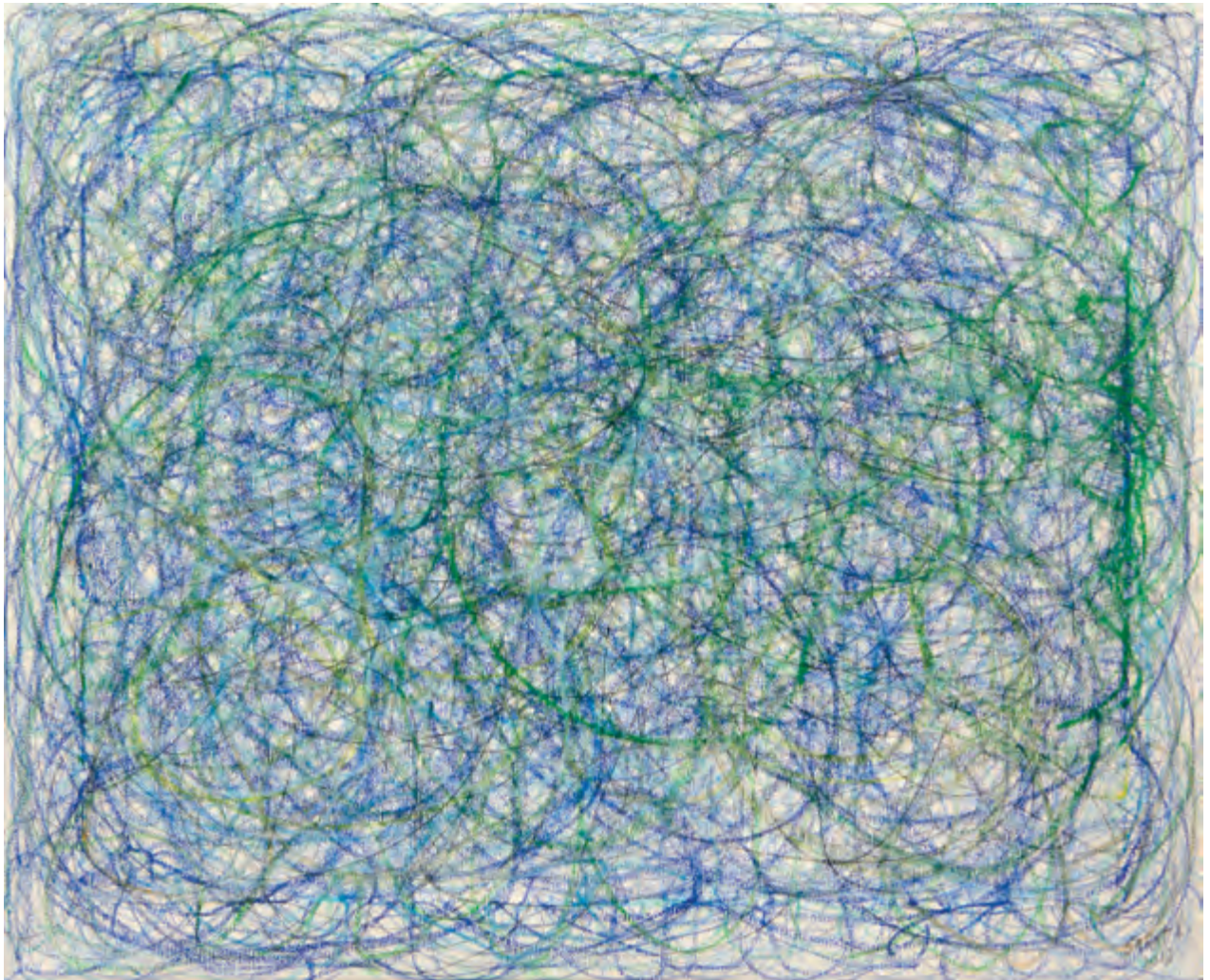
"Movement in Red" 2007. Mixed technique on canvas, 100 x 80 cm

"Panorama" 2013. Acrylic and pigments on canvas, 120 x 160 cm

"Amor" 2013. Oil pastel on canvas, 50 x 60 cm

"Desamor" 2013. Oil pastel on canvas, 50 x 60 cm

"New York" 2007. Mixed technique on canvas, 60 x 50 cm

"Flowers" 2008. Acrylic on canvas, 100 x 80 cm

"Butterfly" 2007. Mixed technique on canvas, 50 x 60 cm

"Barcelona" 2013. Acrylic and pigments on canvas, 120 x 160 cm

"Who's looking" 2008. Mixed technique on canvas, 60 x 80 cm

"Language in Gold" 2008. Mixed technique on canvas, 60 x 80 cm

"La Mar" 2010. Acrylic on canvas, 40 x 40 cm

"Eden" 2009. Mixed technique with quartz sand on canvas, 100 x 140 cm

"Venus" 2010. Acrylic on canvas, 50 x 70 cm

“Eva” 2010. Acrylic on canvas, 70 x 50 cm

"Rojo y Magenta" 2007. Mixed technique on canvas, 100 x 120 cm

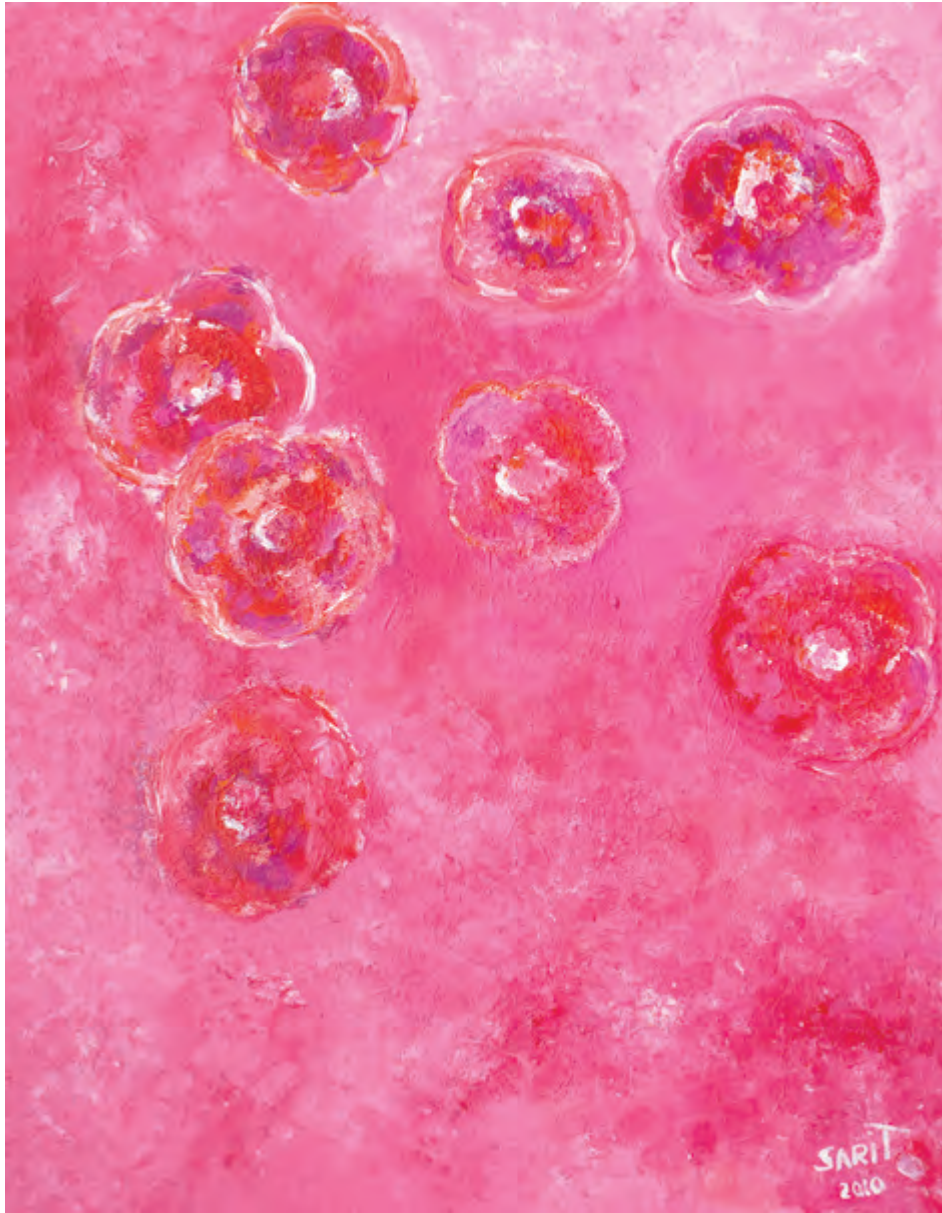
"I am different I, II, III" 2008. Acrylic and pigments on canvas, each 100 x 40 cm

"Stempel" 2008. Acrylic on canvas, 24 x 20 cm

"Stempel" 2008. Acrylic on canvas, 24 x 20 cm

"Stempel" 2008. Acrylic on canvas, 24 x 20 cm

"Dreams in Red" 2010. Acrylic on canvas, 90 x 70 cm

"Untitled" 2009. Acrylic on canvas, 50 x 50 cm

"Untitled" 2009. Acrylic on canvas, 50 x 50 cm

"New Experience" 2009. Mixed technique on canvas, 80 x 120 cm

"The Power" 2010. Acrylic on canvas, 60 x 50 cm
"Magic" 2010. Acrylic and pigments on canvas, 60 x 50 cm

"Arcaico" 2006. Mixed technique on canvas, 30 x 30 cm

"Birds" 2002. Mixed technique with quartz sand on canvas, 50 x 50 cm

"Landscape in Gold, Red and Blue" 2009. Pigments on canvas, 50 x 50 cm

With many thanks for the kind support for this publication:

SCHMIDT & SCHMIDT
Aschaffburger Str. 36 - 38
63073 Offenbach am Main
Tel. +49 (0)69-86005100
E-Mail: p.schmidt@allianz.de

ENGEL & VÖLKERS

Bockenheimer Landstraße 1
60325 Frankfurt am Main
Tel: +49 (0)69-24 44 49 49
E-Mail: frankfurt@engelvoelkers.com

Feldbergstraße 31
60323 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0)69-17 47 70
www.isoletta.de

Schmuck • Uhren • Eigene Werkstatt
Kaiserstraße 33, 60329 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0)69-23 42 94
E-Mail: w.silberberg@yahoo.de

FNW Haus- und Grundstücksverwaltung GmbH
Unter den Eichen 5 - Haus H
65197 Wiesbaden
Tel. +49 (0)611-73226-0
E-Mail: info@fnw-hausverwaltung.de
www.fnw-hausverwaltung.de

