

SONIA FALCONE

E Y E S O N Y O U

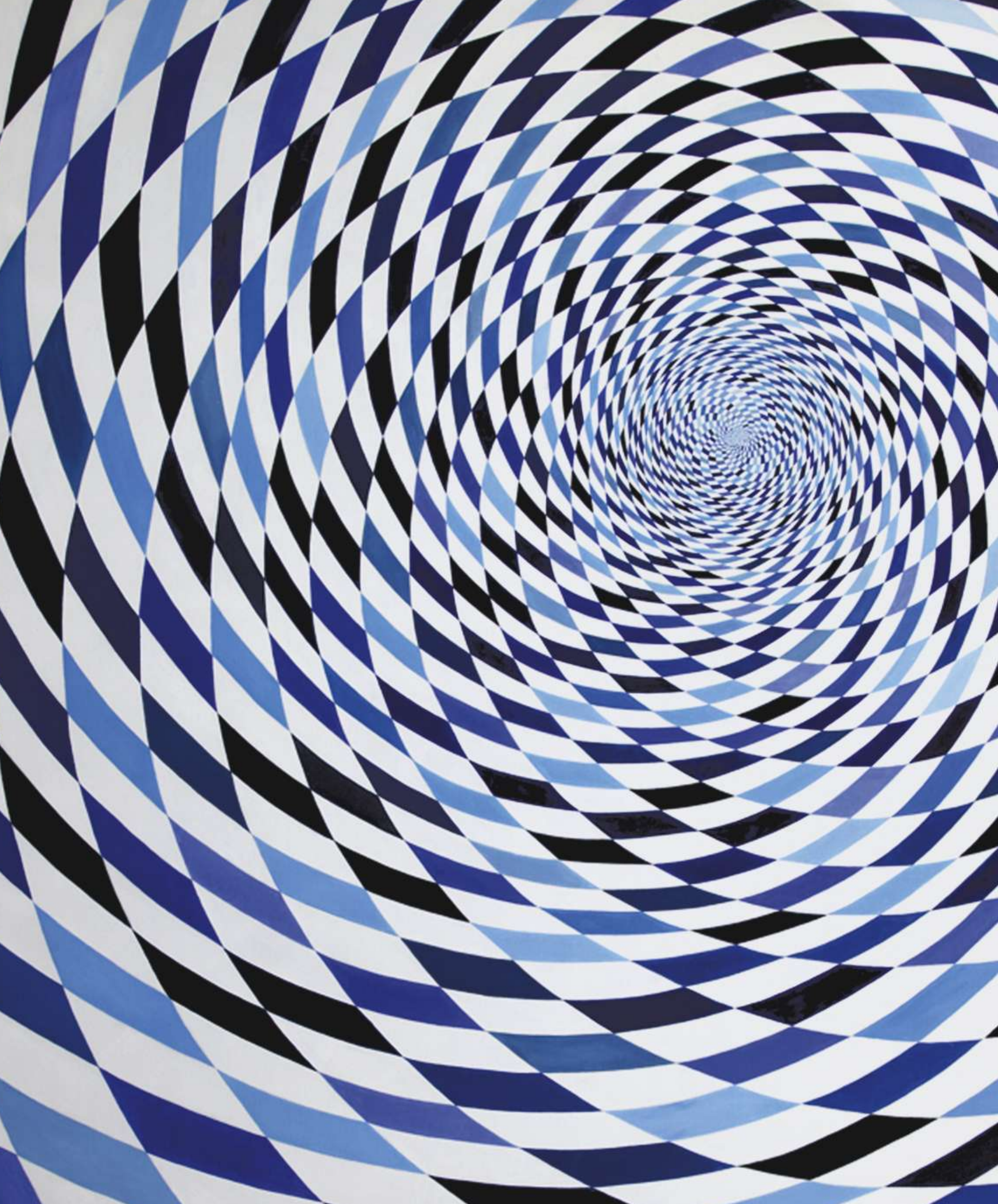
SONIA FALCONE

EYES ON YOU

Recent Works

SALAR
GALERIA DE ARTE

2012

Index

7	Introduction
11	Eyes on you
15	Coup d'œil sur vous
20	Ojos en ti
37	Windows of the Soul
45	Fenêtres de l'Âme
50	Ventanas del Alma
60	Biography
62	Biographie
64	Biografía

Introduction

When speaking of aesthetic sensibility of an artwork, the first thing that comes to mind is the oeuvre of artist Sonia Falcone in its entirety. In this regard, her recent works are no exception. Lines, colors, cubes, round shapes and other forms come together in her work in perfect harmony drawing the viewer to her works and allowing them to discover the multiple layers of each piece.

Already on display in several corners of the world, she continuously challenges the viewer with her originality. Her latest 3-D photography is no surprise to her growing audience but is an inventive and imaginative experience to those new faces who are exposed to her creations for the first time.

She dares to confront the borders of her world-of-art by introducing new techniques that defy the usual order of balance and spatial arrangement. Further, she uses technological resources to enhance the artistic edges of her work. The fabrics and other materials rarely exhibited in an exposition also bring a refreshing vitality and structure to her projects.

Sonia's background is a life filled with travel and events that are clearly reflected in her work. Her exposure to all levels of society-from the impoverished to the lights of the world-give her an exceptional and distinctive perspective to her world and her work, and a new sense of sight and imagination to the viewer.

Mariano Ugalde

Eyes
only you and

All eyes on you 2011 • Mixed media installation • 180 x 60 cm

Sonia Falcone:

Eyes on you

Sonia Falcone's art is some of the most *realistic* mystical art being made today. While her latest creations strive to reveal the breath of Spirit within brute matter, they also acknowledge the poignancy of human existence in a transient and limited world. As a result, she manages to avoid the naïve utopianism and dry intellectualism that seem to plague so much contemporary spiritual art.

Her sculptural installation *Walking on Eggshells* is key to understanding these new works. A cluster of 300 shiny metallic eggs hovers in mid-air, forming a shape something like a loose and inverted Kabbalistic Tree of Life and then flowing down toward an uneven mound of 2,000 small black-and-white aluminum cubes piled on the floor. The symbolism is ancient: each suspended form is the original Orphic egg from which the perfect hermaphroditic deity emerged to create the cosmos, while the cubes record the involution of Spirit into matter and its subsequent division among the myriad clashing things of this law-bound world. As viewers, we stand in an ambiguous relationship to this imagery. The mound's allusion to the Tower of Babel reminds us of our tragic separation from wholeness and the futility of seeking godhood in these frail bodies, yet Falcone also

provides a faint glimmer of hope in the form of few gleaming silvery spheres perched up and down the angular mass. Their similarity to the eggs hanging nearby alludes to the old faith that each of us is a microcosm in perfect but unrecognized alignment with the macrocosm, and that there are always a few committed seekers in each generation who manage to ascend the path back to unity.

The qualified optimism of this piece is tempered by its juxtaposition with *All Eyes on You*, an upright obelisk studded with hundreds of dolls' eyes that completely conceal its upper half. From beneath this dense barnacle-like cluster, globs of blue acrylic seem to ooze downward over a smooth surface painted orange like the fires of creation. Although the eyes above emerge from a single substratum like individual sparks of a vast cosmic awareness, each reflects an individual ego perpetually looking outward in search of something greater than itself, tragically unaware of its link to its neighbors. The frozen blue flow suggests both tears and congealed blood, alluding to the stream from the pierced side of Christ and the difficult sacrifice of self that we must make in order to merge with the greater reality.

Two paintings with close visual and conceptual ties to *Walking on Eggshells* comment on the mysterious role that cosmic law plays in this process. The first presents a familiar Op Art pattern of diamond-shaped parallelograms interlocked into a static grid of illusionistic black and white cubes. A few bright yellow spots cluster together within the pattern like members of a secret brotherhood, echoing the shining spheres in the nearby sculpture and reinforcing their faint message of hope. In contrast, the second painting provides an alternate vision of transcendence based on profound acquiescence with the vast and complex scheme of the cosmos. The same diamond shapes are bent into a whirling spiral vortex that creates the illusion of motion around an off-center focal point. Each element is a distinct creation and an essential part of the greater whole. The whirl suggests both emergence from and return to a divine point of emanation; a monochromatic color scheme ranging from white to deep blue—both traditional colors of Spirit—generates a sense of animation from within. The hint is that divine order is always there for those with eyes to see it, but that the cosmic dance can only be enjoyed if one is willing to transcend self-imposed limits and surrender to the greater design.

The final element in this new body of work presents a moving depiction of this process in action. In a set of self-portraits printed on translucent photographic paper and lit from behind with small LED lights, a computer-generated likeness of Falcone's head is shown covered in narrow horizontal bands of bright color. In these images, the artist's role as modern alchemist and visionary is made clear: she has merged with the diversity of the world's phenomena, realized the beauty of the greater pattern embedded within it, and acknowledged it as part of herself. As the faint, veiled light of spirit bathes us from within these photographs, it seems to invite us to venture out on a similar journey of transformation.

Jeff Edwards is an art critic and faculty member in the Visual and Critical Studies program at the School of Visual Arts (SVA) in New York. He has an MFA in Art Criticism and Writing from SVA, and a Master's Degree in Public and Private Management from the Yale School of Management.

Sonia Falcone:

Coup d'œil SUR VOUS

L'art de Sonia Falcone représente l'un des arts «Mystiques» les plus réalistes de la scène contemporaine. Bien que la matière brute dont est faite son œuvre paraisse être immergée dans une lutte pour révéler la magnificence de l'Esprit humain dans un monde limité et transitoire.

De cette façon, Sonia évite de tomber dans un utopisme naïf et un intellectualisme aride qui semble dominer dans l'actualité une grande partie de l'Art spirituel.

Sa sculpturale installation « walking on Eggshells » est une clef pour comprendre ses nouvelles œuvres.

Un faisceau de 300 petits œufs métalliques brillants flottant dans l'air, dont la forme évoque le symbole cabalistique de l'arbre de vie de façon inversée, descendant vers un monticule asymétrique de 2000 petits cubes d'aluminium noirs et blancs en monticule sur le sol. Le symbolisme est ancestral : chaque forme suspendue représente l'œuf Orphique original duquel émerge la parfaite déité hermaphrodite pour créer le cosmos, tandis que les cubes rappellent l'involution de l'Esprit en matière et sa subséquente fragmentation en d'innombrables objets en collision dans un monde captif de ses propres lois.

En évoquant la Tour de Babel, le monticule de cubes nous rappelle notre tragique séparation de l'Unité et la futilité de notre recherche de traces de quelque Dieu dans de fragiles corps fait de chair.

Face à cette chute originelle, Sonia Falcone nous apporte aussi un rayon d'Espérance sous forme de quelques sphères argentées qui ressortent dans le haut et dans le bas de la masse angulaire.

Sa similarité avec les œufs suspendus aux alentours fait allusion à la foi ancestrale selon laquelle chacun de nous est un microcosme en parfaite harmonie avec le macrocosme, union qu'il n'est pas très difficile de rappeler; et que dans chaque génération il existe toujours quelques chercheurs engagés qui parviennent à gravir le chemin du retour vers l'Unité.

L'optimisme qualifié de cette œuvre est tempéré par sa juxtaposition avec « All eyes on you », un obélisque érigé, piqué de centaines d'yeux de poupées, recouvrant entièrement sa partie supérieure. Depuis la partie inférieure de ce dense buisson, semblable à un bernacle, des globes d'acrylique bleu paraissent descendre sur une surface lisse peinte dans la couleur orangée des feux de la création. Bien que les yeux de la partie

supérieure émergent d'un substrat unique, tels des fragments individuels d'une vaste conscience cosmique, chacun reflète un ego individuel en recherche permanente vers l'extérieur de quelque chose de plus grand que soi-même, ignorant tragiquement le lien intrinsèque avec son prochain. Le bleu glacé suggère à la fois des larmes et du sang coagulé, évoquant la perte du flux s'échappant du flanc perforé du Christ, et le difficile sacrifice de notre propre être, dont nous devons faire offrande pour nous unir à une réalité supérieure.

Deux peintures qui sont liées conceptuellement et visuellement à « walking on eggshells », dessinent un commentaire sur le mystérieux rôle que joue la loi cosmique dans tout ce processus.

La première représente un schéma familier d'Art Optique (Op Art) de parallélogrammes en forme de diamants entrelacés en un tissage statique de cubes noirs et blancs avec un effet d'illusion. Des groupes de points jaunes brillants se forment dans ce schéma, tels les membres d'une confrérie secrète, faisant écho aux sphères lumineuses, en une sculpture voisine, qui à la fois renforcent son subtil message d'Espérance.

En contraste, la seconde peinture offre une vision alternative de transcendance basée sur un acquiescement profond avec le vaste et complexe ordre cosmique.

Les mêmes formes de diamants gravitent en tournant vers un vortex en spirale qui crée une illusion de mouvement autour d'un point focal hors du centre. Le mouvement giratoire suggère autant l'émergence que le retour au point divin d'émanation ; Un schéma monochromatique qui part du blanc jusqu'au bleu profond - les deux couleurs traditionnelles de l'Esprit - générant un sens d'animation depuis l'intérieur.

L'indice est que l'ordre divin sera toujours présent pour tous ceux avec les yeux pour le voir, mais que la danse cosmique peut seulement être appréciée, si on est d'abord disposé à transcender les limites que l'on s'impose soi-même, et à se livrer totalement à un dessin supérieur.

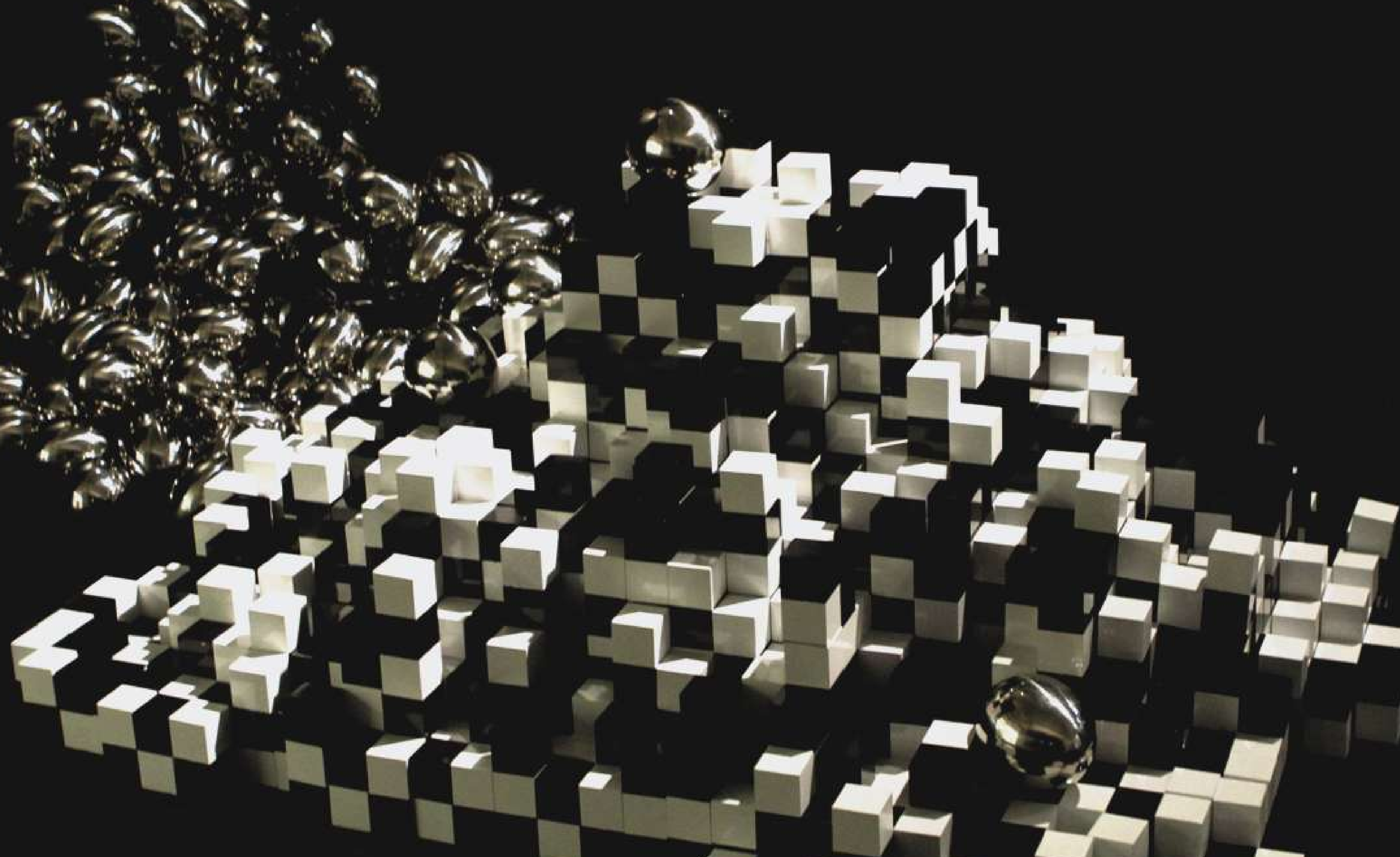
Le dernier élément dans la nouvelle œuvre est une représentation en mouvement de ce processus en action. Dans un jeu d'autoportraits imprimés sur du

papier photographique translucide et éclairé par derrière, par de petites lampes LED, une image générée par ordinateur, de la tête de Sonia Falcone, se montre couverte par de fines bandes horizontales de couleurs brillantes. Dans ces images, le rôle de l'artiste comme alchimiste et visionnaire moderne devient évident : elle s'est fondue dans la diversité des phénomènes mondiaux, pour découvrir la beauté du schéma suprême contenu dans celui-ci, qui à la fois reconnaît le monde comme part d'elle-même.

Au fur et à mesure que cette subtile et furtive lumière de l'Esprit nous baigne depuis les images photographiques, elle semble nous inviter à nous aventurer dans un voyage de transformation similaire.

Jeff Edwards est un critique d'art et membre de la faculté dans le programme d'études Visuelles et Critiques à l'école des Arts Visuels (SVA) New York. Il a un MFA en critique d'Art et écriture de SVA, et un master en management public et privé de l'école de management de Yale

Sonia Falcone:

Ojos en ti

El arte de Sonia Falcone es uno de los artes místicos más *realistas* siendo hechos hoy en día. Si bien sus últimas creaciones tienen como objetivo revelar un aliento de espíritu entre la fuerza bruta, también reconocen la intensidad de la existencia humana en un mundo limitado y transitorio. De esta manera, Sonia logra evitar caer en el inocente ímpetu utópico y intelectualismo árido que parece plagar tanto del arte contemporáneo espiritual.

Su instalación escultórica *“Walking on Eggshells”*, es clave para entender estos nuevos trabajos. Un grupo de 300 brillosos y pequeños huevos metálicos se mantienen suspendidos en el aire, formando algo parecido al símbolo del *Árbol de la Vida* Kabbalístico en forma invertida y suelta para luego descender hacia un asimétrico montículo de 2,000 cubos pequeños de aluminio blanco y negro amontonados sobre el suelo. El simbolismo es ancestral: cada forma suspendida es el huevo Órfico original del cual emerge la perfecta deidad hermafrodita para crear el cosmos, mientras que los cubos rememoran la involución del Espíritu en materia y su subsecuente fragmentación en innumerables objetos chocándose dentro de un mundo regido por leyes. Como espectadores, nos encontramos en una relación ambigua con esta imagen. Al evocar a la Torre de Babel, el montículo de cubos nos recuerda a nuestra trágica separación de la integridad y la

insignificancia de nuestra búsqueda de divinidad en estos cuerpos frágiles. Ante esta caída original, Falcone también nos brinda un rayo de esperanza en la forma de unas cuantas esferas plateadas que destellan en lo alto y en lo bajo de la masa angular. Su semejanza a los huevos que cuelgan en la cercanía aluden a la fe ancestral que cada uno de nosotros es un microcosmos en un no reconocido pero perfecto alineamiento con el macrocosmos, y que en cada generación siempre existen unos cuantos buscadores comprometidos que logran ascender por el camino de regreso a la unidad.

El optimismo idóneo de esta obra es temperado por su yuxtaposición con *“All Eyes on You”*, un obelisco erguido ataviado de cientos de ojos de muñecas que cubren completamente su parte superior. Desde la parte inferior de esta densa maraña, que se asemeja un grupo de percebes, grumos de acrílico azul parecen descender en vertiente sobre una superficie lisa pintada del anaranjado como el de los fuegos de la creación. Aunque los ojos de la parte de arriba emergen de un substrato único, como destellos individuales de una vasta consciencia cósmica, cada uno refleja un ego individual en busca permanente hacia el exterior por algo más grande que sí mismo, trágicamente ignorando su intrínseco vínculo con sus vecinos. El azul congelado sugiere lágrimas y sangre coagulada, evocando a la pérdida que brotó del costado perforado de Cristo y al

Chameleon III 2011 • 3D scanning printed on translucent photographic paper • 76 x 121 cm

difícil sacrificio de nuestro propio ser, que debemos ofrendar para juntarnos con una realidad mayor.

Dos pinturas, que están relacionadas conceptual y visualmente a *“Walking on Eggshells”* comentan sobre el papel misterioso que la ley cósmica juega en todo este proceso. La primera pintura presenta un patrón familiar al del Arte Óptico, (Op Art) paralelogramos en forma de diamantes entrelazados en un tejido estático de cubos en blanco y negro con efecto ilusionista. Grupos de puntos amarillos brillantes se forman dentro del patrón, cual miembros de una hermandad secreta, haciéndole eco a las esferas luminosas en una escultura vecina, a la vez que refuerzan su sutil mensaje de esperanza. En contraste, la segunda pintura proporciona una visión alternativa de trascendencia basada en una profunda aquiescencia con el vasto y complejo orden del cosmos. Las mismas formas de diamante gravitan girando hacia un vórtice espiral que crea la ilusión de movimiento alrededor de un punto focal fuera de centro. El movimiento giratorio sugiere tanto la emergencia y el retorno al punto divino de emanación; un esquema monocromático que corre desde blanco hasta un azul profundo - ambos colores tradicionales del Espíritu - generando un sentido de animación desde el interior. El indicio es que el orden divino siempre está presente para aquellos con ojos para verlo, pero que la danza cósmica tan solo puede ser disfrutada si uno está primero dispuesto a trascender los límites que uno

mismo se impone y se rinde por completo al diseño mayor.

El último elemento en la nueva obra es una representación en movimiento de este proceso en acción. En un juego de autorretratos impresos en papel fotográfico traslucido e iluminado desde atrás con pequeñas luces LED, una imagen escaneada en 3D de la cabeza de Falcone se muestra cubierta por delgadas bandas horizontales de colores brillantes. En estas imágenes, se vuelve evidente el papel de la artista como una alquimista y visionaria moderna: ella se ha juntado con la diversidad de los fenómenos mundiales, para descubrir la belleza del patrón supremo contenido dentro de éste y lo reconoce como parte de sí misma. A medida que esa sutil y furtiva luz del espíritu nos baña dentro de la fotográficas, pareciera que nos invitase a aventurarnos a un viaje de transformación similar.

Jeff Edwards es crítico de arte y miembro de la facultad del programa de Estudios Críticos y Visuales de la Escuela de Artes Visuales (SVA) de Nueva York. Tiene una Maestría en Bellas Artes, Crítica del Arte y Escritura de la misma universidad y tiene una Maestría en Administración Pública y Privada de la Escuela de Administración de la Universidad de Yale.

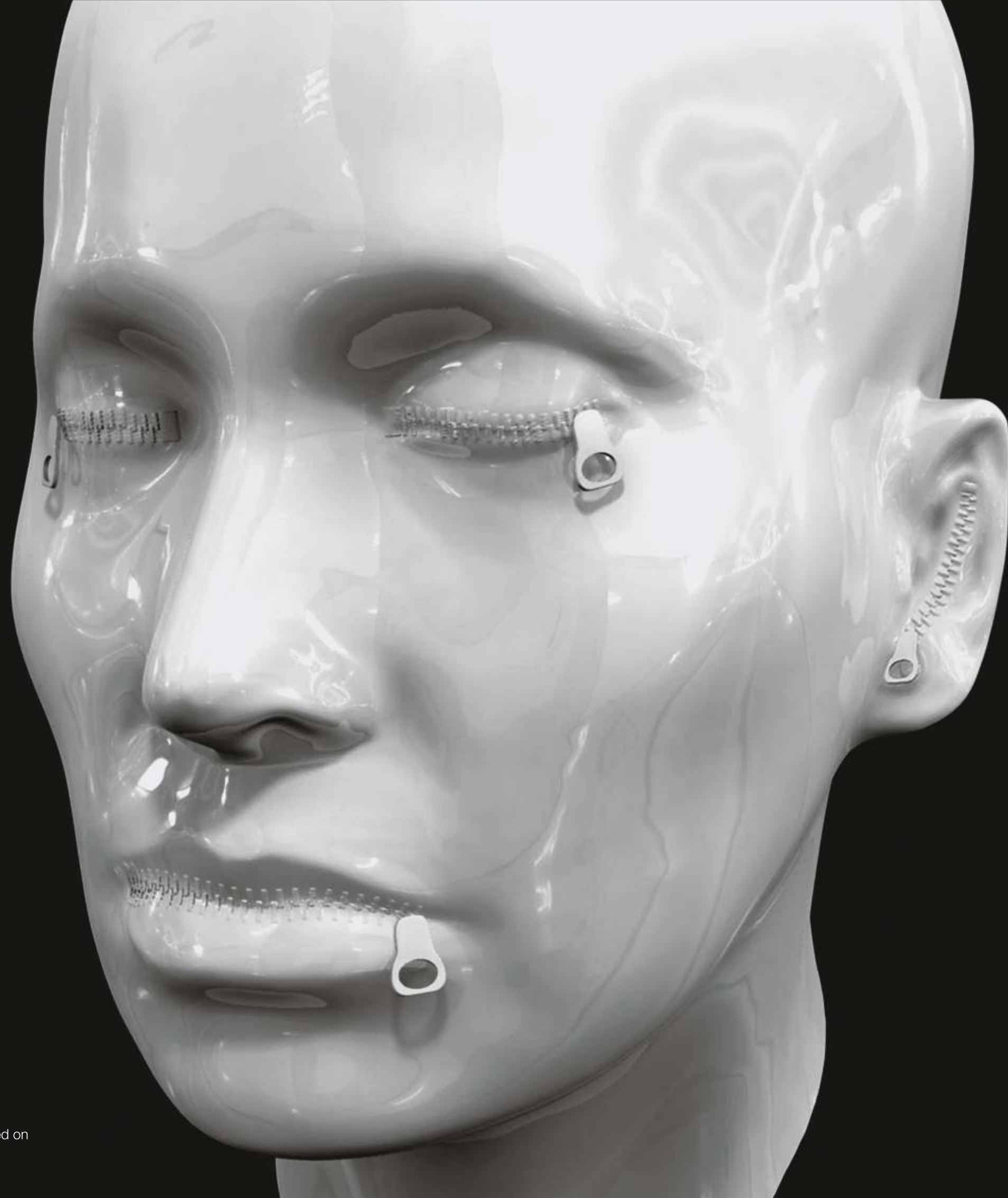
Chameleon / 2011 • 3D scanning printed on translucent photographic paper • 76 x 121 cm

... there are always
a few committed
seekers in each
generation who
manage to ascend
the path back to
unity.

et que dans chaque génération
il existe toujours quelques
chercheurs engagés qui
parviennent à gravir le chemin du
retour vers l'Unité.

...en cada generación siempre
existen unos cuantos buscadores
comprometidos que logran
ascender por el camino de
regreso a la unidad.

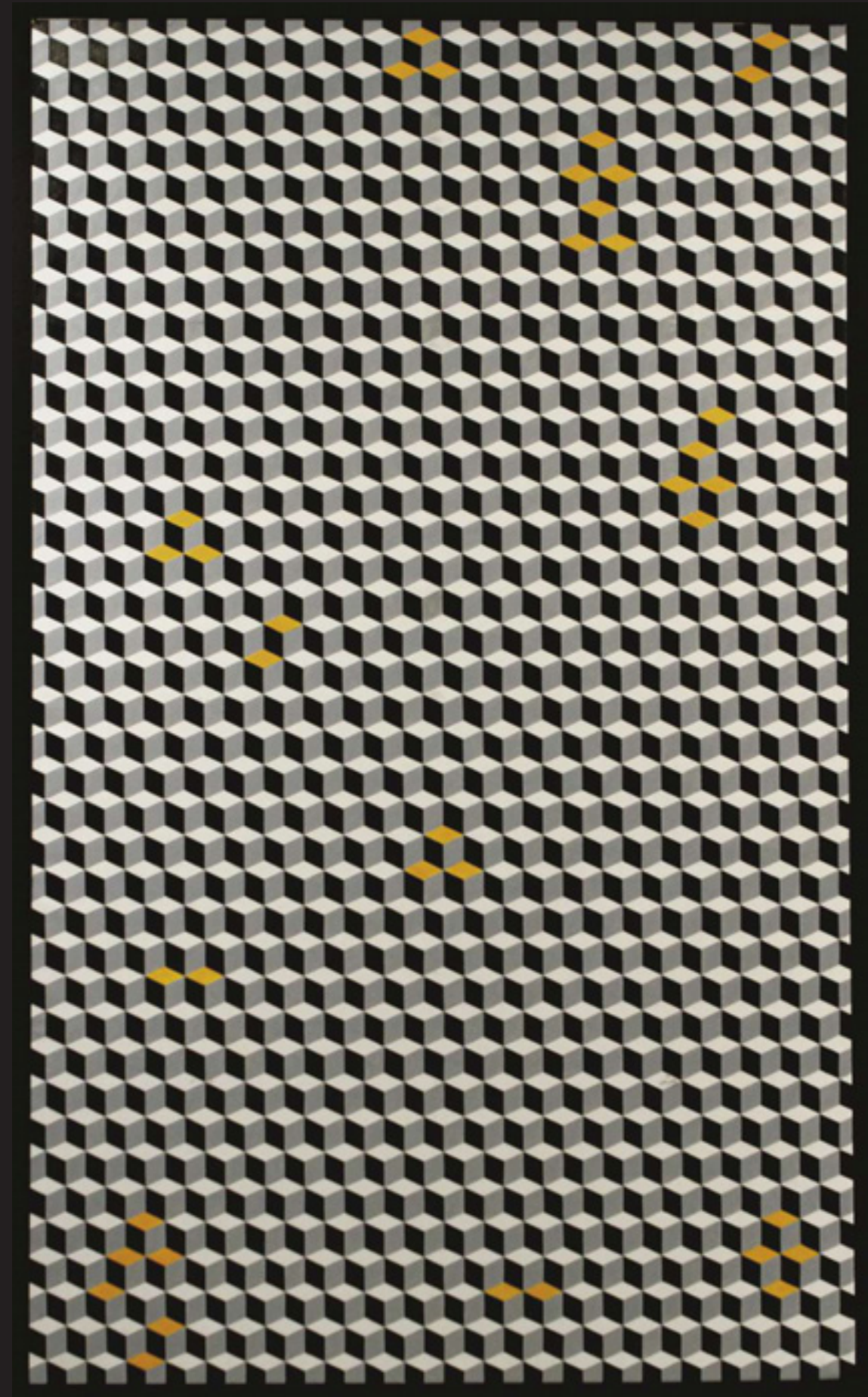

"See no evil, Speak no evil, Hear no evil, 2011" • 3D scanning printed on translucent photographic paper • 76 x 121 cm

Vertigo 2011 • Oil on linen • 180x108 cm

Up Hill Battle 2011 • 200 X 120 cm • Oil on linen

Windows

of

the

SOLUTION

Sonia Falcone:

Windows of the Soul

The mystic's enraptured view of the world reveals a divine pulse that remains forever hidden from the eyes of the profane. Sonia Falcone's installation *Windows of the Soul* is driven by the artist's desire to grant the rare and humbling gift of this vision to all of us.

Projected across an uneven, six-meter wide barrier of tall, thin, vertical slats, a myriad of natural and artificial objects absorbs the viewer's field of vision, including vastly enlarged blood cells, swirling flower petals, sharp-edged geometric forms, and crackling TV static. Small points of light zoom together to form a complex globular cluster, and later fly apart in a burst reminiscent of the titanic explosion that began time and gave birth to the universe. At one point, small white spots of light descend the face of the installation against an ascending flow of bright colors, like the fall of individual souls into the world of matter and the promise of their subsequent ascent as pure spirit. The impassive rectangular panels that form the screen for this drama recall a loose gathering of Alberto Giacometti's emaciated figures, hinting that the divergent worlds within our minds are as important to the communal unfolding of reality as

the guiding hand of some great but invisible cosmic architect. The astounding progression of hauntingly beautiful images in *Windows of the Soul* affects us in much the same way the primal portraits of life in the Lascaux caves must have struck their viewers in the flickering firelight. We feel the mystery of divine emanation spilling out before our eyes and recognize that the primordial act of creation renews itself every single moment.

Falcone's art often strikes a symbolic balance between the natural and the artificial, honoring both as interdependent realms through which the divine can manifest itself. A case in point is *Windows of the Soul I*, a precursor to the current installation that filtered neon lights through hundreds of small bottles filled with colored flower oil extracts, creating a luminous grid of iridescent cells shining from within. Though much simpler in execution, the earlier piece is just as profound in its implications. (It can be seen briefly in the current installation as a bright image of shimmering precision that slips by almost before it can be grasped.)

Because of its visual and conceptual complexity, *Windows of the Soul* invites comparisons with a vast range of profound artworks that have preceded it. Among the things that come to mind are the sleek minimalist/mystical sculptures of John McCracken, the profoundly intricate weavings of fiber artist Sheila Hicks, the groundbreaking experimental animations of Oskar Fischinger, and the augmented reality installations of new media artist Golan Levin. All of these works have the ability to reward extended contemplation with a deeply spiritual response. Yet *Windows of the Soul* is much more direct in its ability to strike a chord inside those who stand before it. People are deeply moved in its presence, sometimes to tears.

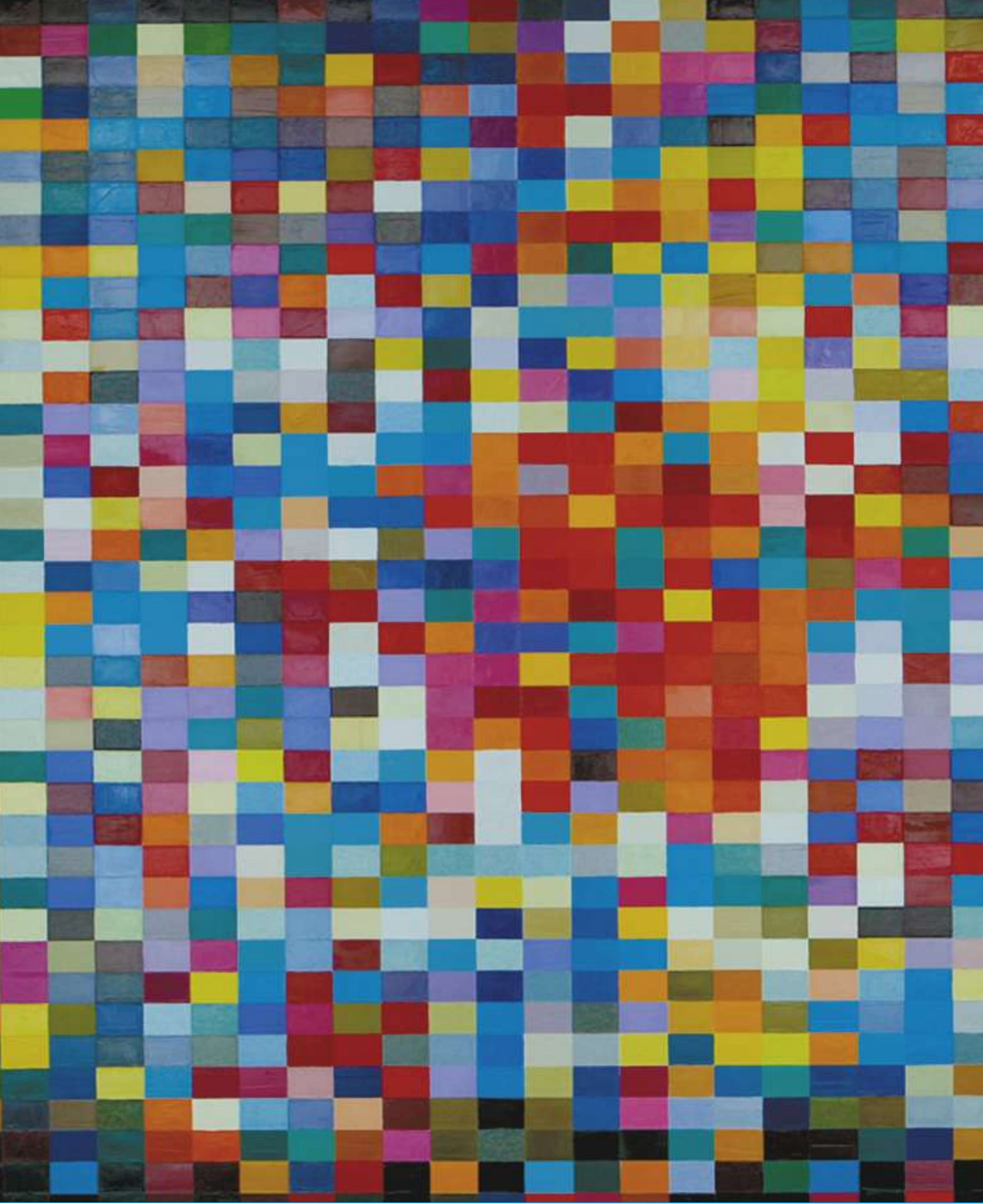
Such profound responses are never easy to explain rationally, and perhaps we shouldn't try. However, Falcone's initial inspiration for *Windows of the Soul* can suggest a lot to us about its hidden depths. At least partly based on *The Dark Night of the Soul* by St. John

of the Cross, the installation's exuberant flow of images quietly alludes to the great mystic's relentless search for divine love and ecstatic union with God. Yet *Windows of the Soul* surpasses St. John's poem by refusing to treat the spiritual as something locked away in a secret place, far from everyday experience. In a recent interview Falcone commented, "when I look around I see not only the wonders on land and sea...but also the marvel of an old man playing with his dog, a little boy on his way to school...anything that contains hope and faith." She hints that casual moments of wonder are more potent proof of divine perfection than any complex theological argument or hermit's retreat from society could ever hope to provide. Her art urges us to recognize this same perfection in the world around us, as a living image of the elusive Absolute. It is this quiet but firm conviction that all things surrender their secrets to those with eyes to see that gives *Windows of the Soul* its stunning power.

“when I look around I see not only the wonders on land and sea...but also the marvel of an old man playing with his dog, a little boy on his way to school...anything that contains hope and faith.”

Sonia Falcone:

Fenêtres de l'Âme

Le point de vue mystique et enchanté du monde révèle une impulsion divine qui reste à jamais occulte aux yeux du profane.

L'installation de Sonia Falcone « Fenêtres de l'Âme » est propulsée par le désir de l'artiste de partager cette vision significative avec nous.

Projetée à travers une barrière inégale de six mètres de large faite de fines et longues lamelles verticales, une multitude d'objets naturels et artificiels absorbent le champ de vision du spectateur.

L'on peut apprécier des cellules sanguines immensément amplifiées, des pétales de fleurs tournants, des formes géométriques et une télévision statique crépitante.

De petits points de lumière se rapprochent pour former un cumul globulaire complexe, puis se séparent en une explosion, réminiscence de l'explosion titanesque origine des temps et de l'univers.

A moment donné, de petites taches de lumière blanche descendent de l'installation face à un flux ascendant de couleurs brillantes, telles une pluie d'âmes individuelles dans le monde de la matière et la promesse de leur ascension postérieure en tant qu'esprits purs.

Les impassibles panneaux rectangulaires formant l'écran de ce drame, rappellent une réunion informelle de figures émaciées d'Alberto Giacometti, donnant à comprendre que les mondes divergents à l'intérieur de nos esprits, sont tout aussi importants pour le déploiement communautaire de la réalité que le guide d'un architecte cosmique grand mais invisible.

La progression hallucinante d'images obsessionnellement belles dans « Fenêtres de l'Âme » nous affecte de la même manière que les peintures primitives de la vie dans les grottes de Lascaux ont du affecter ses spectateurs éclairés par le crépitement de la lumière du feu.

Nous sentons le mystère de l'émanation divine apparaissant sous nos yeux et nous reconnaissons que l'acte primordial de la création se renouvelle à chaque moment.

L'art de Sonia Falcone atteint souvent un équilibre symbolique entre le naturel et l'artificiel, honorant les deux comme des domaines indépendants au travers desquels le divin se manifeste.

Un exemple en est « Fenêtres de l'Âme I », précurseur de l'installation actuelle, laquelle filtre des lumières de néons à travers des centaines des petites bouteilles

d'essences d'extraits de fleurs colorées, créant un réseau lumineux de cellules iridescentes qui brillent depuis son intérieur.

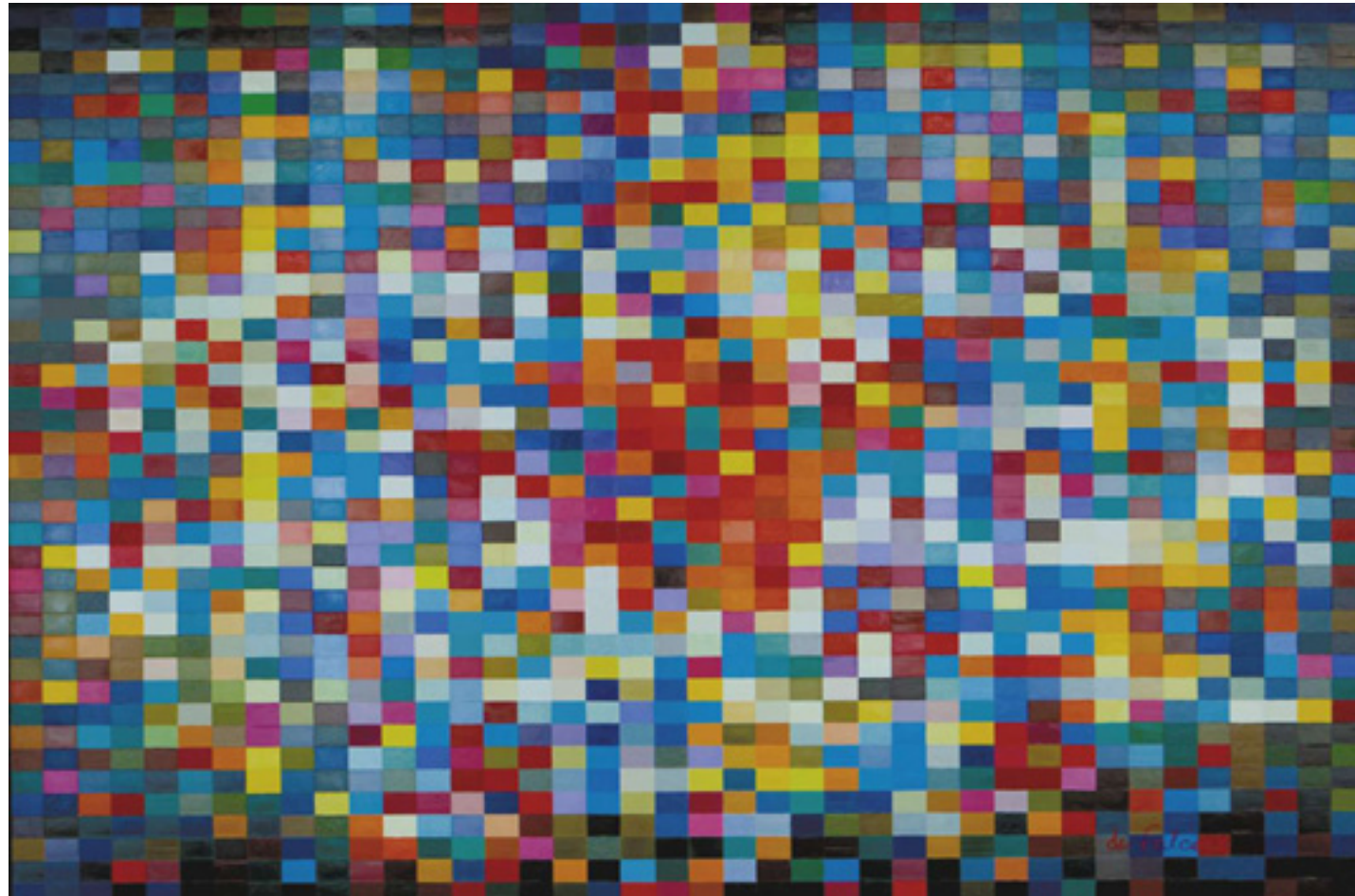
Bien que beaucoup plus simple dans son exécution, le travail antérieur et tout aussi profond dans ses implications (l'on peut brièvement voir dans l'installation actuelle, comme une image brillante de précision étincelante qui se dérobe presque avant qu'elle puisse être saisie)

Du fait de sa complexité visuelle et conceptuelle, « Fenêtres de l'Ame » induit la comparaison avec une vaste gamme d'œuvres d'art profondes qui l'ont précédée.

Parmi celles qui viennent à l'Esprit l'on peut citer les élégantes sculptures minimalistes/ mystiques de John McCracken, les tissages de fibres profondément imbriqués de l'Artiste Sheila Hicks, les animations expérimentales innovantes de Oskar Fischinger et les installations de réalité augmentée de l'artiste New Media Golan Levin.

Toutes ces œuvres possèdent la capacité de récompenser la contemplation par une réponse profondément spirituelle.

En revanche « Fenêtres de l'Ame » est beaucoup plus directe dans sa capacité à faire vibrer la fibre émotionnelle de ceux qui se trouvent devant elle.

Sun of Justice • Oil on canvas • 300 X 200 cm.

Le public s'émeut profondément en sa présence, parfois jusqu'à fondre en larmes.

Des réactions aussi profondes sont difficilement explicables rationnellement, et peut être ne devrions nous pas essayer.

En revanche, l'inspiration initiale de Sonia Falcone pour « Fenêtres de l'Ame » nous suggère beaucoup quand à sa profondeur cachée.

Au moins partiellement basé sur la Nuit Obscure de L'Ame de San Juan de la Cruz, le flux exubérant de l'installation des images en silence, fait allusion à la grande mystique de la recherche incessante de l'amour divin et de l'union extatique avec Dieu.

En revanche, « Fenêtres de l'Ame » surpasse le poème de San Juan, en refusant de traiter le spirituel comme quelque chose d'enfermé dans un lieu secret, loin de l'expérience quotidienne.

Lors d'une interview récente Sonia Falcone a commenté: «quand je regarde autour de moi, je ne vois pas seulement les merveilles de la terre et de la mer...mais aussi la magie d'un Ancien jouant avec son chien, un petit garçon sur le chemin de l'école...tout ce qui contient l'Esperance et la Foi.»

Elle suggère que les moments occasionnels d'enchantement sont une preuve plus puissante de la perfection divine que n'importe quel argument théologique complexe ou qu'une retraite d'ermite loin de la société ne pourront jamais offrir.

Son art nous invite à reconnaître cette même perfection dans le monde qui nous entoure, telle une image vive de l'absolu difficile à atteindre.

C'est cette tranquille mais ferme conviction que toutes les choses livrent leurs secrets à ceux qui ont les yeux pour voir, qui donne à « Fenêtres de l'Ame » son impressionnant pouvoir.

«quand je regarde autour de moi, je ne vois pas seulement les merveilles de la terre et de la mer...mais aussi la magie d'un Ancien jouant avec son chien, un petit garçon sur le chemin de l'école... tout ce qui contient l'Esperance et la Foi.»

Sonia Falcone:

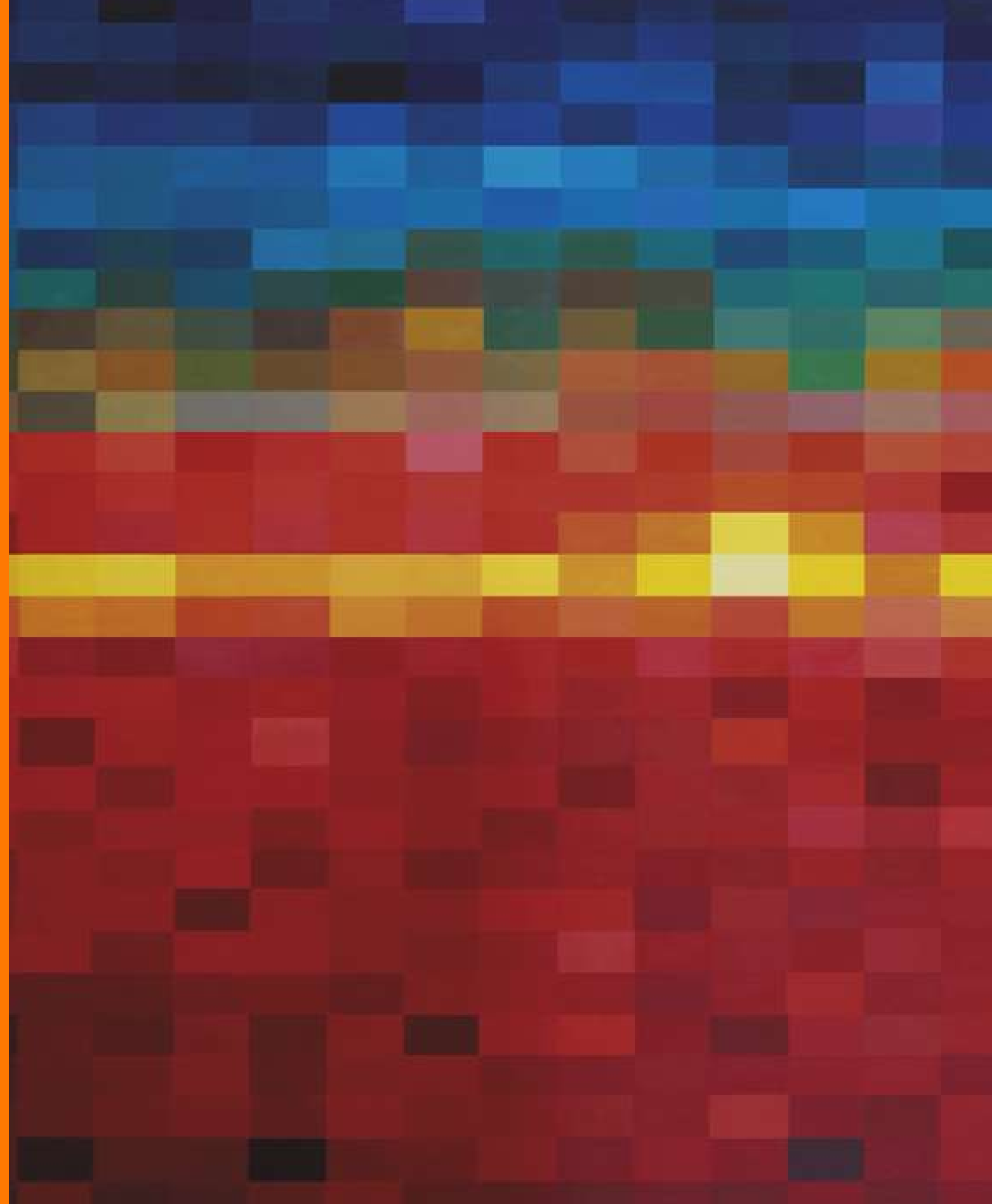
Ventanas del Alma

El punto de vista místico embelesado del mundo revela un pulso divino que permanece para siempre oculto a los ojos de lo profano. La instalación de Sonia Falcone *Ventanas del Alma* es impulsada por el deseo de la artista de compartir esta significativa visión con nosotros.

Proyectada a través de una desigual barrera de seis metros de ancho, tablas altas, esbeltas, verticales, una multitud de objetos naturales y artificiales absorben el campo de visión del espectador. Se aprecian células sanguíneas inmensamente ampliadas, pétalos de flores que giran, formas geométricas de puntas finas y una crujiente estática de televisión. Pequeños puntos de luz se acercan juntos para formar un complejo cúmulo globular, y luego se separan en una explosión reminiscente a la explosión titánica, que comenzó el tiempo y que dio origen al universo. En un momento dado, pequeñas manchas blancas de luz descienden de la instalación frente a un flujo ascendente de colores brillantes, como una caída de almas individuales dentro del mundo de la materia y la promesa de su ascenso posterior como espíritus puros. Los paneles rectangulares e impasibles que forman la pantalla de este drama hacen recordar a una reunión informal de figuras demacradas de Alberto Giacometti, dando a

entender que los mundos divergentes dentro de nuestras mentes son tan importantes para el despliegue comunitario de la realidad como la guía de un arquitecto cósmico grande pero invisible. La progresión asombrosa de imágenes obsesivamente bellas en *Ventanas del Alma* nos afecta de la misma manera que los retratos primitivos de la vida en las cuevas de Lascaux deben de haber afectado a sus espectadores con el parpadeo de la luz del fuego. Sentimos el misterio de la emanación divina cayendo ante nuestros ojos y reconocemos que el hecho primordial de la creación se renueva a cada momento.

El arte de Falcone a menudo toca un equilibrio simbólico entre lo natural y lo artificial, honrando a ambos como dominios interdependientes a través de la cual lo divino se manifiesta. Ejemplo de ello es *Ventanas del Alma I*, un precursor de la instalación actual, la cual filtraba luces de neón a través de cientos de pequeñas botellas de coloridos aceites de extractos de flores, creando una red luminosa de las células iridiscentes que brillan desde su interior. Aunque mucho más simple en su ejecución, el trabajo anterior es igual de profundo en sus implicaciones. (Se puede ver brevemente en la instalación actual como una imagen brillante de precisión

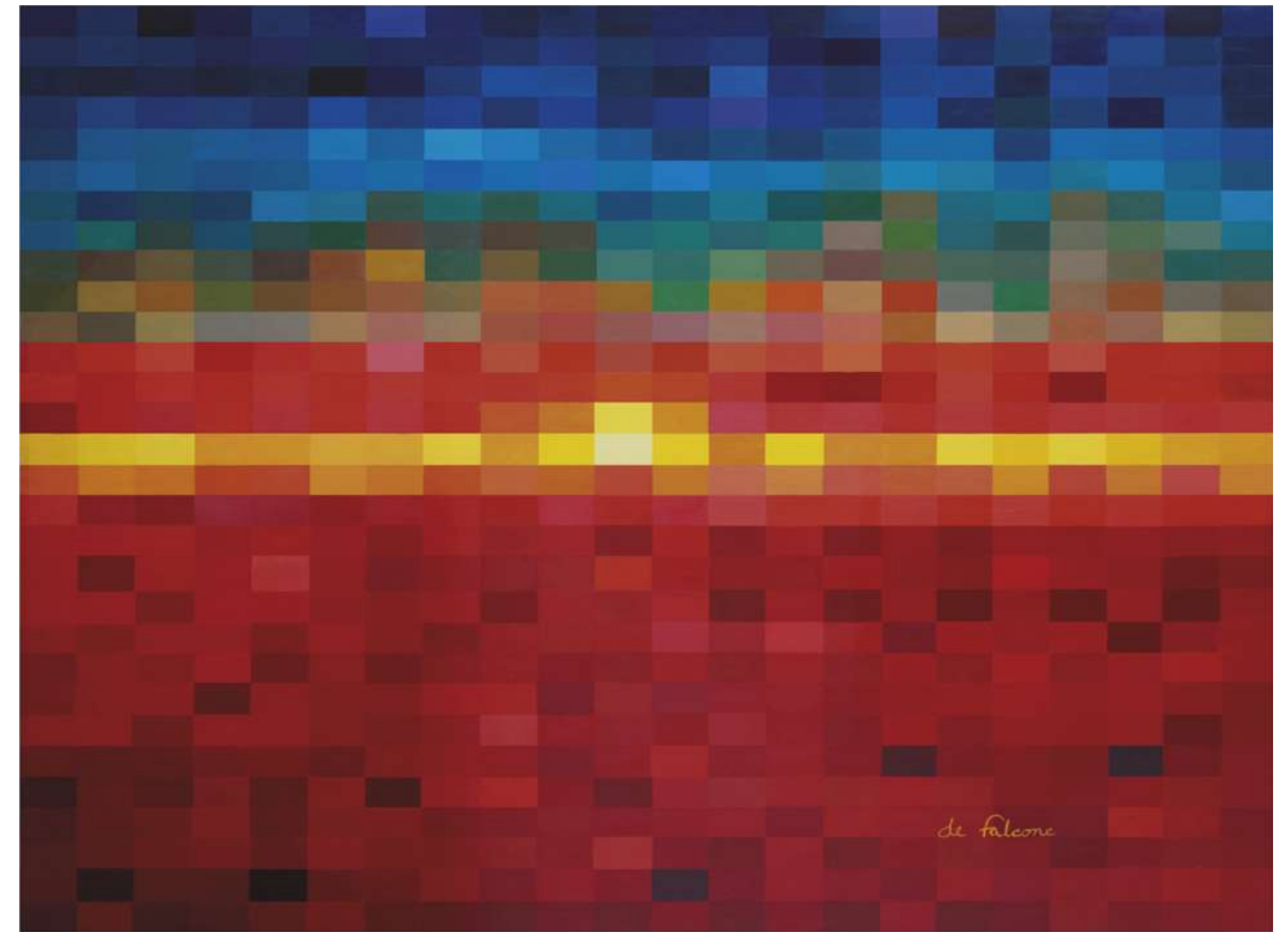
reluciente que se desliza casi antes de que pueda ser captado.)

Debido a su complejidad visual y conceptual, *Ventanas del Alma* invita a compararla con una amplia gama de obras de arte profundo que le han precedido. Entre las que vienen a la mente son las elegantes esculturas minimalistas/místicas de John McCracken, los profundamente intrincados tejidos de fibra de la artista Sheila Hicks, las animaciones innovadoras experimentales de Oskar Fischinger y las instalaciones de realidad aumentada del artista new-media Golan Levin. Todas estas obras tienen la capacidad de recompensar la contemplación extendida con una respuesta profundamente espiritual. Sin embargo, *Ventanas del Alma* es mucho más directa en su capacidad para tocar la fibra dentro de los que están delante de la misma. El público se conmueve profundamente ante su presencia, a veces hasta caer en lágrimas.

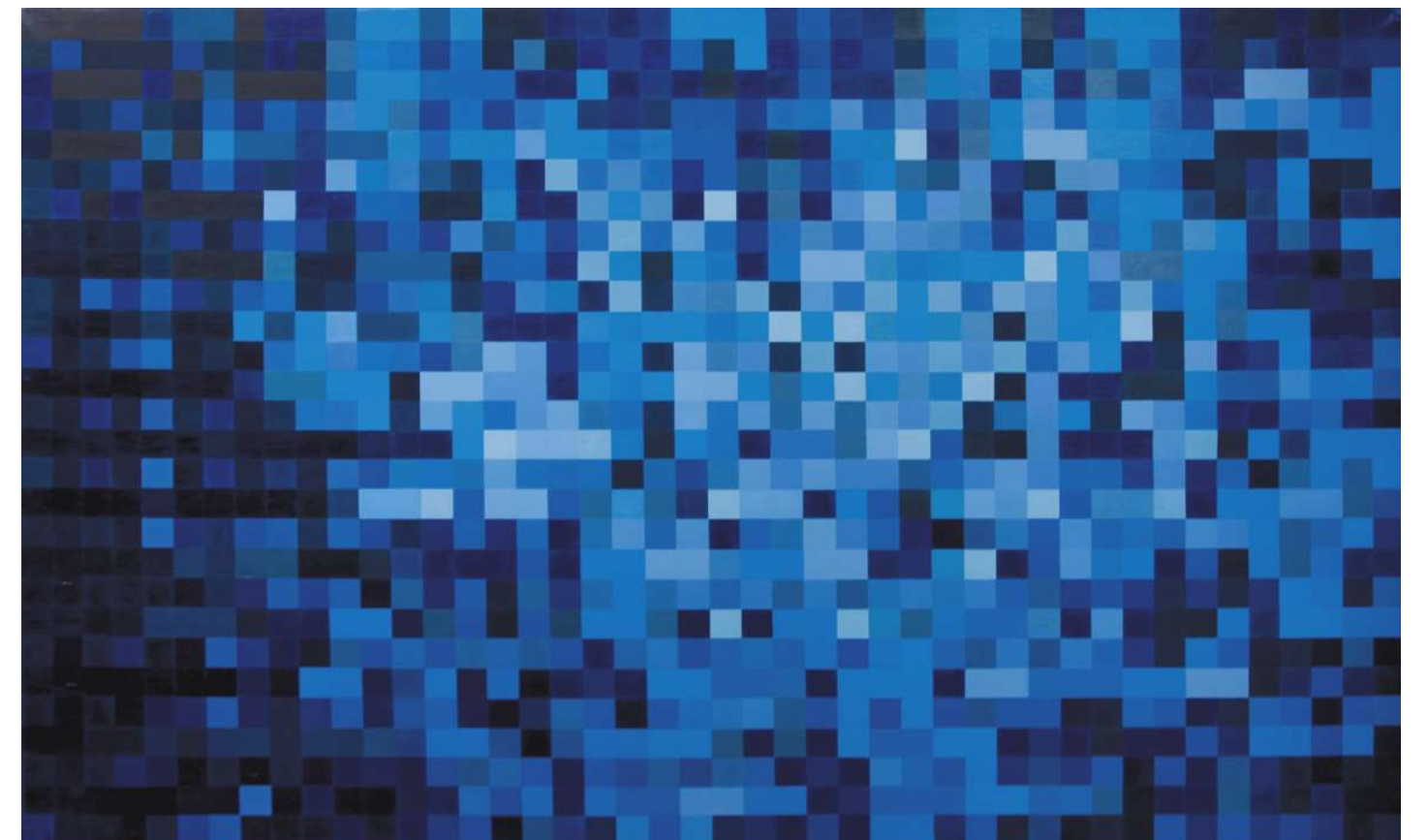
Tales respuestas profundas no son fáciles de explicar racionalmente, y tal vez no deberíamos intentarlo. Sin embargo, la inspiración inicial de Falcone para *Ventanas*

del Alma nos sugiere mucho acerca de la profundidad oculta. Al menos parcialmente basado en la Noche Oscura del Alma de San Juan de la Cruz, el flujo exuberante de la instalación de las imágenes en silencio alude a la gran mística de la búsqueda incesante del amor divino y la unión extática con Dios. Sin embargo, *Ventanas del Alma* supera el poema de San Juan, al negarse a tratar a lo espiritual como algo encerrado en un lugar secreto, lejos de la experiencia cotidiana. En una reciente entrevista Falcone, comentó: "cuando miro a mi alrededor veo no sólo las maravillas de la tierra y el mar ... pero también la maravilla de un anciano jugando con su perro, un niño en su camino a la escuela ... todo lo que contenga esperanza y fe." Ella sugiere que momentos ocasionales de maravilla son la prueba más potente de la perfección divina que cualquier argumento complejo teológico o de retiro ermitaño de la sociedad podría jamás ofrecer. Su arte nos invita a reconocer esta misma perfección en el mundo que nos rodea, como una viva imagen de lo absoluto difícil de alcanzar. Es esta tranquila pero firme convicción de que todas las cosas entregan sus secretos a los que tienen ojos para ver, que da a *Ventanas del Alma* su impresionante poder.

"cuando miro a mi alrededor veo no sólo las maravillas de la tierra y el mar ... pero también la maravilla de un anciano jugando con su perro, un niño en su camino a la escuela ... todo lo que contenga esperanza y fe."

Sunrise • Oil on canvas • 220 X 200 cm.

Blue Aqua • Oil on canvas • 220 X 140 cm.

Falcone's art often strikes a symbolic balance between the natural and the artificial, honoring both as interdependent realms through which the divine can manifest itself.

L'art de Sonia Falcone atteint souvent un équilibre symbolique entre le naturel et l'artificiel, honorant les deux comme des domaines indépendants au travers desquels le divin se manifeste.

El arte de Falcone a menudo toca un equilibrio simbólico entre lo natural y lo artificial, honrando a ambos como dominios interdependientes a través de la cual lo divino se manifiesta.

drops

of blood

Drops of Blood 2010 • Mixed media Installation - Glass and Floral oil extracts • 3 x 3 x 2 Mts.

BIOGRAPHY

Sonia Falcone is a Bolivian painter and artist. She was born in Santa Cruz, Bolivia, 27 March 1965, but from an early age, she moved to the United States where she began to paint. As a child, Sonia Falcone wanted to be a dentist; she attended nursing school but finally chose art as her path in life. She was "Miss Bolivia International 88". She married Pierre Falcone and is the mother of three children: Perrine, Eugenie y Pierre Philippe.

Sonia is an activist of health for education, a supporter and promoter of children's rights and protector of women who suffered abuse in their lives.

Falcone was invited as a volunteer by the Scottsdale Center for the Arts Museum (Arizona, United States) and devoted her time to community projects related to and in support of art: improvement and maintenance of the Opera, Theatre and the Museum of the city. As a member of the Board, she promoted the involvement of marginalized Latino communities to arts-related tasks. She is the founder of Essanté Corporation, a multinational entity established specifically for people seeking better health and greater opportunities in their lives.

Falcone has exhibited her work in La Paz (Nota Gallery) in July 2010 and Santa Cruz (Lorca Gallery) in September 2010 - Bolivia, in PINTA New York (December 2010), Miami International Art Fair (January 2011), Art Palm Beach (January 2011) PINTA London (June 2011), ArtBo Bogotá (October 2011), Buenos Aires Photo New York (November 2011), Hai Gallery Beijing (November 2011) INDI Festival La Paz (November 2011)

In these exhibitions, Falcone manifests another phase of her personality with her most known presentation "Windows of the Soul", revealing the elements that reflect her life experience. The spiritual theme is a central element in her work. Her spiritual ideal can be found in all structures, cosmic or individual, organic or inorganic, but achieves its full expression in the human form, shown in her monumental multicolored pieces, where we find the rainbow, the light snow-capped peaks of the Andes, the shadows that banish the sunrises, the construction of a world with llamas and fish and where, living the art of war, the sun of justice rose and the drops of blood became art and poetry.

Windows of the Soul II, a major video-art piece of the artist, participated in the XVII Bienal de Arte de Santa Cruz de la Sierra, where Sonia was invited to participate.

At the beginning of the third millennium, after receiving an honorary doctorate from Trinity College of Graduate Studies in "Spirituality and Psychology", she joined her social and artistic labor, thinking of art as a tool that could be used not only to understand thoroughly people's problems, but also to help them think.

"Passions of the Soul", one of her most recent Works, achieves a rapport between art and game, trying to reach the adult and the child within by creating metaphors that express a philosophy of life.

So far Sonia has appeared in several collectives, mainly in Phoenix City Government Convention Center- Civic Plaza, invited by the National Hispanic Woman Corporation. She has had solo exhibitions at the Museum of Phoenix, Calvin Charles Gallery in Scottsdale, Arizona, and "The Gallery" in Cabo San Lucas, Mexico.

Exhibitions

- 2011 Hai Gallery - Beijing, China
- 2011 INDI festival - La Paz, Bolivia
- 2011 Pinta NY, Salar Gallery, USA
- 2011 Buenos Aires Photo, Salar Gallery, Palais de Glace, Argentina
- 2011 ArtBo Bogota, Salar Gallery, Corferias, Colombia
- 2011 Pinta London, Salar Gallery, Earls Court Exhibition Centre, London UK.
- 2011 ARTbeat, Salar Gallery, Artery Plaza, Washington D.C. USA
- 2011 Art Palm Beach, Palm Beach County Convention Center, Palm Beach, FL, USA
- 2011 Miami International Art Fair, Salar Gallery, Miami Beach Convention Center, FL. USA
- 2010 Pinta New York Art Fair, Salar Gallery, New York City, USA
- 2010 Santa Cruz International Biennale, Casa de la Cultura, Santa Cruz Bolivia
- 2010 Solo Art exhibit, Galeria Lorca, Santa Cruz Bolivia
- 2007 Solo Art Exhibit, Calvin Charles Gallery, AZ, USA

BIOGRAPHIE

Sonia Falcone, peintre et artiste plasticienne Bolivienne, est née à Santa Cruz, Bolivie, le 27 Mars 1965. Dès son plus jeune âge, elle émigre aux Etats-Unis où elle commence à peindre. Petite, Sonia Falcone voulait être dentiste, fait des études d'infirmière, mais choisit rapidement le chemin qui sera le sien, celui de l'Art. Elle a été Miss Bolivie International 1988. Sonia est l'épouse de Pierre Falcone et mère de trois enfants : Perrine, Eugénie et Pierre Philippe.

Sonia Falcone a travaillé avec passion et amour pour y arriver, et ses œuvres sont le résultat de ce véritable labeur passionné. Depuis l'enfance elle a senti la fascination de l'art que seuls ressentent les élus. Par la suite elle a fait des études d'histoire de l'Art en Californie, et s'est concentrée sur son travail avec des professeurs particuliers à Phoenix, Hong-Kong, Cabo San Lucas et Mexico.

Même si ses débuts sont figuratifs (ses premiers travaux, une série d'acryliques réunis sous un nom générique « Hautes émotions »), ses expériences de vie lui dictent son développement artistique qui rapidement s'oriente vers l'art abstrait.

Les commentaires qu'a reçu son travail font éloge de son sens du volume et de la couleur, et sa secrète intégration au jeu, à la joie de vivre et à l'harmonie.

Dans ses expositions, Sonia Falcone manifeste une autre facette de sa personnalité.

Avec sa présentation la plus connue « Fenêtres de l'Ame », elle révèle les éléments qui reflètent son expérience de vie. Le thème spirituel est un élément central de son travail. Son idéal spirituel peut se retrouver dans toutes les structures, cosmiques ou individuelles, organiques ou inorganiques, mais atteint sa pleine expression dans la forme humaine. Cet esprit se voit reflété dans ses monumentales œuvres multicolores, où se trouvent l'Arc en ciel, la lumière des hautes cimes enneigées des Andes, les ombres qui déterrent les levers de soleil, la construction d'un monde où il y a des flammes et des poissons et, où, en vivant l'art de la guerre, on a espéré qu'apparaisse le soleil de la justice et que les gouttes de sang se transforment en art et poésie.

Au début du troisième millénaire, après avoir reçu un doctorat Honoris Causa du Trinity Collège en «Spiritualité et Psychologie», elle a relié son travail social avec l'artistique,

pensant que l'art est une façon minutieuse de comprendre les problèmes des gens et de les aider à penser.

Sonia Falcone a été invitée en tant que bénévole par le Scottsdale Museum Center for the Arts (Arizona Etats Unis), elle a consacré son temps à des projets communautaires pour promouvoir l'art, incluant l'amélioration et l'entretien de l'Opéra, du Théâtre et du Musée de la ville.

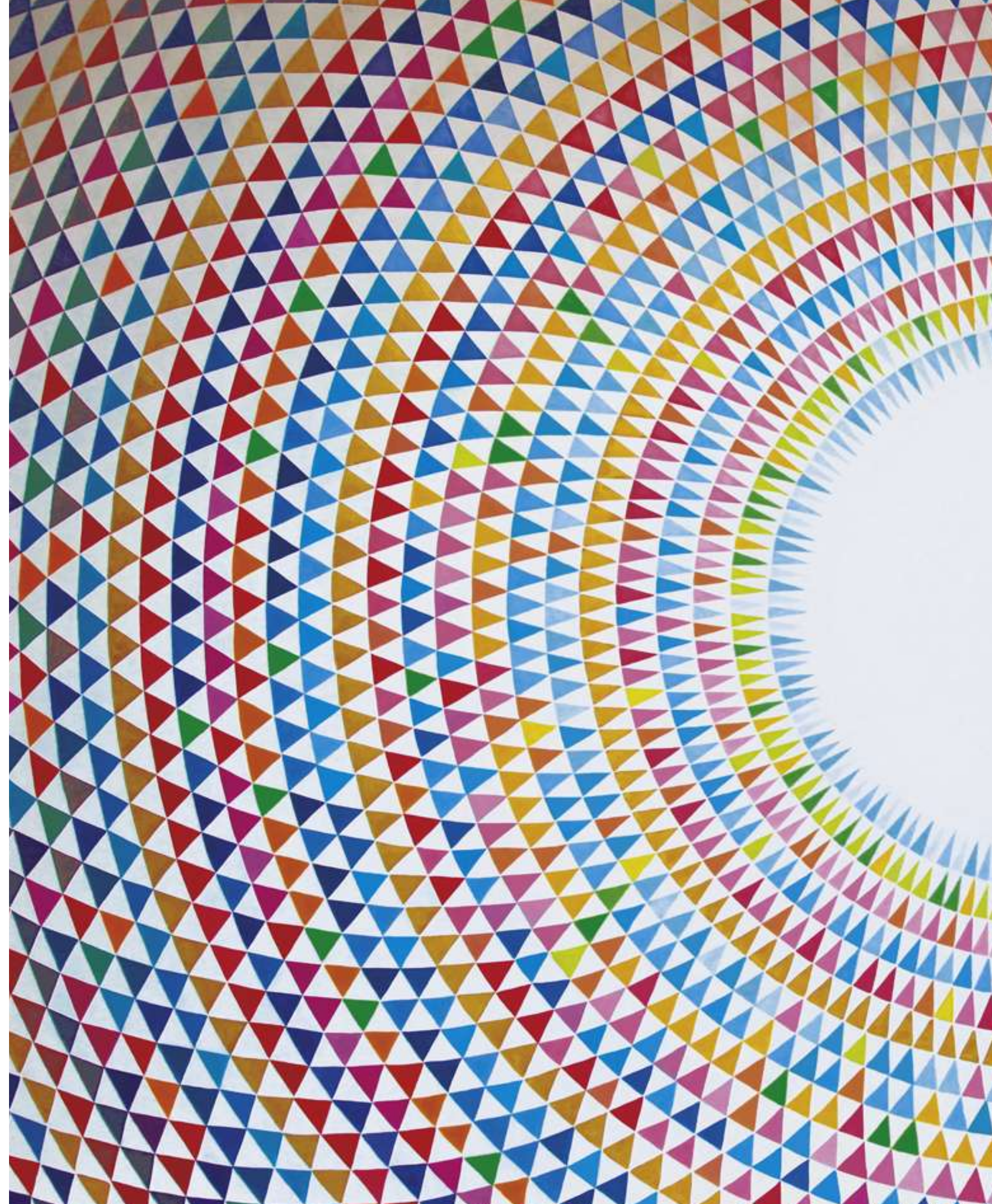
En tant que membre du conseil d'administration, elle a promu l'incorporation des communautés latines marginalisées à des tâches en relation avec l'art.

« Fenêtres de l'Ame II Vidéo Installation 3D », l'une des principales œuvres de l'artiste, a participé à la XVIème Biennale d'Art de Santa Cruz de la Sierra, où Sonia a été invitée.

« Passions de l'Ame » l'une de ses plus récentes œuvres, atteint une interpénétration entre l'art et le jeu qui tente d'atteindre l'adulte et l'enfant que nous portons tous en nous, à travers la création de métaphores qui expriment une philosophie de vie.

Expositions

- 2011 Hai Gallery - Beijing, China
- 2011 INDI festival - La Paz, Bolivia
- 2011 Pinta NY, Salar Gallery, USA
- 2011 Buenos Aires Photo, Salar Gallery, Palais de Glace, Argentina
- 2011 ArtBo Bogota, Salar Gallery, Corferias, Colombia
- 2011 Pinta London, Salar Gallery, Earls Court Exhibition Centre, London UK.
- 2011 ARTbeat, Salar Gallery, Artery Plaza, Washington D.C. USA
- 2011 Art Palm Beach, Palm Beach County Convention Center, Palm Beach, FL, USA
- 2011 Miami International Art Fair, Salar Gallery, Miami Beach Convention Center, FL. USA
- 2010 Pinta New York Art Fair, Salar Gallery, New York City, USA
- 2010 Santa Cruz International Biennale, Casa de la Cultura, Santa Cruz Bolivia
- 2010 Solo Art exhibit, Galeria Lorca, Santa Cruz Bolivia
- 2007 Solo Art Exhibit, Calvin Charles Gallery, AZ, USA

BIOGRAFÍA

Sonia Falcone, pintora y artista plástica boliviana, nació en Santa Cruz, Bolivia, el 27 marzo de 1965, pero desde muy temprana edad se trasladó a los Estados Unidos, donde comenzó a pintar. De pequeña, Sonia Falcone quería ser dentista, estudió enfermería sin embargo, escogió el arte para seguir su camino. Falcone fue Miss Bolivia Internacional 1988. Sonia es esposa de Pierre Falcone y madre de tres hijos: Perrine, Eugenie y Pierre Philippe.

Sonia es activista de la educación para la salud, partidaria y promotora de los derechos de los niños y protectora de mujeres que sufrieron maltrato en sus vidas.

Falcone fue invitada como voluntaria por el Scottsdale Museum Center for the Arts (Arizona, Estados Unidos) y siendo Presidenta y Fundadora de la (OLU Organización de Latinos Unidos) dedicó su tiempo a proyectos comunitarios relacionados y a favor del arte: mejora y mantenimiento de la Ópera, el Teatro y el Museo de la ciudad. Como miembro de la Junta Directiva, promovió la vinculación de las comunidades latinas marginadas a tareas relacionadas con el arte.

Es fundadora de Essante Corporation, una entidad multinacional creada específicamente para personas que buscan una mejor salud y mayores oportunidades en sus vidas.

Como artista, Falcone ha expuesto su obra en La Paz (Galería Nota) en julio de 2010 y Santa Cruz (Galería Lorca) septiembre de 2010 - Bolivia, en Pinta Nueva York (Diciembre 2010), Miami International Art Fair1 (enero de 2011) Pinta London (June 2011). ArtBo Bogotá (October 2011), Buenos Aires Photo New York (November 2011), Hai Gallery Beijing (November 2011) INDI Festival La Paz (November 2011)

En estas exposiciones, Falcone manifiesta otra fase de su personalidad con su presentación más conocida *"Ventanas del Alma"*, revela los elementos que reflejan su experiencia de vida. El tema espiritual es un elemento central en su trabajo. Su ideal espiritual se puede encontrar en todas las estructuras, cósmicas o individuales, orgánicas o inorgánicas, pero logra su plena expresión en la forma humana, así lo cuentan sus monumentales obras multicolores, donde están el Arco Iris, la luz de las altas cumbres nevadas de los Andes, las sombras que destierran los amaneceres, la construcción de un mundo donde hay llamas y peces y, donde, viviendo el arte de la guerra, se ha esperado que salga el sol de la justicia y que las gotas de sangre se conviertan en arte y en poesía.

Llama 2010 • Oil on canvas • 180 x 122 cm.

"Ventanas del Alma Video Instalación 3D", una de las principales obras de la artista, participó en la XVII Bienal de Arte de Santa Cruz de la Sierra, donde Sonia fue invitada para participar.

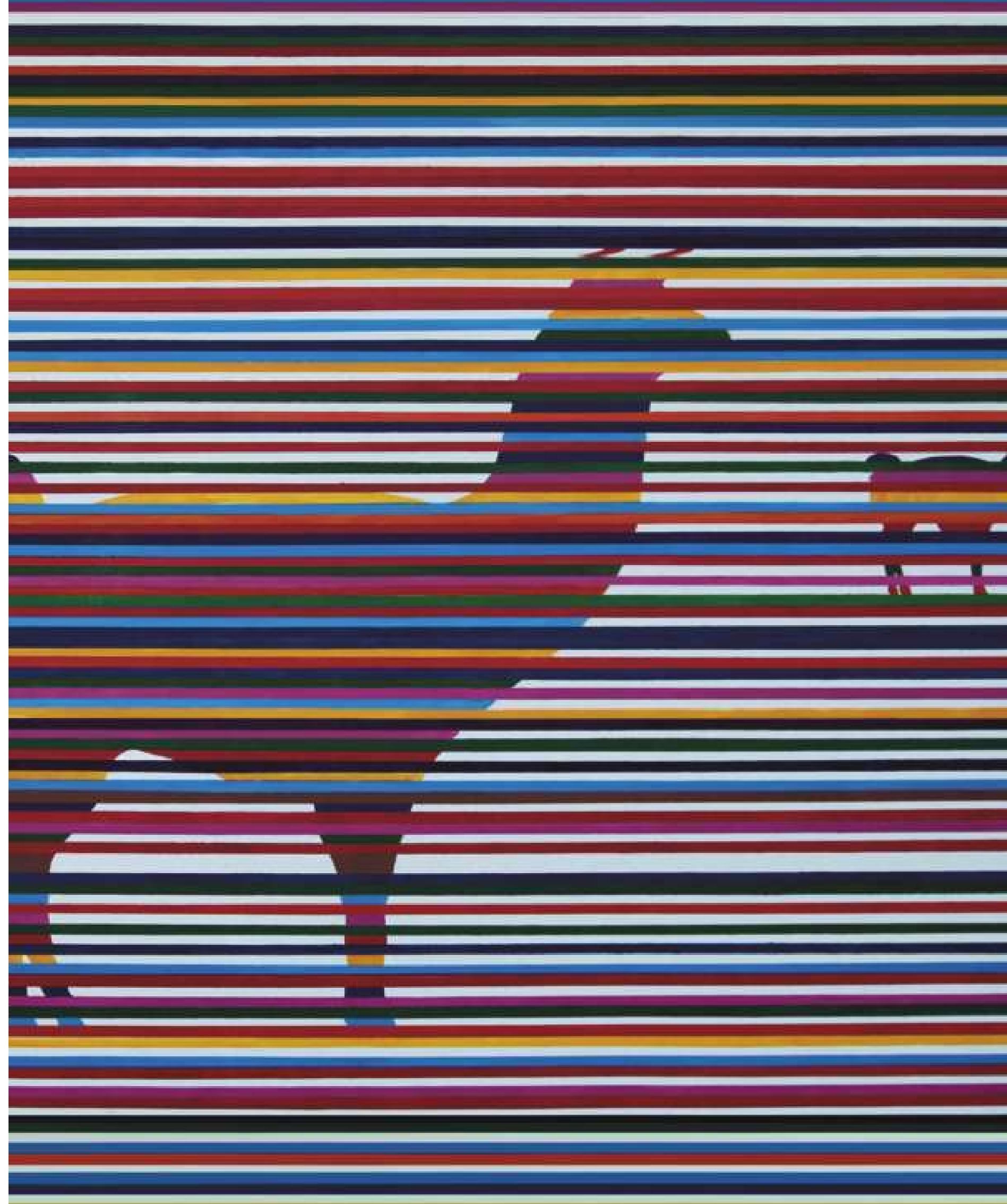
A comienzos del tercer milenio, después de recibir un doctorado Honoris Causa del Trinity College en *"Espiritualidad y Psicología"*, enlazó su trabajo social con el artístico, pensando que el arte es una forma minuciosa de entender los problemas de la gente y de ayudarla a pensar.

"Pasiones del Alma", una de sus más recientes obras, logra una compenetración entre el arte y el juego que trata de llegar al adulto y al niño que todos llevamos dentro mediante la creación de metáforas que expresan una filosofía de la vida.

Hasta el momento, Sonia se ha presentado en varias colectivas, principalmente en Phoenix City Government Convention Center - Civic Plaza, invitada por The National Hispanic Woman Corporation. Ha realizado exposiciones individuales en el Museo de Phoenix, en Calvin Charles Gallery de Scottsdale, Arizona y en "La Galería", de Cabo San Lucas, México.

Exhibiciones

- 2011 Hai Gallery - Beijing, China
- 2011 INDI festival - La Paz, Bolivia
- 2011 Pinta NY, Salar Gallery, USA
- 2011 Buenos Aires Photo, Salar Gallery, Palais de Glace, Argentina
- 2011 ArtBo Bogota, Salar Gallery, Corferias, Colombia
- 2011 Pinta London, Salar Gallery, Earls Court Exhibition Centre, London UK.
- 2011 ARTbeat, Salar Gallery, Artery Plaza, Washington D.C. USA
- 2011 Art Palm Beach, Palm Beach County Convention Center, Palm Beach, FL, USA
- 2011 Miami International Art Fair, Salar Gallery, Miami Beach Convention Center, FL. USA
- 2010 Pinta New York Art Fair, Salar Gallery, New York City, USA
- 2010 Santa Cruz International Biennale, Casa de la Cultura, Santa Cruz Bolivia
- 2010 Solo Art exhibit, Galeria Lorca, Santa Cruz Bolivia
- 2007 Solo Art Exhibit, Calvin Charles Gallery, AZ, USA

Acknowledgements

One of the most important lessons I've learned in my life is that

no-one stands alone.

Even though the hours, days, years someone puts into his/her work, there are those invisible people who are always standing by his/her work. Musical composers can be revered, but their arranger is forgotten. Famous writers generally have a staff who research and design, architects who design incredible monuments and buildings may get the credit for their work while their assistants labor in anonymity. Its no different for the artist. For instance my three loving children- my 16 year old daughter, Perrine, may give me wonderful ideas for an art piece. My daughter, Eugenie, may tell me I'm using too much red in my work, and she would be right! My son, Pierre Philippe, goes over my work with a critical eye and makes suggestions that are in tune with a younger audience and his creative mind. My wonderful, long suffering husband. - no words of appreciation would be enough to describe the extraordinary ever tolerant support Pierre gives me, both emotional and physical, that allows me to continue. My fabulous mother, sister, and brother-in-Law, give me much needed encouragement. My fantastic parents, and siblings continue to give me their moral support which help me through the difficult phases of my projects. My assistant, Rambo, never tires of locating the proper materials, he gets around me making sure I always do my job well. Arnol my project manager keeps me honest in my work while striving for accuracy and authenticity with the rest of the team. Mariano, Salar Gallery Director is responsible for scheduling and keeping my work in the public eye-whether in Buenos Aires, London or New York. To my colleagues and friends, Mark, Christophe, Milton, Noel, whose tremendous detail and insightful help has helped me highlight my work. To Moira for the beautiful sequence of this catalog. To the people that help me with my children so I can spend more time creating and plunging my head into my craft, to Claudie and her team for all the fabulous assistance for this exhibition. Every day I am reminded that I, indeed, do not stand alone in my work. It is a collaboration and contribution of all of us. I sincerely thank them from the bottom of my heart. Without them, my presence in the expanding art world would have been more difficult.

Sonia Falcone, 2012

Hold my hand all the way,

every hour, every day

from here to the great unknown

Take my hand, let me stand

where no one stands alone.

© Sonia Falcone 2012

Edition: SALAR Art Gallery

Design: Moira Machicado

Production: SALAR Art Gallery

Photo: Sonia Falcone, Pablo Corradi and Arnol Jimenez

Printed in Bolivia

1000 copies

2012

