

Heryk Tomassini Undressing Class

To dress up, or to dress down, that seems to be the metaphorical question posed by Heryk Tomassini with his exhibition **my “SWEATSHOP” bitch...!!!**. But Tomassini’s rhetorical emphasis goes further than plain fashion politics because of the dense socio-economic layers and arguments related to culture, migrant groups, the history of painting and variations on the formal problems brought by the group *Supports/Surfaces* put forth by his work.

To answer this question Tomassini has worked with “*guindalejos*” (Puerto Rican word that means fringe) a loose formality we tend to see in fashion and on tacky realities like fringed jewelry, fringed cell phones, fringed furniture and so on. Some people think you can fringe anything as a way of “pimping up” certain objects, or to make them look classy. Certain protuberances in the human body can also be addressed sardonically as “*guindalejos*” when in the public space those human “*guindalejos*” become intrusive and offensive to others.

Tomassini’s sculptural “*guindalejos*” are in reality paintings and they originate from cultural and socio-economic complexes and complexities from his native Puerto Rico and other migrant groups that inhabit his South Slope neighborhood in Brooklyn, New York. The artist collects remnant fabrics from mass production factories which he then hangs up in canvases by building up the surfaces with his bare hands. There’s no preconceived palette. Colors are dictated pretty much randomly- what he finds and the season’s fashions. He then uses those fabrics to make patterns, knots, bundles, lines, forms, shapes, and accumulates the product on top of large painted canvases and stretchers.

His actions and interest for fabrics can be traced to his grandmother who worked in the glorious knitting industry during the 1940s. It is believed her company was a subsidiary for Christian Dior in the island. During that era women became bread earners, thanks in part to industrialization and the needlework in the Caribbean. Clothing factories were established by generous tax exemption laws when Puerto Rico began seeking U.S. capital investment under Operation Bootstrap. By the 1990s the needle industry as well as many other industries and engines of the local economy were dying out.

In the era of the Hipster, one could say the main difference between Haute couture and base couture is those who “curate” a lifestyle and those who work on the fringes making the wearable items. However, in Tomassini’s reality, there is little space for irony. He has learned to adapt to his economic context and he can curate, select and make in the fringes, regardless fashionable trends.

His poor upbringing in Bayamón, a city with a strong contemporary lineage of working-class artists, provided him with that strong foundation. Since he was 8 the artist would gather materials, not as a hoarder but to make furniture out of necessity. Tomassini also spent 4 years of studying architecture in “*La Politécnica*”, which could explain his care for precision and clean lines even though the discarded materials he uses could easily result in *Clusterfuck* aesthetics in other artist’s hands. And his influences are easy to recognize: Robert Rauschenberg, El Anatsui, Jessica Stockholder, Mark Bradford, Nick Cave.

My favorite piece in the exhibition is perhaps the most direct: *Quinceañero at Community Center (Las Vegas, Cataño)* 20014-2015. Although the name of the neighborhood is “Las Vegas,” the setting couldn’t be further than the truth. There’s no glitz and glamour in the municipality of Cataño. The place is run down, stripped bare and broke. Here a small bundle of pink, white and orange fabrics gives way to a single fringe, like a drawing on the wall that expands from the bundle on the wall to a small table top on the floor with folded brown fabric. It is almost as if Heryk is giving a gift. As if he’s trying to bring a sense of class and dignity to the ritualistic enterprise a Quinceañera. And in doing so, he is erasing the inequalities of class structures and taste.

Other works go from the formal to the personal. In *Sun Cured* (not included in the show), the artist seems to play homage to the way tobacco leaves are hung to dry in an industry long forgotten in the island, and with *Flowing by the Caribbean Waters* (2012), which has fringes in dark blue, pink and cream (beige) color sort of zig-zagging over a beautifully painted teal canvas, dense horizontal overlays result in a masterful abstraction.

What’s perhaps most appealing and mysterious about Tomassini’s work is the fact that we will never know where his raw material, these leftover “*guindalejos*”, came from or what types of garments they were meant to adorn. In other words, the artist has undressed class structures to produce new garments to dress his own perspective of economics along the way.

Pedro Vélez
Artist/Critic
AICA-USA member

Henry Tomassini Undressing Class

El vestirse elegante o el vestirse informal. Esa parece ser la pregunta metafórica presentada por Heryk Tomassini con su exhibición *my "SWEATSHOP" bitch...!!!*. Lo retórico del trabajo de Tomassini va más allá de las políticas del *fashion* común y simple, ya que su trabajo nos argumenta la relación entre las densas capas socio-económicas, la cultura de los grupos migratorios y la historia de la pintura y sus variantes, poniéndole así un énfasis a los problemas formales traídos por el grupo *Supports/Surfaces*.

Para contestarnos estas preguntas, Tomassini trabajó con "guindalejos" sueltos, que con su formalidad y changuería peculiar son parte del vestir, de la joyería, los celulares, los muebles y demás. Hay gente que piensa que con estos colgantes uno "pimpéa" estos objetos para hacerlos lucir más elegantes. Algunas protuberancias del cuerpo humano pueden ser vistas sardónicamente de la misma forma en que vemos los "guindalejos". Vistos en un espacio público, estos "guindalejos" humanos pueden ser percibidos como invasivos y ofensivos.

Realmente los "guindalejos" esculturales de Tomassini son pinturas. Éstas se originan de las complejidades culturales y socio-económicas que existen entre Puerto Rico, su tierra natal, y los demás grupos de migrantes que habitan en su vecindario South Slope en Brooklyn, New York. El artista recolecta remanentes de tela que consigue en las fábricas de producción masiva y luego las cuelga de sus cánvases, preparados por sus propias manos. No hay ninguna paleta preconcebida. Los colores son dictados al azar: lo que haya encontrado, por ende, lo que está de temporada. Luego utiliza estas telas para crear patrones, nudos, líneas, formas y figuras, acumulando así el producto en los cánvases estirados.

Su interés en las telas puede ser trazado a su abuela, quien trabajó en la gloriosa industria del tejido industrial durante los 1940's. Se cree que su compañía era una subsidiaria de Christian Dior en la isla. Durante esa era las mujeres comenzaron a ganarse el pan, gracias en parte por la industrialización del trabajo de la aguja en el Caribe. Estas fábricas de ropa recibieron generosas exenciones de impuestos cuando Puerto Rico comenzó a atraer inversiones de los Estados Unidos como parte del programa Operation Bootstraps. Para la década de los 90's la industria de la aguja, al igual que otras de las industrias que servían como motor de la economía local, se fueron secando.

Hoy en día, en esta era del Hipster, uno podría decir que la mayor diferencia entre la costura high fashion (haute couture) y la común (base couture) recae entre los que "curan" ese lifestyle contra los que trabajan por el lado haciendo las piezas útiles de vestir. Sin embargo, en la realidad de Tomassini hay poco espacio para ironías. Él aprendió a adaptarse a su contexto económico y eso lo ayudó a poder ser un buen curador y ser un sabio a la hora de seleccionar lo suyo, por el lado, y sin importarle las tendencias de la moda.

El haber venido de la clase baja en Bayamón, una ciudad con un linaje de reconocidos artistas de clase trabajadora, le sirvió al Tomassini como una fuerte base y fundamento. Desde sus 8 años el artista recolectaba materiales que utilizaba para crear muebles, lo cual hacía por necesidad y no por el placer de acumularlos. Tomassini estudió arquitectura por 4 años en "La Politécnica", lo cual pueden explicar su preciso cuidado con las líneas, aun cuando el uso de estos materiales descartados por otros artistas pudiera resultar en una estética de tipo

Clusterfuck. Sus influencias son fáciles de reconocer; Robert Rauschenberg, El Anatsui, Jessica Stockholder, Mark Bradford, Nick Cave.

Mi pieza favorita de la exhibición es quizás la más directa: *Quinceañero at Community Center (Las Vegas, Cataño)* 2014-2015. A pesar de que el nombre del vecindario sea "Las Vegas", el entorno no puede estar mas lejos a la realidad. No hay brillo ni glamour en Cataño. El lugar está en ruinas, abandonado y quebrado. Un pequeño bonche de telas color rosa, blanco y naranja dan paso a una simple franja que parece trazada en la pared hasta llegar al tope de una mesa con un manto doblado color marrón. Es como si Heryk estuviera haciendo un regalo, tratando de brindar un sentido de clase y dignidad al ritual del Quinceañero. Y lo hace borrando las desigualdades entre las estructuras de clase y gustos.

Otros trabajos fluctúan desde lo formal hasta lo personal. En la pieza *Sun Cured* (no incluida en el show) el artista parece rendirle homenaje a la manera de guindar a secar las hojas de tabaco como se hacía en el pasado. Al igual lo vemos en la pieza *Flowing by the Caribbean Waters* (2012) con sus franjas color azul oscuro, rosa y crema formando un zig-zag sobre un bonito canvas color teal que resulta en una abstracción maestra junto con sus densas capas horizontales.

Quizás lo más llamativo y misterioso del trabajo de Tomassini es el hecho de que nunca sabremos la procedencia ni el propósito original de su materia prima, los "guindalejos". En otras palabras, el artista ha desvestido las estructuras de clase para producir nuevas piezas a lo largo del camino para vestir su propia perspectiva sobre la economía.

Pedro Vélez

Artista/Critico

Miembro de AICA-USA