

SARAH HARDACRE

Paul Stolper

“El humanizar enormes estructuras a través de medios arquitectónicos es tarea ingrata”
 “To humanise huge structures by architectural means in an unrewarding task”

Walter Segal, 1980
 Hanley (2007, p. 115)

La obra de Sarah Hardacre presenta una serie de collages de papel y serigrafías de fotografías originales que nos descubren las fotografías del Archivo Histórico Local de Salford y los recortes de revistas para hombres de segunda mano. Considerando el reciclaje y la reproducibilidad de los “ephemera” como materiales de su práctica, dichas obras también representan un viaje íntimo a través de los paisajes post industriales y a su vez reflejan una creciente consciencia política personal que roza con el fetichismo biográfico.

Juntando los dos mundos disociados del archivo público y la turbia librería de adultos, la yuxtaposición entre las imágenes de estructuras formales y naturales recopilan una colección de historias no reveladas fuera de espacios comúnmente deshabitados. En lugar de representar la historia de manera reductiva, la obra se centra en su participación en la realidad, utilizando la manipulación y el montaje para crear una interrupción o ‘efecto de alienación’ Brechtiano, por el cual, tal como menciona Walter Benjamin en ‘The Author as Producer’, ‘el elemento superpuesto desbarajusta el contexto en el cual se ha insertado’ (Hatherley, 2008 pp.101).

La obra de Hardacre se impulsa a través del grabado a lo largo de todo el proceso creativo. En el núcleo se encuentran todos los procesos de collage que incluyen recortes a mano, fotocopias y la yuxtaposición de elementos diversos. Desde el punto inicial de la fotocopia, el proceso de creación de la imagen se manipula. Las texturas y tonalidades relativas a máquinas específicas en el archivo, así como las tintas de contraste y tóneres, y la uniformidad del proceso de copiado sobre el papel. El proceso creativo de la imagen también queda determinado por el resultado obtenido de la máquina

Sarah Hardacre’s work presents a series of paper collages and hand pulled photo silk screen prints that uncover photographs from the Salford Local History Archive and clippings from second hand gentleman’s magazines. Considering a recycling and re-productiveness of print ephemera in the direct materials of her practice, these works also represent intimate journeys through Post-industrial landscapes and reflect a growing personal political awareness that borders on a biographical fetishism.

Drawing together the disassociated worlds of the public archive and the back street ‘adult’ bookshop, the juxtaposition of images of formal and natural structures compile a collection of uncovered stories from outside commonly inhabited spaces. Rather than reductively representing history, the works rally to participate in reality, using manipulation and montage to create an interruption or Brechtian ‘alienation effect’, by which means, as Walter Benjamin outlines in ‘The Author as Producer’, ‘the superimposed element disrupts the context in which it is inserted’ (Hatherley, 2008 pp.101).

Hardacre’s practice is driven by print throughout all the processes of her craft. At its core are the processes of collage that include hand cutting, photocopying and the juxtaposition of disparate elements. From an initial starting point of Xerox prints, the image making process is manipulated. Textures and tones relate to specific machines in the archive, as do the contrasting inks and toners and the smoothness of the copying process on the paper. The image making process

Sarah Hardacre
 Mrs. Brown tiene usted
 una hija encantadora
 Serigrafía

Mrs. Brown you’ve got a
 lovely daughter
 Silkscreen

[a tener en cuenta bear in mind]

fotocopiadora, su manipulación y la redimensión de dicha imagen hasta los límites que permite el equipo.

Empleando una sensibilidad hacia la sensualidad de los materiales y texturas que llevan al uso de los coleccionables “ephemera” y las revistas para hombres pertenecientes a las décadas de los 60 y los 80 del siglo pasado, Hardacre se zambulle en las cavernas subterráneas de la historia del grabado en forma de publicaciones *vintage* que se podrían encontrar en tiendas eróticas. Los procesos de impresión utilizados en las revistas durante las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado crearon imágenes de asombrosa saturación de color y de poca resolución en la impresión de imágenes de medio tono negro y blanco y a menudo con tonalidades uniformes y contraste reducido. El papel utilizado en la impresión de este género de revistas solía ser más rugoso y de menos acabado que aquellos que se utilizan hoy en revistas en las que la producción se realiza con papel brillante de alta calidad.

Al introducir técnicas de serigrafía en su práctica, Hardacre manipula la imagen incluso yendo un poco más allá, utilizando piezas únicas de sus “ephemera”, recapturándolas y recreándolas una y otra vez en nuevos estilos y dimensiones. Algunas de las obras se adoman con joyas, cristales Swarovski, intensificando la sensualidad de los sujetos y proporcionándole valor a las áreas olvidadas de poca inversión.

“El proceso fotográfico empleado para los grabados ofrece una energía en la transferencia de mi obra al crear nuevas imágenes” nos comenta Hardacre “al uniformar las tonalidades y añadir grandes bloques de color, desgrana mi obra hasta los elementos más básicos que la componen” añade la artista.

El apoyo teórico en la práctica visual de Hardacre es la investigación considerada modernista; captando la atención entre ideales utópicos del socialismo europeo, el comunismo soviético y la reticencia con las que los proyectos modernistas fueron aceptados y promocionados en Gran Bretaña. Al explorar los más básicos elementos arquitectónicos de las sociedades; la vivienda, centros cívicos y las estructuras diseñadas para inducir al agrupamiento; se establecen conexiones entre la vida laboral y la personal a través de las comunas socialmente construidas; cooperativas y tradiciones de la clase obrera (Heatherley 2008).

El estilo funcional y ‘brutalista’ de los edificios en Gran Bretaña se desarrollaron con el fin de que fueran viviendas coste efectivas de la posguerra, a escala masiva y debido a sus ataduras con el pensamiento utópico parecían estar condenados a resultar decepcionantes desde su inicio (Jones, 2012). El fracaso surgió de una desconexión que separó cómo se sentía la gente sobre sus

is also determined by the output of the photocopying machine, manipulating and stretching sizes to the limits of the equipment.

By employing a sensitivity to the sensualism of materials and textures that leads to the use of print ephemera and gentlemen’s magazines from the 1960s to 1980s, Hardacre delves into underground caverns of print history in the form of vintage publications found in back street sex shops. The print processes used in magazine production during the 50s and 60s created images with stunning saturation of colour and the low resolution dot screen used in the printing of halftone black and white images often flattened tones and reduced contrast. Papers used in the printing of this genre of magazine were often rougher and less finished than that of today’s high production value glossy magazines.

Introducing traditional screen printing techniques into her practice, Hardacre manipulates her images further, taking one-off pieces of print ephemera, recapturing and recreating them over and over again in new styles and dimensions. Some works are additionally glamourised with jewels, Swarovski crystals, further sensualising the subjects and adding value to forgotten areas of little investment.

“The photographic processes at work within the prints offer an energy to the translation of my work in creating new images” says Hardacre “Flattening images tonally and adding large blocks of colour, strips down my works to their barest of elements” she adds.

Theoretically supporting Hardacre’s visual practice is a considered investigation of the Modernist legacy; drawing correspondence between the Utopian ideals of European Socialism, Soviet Communism and the seeming reluctance with which the Modernist project was accepted and promoted in Great Britain. Exploring the most basic architectural element of societies; in housing, civic centres and structures designed to induce collectivism; connections are made between work and home life through socially constructed communes, co-ops and working class traditions (Hatherley, 2008).

The functional and Brutalist style of building in Britain was developed for cost effective post-war housing on a mass scale and because of it’s attachment to utopian thinking seemed doomed to disappoint from the start (Jones, 2012). Failures arouse in a disconnect that separated how people felt about

Sarah Hardacre

Brazos abiertos de bienvenida al sol
3 colores sobre papel somerset. Firmada titulada, y numerada por la artista

Arms Open to Welcome the Sun
3 colour on 410 gsm Somerset Tub Sized. Signed, titled and numbered by the artist.

70 x 70 cm
2012

comunidades y lo que las autoridades suponían que necesitaba hacerse para mejorarlas, creando una ilusión entre las expectativas y la realidad; lo que se prometió y lo que se consiguió. No se les ofreció un papel en la estructuración de este futuro colectivo a muchos colectivos, mucho menos al de las mujeres, lo cual trajo una ola de segregación de riqueza a través de la planificación; construyendo de manera central conexiones simbólicas entre el hormigón y la clase, desarrollando propiedades aisladas de clase única; consideradas por Lotethkin como ‘El Dorado para las Clases Trabajadoras’ (Cordell, 2010). La época de esta Utopía representaba una nueva política que hizo posible que la mano de obra fuese importante una vez más.

their communities and what the authorities felt needed to be done to make it better, creating a chasm between expectation and reality; what was promised and what was achieved. Communities, least of all women, were not offered a role in shaping this collective future, which brought a wave of wealth segregation through planning; centrally constructing symbolic connections between concrete and class and developing isolated single class estates; considered by Lotethkin as an ‘Eldorado for the Working Class (Cordell, 2010). The era of this Utopia exemplified a new politics that made labour relevant again.

En tan sólo unas décadas, la planificación de la población representó un desmantelamiento final de la industria, una falta de inversiones sociales y económicas, una demonización de la clase obrera y una política de recortes hacia las comunidades. En su historia íntima sobre las edificaciones, Lynsey Hanley sugiere que “nuestros efectos más corrosivos de edificación insatisfactoria son la apatía y la pasividad” (2007 p. 218). El gobierno moderno en su lugar culpó a la arquitectura modernista por su colapso social heredado y extendido; escondiendo así todas las políticas que llegaron al declive del bienestar social entonces y ahora levantando sospechas en un recorte contemporáneo, apoyado por Benjamin Tallis, que sugiere que “demonizando a los edificios de aquella época también se ayuda a segregar a la gente que vive en ellos hoy” (2012).

“Con unas tijeras cualquiera es capaz de amputar cualquier cosa inseparable: lo masculino de lo femenino; el sol del cielo; lo muerto de lo vivo; el sueño de la vida.”

Jindřich Štyrský (2004 pp.71)

Como una mujer en el tradicional mundo del grabado, dominado por el hombre, Hardacre es capaz de captar la atención sobre ideas antiguas de utopía social y revolución sexual. Su obra introduce a la mujer como fuerza autoritaria, espiritualmente feminizada y emancipada de un mundo producido en masa alrededor de ella. De alguna manera representando la identidad femenina del artista,

Al desarrollar su práctica y haber encontrado nuevas formas de trabajo con sus grabados, Sarah ha comenzado a utilizar la arquitectura como material directo en su proceso creativo. Sarah Hardacre ha mostrado su grabado original haciéndolo en un entorno externo, Hardacre se ha hecho con un producto valioso y lo ha insertado en un mundo desligado por las tradiciones consumistas.

Al llevar el grabado a nuevos terrenos, las obras han comenzado a relacionarse directamente con la historia de la desindustrialización y la decadencia a través del descubrimiento arquitectónico y como respuesta, destruyendo su propio valor. Hardacre comenta que “...al utilizar mis grabados en bruto, sin tratar, los elementos finales fuera del estudio, la galería, mi producto vuelve a encontrarse con los orígenes principios de mis ideas. Las mujeres vuelven a aparecer en los grabados una vez más, casi representando mis propias dudas sobre los paisajes; juntos – desmantelando los mundos de la belleza, la economía y las identidades proyectadas.”

Within decades, population planning represented a final deconstruction of industry, a lack of social and economic investment, a demonization of the working class and a slash and burn approach to communities. In her intimate history of Estates, Lynsey Hanley suggests that “the two most corrosive effects of poor housing are apathy and transience” (2007 pp.218). Modern Government instead blamed Modernist Architecture for the inherited, widespread social collapse; hiding the political policies that led to the decline of the welfare state then and now still arousing suspicion in contemporary felling, supported by Benjamin Tallis, that “damning the buildings of that time also helps cast people who live in them today as poor relations” (2012).

“With scissors one is able to sever any type of inseparable double: male from female; sun from sky; death from the living; dream from life.”

Jindřich Štyrský (2004 pp.71)

As a woman in the traditionally male dominated world of printmaking, Hardacre is able to draw upon age old ideas of social utopia and sexual revolution. Her works introduce women as empowering forces, spiritually feminising and emancipated from the mass produced world around her. In some way signifying the feminine identity of the artist,

Developing her practice and finding new ways to work with her prints, Sarah has begun using architecture as a direct material in her process of image making. By taking the bare hand pulled print and displaying it directly in the environment, Hardacre takes an otherwise valuable commodity and inserts it directly into a world unbound by the traditions of consumption.

Pushing print into new realms, the works begin to directly communicate with the history of deindustrialisation and dereliction by discovering through architecture and in turn destroying their own value. Hardacre says that “...by taking my raw prints, the finished elements of my work out of the studio, out of the gallery, my product goes back to meet the very beginnings of my ideas. The women begin to come from the print once more, almost representing my wonderings around these landscapes; together – deconstructing the worlds of beauty, economy and projected identities.”

estas imágenes de la mujer representan una ‘vía de escape hacia la fantasía; una válvula de seguridad para la competencia del mundo real’ (Ryder, 1990).

Considerando la sexualidad de una importancia significativa en la sociedad contemporánea, las imágenes de Hardacre observan los patios de recreo privados que están fuera del alcance y separadas por lo establecido y convencional en un mundo de medios de comunicación influenciados. En una sociedad que trafica enormemente con ‘capital erótico que se combina con lo estético, visual, físico, social y la atracción sexual hacia otros miembros de la sociedad asegura que el sexo permanece como único producto Superior. Una sexualidad subversiva y anárquica de tendencias salvajes, turbulentas y de carácter irreprimible. El sexo era y sigue siendo la última cosa que las autoridades no pueden controlar, no te pueden arrebatar’ (Hakim, 2012).

these images of women represent a ‘retreat into fantasy; a safety valve for competency in the real world’ (Ryder, 1990).

With sexuality proving to be of such forthright importance in contemporary society Hardacre’s images observe the elite private playgrounds that are out of reach and separated from the norm in a world of mass media gesturing. In a society operating extensively on ‘Erotic Capital the combining of aesthetic, visual, physical, social and sexual attractiveness to other members of society ensures sex remains the only ‘Superior Product’. Sexuality is subversive and anarchic with tendencies to be wild, turbulent and of irrepressible character. Sex was and remains the last thing the authorities cannot control, cannot take away from you’ (Hakim, 2012).

Sarah Hardacre

Burned by the Heat 2012
Serigrafía con detalles en cristal Swarovski
3 colour hand pulled photo silk screen print with Swarovski Crystal detail.

70 x 100 cm

Salford Sizzle 2012
Serigrafía
Silkscreen

70 x 100 cm

Paul Stolper Galerista Gallerist www.paulstolper.com

Bibliografía Bibliography

- Cordell, T (2010) *Utopia London*. DVD. Londres: Tom Cordell
- Hakin, Catherine (2012) *Honey Money: Why attractiveness is the key to success*. London: Penguin Books
- Hanley, Lynsey (2007) *Estates: An Intimate History*. Londres: Granta Publications
- Hatherley, Owen (2008) *Militant Modernism*. Ropley: O Books
- Jones, Emma (2012) *The Old-New Brutalism. The Modernist, Issue 4: Brutal*. Manchester: Manchester Modernist Society
- Nezval, Vítězslav & Štyrský, Jindřich (2004) *Edition 69*. Praga: Twisted Spoon Press
- Ryder, Deborah (1990) *Writing Sado-Masochistic Pornography: A Woman's Defence*. Londres: Libertarian Alliance Pamphlet No. 15
- Tallis, Benjamin (2012) *The Unbearable Lightness of Being Ignored, The Modernist, Issue 4: Brutal*. Manchester: Manchester Modernist Society