

10mo Aniversario

La Guía de Mercado del Arte. Dónde, Cómo y Por qué Invertir en Arte
The Art Market Guide. Where, How and Why Investing in the Arts

Artefacto

Revista

Cuasar Publicidad, c.a.

Internacional

Cuasar

Publicidad, c.a.

Firmado digitalmente por
Cuasar Publicidad, c.a.

Fecha: 2026.03.06
12:28:33 -04'00'

José Roberto Arráiz

La espiritualidad materializada / Spirituality Materialized

 Samuel Baroni

Tiempos en la Obra
Times in work

 Gabriel Ortega

Comic / Pop Art

CENTRO DE ARTE

DANIEL SUÁREZ

- ÁNGEL HERNÁNDEZ
- OCTAVIO HERRERA
- JUVENAL RAVELO
- DANIEL SUÁREZ

Entrevistas

- Alí Cordero
- María Paz Gaviria
- Vanessa De La Torre

PRISTOWSCHEG

Con una constante, cuidadosa, atenta e imaginativa exploración, descubre en equilibrio armónico de proporciones figurativas y colores, siluetas ocultas detrás de las imágenes fotográficas «crudas». A través de una suerte de proceso alquímico, Pristowscheg transforma esa «materia prima» en pinturas digitales, para convertirlas luego en impresiones giclée de calidad museística, en serigrafías, en impresiones en metal de alta definición y plexiglás.

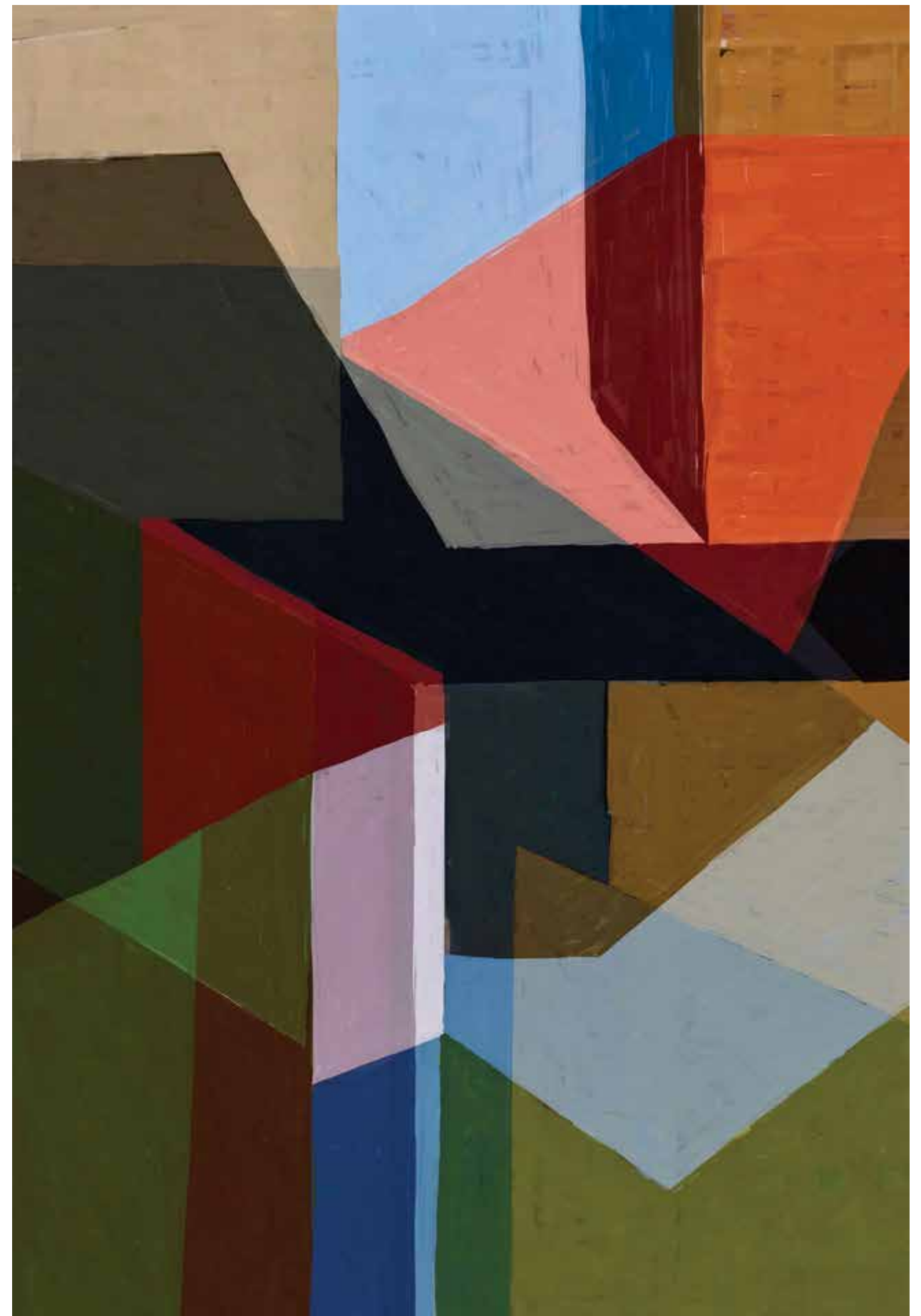
PABLO BRITO-ALTAMIRA ALL WE ART
Washington, Estados Unidos

De la serie *Policromías (à la façon de Poliakov)*

Catedral | 76 x 114 cm | 30 x 45 inches (arriba)

Tema | 91 x 91 cm | 36 x 36 inches (abajo)

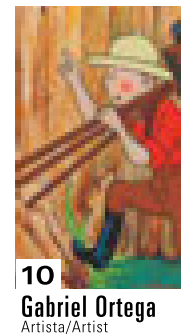
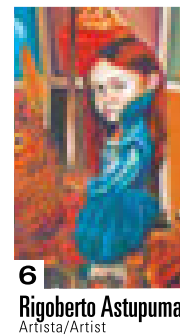
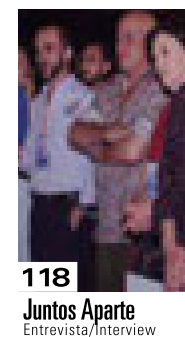
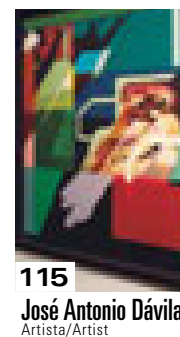
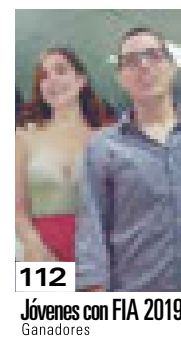
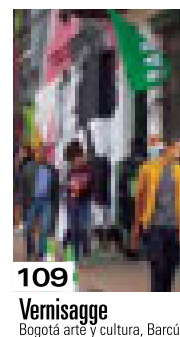
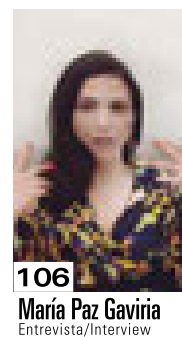
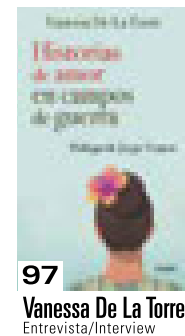
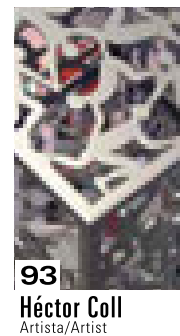
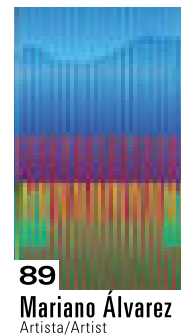
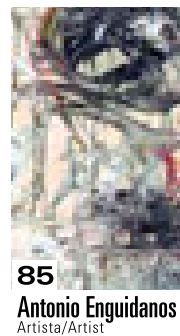
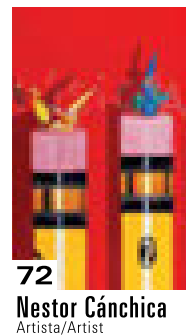
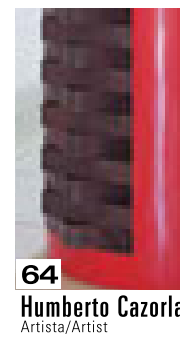
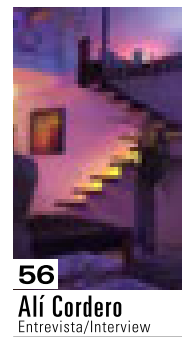
Tema perspectivo | 114 x 76 cm | 45 x 30 inches (a la derecha)

CARACAS | VENEZUELA

www.pristowscheg.com

Contenido Content

POR Néstor Cáncich

Hablar de tiempo es, en parte, complicado, sobre todo porque siempre he pensado que es realmente el único bien que se nos concede al momento de nacer, y aunque no se nos revela la extensión que se nos ha otorgado, es menester aprovechar y valorar cada día como si fuera el último. Hablar de diez años, por otro lado, me lo pone un poco más fácil, puesto que es referirse a una medida exacta y, en algunos casos, una medida considerable. Por ejemplo, para un venezolano significa alcanzar una edad en la que se nos toma más en cuenta; en mi pueblo, era el momento en el que los varones comenzábamos a usar pantalones largos. Era también el tiempo en que se nos consultaban ciertas cosas, y en el que ya se sabía algo de la vida. Ahora, si nos referimos a un medio impreso, una revista, en específico, de cualquier género, ya estamos hablando de un logro notable, y si encima se especializa en Bellas Artes y está alcanzando esta longevidad en Venezuela, en medio de los tiempos que corren, pues el logro es sencillamente monumental. Ese es precisamente el caso de Artefacto Internacional que, como repiten sus creadores, no es un medio solo para museos, galerías, inversionistas o coleccionistas, sino que es «Una revista de arte para y por los artistas», de lo cual doy fe, pues quiso el caprichoso destino que fuera testigo ocular del nacimiento y avance de este medio que, con este número que tiene usted en sus manos, llega a su primera década, no sin haber transitado antes por un campo minado sorteando esquivas, metralla y toda clase de escollos y baches, sobreviviendo y superándose a sí misma con cada nuevo ejemplar, e incluso trascendiendo, para el asombro de muchos, sus propias fronteras. Y es que desde hace cinco años tiene presencia en importantes capitales del mundo como: Bogotá, Panamá, Santiago, Lima, Quito, por mencionar Latinoamérica, pero que también se la puede ver en

Nueva York, París, Londres, Nápoles, Milán; y las capitales ausentes, no me cabe duda, se irán sumando con el transcurrir de los meses; esto, sin mencionar que desde hace un par de números la revista nos tomó por asalto y se nos volvió bilingüe, puesto que en la actualidad se edita en su natal español y, además, en la lengua de Shakespeare, es decir, inglés, diversificándose y ampliando su rango de alcance, convirtiéndose, más que en una revista, en una herramienta imprescindible para cualquier inversor de arte que se precie de serlo. Entonces no me parece quimérico ni utópico referirme a Artefacto Internacional como un faro que guía, en materia artística, sin distinción de banderas, sin discriminación de ningún tipo, donde todos salimos, y donde todos salimos ganando, valga la pena redundar en esto. Sobre todo aquellos creadores que, como quien les escribe, tuvo y sigue teniendo visibilidad a través de este medio pues, como se mencionó, es vitrina de artistas para artistas, imprescindible para todo aquel que vibre con esa especial sensibilidad que requiere el arte en todas sus manifestaciones.

En las florecientes décadas de los sesenta, setenta, y ochenta, hubo en nuestro país algunos muy buenos intentos por posicionar una revista dedicada y especializada en artes, siendo CAL (Crítica, Arte y Literatura), sin lugar a dudas, la más emblemática de ellas, un medio excelente creado por Sofía Ímber y Guillermo Meneses, emblemáticos e imprescindibles personajes de nuestra cultura venezolana, desaparecidos físicamente pero hoy más presentes que nunca. CAL vio luces en 1962 y, pese a su calidad y exquisita manufactura, dejó de circular en 1967, evidenciando lo difícil que era, y es, mantener en el tiempo, con calidad y profesionalismo, un medio impreso, y si quieren agréguele a la ecuación el no ser ya un país medible en barriles de hidrocarburos.

Editorial

10MO Aniversario

Conforme esta década se nos ha ido diluyendo, he visto con emoción como Artefacto Internacional, cual ser vivo y consciente, se ha ido puliendo y ajustando no solo a los nuevos tiempos, sino a equipos de trabajo que en su momento aportaron todo su talento, pasión y creatividad, para luego ceder el testigo y dar paso a nuevos creadores que siguen hoy, contra vientos y mareas, haciendo brillar este medio con su tesón y mística de trabajo. Para ellos, no tengo más que sincera admiración; para ellos, y a nombre del arte en pleno, elevo un sentido ¡Gracias!

Ahora el compromiso de este medio impreso, lejos de detenerse, se vuelve cada vez más grande y exigente, y para cumplirlo a cabalidad habrá que echar mano de nuevos hacedores, nuevos visionarios que se irán sumando, de diferentes latitudes, conforme la revista lo vaya requiriendo, para aportar conocimiento y, como no, para aprender de lo antes logrado; de eso no me cabe duda, pues la mirada está fija en el futuro, en seguir adelante como hasta ahora, sin esgrimir excusas ni quejas, sabiendo que si toca hay que amarrarse al mástil mayor para afrontar y resistir el temporal con la mejor de las actitudes, orgullosos siempre de marcar la ruta, orgullosos de dar el ejemplo sin perder la fe ni la esperanza, convencidos de que tiempos mejores no solo son posibles sino inevitables. Los dejo entonces con este emblemático ejemplar que consolida el décimo aniversario de Artefacto Internacional, y ojalá puedan ustedes valorar, difundir y disfrutar en toda su magnitud este gran esfuerzo. Me despido, agradeciendo de corazón la oportunidad de haber sido escogido por la causalidad para compartir estas líneas en mi calidad de testigo, artista plástico y escritor, no sin antes gritar a viva voz: ¡Bravo por esta primera década! ¡Bravo Artefacto Internacional! ¡Bravo Latinoamérica!

DIRECTIVA COLABORADORES

Simeon Lugo
Editor-Fundador

Editores-Directores
Simeon Lugo
slugo@arte-facto.art
lsimeon.artefacto@gmail.com

Dirección y Coordinación General
Mayerlin Vásquez
mvasquez@arte-facto.art

Supervisora de Relaciones Públicas
y Mercadeo para Latinoamérica
Carolina Rivas
crivas@arte-facto.art

Jefe de Redacción
Ramón Cartaya

Diagramación General
@cuasar_publicidad

Director de Arte
Carlos Requena

Portada
Alfredo Aldana
Fotografía
Bleu Universal 2018

Fotografía
Luis Becerra
Manuel Finol
Joanna Del Vecchio
Alfredo Aldana
John Jiménez
Sandra Picon
Andrés Vásquez
Manuel Pérez Tucán
Andrés Landino
Manuel Sardá

Impresión
Editorial Metrópolis C.A.

Distribución
Vao creatividad Global, C.A.

Casa Editora
Vao creatividad Global, C.A.
RIF: 314024787 Caracas

EEUU
Carlos Edde
+1 (954) 8738198
cedde@arte-facto.art

COLOMBIA
Luz Marina Rojas
0057301 596 2327
luzmarinar@arte-facto.art
Vanessa Jasmine Valdés
00573127 802 950
luzmarinar@arte-facto.art

PANAMÁ
Dennis Rodríguez
+ 507 6464-0177
drodriguez@arte-facto.art

FRANCIA
Dirección
19 rue notre dame de Lorette,
Paris 9e. Ligne metro 12,
station Saint Georges

¿Quieres ser representante
de Artefacto en tu región?
Comunícate con nosotros.

Ramón Cartaya Méndez

Fotógrafo. Dibujante y diseñador gráfico. Docente de fotografía, dibujo y redacción. Diplomado en Gestión e Interpretación del Patrimonio Cultural y Natural, Facultad de Humanidades y Educación UCV (2011). Autor del libro *Imágenes de un Patrimonio Mundial*. Facultad de Ingeniería UCV, 2012.

Humberto Luque Mendoza

Universidad Central de Venezuela. Lic. Comunicación Social, Diplomado Liderazgo para la transformación. CAF-IUGT. 2012, Diplomado en Coach Organizacional. UCV. 2016. Universidad Central de Venezuela. Postgrado. Ciencias Administrativas. Mención Gerencia Empresarial. Maestría. UCV. Abril 2015. Universidad Central de Venezuela. Postgrado. Ciencias Administrativas. Doctorado en Gerencia. Desempeño Dirección de Información y Comunicaciones de la Universidad Central de Venezuela. Productor Nacional Independiente (Programas Radiales) Docencia Universitaria. Escuela de Comunicación Social-UCV. y Postgrado de Ciencias Administrativas-FaCES-UCV. Año 2015

Anny Bello

Investigadora y curadora en Artes Visuales. Licenciada en Artes egresada de la Universidad Central de Venezuela, Máster en Museología por la Universidad de Valladolid, España (becaria de la Fundación Carolina). Estudios realizados en la Maestría en Curaduría en Artes Visuales, Universidad Nacional de Tres de Febrero en Buenos Aires, Argentina. Entre 2000 y 2008 investigadora en el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez, Caracas. Entre 2008 y 2011 investigadora y coordinadora editorial en el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio (IARTES), Caracas. Desde 2018 es miembro de AICA Internacional. Textos publicados en la revista *ArtNexus*, en el *Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar*, y en folletos y catálogos de exposición. Libros publicados: *El Bolívar de Torano*, y de la *Colección Arte Venezolano*, los libros dedicados a Carlos Cruz-Diez, Bernardita Rakos, Marietta Berman y Claudio Cedeño.

Humberto Valdivieso

Doctor (PhD) en Humanidades. Magister en Comunicación Social. Licenciado en Letras. Investigador del Centro de Investigación y Formación Humanística de la Universidad Católica Andrés Bello. Línea: Cultura digital. Curador de la Sala Magis de Arte Contemporáneo UCAB. Profesor del Postgrado en Filosofía de la UCAB. Coordinador académico y profesor del Diplomado en Diseño e Innovación Social UCAB-Prodiseño. Miembro del grupo de investigación Epistemología y Cultura de la Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir». Miembro del equipo editorial de las revistas *Comunicación* del Centro Gumilla y *Anuario ININCO*. Miembro de AICA Capítulo Venezuela. Consultor de cultura y comunicación del Centro Venezolano Americano. Aliado del proyecto Cultura Digital de Fundación Telefónica. Miembro de la junta directiva de Espacio Anna Frank. Articulista en la revista *Debate IESA*, diario *El Nacional*, *Diconexiones.com* y *LaONG.org*. Curador del pabellón venezolano en la 51ª Bienal de Venecia para el maestro Santiago Pol. Ha escrito catálogos y curado exposiciones para los artistas Santiago Pol, Rolando Peña, Víctor Hugo Irazábal, Juvenal Ravelo, Daniel Suárez, Alberto Asprino, Ricardo Arispe, Raquel Soffer, Ángel Hernández y Jesús Caviglia, entre otros. Miembro del comité académico de La Bienal Iberoamericana de Diseño 2013. Jurado del premio Jóvenes con FIA 2017. Curador de Jóvenes con FIA 2019. Consultor de proyectos relacionados a imagen y estrategias culturales: semiótica, creatividad y pensamiento en diseño para la innovación social. Autor de artículos y libros en arte y comunicación.

Andrés Felipe Ortiz Muñoz

Consultor en Arte, Comercio de Arte y Proyectos culturales. Dirección, selección, avalúo y curaduría de las obras de la Subasta Avancemos Bogotá. Selección, avalúo y curaduría de las obras de la Subasta A la Rueda Rueda. Curaduría, investigación, y montaje en coordinación con Alberto Sierra para la exposición de Eduardo Ramírez Villamizar en la sala de exposiciones de SURA en Medellín; exposición de Carlos Rojas “Espacios”, Eduardo Ramírez Villamizar “Íntimo”, Sergio Trujillo Magnenat, Carlos Granada en la galería Lamazone; exposición de Francisco Antonio Cano, Artistas Españoles en Colombia Siglos XIX-XX, para el Centro Cultural Reyes Católicos (Embajada de España). Curaduría, investigación, miembro del comité organizador y diseño de catálogo de la exposición “Daniel de Campos, entre España y Colombia 1994 – 2014”. Curaduría en exposición “En Bronce te Convertirás” del escultor Luis Pinto Maldonado Asistente e investigador para la publicación *Colección de pintura, Museo Nacional de Colombia*.

Franklin Aguirre

Artista visual, gestor cultural, docente universitario y curador independiente. Maestro en Artes Plásticas egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Museología y Gestión del Patrimonio de la misma universidad. Fundador y director de la Bienal de Venecia de Bogotá, evento que desde 1995 activa espacios de exposición no convencionales y nuevos públicos. Como artista ha participado en más de cincuenta exposiciones colectivas y cuenta con diez exhibiciones individuales y ha sido merecedor a diversos reconocimientos como el Premio Nacional del Ministerio de Cultura a Nuevas Prácticas en Artes visuales en 2005, el Premio del Salón Regional de Artistas y una Mención de honor en el Salón Nacional de Artistas. Ha trabajado como curador independiente en varios espacios oficiales como el Salón de Arte Joven de la Embajada de España y Colsanitas y la Cámara de Comercio de Bogotá, y en algunos espacios alternos como Cero Galería, + MAS | Arte contemporáneo y recientemente en ARKHÉ / Archivos de Arte Latinoamericano. Como gestor cultural, ha asesorado a la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio de Cultura, El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y el Museo Nacional de la Fotografía (Fotomuseo), al igual que a eventos culturales diversos, particularmente en proyectos relacionados con arte, diseño, fotografía y arte en contexto. Durante 5 años trabajó como tutor y curador del Programa ARTECÁMARA TUTOR de la Cámara de Comercio de Bogotá, hoy llamado ARTBO TUTOR. En 2015 funda Compacta galería, un espacio autónomo y experimental, al igual que A3 / Academia Abierta para las Artes, un taller-laboratorio para artistas de todas las edades, en el barrio San Felipe de Bogotá. Hoy dirige el programa del Formación Artística del Museo de Arte de Bogotá, MAMBO/PFA y es curador de las galerías Elvira Moreno y LGM, también en el Distrito Artístico de Bogotá, San Felipe.

Marcos Federico Moreno

Coleccionista de arte y economista con treinta años de trayectoria en el sector bancario. Se desempeña actualmente como consultor financiero.

Yelitza Méndez

Doctorado en Educación Universidad Católica Andrés Bello. Licenciada en Comunicación Social. Universidad Central de Venezuela. Asesora comunicacional, Diseño de estrategias gerenciales y organizacionales, así como el establecimiento de las políticas culturales, artísticas, patrimoniales y de acción comunitaria. Productora comercial de Radio y TV. Coordinación de pautas periodísticas, fotográficas y publicitarias.

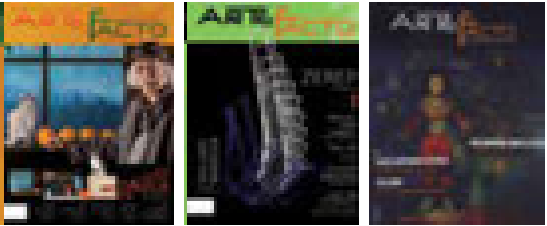
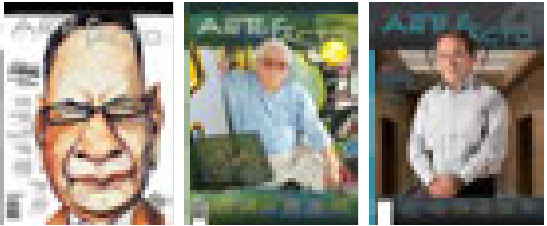
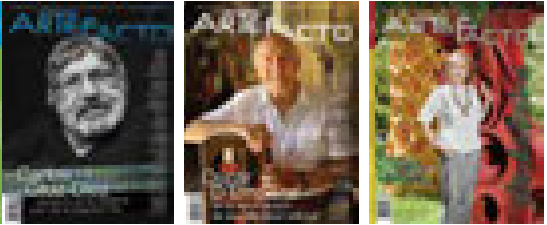
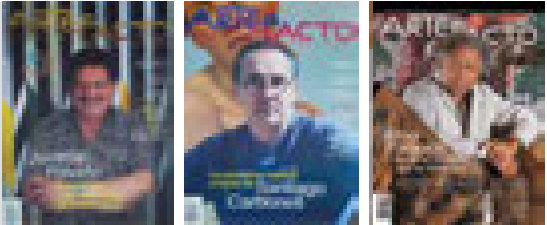
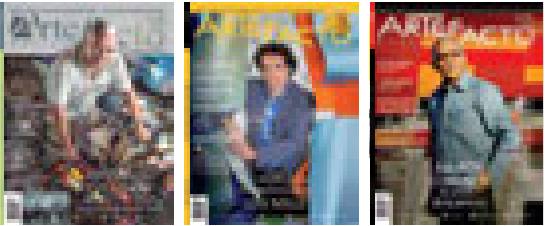
Martha Rodríguez

Analista de Negocios de Telecomunicaciones, Universidad Metropolitana, año 2002, Traducción Legal, Universidad Metropolitana, año 2005. Traducción Escrita inglés – Castellano / Castellano -Inglés, Núcleo de Estudios Lingüísticos y Sociales, año 2004.

Lia Di Lucas

Director de VitaArte Art Dealers y sus Espacios Alternativos de exhibición, especialista en la gerencia y promoción cultural, asesora de proyectos privados, corporativos y relacionados.

Maria Edilia Salas / Joaquín Latorraca

Editorial

10TH Anniversary

BY **Néstor Cánchica**

To talk about time is, somehow, complicated because I have always thought that it is the only good we get when we are born. Although it is not revealed the length of time we’ve been given, it is of essence to seize and value each day as if it was the last. Now, to talk about ten years it’s easier, as one can refer to a right measure and, in some cases, a considerable one. For example, for a Venezuelan it means reaching an age in which people see him or her more. In the town I grew up, it was a time when boys began to wear long pants. It was a time when we were asked about certain things, and one already knew something about life. Now, if we refer to a printed medium, a magazine of any genre, we are talking about a remarkable achievement; and if it is also specialized in the Beauty Arts and is getting said longevity in Venezuela, in the midst of the times passing we are going through, well, said achievement is simply monumental. That is precisely the case for Artefacto Internacional. As its creators say, it is not a medium only for museums, galleries, investors or collectors, but it is «An art magazine for the artists by artists ». It is something I witness as the whimsical destiny that witnessed its birth and growth; and with this issue you are holding in your hands right now, it reaches its first decade after having walked a mine field filled with splinters, shrapnel and all kinds of troubles and bumps, surviving and surpassing itself with each new issue, and even, for the surprise of many, transcending its frontiers. In addition, it’s been five years that the magazine has been in important cities of the world such as Bogota, Panama, Santiago, Lima, and Quito, to mention Latin America, but it can

also be found in New York, Paris, London, Naples, Milano; and the missing cities that, without a doubt, will add themselves in the following months. This without including that a couple of issues ago, the magazine surprised us and became a bilingual one. Now the magazine is edited in its native Spanish and in Shakespeare’s tongue, i.e. English, diversifying and broadening its reach, turning from a magazine into an essential tool for any real art investor.

Then it seems it’s neither chimerical nor utopian to refer to Artefacto Internacional as a beacon that guides, artistically, without distinction of flags, or discrimination of any kind, where we all come out and we all win, may be worthy to be redundant. Especially those creators that, as this writer, had and continues to have visibility through it, as it is a window for the artists, essential for anyone who vibrates with such specific sensibility that the art requires in all of its expressions.

In the flourishing decades of the sixties, seventies and eighties there were several attempts in our country to position a magazine aimed and specialized in the arts. CAL (Crítica, Arte y Literatura), without any doubt, the most famous one, an excellent medium created by Sofia Imber and Guillermo Meneses, important and essential personalities of our Venezuelan culture, gone but still more present than ever. CAL saw the light in 1962 and, in spite of its quality and delightful manufacture, it stopped circulating in 1967, leaving evidence of how difficult it used to be, and it is, to maintain a printed medium in time with quality and professionalism. Add to that equation that the country is no longer measurable in oil barrels.

As this decade has been passing by, I’ve seen with great excitement the way Artefacto Internacional, as any living and aware being, has polished and adjusted itself not only to the new times, but also to work teams that contributed with their talent, passion and creativity and had expanded the space and brought new creators that are still, against winds and tides, making this medium shine with their effort and work mystic. For them, I just have my deepest admiration; for them, and on behalf of the arts in full, I say, Thanks! Tie to the now, the commitment of this printed medium, far from decreasing, is deepening and more demanding; and to fulfil it, there will have to be new makers, new visionaries that will be adding up, from different places, as the magazine needs it, to contribute with their knowledge and, also, to learn from old achievements. Without hesitation, as the stare is in the future towards moving on, as it has been so far, without making excuses or complaints, knowing that if one has to, one must tie oneself to the larger mast to face and resist the storm with the best attitudes, proud of guiding the path, of giving example without losing our faith or hope, convinced that better times are likely to happen and inevitable. I leave you with this emblematic issue that establishes the tenth anniversary of Artefacto Internacional; may you value, broadcast and enjoy such a great effort. I say goodbye, thanking from the very bottom of my heart the opportunity to being chosen by chance to share these lines as a witness, artist and writer, shouting: “¡Bravo for this first decade! Bravo Artefacto Internacional! Bravo Latin America!

Minervo's Show N°2 2018
Óleo sobre tela / Oil on canvas
Medidas / Size 73 x 57 cm

Rigoberto Astupuma

Construye un complejo mundo alegórico

POR **Anny Bello**

Rigoberto Astupuma (Caracas, 1978), formado en la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), Caracas, con Maestría en Artes Plásticas, mención Investigación, en el Instituto Pedagógico Libertador, desarrolla un trabajo pictórico basado en géneros de amplia tradición en la historia de la pintura como las naturalezas muertas y los temas cortesanos, los cuales toma como pretexto para descomponer sus sentidos y potenciar sus significados a través del cruce con el imaginario urbano, el grafiti, el *punk*, la cinematografía, la ilustración, el manga y animé japonés, entre otras fuentes. La factura hiperrealista de su obra presenta un dilatado universo surrealista. El artista se identifica con el *Lowbrow* (traducido como arte de 'mal gusto') o *Surrealismo Pop*, originado en Estados Unidos en la década de los ochenta.

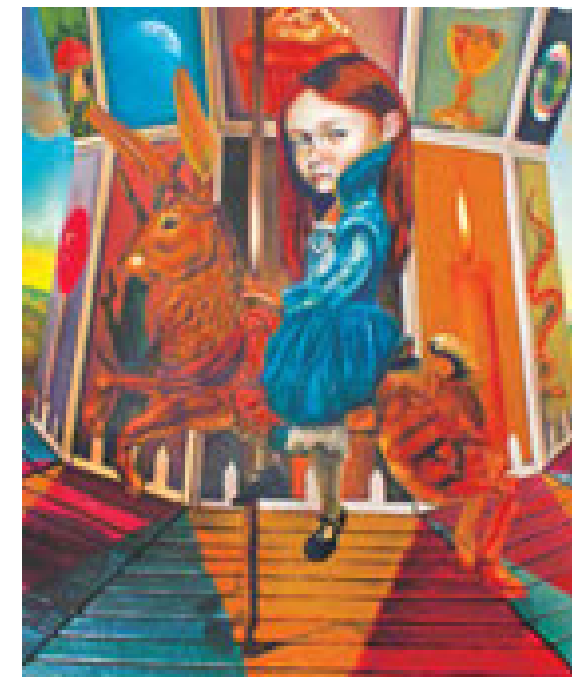
En este movimiento, considerado en sus inicios *underground*, hay una apropiación de los recursos visuales que circulan a través de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. De este modo, el trabajo de Astupuma se ubica en los límites de los estudios visuales, en los que el objeto de investigación es la imagen que procede de campos culturales distintos a las Bellas Artes, que han ampliado enormemente los modos de representación en el arte contemporáneo. En las naturalezas muertas que realiza a partir de 2006, es recurrente la presencia de la carne cruda, cortada, empaquetada o en las carnicerías donde se beneficia, como en la obra *Conejo empaquetado/Packed Rabbit*, de 2008. Este elemento como símbolo sagrado o de poder es destronado, al mostrarlo en trozos para el comercio, para ser devorados.

Desde estas primeras obras, Astupuma demuestra un alto dominio de las técnicas pictóricas, un manejo cabal del óleo, cuyas propiedades le permiten volver al soporte para retrabajar las superficies y lograr efectos de transparencias y detalles.

Continúa con las series de las *Vanitas* (otra acepción de las naturalezas muertas y bodegones), referidas a la vacuidad del placer presente en el 'bien estar' que proporciona la comida, y todos los elementos relacionados con ella, expuestos con aguda simbología. Selecciona frutas colocadas en envases de vidrio, carnes, flores e incorpora otros elementos sin conexión aparente, como rostros suspendidos en la composición. En una modalidad distinta presenta personajes espectrales al lado de figuras angélicas, flores y animales, tal es el caso de *Vanitas N° 12*, de 2015.

Stranger 2016
Óleo sobre tela / Oil on canvas
Medidas / Size 60 x 50 cm

El mundo de Isidora 2019
Óleo sobre tela / Oil on canvas
Medidas / Size 45 x 38 cm

FOTOS Manuel Finol

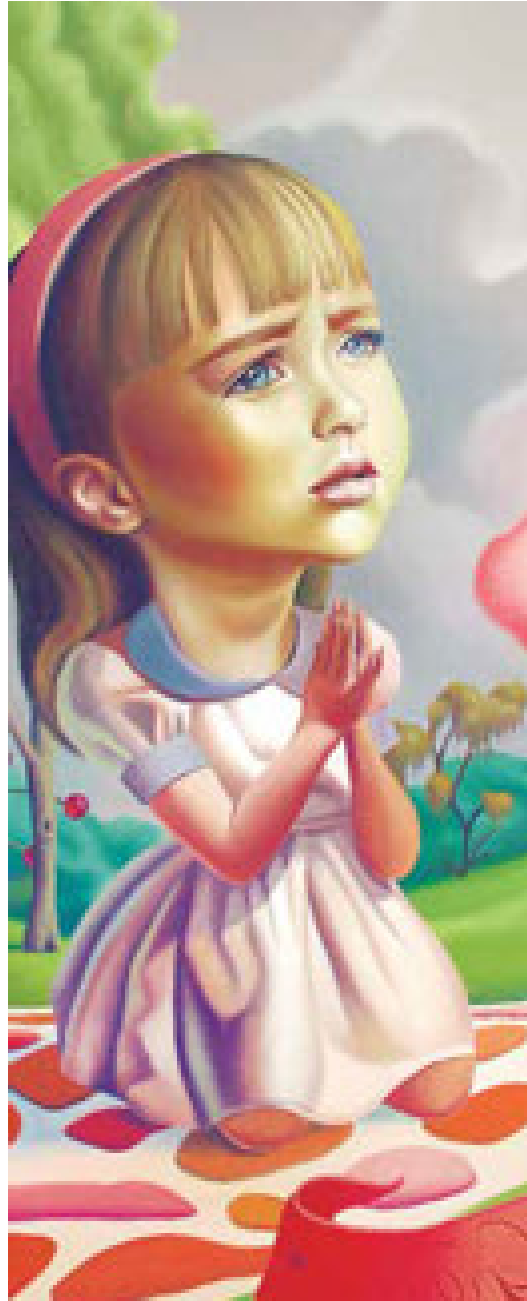
En el trabajo de Astupuma se encuentra una eficacia visual que trastoca la espontaneidad y vivacidad de las narrativas propias del ámbito infantil, por otras de carácter enigmático

De la Serie Ryden's Dreams The Whale 2016
Óleo sobre tela / Oil on canvas
Medidas / Size 125 x 78 cm

Desde 2015 personifica a héroes de la cinematografía en escenas de ficción, como Yuriko y Stranger (2016), *Dreams of Atlantis* (2017) y *La maga/The Mage*, (2018). En su propuesta actual, que inicia a partir de 2018, se basa en cuentos de hadas, reinados y coronas, con los que desmonta la pintura de tema aristocrático, de ambientes agradables y colores luminosos. El tratamiento fisonómico corresponde al lenguaje del dibujo de humor o historietas, de cabezas agrandadas en cuerpos pequeños y grandes ojos, de cierto patetismo en su expresión. Las resoluciones compositivas frecuentemente corresponden al arte clásico, presente en los volúmenes, en las perspectivas, y en paisajes incorporados a escenas interiores para generar puntos de fuga. En apariencia son composiciones estáticas, adecuadamente organizadas, que, sin embargo, dejan la sensación de suspensión. Esa atmósfera inerte perturba porque los significados de los elementos, inevitablemente, llevan a múltiples interpretaciones. Los protagonistas están acompañados por un imaginario animal, que ha sido humanizado, satirizado como los personajes de Esopo. Muestran una sugerente seguridad -en medio de una escenografía de manjares, peluches, dinosaurios, ojos, rosas- que miran al espectador retando a que ciertas situaciones sean aclaradas como en *Minervo's Show* (2018).

GALERÍA DE ARTE
Carmelo Fernández

Homenaje a Mark Ryden Nro. 4 La visión del socorro en los ojos de Camila / 2016
Óleo sobre tela / Oil on canvas
Medidas / Size 109 x 90 cm

En *La orden y Avalon*, ambas de 2018, y *La coronación de Omega/ Omega's Crowning* (2019), las reinas aparecen con semblantes expectantes, acompañadas por lobos y ovejas, o por apetitosas golosinas. La profusión de detalles y elementos abre puertas a otras realidades ambiguas. En *The Bedroom* (2019), la joven, acompañada por juguetes burlescos y un zorrillo, muestra una atmósfera turbia. Con *Fable N° 5*, de 2018, evoca temas victorianos y barrocos, tal como Velázquez se burlaba de las caballerías, pero en este caso de manera fabulada.

El resultado plásticamente elaborado es una de las características del Surrealismo Pop, retomando así, la tradición pictórica contraria a ciertas orientaciones conceptuales del arte contemporáneo. En el trabajo de Astupuma se encuentra una eficacia visual, que trastoca

la espontaneidad y vivacidad de las narrativas propias del ámbito infantil, por otras de carácter enigmático. Construye un complejo mundo alegórico, con importante influencia de Mark Ryden, uno de los más notorios artistas de esta tendencia.

En 2016 participó en la exposición colectiva "OASIS: La Fotopintura y la Pictofotografía", organizada por GBG Arts en Caracas. La investigadora Sagrario Berti, propone estos dos conceptos para clasificar las obras que presentan cruces entre la pintura y la fotografía, incluyendo a Astupuma en este horizonte común en el tratamiento de las formas. En esta misma galería forma parte de *Formato Píxeles*, proyecto concebido para la difusión internacional de artistas locales, además de estar presente en Gamboa Art Collection, en Miami, y en colecciones privadas.

He Builds a Complex Allegorical World

Rigoberto Astupuma (Caracas, 1978), graduated at Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte) in Caracas with a Magister in Arts, and obtained a specialization in Research from the Instituto Pedagógico Libertador. He develops his painting work based on traditional genres in the history of painting such as the still life and the court portraits, which he uses as excuses to break down his senses and powers up its meanings across the urban imaginary, the graffiti, the punk, the cinema-tography, the illustration, the manga and the Japanese animation, among other sources. The hyper-realistic concept of his work presents an enlarged surreal universe. The artist identifies himself with the Lowbrow (translated as a "poor taste" art) or Pop Surrealism, created in the United States in the eighties. In this movement, initially known as underground, there is an appropriation of the vital resources circulating through the means of communication and new technologies.

In this way, Astupuma's work stands in the limits of visual studies where the object of research is the image that comes from the cultural field opposed to the Beauty Arts that have expanded greatly the ways of representation in contemporary art.

In the still lives that he creates since 2006, it is recurring to see the meat raw, cut, and packaged or in butchers where it benefits, like in the 2008 work *Packed Rabbit*. This element as a sacred or power symbol is dethroned when showing it inpieces for trade, to be devoured. Since these early works, Astupuma shows a highdomain of the painting techniques, a comprehensive management of the oil, whose properties allow him to return to the support in order to work the surfaces again and achieve transparency effects and details.

He then continues with the *Vanitas* series (another term for still lives) that refer to the emptiness of the pleasure of the "well-being" provided by food, and all the elements related to it, presented with sharp symbolism.

He selects fruits placed in glass containers, meats, flowers, and includes other elements without any apparent relation such as, faces suspended in the composition. In a different mode, he shows spectral characters next to angelic figures, flowers and animals, as is the case of 2015's *Vanitas N° 12*. Since 2015, he embodies heroes from the movies in fictional scenes like *Yuriko and Stranger* (2016), *Dreams of Atlantis* (2017) and *The Mage*, (2018).

In his current proposal that began in 2018, he is based on fairy tales, kingdoms and crowns, with which he breaks down the aristocratic themed paintings with its likeable environments and bright colors. The physiognomic treatment or corresponds to the language of cartoon o comic drawing, with enlarged heads in small bodies and big eyes of a certain pathos in their expression. The compositional solutions often correspond to the classical art that lies in volumes, in perspectives and in landscapes included in indoor scenes to create leaking spots. At first, those are aesthetic compositions, arranged properly but that leave a suspension feeling. That inert atmosphere is disturbing due to the meanings of the elements, and inevitably, they lead to different interpretations.

An animal imaginary that has been humanized, satirized like Esopo characters, accompanies the stars. They show a suggestive safety –in the middle of a stage filled with delicacies, stuffed animals, dinosaurs, eyes, roses –that looks to the viewer challenging certain situations to be clarified as evidenced in *Minervo's Show* (2018). In *La orden y Avalon*, both from 2018, and in *Omega's Crowning* (2019), the queens appear with expecting faces, accompanied by wolves and sheep, or by appetizing sweets.

The myriad of details and elements open doors to other ambiguous realities. In *The Bedroom* (2019), the young girl accompanied by burlesque toys and a skunk, shows a murky atmosphere. With *Fable N° 5*, 2018, he evokes Victorian and Baroque themes, as Velázquez mocked the cavalries, but similar to a fable in this case. The result artistically created is one of the features from Pop Surrealism, continuing the pictorial tradition opposed to certain conceptual orientations of contemporary art. In Astupuma's work, it can be found a visual efficacy that disrupts the spontaneity and vivacity of the children's own storytelling for others with an enigmatic nature. He builds a complex allegorical world under a great influence by Mark Ryden, one of the most famous artists of such trend.

In 2016, he was part of the collective exhibition titled "OASIS: La Fotopintura y la Pictofotografía", arranged by GBG Arts in Caracas. Researcher Sagrario Berti proposes these two ideas to classify the Works that come across between painting and photograph, including Astupuma in this common horizon related to the treatment of the shapes. In that same gallery he is a part of *Formato Píxeles*, a Project created for the international exposure of local artists, in addition to be a part of the Gamboa Art Collection, in Miami, as well as in private collections.

In Astupuma's work, we find a visual efficacy that disrupts the spontaneity and vivacity of the children's own storytelling for others with an enigmatic nature

La Orden 2019
Óleo sobre tela / Oil on canvas
Medidas / Size 33 x46 cm

La coronación de Omega 2019
Óleo sobre tela / Oil on canvas
Medidas / Size 50 x 60 cm

Exposiciones/Exhibitions

Colectivas/Collective

- 2017** "Un resplandor constante en el cielo del arte", Galería Arte Florida, Caracas.
- 2016** "Arte pop actual en Venezuela", Galería D'Museo, Caracas.
- 2015** "Transfiguraciones", Galería GBG Arts, Caracas.
- 2012** "Retrospectiva visual Juan Sánchez-Peláez", Galería GBG Arts, Caracas.
- "¿Quién es el arte?/ GBG'S who is the art?", Galería GBG Arts, Caracas.
- 2009** "Punto y seguido", Museo Jacobo Borges, Caracas.
- "Pintura fresca", Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón (luesapar), Caracas.
- Estadal I Certamen de Mayor de Artes y Letras, Representante Distrito Federal, Caracas.

Individuales/Individual

- 2006** "Crónicas domésticas", Galería Carmelo Fernández, Caracas.

Salones de Arte/Art Salons

- 2007** Salón Jóvenes con FIA, Caracas.
- I Salón Caroní, Caracas.
- 2006** XXXV Salón Municipal Juan Lovera, Caracas.
- 2005** XVI Salón Luis Alfredo López Méndez, Caracas.
- XXXIV Salón Municipal Juan Lovera, Caracas.
- XXX Exposición Nacional de Arte Aragua, Maracay.

Reconocimientos

- 2005** XXXIV Salón Municipal Juan Lovera, Mención Honorífica Bidimensional, Caracas.
- 2006** XXXV Salón Municipal Juan Lovera, Premio Bidimensional, Caracas.
- 2008** Feria Iberoamericana de Arte (FIA), 2007-2008, Caracas.
- 2012** Korea International Art Fair (KIAF), Corea del Sur.

Gabriel Ortega

Entre el Cómic y el Pop Art

El Pianista 2018
Técnica mixta / Mixed technique
Medidas / Size 20 x 16 cm

POR **Andrés Felipe Ortiz Muñoz**

Si Hergé, hubiera conocido la obra de Gabriel Ortega, no cabría duda de que Tintín, se hubiera metido en nuevas aventuras basadas en las esculturas y cuadros creados por este artista colombiano.

Darle vida a Tintín, fuera de los cómics y la pantalla, ha sido la tarea que emprendió Ortega desde hace años, con la espátula, el buril, el acrílico y el óleo, como instrumentos con los que ha creado un mundo entero de delicadas e impecables figuras, que no solamente hacen brillar su talento como artista, sino que también nos llevan a recorrer un nuevo escenario, dedicado a este personaje tan cercano para todos.

Ortega nació en Medellín, Colombia, en 1969, y desde muy joven el espíritu del arte se apoderó de él, no en vano se dedicó al estudio de las bellas artes, primero en su ciudad natal y luego en Valencia, España.

Personificar a Tintín y hacerlo bien, no es tarea fácil para un artista, tomar un ícono y volverlo parte de su obra es un mérito que no se puede pasar por alto, y es que tan solo con estar frente a una de sus creaciones, todo se une y Tintín puede pasar de ser un prominente abogado a disfrutar las orejas de Mickey Mouse; lo cual paradójicamente cabe dentro del universo creado por Hergé, especialmente

cuando se tiene en cuenta que el personaje principal es un periodista camaleónico, capaz de adaptarse a cualquier situación con el fin de llegar a la verdad, de la misma forma que la obra de Ortega y su interpretación.

Pero el mundo de Ortega va más allá de Tintín, supo mezclar los cómics y una marcada influencia del Pop Art, para darle vida también a icónicos superhéroes, como Batman y Superman, que no dejan de sorprendernos cuando los vemos reencarnarse y exhibirse en galerías de Nueva York, Roma o Bogotá, entre otras ciudades.

“Yo realmente pinto a Tintín porque crecí con él, en las noches leía los cómics de los superhéroes, incluyendo las *Aventuras de Tintín*, y para mí este personaje se convirtió como en un héroe, y es un héroe que no tiene esos súper poderes, porque sus poderes son otros la perseverancia, los valores morales y la constancia... Tintín es el niño que cada uno lleva dentro”.

Unir estas dos corrientes del arte moderno (Pop Art-Cómics) y realizar con ellas una reinterpretación personal de su legado para luego dejarlo plasmado en obras creadas en la actualidad, es lo que permite, al final, que el artista demuestre y explote su talento. Alejandro Obregón dijo hace más de 25

años “... que todo lo que había que hacerse en el arte ya se había hecho hace mucho tiempo...” y yo coincidido con él, ahora, si cabe alguna duda es solo cuestión de dar una pasada por el Prado, el Louvre, el d’Orsay, el MET o el MoMA y comprobarlo con nuestros propios ojos. Yo completaría la frase del maestro Obregón, o más bien intentaría ponerla en contexto; en estos más de 6.000 años de registro que tenemos de obras de arte, podemos estar seguros que ya todo se hizo y se hizo bien, pero si es cierto esto, un verdadero artista tiene el deber y la posibilidad de reinterpretar lo que ya hicieron sus antecesores y, basado en ello, crear obras dignas de quienes lo inspiran, dignas para el propio artista y que respeten y permitan ser entendidas por el público en general.

Usando esa premisa, Ortega logra crear obras que celebran la genialidad de Andy Warhol, el color de Lichtenstein, las composiciones de Frida y la sutileza de los cómics, esto unido a lo que un artista debe tener: academia, pasión por lo que hace, oficio y el toque más importante, que su obra se vuelva parte de su esencia, lo que lo convierte en un artista integral.

Nueva York, 16 de octubre de 2019
Andrés Felipe Ortiz Muñoz

El Cazador
Acrílico y lámina de oro / Acrylic and gold foil
Medidas / Size 80 x 110 cm

FOTOS **Andrés Vásquez. Jhon Jiménez**

Biografía

El artista nació en Medellín, en 1969, influenciado por la cultura del cómic. Este interés lo llevó a comenzar sus estudios en el proyecto de la escuela de arte en Medellín y luego en Valencia, España, donde estudió Bellas Artes. Actualmente vive y trabaja en Italia.

El trabajo de Ortega combina pintura con escultura, haciendo de cada pieza un pequeño escenario en el que los superhéroes confiados a cualquier misión o presentados como figuras de culto se destacan. El uso de Tintín, el personaje principal en el trabajo de Ortega, está destinado a mostrar las connotaciones icónicas del personaje. Estas características están determinadas por lo que representa el carácter, sus valores morales y su determinación inquebrantable para llevar a cabo su misión. Entonces, cuando Tintín encarna un superhéroe o un santo, se pretende indicar que la misión está en buenas manos.

En sus veinte años de intensa carrera profesional, Ortega ha tenido más de ochenta exposiciones en Europa, Asia, América del Sur y América del Norte, como el Salón de los frescos de Le Sibille di Raffaello en el Chiostro del Bramante, Edificio Inteligente en la EEP de Medellín; Artista invitado, XXI Exposición Internacional de Cómics en Barcelona, España; Cow Parade en Barcelona, Museo del Agua.

El Superman 2019
Técnica mixta / Mixed technique
Medidas / Size 95 x 45 cm

Exposiciones/Exhibitions

- 2018** Súper Héroes, Galería Tambaran (Nueva York, Estados Unidos)
- 2018** Edición Especial 90 años Mickey (Bogotá, Colombia)
- 2018** Subasta A la Rueda Rueda (Christie's)
- 2017** Mex Call, con galería GLM y ArteAlto, en Fondo de Cultura económico de México (Bogotá)
- 2014** Contrastes Galería NH (Cartagena, Colombia)
- 2013** Forever Art Gallery LGM (Bogotá, Colombia).
- 2012** Galería de Arte NH (Cartagena, Colombia).
- 2012** Forever Art Gallery, Naranjo & Velilla (Bogotá, Colombia).
- 2011** Forever, Vecchiato Art Galleries (Padova, Italia).
- 2008** Forever2, Chiostro del Bramante Sal Sibille de Raffaello, (Roma, Italia).
- 2007** Forever, Light Contemporary Art Gallery (Londres, Reino Unido).
- 2006** Sopra il sky di Roma, Chiostro del Bramante, (Roma, Italia).
- 2006** COMIDA DE LA FERIA INTERNACIONAL. STAND COCA COLA (Barcelona, España).
- 2005** DESFILE DE LA VACA, Museo del Agua. (Barcelona, España).
- 2005** DESFILE DE LA VACA. Lola Light Sponsor Coca Cola, Espacios públicos, (Barcelona, España).
- 2004** Cómics. DE LONDRES A NUEVA YORK. Galería de arte contemporáneo de luz. (Londres, Reino Unido).
- 2003** EL MUNDO DE LOS COMIC. Cámara del siglo cómic internacional (Barcelona, España).
- 2002** ENTRE CULTURAS. Cámara de Vincon. (Barcelona, España).
- 2001** SIN COLOR. Consorcio de museos en Valencia. La estación de metro de Valencia Alameda (Valencia, España).
- 2000** CONTRASTES Y SIN COLOR. Fundación Santillana para América Latina. (Bogotá, Colombia).
- 2000** CONTRASTES Y SIN COLORES. Galería de arte Policarpa Salavarrieta. El Interior Cundinamarca. (Bogotá, Colombia).
- 2000** SIN COLOR. Edificio de la EEP de Medellín. (Medellín, Colombia).
- 2000** CONTRASTES. Museo Universitario de Antioquia. (Medellín, Colombia).
- 1997** GABRIEL ORTEGA. Galería Edgar Neville. (Alfalfar / Valencia, España).
- 1996** OTOÑO. Show room Centro Cultural de Mislata (Valencia, España).

ARTE LOFT GALERÍA

Tintin y la Leyenda del Dorado 2019
Acrílico y lámina de oro / Acrylic and gold foil
Medidas / Size 90 x 130 cm

Between the Comic and the Pop Art

*“...I paint Tintin because I grew up with him.
I used to read superhero comics at night, including “*

If Hergé had known Gabriel Ortega's work, there is no doubt that Tintin would have had new adventures based on sculptures and squares created by this Colombian artist.

Bringing Tintin to life outside the comics and the screen was a task Ortega started many years ago. By using scraper, graver, acrylic and oil as instruments to create an entire world of delicate and specific figures. This made his talent shine and also took us into a new stage, dedicated to such a character so close to our lives.

Ortega was born in Medellín, Colombia, in 1969. Since he was very young, the spirit of the arts took over him. It was not in vain that he studied the beauty arts first in his native city and later, in Valencia, Spain.

Embodying Tintin in the right way is not easy for an artist. Taking an icon and make it part of his work cannot be overlooked. Moreover, just by being in front of one of his creations, everything comes together.

Tintin can go from being an important lawyer to enjoy Mickey Mouse ears; which paradoxically fits Hergé's universe, especially when you think that the main character is a chameleonic journalist, able to adapt to any situation to get to the truth in the same way Ortega's work and his interpretation do.

However, Ortega's world goes beyond Tintin. He knew how to mix comics and a Deep influence from Pop Art to bring iconic superheroes to life such as, Batman and Superman, that can't stop surprising us when we see them being exhibited in the galleries of New York, Rome or Bogotá, among other cities.

“I paint Tintin because I grew up with him. I used to read superhero comics at night, including “The Adventures of Tintin” and to me, this character became a hero, and it is one without superpowers other than perseverance, moral values, steadiness... Tintin is the child we all have inside”.

To join these two modern art genres -Pop Art and Comics-, and making a personal interpretation of their legacy to leave it in Works created now allows the artists to show and exploit his talent.

Alejandro Obregón said over 25 years ago “... everything you had to do in the arts was already done a long time ago ...” and I agree with him. Now, if there is any doubt, one only has to pass by the Prado, Louvre, d'Orsay, MET or MoMA and see it with our own eyes. I would finish master Obregón's phrase, or maybe, I'd try to put it into context by stating that all of these 6,000 and more years of recordings that we have in relation to the works of art we can be certain that everything was done in the right way. However, if this is true, an artist has the duty and the opportunity to create a new interpretation of what was done by the predecessors and, based on that, we can create works worthy of those who inspire the artist, and worthy for the artist, that respect the viewer and can be understood by it.

L'Esploratore in Asia 2018
Técnica mixta / Mixed technique
Medidas / Size 80 x 110 cm

“...Tintin is the child we all have inside...”

El Spiderman 2019
Técnica mixta / Mixed technique
Medidas / Size 95 x 40 cm

Under that premise, Ortega creates works that celebrate Andy Warhol's genius, Lichtenstein's color, Frida's compositions and the comics' subtlety. It all goes together with everything an artist should have, studies, passion, work and the most important thing, that his work becomes part of his nature making him a comprehensive artist.

New York, October 16 of 2019
Andres Felipe Ortiz Muñoz

IL sushi 2018
Técnica mixta / Mixed technique
Medidas / Size 14 x 18 cm

Bienal-Ferias/Biennial-Fairs

- 2019** Feria Art Lima, con Galería Rosa
Feria de Arte Context, con Galería
Tambara (Miami, Estados Unidos).
-En-contraste en Arte Loft Galería.
Medellín, Colombia.
- 2018** En-contraste en Arte Loft Galería
Barcu con Galería. Bogotá, Colombia.
Barcu con Galería LGM.
- 2017** Bogotá, Colombia.
- 2015** Galería ARTBO Nohra Haime,
(Nueva York, EE. UU. Y Cartagena y
Bogotá, Colombia).
- 2014** ARTBO Nohra Haime Gallery
(Nueva York, EE. UU. Y Cartagena y
Bogotá, Colombia).
- 2014** ART WTNWOOD Beatriz Esguerra
Art Gallery (Miami, EE. UU.).
- 2013** KIAF - Feria Internacional de Arte
de Corea, Galería LGM (Bogotá,
Colombia), (Seúl, Corea).
- 2012** ARTE PADOVA, Galería de Arte
Vecciato (Padua, Italia).
- 2006** Índice de la Feria Internacional
de Arte, Galería Safia (Barcelona,
España), (Dubai, Emiratos
Árabes Unidos).
- 2003** Miami Art Light Gallery (Londres,
Reino Unido), (Miami, EE. UU.).
- 1996-97** III BIENAL DE PINTURA
PASCUAL Thomas.
- 1994** Exposición itinerante: Valencia,
Orihuela, Binaroz (España).
Premio VILLA DE CATARROJA,
Catarroja (Valencia, España).

David Sánchez Vagnoni

Mural 2019
Centro de arte Los Galpones, Caracas

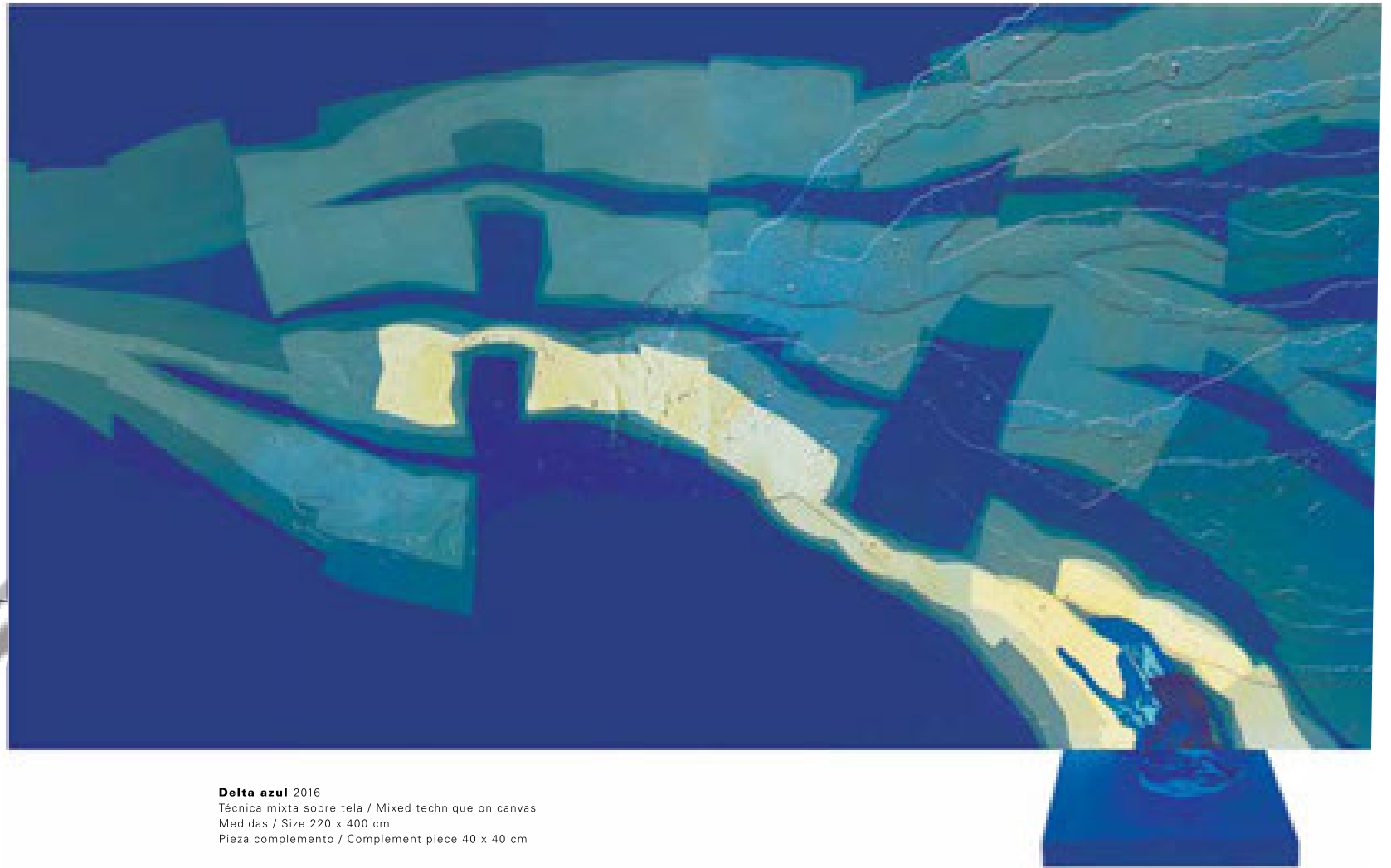
Los tiempos de Samuel Baroni

...nunca llegué a silenciar al niño
soñador que llevo dentro...

FOTOS Manuel Finol

Serie Mares de sal. Salar de fuego 2019
Materiales diversos sobre MDF /
Miscellaneous materials about MDF
Dimensiones variables / Variable dimensions

Delta azul 2016
Técnica mixta sobre tela / Mixed technique on canvas
Medidas / Size 220 x 400 cm
Pieza complemento / Complement piece 40 x 40 cm

POR **Yelitza Méndez García**

Un historial de más de cuarenta exposiciones individuales y colectivas, entre 1975 y 2019, alrededor de una docena de premios y una cantidad considerable de representaciones nacionales e internacionales, es lo que le ha permitido a Samuel Baroni adentrarse, cada vez más, en la investigación del arte.

La década de los 70 despertó nuevo vigor en las iniciativas de renovación. Los salones de encuentro y análisis como Confrontación I, II, III, realizados en y por el Ateneo de Caracas, y los del Premio Avellán (73, 74, 75 y 79) le dieron la oportunidad a los artistas emergentes de mostrar obras que difícilmente encontrarían espacios, entre ellas la de Samuel Baroni, cuyas *Manos del Ché Guevara* y *Allende*,

una estructura pivotante que no tenía precedentes para la época, le valieron el Primer Premio en el Tercer Salón Avellán, celebrado en el Ateneo de Caracas en 1975.

“Nunca nada está terminado”, es el lema que ha acompañado en todo momento al maestro de las artes plásticas venezolanas Samuel Baroni, ganador del Primer Premio del Salón Arturo Michelena, en 1988, para justificar la creación de sus obras.

Luego de la premiación del Michelena fueron muchos los críticos que fijaron serias posturas en torno a aquella pieza. Lo hizo Víctor Guédez, integrante de la directiva de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, Capítulo Venezuela, y en la actualidad autor de más de 20

libros, quien afirmaba, en su columna del diario *El Universal*, que “...la obra actual de Samuel Baroni ha puesto en evidencia los avances necesarios para garantizar una buena perspectiva. Desde un enfoque plástico ha perfilado la ambivalencia escultórico-pictórica de una alternativa, ha consolidado una alfabetividad expresiva, ha sedimentado las características de una personalidad, ha dominado los requerimientos técnicos y ha descubierto los secretos de los materiales que utiliza...”.

Proseguía Guédez, aseverando que, “...esta contundente apreciación no puede evitar el ingrediente emocional que se desprende del impacto que nos produjo la incursión en el taller de Samuel Baroni.

Todavía sentimos la resonancia de las imágenes que permanecen en nuestras retinas y que envuelven nuestro recuerdo...”.

Por su parte, en la Segunda Bial Christian Dior, celebrada en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas en 1989, la periodista Margarita D’Amico concluyó que “...de los 31 invitados, solo 7 u 8 asumieron el riesgo con obras dignas de ser consideradas seriamente. En orden alfabético: Baroni...”, y de esta manera hizo un extraordinario análisis de aquel grupo de artistas que se lucieron en la Bial.

“Ya Samuel Baroni, gran premio del Salón Michelena se encontró a sí mismo. Después de un proceso largo, amarró la pintura con la escultura. Lo hace Schnabel, pero Baroni tiene su lenguaje personal, un manejo técnico excelente. Lo importante es el volumen, la textura, la materia. Funciona más en grandes formatos... ¿Dejará de ser pintor y entrará definitivamente en la escultura?”, preguntaba D’Amico en su impecable columna publicada en el diario *El Nacional*.

Del Inciba a San Bernardino

La vida artística de Samuel Baroni se ha desarrollado en, por lo menos, seis locales, y siempre ha trabajado solo. Nada lo amilana. Muy por el contrario, hoy, a sus 74 años de edad le sigue haciendo honor al dibujo en nuestro país. Ha dedicado, por lo menos treinta años de su vida a la docencia artística, pasando por el Instituto Federico Brandt, Centro Cultural Hebraica, Pedagógico de Caracas, hasta llegar a la Cristóbal Rojas, y en todos estos años ha entendido su pintura como una manera de reflejar la profunda enseñanza de la naturaleza.

Muy especial mención merece la Escuela Comunitaria de “Toronjil”, en San Antonio de los Altos, en donde Baroni impartía clases de arte a los niños una vez por semana durante más de cuatro años, “estos niños pintaban lo que veían, lo que sentían, lo que amaban”, recuerda con una profunda convicción el maestro Baroni. Es oportuno destacar, que Baroni comenzó su desarrollo en el Centro Gráfico de Arte Inciba, luego se radicó en El Alto de las Yeguas, en San Antonio de los Altos (aquel taller lo derribó la montaña y con ella sus creaciones), posterior a aquel infortunio se mudó a la granja de sus padres en Tocuyito, Valencia,

luego se le presentó la oportunidad de trasladarse a un galpón en Filas de Mariches (le pidieron desocupación para la construcción de una escuela); ya para los años 90 ocupó los terrenos de la antigua Escuela Cristóbal Rojas, con la puesta en marcha de un movimiento de artistas llamado Crea Diez, promovido por Alirio Oramas y, desde hace 10 años, su refugio artístico se encuentra ubicado en San Bernardino.

No podemos culminar este artículo sin decir que en la obra de Baroni está su vida, se sigue moviendo entre electrodos, soldadores, máscaras protectoras, tubos de goma, hierro, maderas, telas, espuma de poliuretano, fibra de vidrio, resinas y esmalte sintético. Manteniendo la coherencia, el maestro, oriundo de Cúa, estado Miranda, sigue indagando en la capacidad de los elementos que halla en su actual taller, en donde nos encontramos con nuevas propuestas de corte arquitectónico, sumamente contemporáneas; y nos revela que se está preparando para su nueva individual que presentará, en abril de 2020, en el Centro Cultural de la Universidad Católica Andrés Bello.

Exposiciones/Exhibitions

Colectivas/Collective

- 2019** Herbario de las miradas, Centro Cultural de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela.
- 2018** "L' Atelier des Amis", Centro Cultural de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela.
- 2017** "Libro, Arte, Metáfora", Centro Cultural de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela.
- 2016** Reencuentro Visual: Generación artística de los años 80 y 90 en Venezuela. UBA.
- 2012** "10 Artistas Venezolanos", Museo de Arte Nacional de Beijing, China.
- 2010** 65 Bialn Salón Arturo Michelena, Valencia, estado Carabobo.
- 2010** Salón Nacional de Aragua Museo Arte Moderno Mario Abreu, Maracay.
- 2009** 5ta. Bialn de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela.
- 2005-08** Salón Nacional de Aragua Museo Arte Moderno Mario Abreu, Maracay.
- 2005** VI Bialn de Puerto La Cruz, Venezuela.
- 2005** Bialn de Escultura, Museo de Porlamar, Margarita, Venezuela.
- 1997** El Arte Animalístico Venezolano, Casa de América. Madrid, España.
- 1997** "Cosecha 97", Galería Li, Caracas, Venezuela.
- 1996** Festival "Cannes Sur men", Cannes, Francia.
- 1996** "El Mirar de la Mirada", Galería de Arte Nacional, Caracas, Venezuela.
- 1996** "Antecedente", Instituto Nacional de la Cultura, El Callao, Perú.
- 1996** "Semana de la UNESCO", París, Francia.
- 1996** "Cosecha 96", Galería Li, Caracas, Venezuela.
- 1995** "De L'Art Populaire a L'Art Contemporain", Boulogne Billancourt, Francia.
- 1995** "Asfalto: Dos Aproximaciones", Sala Cultural Corpoven, Puerto La Cruz, Venezuela.
- 1994** "FIAL 94", Galerie D'Art Solyarte, Bruselas, Bélgica.
- 1994** "8 Artistas y 1 Fotógrafo", Embajada de Venezuela, París, Francia.
- 1993** "Nuevas Adquisiciones", Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Ímber, Venezuela.
- 1993** "Los Animales en el Arte Contemporáneo", Museo de Arte Contemporáneo Mario Abreu, Maracay, Venezuela.
- 1993** "Metáfora de lo Real y del Ensueño", Casa Miranda, Londres, Inglaterra.
- 1992** "20 Años", Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Ímber, Venezuela.
- 1991** "20 Artistas Venezolanos en Bogotá", Museo de Arte Moderno, Bogotá, Colombia.
- 1991** III Bialn de Cuenca, Ecuador.
- 1989** Bialn de Arte Christian Dior, Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Ímber, Venezuela.
- 1989** "Amazonia III", Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez, Porlamar, Venezuela.
- 1988** Bialn de Artes Visuales, Museo de Bellas Artes, Caracas, Venezuela.
- 1987** Bialn Nacional de Arte de Guayana, Museo de Arte Moderno Jesús

Samuel Baroni's times in work

With a background of over forty individual and collective exhibits between 1975 and 2019, a dozen awards and a considerable number of national and international representations, Samuel Baroni goes even further into art research.

The seventies awoke a new force in renovation initiatives. The meeting and analysis halls such as "Confrontacion I, II, III", held in -and sponsored by- the Ateneo de Caracas, as well as the Avellan Award (73, 74, 75 and 79), gave an opportunity to emerging artists to show works that hardly would have found spaces for doing so. This included Samuel Baroni's work, whose "Manos del Che Guevara" and "Allende", a pivotal, unprecedented structure for that time, made him win the First Prize in the third Avellan Hall held at the Ateneo de Caracas in 1975.

"Things are never finished", that is the motto that gives meaning to his work the Venezuelan Master of Arts Samuel Baroni, a winner of the First Prize in the 1988 Arturo Michelena Hall.

After having been awarded at the Michelena, many critics had serious opinions in relation to that piece. Victor Guedez, a member of the board of directors of the International Association of Art Critics, Venezuela Chapter, and now author of more than 20 books, was one of those critics who stated in his column in *El Universal* that, "... Samuel Baroni's current work has shown the advances required to guarantee a good perspective. From an artistic approach he had shaped the sculptural and pictorial ambivalence of an alternative, he has established an expressive literacy, he has settled the characteristics of a personality, and he has mastered the technical requirements and has discovered the secrets of the materials that he uses ..."

Guedez, continued stating that, "...this strong appreciation cannot avoid the emotional ingredient from the impact we had when we entered Samuel Baroni's workshop.

We still feel the resonance of the images that remain in our eyes and that hold our memory ..."

On the other hand, in the Christian Dior Second Biennial, held in the Museo de Arte Contemporáneo de Caracas in 1989, journalist Margarita D'Amico concluded that, "...out of the 31 guests, only 7 or 8 undertook the risk with works worthy of being considered seriously. In alphabetic order, Baroni...", and she went on to make an extraordinary analysis of such groups of artists that shone in the Biennial.

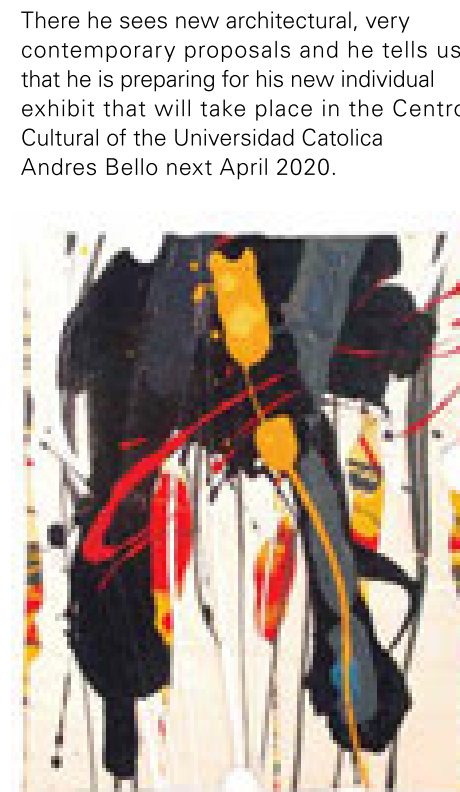
"Samuel Baroni, winner of the first prize of the Michelena Hall, already found himself. After a long process, he tied the painting and the sculpture. Schnabel does it, but Baroni has his own personal language, an excellent technical handling. The importance lies in the volume, the texture, the matter. It works better in large formats ... Will he leave the paintings and become a sculptor?" D'Amico asked in her perfect column published in *El Nacional*.

From the Inciba to San Bernardino

Samuel Baroni's artistic life has developed in at least six places and he has always worked alone. Nothing discourages him. On the contrary, today at 74 years old, he still honors drawing in our country. He has dedicated over 30 years of his life to the teaching of the arts in the Instituto Federico Brandt, the Centro Cultural Hebraica, and the Pedagogico de Caracas until arriving to the Cristóbal Rojas, and in all those years he has understood his painting as a way to reflect the profound taught of nature.

A very special mention is deserved by the Escuela Comunitaria of "Toronjil", in San Antonio de los Altos, where Baroni taught art classes to children once a week for more than four years, "These children painted what they saw, felt and loved", master Baroni recalls with a profound conviction.

It seems timely to highlight that Baroni began his development in the Centro Grafico de Arte Inciba. Then, he established in El Alto de las Yeguas at San Antonio de los Altos; such place fell apart in a landslide, including his creations. Following said unfortunate event, he moved to his parents' farm in Tocuyito, Valencia until he had the chance to move to a storehouse in Filas de Mariches where he was asked to evict the place later due to the construction of a school. In the nineties, he moved to the land where the old building of the Escuela Cristóbal Rojas was and started a movement called Crea Diez sponsored by Alirio Oramas. Since ten years ago, he has had his artistic shelter in San Bernardino. We cannot finish this article without mentioning that Baroni's work represents his life. He is still moving between electrodes, welders, protecting masks, rubber tubes, iron, woods, fabrics, polyurethane foam, fiberglass, resins and synthetic enamel. Keeping himself coherent, the master native from Cúa, Miranda state, continues with his research about the capacity of the elements he finds in his workshop.

Serie Escaladuras 2019
Materiales diversos sobre MDF /
Miscellaneous materials about MDF
Medidas / Size 40 X 40 cm

...I never got to silence the dreamy child inside me...

Serie Mares de Sal. Salar de Fuego 2 2019
Materiales diversos sobre MDF /
Miscellaneous materials about MDF
Dimensiones variables / Variable dimensions

There he sees new architectural, very contemporary proposals and he tells us that he is preparing for his new individual exhibit that will take place in the Centro Cultural de la Universidad Católica Andrés Bello next April 2020.

Exposiciones/Exhibitions

Colectivas/Collective

- 1988** "Nuevas Adquisiciones de la GAN", Galería de Arte Nacional, Caracas.
- 1985** III Salón de Jóvenes, Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Sofía Ímber, Caracas, Venezuela.
- 1985** Salón Alejo Carpentier, Museo Hipódromo La Rinconada, Caracas, Venezuela.
- 1982** I Bialn de Dibujo y Pintura, Cagua, Venezuela.
- 1981** "Nuevo Dibujo Venezolano", Memphis, Estados Unidos de Norteamérica
- 1980** "Indagación de la Imagen", Galería de Arte Nacional, Caracas, Venezuela.
- 1975** Salón Avellán, Ateneo de Caracas.
- 1973** Salón Centro Plaza, Caracas, Venezuela.
- 1970** "Formas", Galería Track, Caracas, Venezuela.

Individuales/Individual

- 1992** "Axis Mundi", Sala Rómulo Gallegos, Caracas, Venezuela.
- 1993** "De la Materia al Signo", Sala de Arte de Sidor, Puerto Ordaz, Venezuela.
- 1995** "Territorialidad Invertida", Galería D Museo, Caracas, Venezuela.
- 1995** "Encuentro con el Ser", Museo de Arte Contemporáneo Mario Abreu, Maracay, Venezuela.
- 1996** "Desde el Ruedo", Galería Moro, Maracaibo, Venezuela.
- 1996** "Desde la Barrera", Icono Galería de Arte, Caracas, Venezuela.
- 2017** "Inconcluyente", Galería de Arte de la Universidad Bicentennial de Aragua (Gaubá). Maracay, Venezuela

Reconocimientos/Recognition

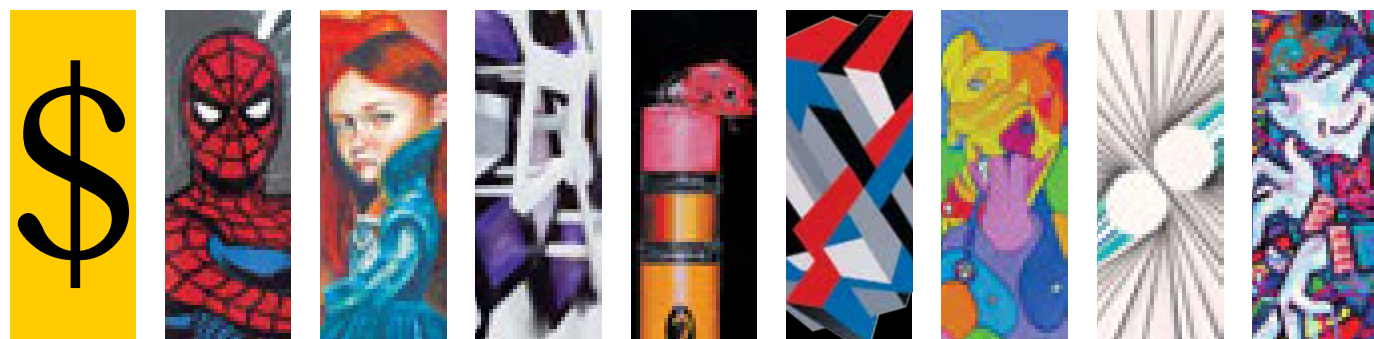
- 1975** 1er Premio, III Salón Avellán, Ateneo de Caracas, Venezuela.
- 1982** 1er Premio, Bialn de Pintura y Dibujo, Cagua, Venezuela.
- 1984** 2do Premio, X Salón Aragua, Maracay, Venezuela.
- 1987** Premio Bolsa de Trabajo Braulio Salazar, Salón Arturo Michelena, Ateneo de Valencia, Venezuela.
- 1988** Gran Premio Arturo Michelena, Ateneo de Valencia, Venezuela.
- 1990** 1ra Mención, Salón Banco Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.
- 1996** Premio Mejor Conjunto Internacional, Festival de Cannes Sur Mer, Francia.
- 2006** Premio XXX Salón de Aragua.
- 2008** Premio XXXII Salón de Aragua.
- 2010** Premio XXXIV Salón de Aragua.

Representaciones/Representations

- Galería de Arte Nacional, Caracas, Venezuela.
- Museo de Arte Contemporáneo Mario Abreu. Maracay, Venezuela.
- Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Sofía Ímber, Caracas, Venezuela.
- Ateneo de Valencia, Venezuela.
- Museo de Arte Moderno, Bogotá, Colombia.
- Casa Bolívar, La Habana, Cuba.
- CEPER Universidad Simón Bolívar, Caracas.
- Fundación CELARG. Caracas, Venezuela.
- Fundación Polar, Caracas, Venezuela.
- Museo de Arte Contemporáneo de Caracas.
- Museo de Arte Nacional de Beijing, China.
- Galería de Arte de la Universidad Bicentennial de Aragua (Gaubá). Venezuela.
- Centro Cultural de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela.

En qué Invertir los Bolívares

...ahora es el momento de invertir en arte...

POR **Marcos Federico Moreno**

Venezuela ha tenido durante 7 años consecutivos la inflación más alta del mundo. Incluso, desde el año 2017, padecemos de hiperinflación (algunos académicos consideran HI cuando la inflación presenta 3 dígitos, supera el 500% anual o supera el 50% intermensual). El año pasado, según el Banco Central de Venezuela, el IPC fue de 130.060% y según la Asamblea Nacional y otros investigadores estuvo alrededor de 1.368.000%. Además, la caída del Producto Interno Bruto (valor monetario de los bienes y servicios generados / creación de riqueza de un país) en los últimos cinco años acumula una caída del 56%, lo cual es equiparable a la situación que presentan economías devastadas por las guerras o por catástrofes asociadas a fenómenos naturales.

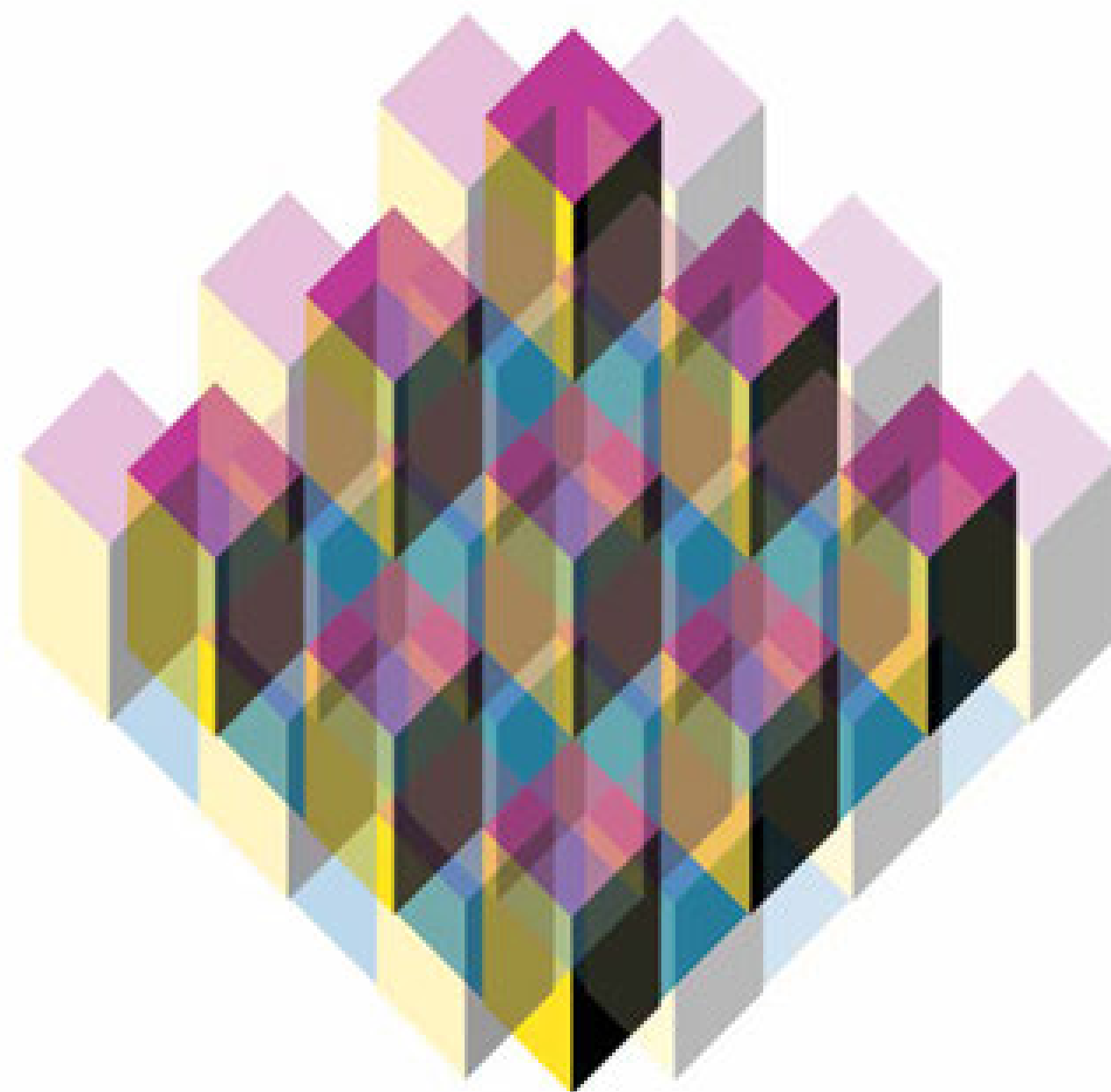
Bajo esta triste e inexorable realidad, los afortunados que generan buena cantidad de bolívares, o los que tengan ahorros en esta moneda, deben encontrar urgentemente donde invertir dichos fondos, antes de que se conviertan en sal y agua; nadie en su sano juicio dejaría sus bolívares reposando en una cuenta bancaria con la inflación actual, por lo tanto, la única opción es invertir en activos, y dentro de la amplia gama de activos posibles tenemos: viviendas, terrenos, moneda extranjera, joyas, piedras preciosas, vehículos, entre otros. Lamentablemente, acceder a algunos de estos activos es

complicado; por la escasez de algunos en el mercado, como el caso de los autos, o que resultan muy costosos porque su precio está establecido en dólares, o porque está indexado al dólar; es decir, es pagadero en bolívares a la tasa que determina el mercado. (Indexar: en economía "poner en relación las variaciones del valor de un bien con un índice de referencia").

En la práctica casi todos los activos están indexados al dólar, lo que varía es el lapso en que van ajustando su valor al tipo de cambio de mercado, hay algunos activos que se indexan casi a diario y otros en los cuales el proceso es mucho más lento. Entre estos últimos se encuentran las obras de arte de artistas venezolanos (salvo un número muy reducido de artistas venezolanos que se cotizan en US\$, en Sotheby's y Christie's, o se exponen en galerías foráneas para coleccionistas extranjeros o por galeristas locales, para un reducido mercado que paga en moneda dura), que se consiguen a precios razonables; es decir, que aún no se han indexado al dólar o lo hacen de manera lenta y gradual debido, entre otras cosas, a las condiciones económicas actuales y a que no son bienes de primera necesidad o bienes utilitarios. Basta con visitar galerías en las principales ciudades del país, asistir a subastas locales, conversar con marchantes y coleccionistas

y observar las ventas de piezas venezolanas por internet, para apreciar que los precios han crecido en algunos casos por debajo de la inflación y de la devaluación de nuestra moneda. Esta situación de mercado favorece a los compradores; si analizamos los precios de los artistas a lo largo de los años se evidencia que, en términos de dólares, estamos pagando una pequeña fracción de lo que costaban sus obras hace algunos años; en otras palabras, adquirir ciertas obras de importantes artistas locales, equivale indirectamente a comprar dólares a precios atractivos, porque, a mediano plazo, va a alcanzar su precio histórico en divisas. Además de maestros consagrados, que se cotizan en bolívares, hay una pléyade de jóvenes artistas de gran talento a lo largo del país, de quienes es posible adquirir, a muy buenos precios, sus trabajos. Hay artistas de todas las tendencias y no sólo la tradicional pintura, sino esculturas, obra gráfica, artes del fuego, instalaciones, entre otras expresiones. Realmente, vale la pena asesorarse con expertos en la materia. Y, obviamente, apartando el tema de inversión y rentabilidad, no debemos dejar de lado el valor estético de la pieza, el goce de la creación artística y la satisfacción visual y espiritual que nos puede transmitir una obra. Podemos concluir afirmando, que este es un buen, y oportuno, momento para invertir en arte...

MI TRABAJO ESTA INSPIRADO EN EL REFLEJO DEL ARTE OPTICO & CINETICO DONDE ALLI ENCONTRE LA LUZ DE UN CONCEPTO ARTISTICO HACIENDO UN RECORRIDO ENTRE LA LUZ, LA SOMBRA, EL MOVIMIENTO, EL VOLUMEN, EL COLOR, LA TRIDIMENSIONALIDAD & LA DIVERSIDAD CREATIVA

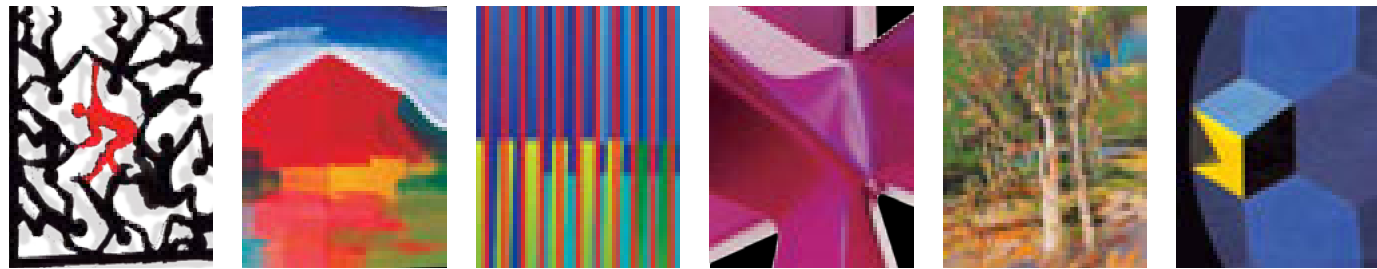
AUTOR: JOHN BARRIOS
TÍTULO: HILANDERAS GEOMETRICAS
MEDIOS: TINTA Y RESINA
TECNICA: MIXTA
AÑO: 2018

JOHN BARRIOS

@galeriaexpres99

CENTRO COMERCIAL CENTRO PLAZA CARACAS - VENEZUELA

What's a great Investment for your Bolivarst?

...now is the right time to invest in art

In addition to the masters already established, it is likely to acquire the works of a group of young, talented artists at a fair price. Venezuela has had the highest inflation rate in the world for seven consecutive years. Since the year 2017 we have even had hyperinflation (some academics talk of HI when the inflation rate reaches the three digits, exceeds the 500% yearly or 50% every two months). Last year, according to the Central Bank of Venezuela, the Consumer Price Index reached 130.060 % and according to the National Assembly and other researchers, it was around 1,368,000%. In addition, the decrease of the Gross Domestic Product, the monetary value of goods and services or country's generation of wealth within the last five years accumulated a decrease of 56%, which is only equal to the situation of economies torn by war or natural disasters.

Under this sad and relentless truth, the lucky ones that generate enough bolivars or those with savings in said currency must urgently find a way to invest such funds before they turn into salt and water. No one of sound mind and under this current inflation would leave their money in a banking account; therefore, the only option is to invest in assets, and within the broad range of likely assets, there are houses, lands, foreign currency, jewels, gems, and cars among others. Unfortunately, to have

access to such assets is complicated due to the scarcity of some in the market as it is the case with the cars, or those which are very expensive because its price is set in dollars or indexed to the foreign currency, i.e., it can be paid in bolivars at the exchange rate set by the market. (To index: In Economics means, "To put in a relation the variations of the price of good with a reference index").

In real life most assets are indexed in dollars with a variation of the term for adjustment of its value to the exchange rate; some assets are indexed daily while others are indexed slowly. Works of art from Venezuelan artists can be found among this type of assets at a reasonable price, i.e., that have not yet been indexed to the foreign currency or that may be doing so slowly and gradually due to, among other things, the current economic conditions and that their not basic goods or services. There is an exception with a small number of Venezuelan artists that sell their works in US\$ through Sotheby's and Christie's; or that exhibit their works in galleries abroad to foreign collector or by local gallery owners, for a small market that pays in foreign currency. It just takes a visit to the galleries in the country's main cities, to attend local auctions, to talk to dealers and collectors, and to see the sales of Venezuelan works by Internet, and

one can have an idea of the increase in the prices, in some cases below the inflation and currency devaluation.

This situation benefits buyers. If we analyze the prices of the artists through the years we can see that, in terms of dollars, we pay a small fraction of their works' worth a few years ago. In other words, acquiring certain works from important local artists is indirectly similar to buying dollars at a good price as, in the medium term; it will reach its historical acquisition price in foreign currency.

In addition to established masters that are sold in bolivars, there is a group of young, talented artists all over the country from whom it is likely to acquire their works at a fair price.

There are artists from every trend and not only from the usual painting but from sculpturing, graphic work, fire arts, and installations among other artistic expressions. Indeed, it is worthy to consult with experts in the area.

And, clearly, putting aside the investment and profitability issues, we mustn't forget the aesthetic value of the piece, the joy of the artistic creation and the visual and spiritual satisfaction we get from a work of art. Finally, we can conclude that this is a good and timely chance for making an investment in the arts.

OMAR MENDOZA

CUATRO:
SONORO Y TRANSPARENTE

11 PAVO
TRANSPARENCIA
ACRÍLICO
2019

@galeriaexpres99

CENTRO COMERCIAL CENTRO PLAZA. CARACAS - VENEZUELA

Taller de Geometría Plástica

...un laboratorio de experimentación técnica y conceptual...

POR **HUMBERTO VALDIVIESO**

Los planteamientos visuales y los conceptos del *Taller de geometría plástica* están fundamentados en las nociones esenciales del arte moderno. Sin embargo, más allá de la tradición, estos maestros han aportado valiosas ideas y han alimentado los fundamentos de la geometría plástica desde un estilo propio. Si bien se trata de un grupo, no hay uniformidad en sus propuestas sino coherencia en sus reflexiones y búsquedas. Ellos apuntan a los procesos humanos de percepción, a la evaluación de las cualidades del espacio y el tiempo,

y al estudio del vínculo de las obras con la experiencia que el cuerpo tiene de ellas. También a la cuidadosa selección de materiales, la incorporación de avanzadas técnicas de producción y el control de calidad para lograr un mejor acabado en la manufactura de las piezas. El taller, en verdad, es un laboratorio de experimentación técnica y conceptual. A diferencia de otras propuestas, lo esencial aquí no es haber reunido un grupo de artistas sino haber convertido este encuentro en un diálogo creativo con el arte actual.

DANIEL SUÁREZ

Es un maestro de la simbiosis entre los volúmenes tridimensionales y el espacio urbano. A él lo mueve el interés por hacer evidentes todas las dimensiones y todos los ángulos de exploración que puede tener una escultura dentro de un sistema visual. Todo está integrado porque asume el espacio como un conjunto heterogéneo de efectos ópticos. Sus obras lejos de imponer negocian con el entorno. Y ese intercambio es posible porque hay correspondencia entre las propiedades de uno y otro. Las cualidades sensoriales de una obra pertenecen también al lugar donde yace. De ahí que la plasticidad resulta del conjunto del efecto y no de las cualidades materiales del objeto. No obstante, en estos momentos está abocado a la investigación de la síntesis y la simplicidad. Su análisis está dirigido a explorar cómo la economía expresiva provoca la transformación del contexto. También de qué manera la neutralidad del color blanco acentúa el protagonismo del dibujo geométrico en el espacio. Sus obras, a través de esta particularidad, devienen en una escritura espacial. Es una suerte de texto infinito que se hace una y otra vez porque está afectado por las variaciones de su ecosistema.

JUVENAL RAVELO

Su trabajo está centrado en el cinetismo y en las propiedades de la fragmentación de la luz y del color. Este maestro de Caripito trabaja en el carácter óptico de la refracción del espacio plástico cuando es intervenido por la presencia humana. Si bien toda su investigación parte de una disposición racional y los resultados nos ofrecen una estructura geométrica de experimentación espacial, Ravelo integra los modos de vida y sus consecuencias sociales a la obra. De ahí que el factor de la experiencia, tan propio de todas las corrientes cinéticas, no sea en él únicamente un detonador de problemas técnicos sino un activador de los efectos del vivir. Su más reciente propuesta nos trae —sin abandonar el ámbito de sus reflexiones por más de cincuenta años— nuevas exploraciones en las propiedades del color y de la estructura de los módulos geométricos. Desde que volvió de Francia ha indagado en las variaciones de los colores y la luz del trópico. Este sondeo en la sensibilidad autóctona le ha impreso una energía diferente a su propuesta.

OCTAVIO HERRERA

Utiliza las propiedades básicas de la composición del espacio para crear. Sin embargo, no es un alarife sino un deconstructor. En vez de llenar, arropar o intervenir colocando capas, piezas o materiales; su trabajo simula el resultado de un método tecnológico de alta precisión. Un procedimiento que hace cortes y le quita opacidad a la materia que nos rodea. En esa operación quirúrgica de sustracción y desocultamiento de capas, Herrera nos muestra un tejido de estructuras geométricas y planos concatenados. Todo aquello pareciera ser la configuración oculta de las distintas dimensiones que transitamos. Lo hace midiendo con exactitud las posibles asimetrías, las rupturas y los desplazamientos que nos muestran más o menos órdenes de profundidad, más o menos cortes estructurales, más o menos patrones geométricos. Hay cierta metáfora tecnológica en su trabajo. Las líneas, la transparencia y la iluminación nos sugieren en sus piezas del siglo XX, circuitos electrónicos y, en las del siglo XXI, modelos virtuales del espacio-tiempo. Sin embargo, más que una mirada tecnofílica es la consecuencia de una condición contemporánea: la tecnología nos ha revelado, como el artista también lo ha hecho, los principios básicos que configuran la realidad.

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Tiene años dedicado a estudiar la geometría y la formación de la imagen en la retina. Le interesa la participación consciente e inconsciente del ser humano en la configuración de los volúmenes virtuales. Quien mira su obra cambia de espectador a cómplice y queda involucrado en una estructura donde predomina la abstracción geométrica. Cada trabajo nos sugiere una suerte de fractura en el espacio, un resquebrajamiento en el orden aparente de la representación visual. Es una fisura-metáfora que nos permite observar la materia oculta de la realidad; eso que no estamos acostumbrados a ver. Pareciera como si hubiésemos quebrado la pantalla o en el cristal de aquello que nuestra percepción da por obvio y, entre sus grietas, apareciera la estructura básica de la luz, el espacio y el tiempo. Las composiciones de Hernández son, entonces, una distorsión en nuestros hábitos, un reto a la mirada y una alteración óptica de los estándares de la vida diaria. Ese es el juego retinal. Ahí emerge el esquema de volúmenes y armonías cromáticas, y nos revelan algunos misterios de la materia primordial que nos rodea.

Artistic Geometry Workshop

...A Lab for Technique and Concept...

The visual approaches and concepts from the Artistic Geometry Workshop are based in the essential ideas of modern art. However, beyond tradition, these masters have contributed with significant ideas and have enriched the foundations of artistic geometry from their own style. Although it is a group, their proposals are not uniform but there is coherence in their thoughts and searches. They aim at the human perception processes, the evaluation of the space and time qualities, and to the study of the link

DANIEL SUÁREZ

Is a master of symbiosis between the three-dimensional volumes and the urban space. He is moved by the interest in making all dimensions evident and all the angles for exploration in a sculpture within a visual system. Everything is integrated because he takes the space as a heterogeneous set of optical effects. He is far from imposing himself with his works, but he negotiates with the environment instead. Moreover, such exchange is possible because there is a correspondence between both properties. The sensory qualities of a work pertain to the place it lies. The plasticity arises from the overall effect and not from the qualities of the object's material. Notwithstanding, in these times he is working on the research of the synthesis and the simplicity. His analysis is aimed at exploring how the economy of expression changes the context. Also, the way in which the neutrality of white accentuates the highlighting of the geometric drawing in space. His works turn into a spatial writing through this specificity. It is some sort of endless text that writes itself repeatedly because it is affected by its ecosystem.

JUVENAL RAVELO

The work of is centered in kinetic art and the properties of the fragmentation of light and color. This master from Caripito works in the optical nature of the artistic space refraction when it is intervened by the human presence. Although his research begins from a rational disposition and the results give us a geometric structure of spatial experimentation, Ravelo brings together the ways of life and its social consequences in his work. From there the experience factor, so characteristic of all kinetic streams, may not be his only trigger for technical problems but an activator of the effects of living. His most recent proposal bring us, without abandoning the environment of his fifty-year old reflections, new explorations in the properties of color and the structure of geometric modules. Since his return from France, he has researched about the variations of colors and the light of the tropic. This survey in the autochthonous sensibility has imprinted a different energy to his proposal.

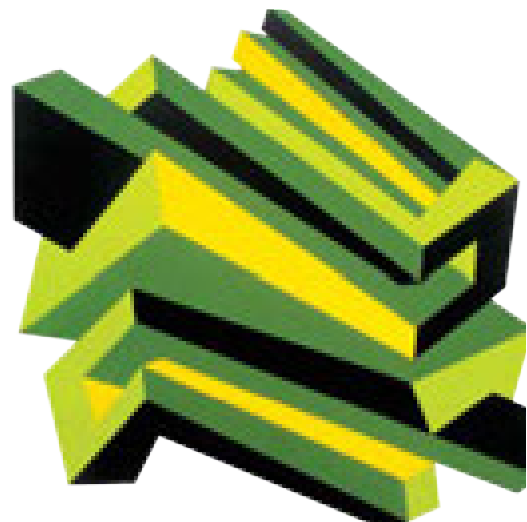
ÁNGEL HERNÁNDEZ

Has dedicated for years to the study of geometry and the making of an image in the retinae. He is interested in the conscious and unconscious contribution of the human being in the setting of virtual volumes. Whoever observes his work becomes an accomplice and is involved in a structure where the geometric abstraction is the dominant element. Each work suggests some sort of rupture in space, a tearing in the apparent order of the visual representation. A breaking-metaphor that allows us to see the hidden matter of reality; which we are not used to see. It seems as if we lost the screen or crystal of the thing we take for granted in our perception and, within its cracks, there is the basic structure of light, space and time. Hernandez compositions are a distortion of our habits, a challenge to the look and an optical alteration of the life standards of real life. That is the retinal game. From there rises the scheme of volumes and color harmonies, and the revelation of the important matter that surround us.

Ángel Hernández

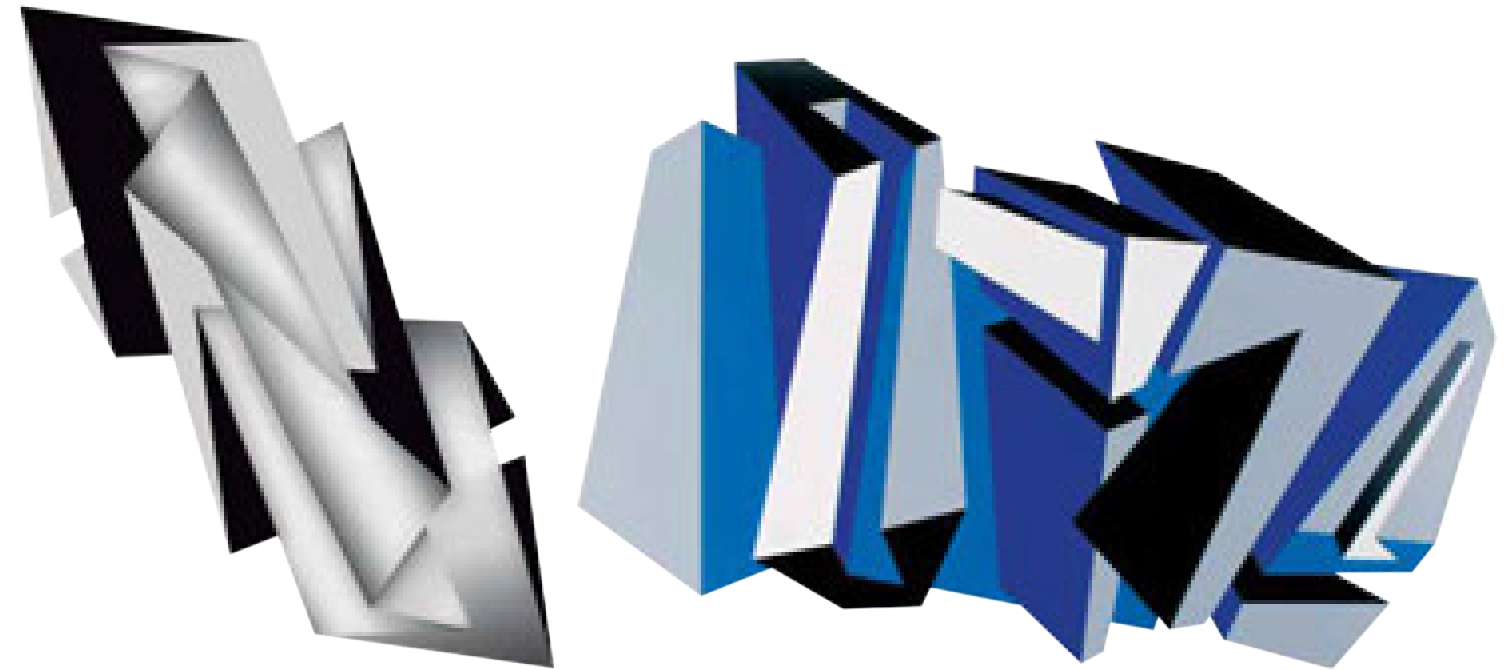
Tiene en su haber mas de 100 exposiciones colectivas y 18 internacionales

Profunda superficie. Sanare (2015)
Mixta MDF / Mixed MDF
Medidas / Size 97 X 85 cm

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- **2019** "Diálogo plástico", Residencia de Francia, Caracas.
- **2018** Feria Internacional Art Paris Art Fair, Grans Palais, Marck Hachem Gallery, París.
- "L'Atelier des amis. Tres siglos de arte en Venezuela saludan a Francia", Centro Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza sj Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Caracas.
- "Homenaje a Francia: Una relación geométrica y cinética venezolana", Residencia de la Embajada de Francia, Caracas.
- Feria Internacional Art Miami, Down Town Miami Florida, Marck Hachem Gallery, EE. UU.
- **2017** "International Celebration of Contemporary Sculpture Network", Centro de Arte Daniel Suárez, Caracas.
- **2016** International Celebration of Contemporary Sculpture Network, Centro de Arte Daniel Suárez, Caracas.
- Feria Internacional de Arte de Lima, Galería Graphicart, Perú.
- **2015** "Taller de geometría plástica", UCAB-Centro de Arte Daniel Suárez, Caracas.
"Día mundial del arte honor a Da Vinci", IESA-Asociación Internacional de Artes Plásticas, Caracas.
- **2014** Fiaam, Galería 700, Maracaibo, Venezuela.
- "Geometría y color", Aula Magna, Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela.
- Feria Iberoamericana de Caracas (FIAC), Centro de Arte Daniel Suárez, Caracas.
- **2013** Salon Comparaisons Art, Grand Palais Champ Elysées, París.
"MADI Openin Art Selection from the collection permanent", Museo MADI, Dallas, EE. UU.
- "Geometría y color", Sánchez Espacio de Arte, Caracas.
- "Geometría y color", Centro de Arte Lia Bermúdez, Maracaibo, Venezuela.
- "Geometría plástica creativa", Biotel, Barquisimeto, Venezuela.
- "De vino en vino", Espacio Chroma, Valencia, Venezuela.

Profunda superficie. Turagua (2015)
Mixta MDF / Mixed MDF
Medidas / Size 59 X 100 cm

- **2012** Escultura para el Museo Vial de Caripe El Guácharo", Maturín, Venezuela.
- Salon Comparaisons Art, Grand Palais Champ Elysées, París.
- "36 años de geometría", Galería Graphic Art, Caracas.
- **2011** Salon Comparaisons Art, Grand Palais Champ Elysées, París.
- **2010** "IV Colectiva pequeño formato. Homenaje a Zerep". Espacio Chroma Galería de Arte, Valencia, Venezuela.
- Art Construit International ACI, París.
- "Colectiva pequeño formato", Galería Art Nouveau, Maracaibo, Venezuela.
- **2009** "Ángel Hernández y Saverio Cecere", Tovar Galería de Arte, Tovar, Edo. Mérida, Venezuela.
- Salon Comparaisons Art, Grand Palais Champ Elysées, París.
- "Arte MADI Expo Fortaleza", Brasil.
- "Expansionismo International", Museo MADI, Dallas, EE. UU.
- "In Forma Geométrica. Mostra Internazionale d'arte Geométrica". Napoli, Italia.
- "MADI Movimiento Internazionale Oltre la Geometría". Galería AL Bludi Prusia, Napoli-Italia.
- **2008** "Movimiento luce, spazio, tempo, dimensine y colore", Gallería Onlus número 9, Napoli, Italia.
- "Internazionale MADI a Verona", Galleria Spazio Arte Pisanello, Verona, Italia.
- "Tres artistas MADI venezolanos", Museo MADI, Dallas, EE. UU.
- XXXV Premio Ciudad de Sulmona, Regione Abruzzo, Italia.
- Salon Comparaisons Art, Grand Palais Champ Elysées, París.
- **2007** "II Exposición todos por el arte", Casa de la Cultura, Maracay, Venezuela.
- **2006** Salón Nacional de Arte Aragua, Casa de la Cultura, Maracay, Venezuela.
- XXVI Salón Municipal de Pintura Municipio Girardot, Maracay, Venezuela.
- II Certamen Mayor de las Artes, Fundación Arturo Michelena-Banco Industrial de Venezuela, Caracas.
- **2004** "Proyecto colección gráfica venezolana 2003", Conac, Caracas.
- **2002** "Pequeños formatos grandes maestros", Galería Espiral EAV, Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas, Caracas.

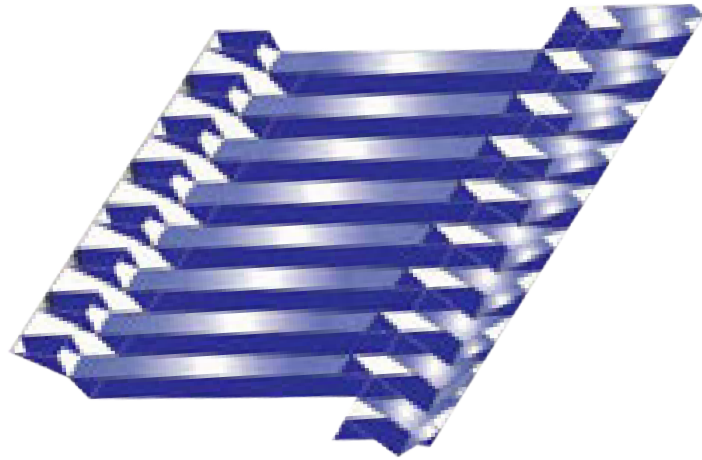
- **2001** "Rescate de una imagen", Galería Espiral EAV, Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas, Caracas.
- **2000** "Superficies profundas", Casa de la Cultura, La Victoria, Venezuela.
- **1999** "Galería Oswaldo Subero", Facultad de Humanidades Universidad Central de Venezuela (UCV), Caracas.
- Colectiva en Galería Massarí, Maracay, Venezuela.
- **1997** XVII Salón Municipal de Pintura, Maracay, Venezuela.
- **1996** I Salón del Norte, Caracas.
- **1992** "Caracas, ayer, hoy y para siempre", Colectiva inauguración de la nueva sede de la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas, Caracas.
- **1991** Salón Municipal de Pintura, Maracay, Venezuela.
- **1990** Salón de Pintura 70 Aniversario de las FAV, Salón Ayacucho, Caracas.
- **1989** "Aragua visión de los 80", Casa de la Cultura, Maracay, Venezuela.
- "Navidad Nidicola", Galería del Nido del Callejón, Caracas.
- **1988** II Bienal de Artes Plásticas, Cumaná, Venezuela.
- **1986** XI Salón Nacional de Artes de Aragua, Maracay, Venezuela.
- **1985** XLIII Salón Nacional de Artes Plásticas Arturo Michelena, Valencia, Venezuela.
- **1984** II Bienal de Pintura, Salón Rómulo Gallegos, Caracas.
- **1983** XLI Salón Nacional de Artes Plásticas Arturo Michelena, Valencia, Venezuela.
- **1982** VII Salón Nacional de Artes de Aragua, Maracay, Venezuela.
- **1981** "Ángel Hernández y Gabriel Marcos", Casa de la Cultura, La Victoria, Venezuela.
- **1975** II Salón de Pintura del Colegio de Profesores de Venezuela, Ateneo de Caracas.
- **1974** I Salón de Pintura del Colegio de Profesores de Venezuela, Ateneo de Caracas.
- **1971** I Salón Nacional de Jóvenes Artistas. Casa de la Cultura, Maracay, Venezuela.
- XXIX Salón Anual Plásticas Arturo Michelena, Valencia, Venezuela.
- **1970** XXVIII Salón Anual de Artes Plásticas Arturo Michelena, Valencia, Venezuela.
- **1969** - Festival Mundial de la Juventud, Sofía, Bulgaria.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

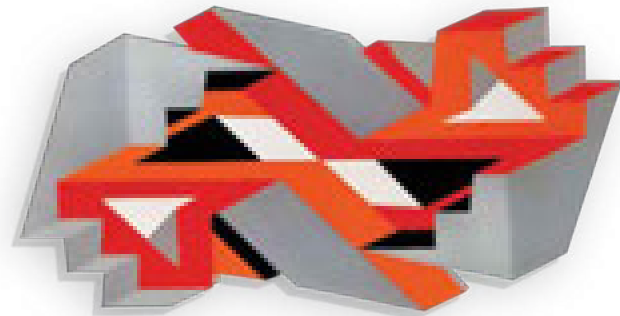
- **1968** IV Salón de Pintura y Escultura, UCV, Caracas.
- **1966** "Confrontación experimental: Pastor García, Raúl González, Ángel Hernández", Galería Universitaria de Arte UCV, Caracas. -II Bienal Internacional Universitaria de Ibiza, España.
- **1965** VI Salón de Artes Plásticas del Ateneo de Coro, Venezuela. -"Esculturas y fotografías", Galería Espiral, Escuela de Artes Plásticas, Caracas.
- **1965** Salón de Pintura Juvenil, Casa de la Cultura del Dto. Sucre, Edo. Miranda, Venezuela.

SALONES

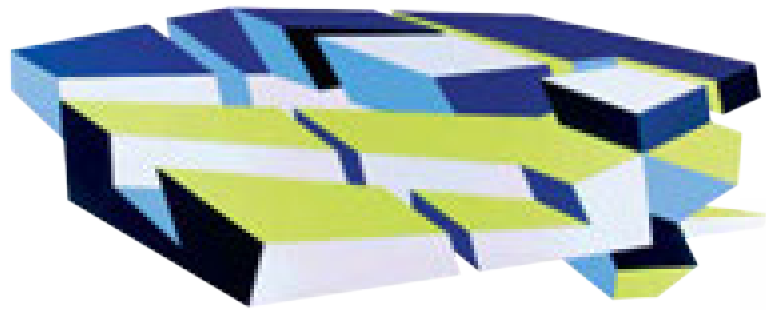
- Oficial de dibujo y escultura. Museo de Bellas Artes. Caracas – Venezuela.
- De Jóvenes Pintores. Universidad Central de Venezuela. Caracas – Venezuela.
- Arturo Michelena. Valencia – Venezuela.
- IV Salón Joven Escultura. Galería Universitaria Universidad Central de Venezuela. Caracas – Venezuela.
- De Jóvenes Artistas. Caracas – Venezuela.
- Bienal de Artes Plásticas. Cumaná, Edo. Sucre –Venezuela.
- Bienal Nacional de Maracaibo. Maracaibo, Edo. Zulia-Venezuela.

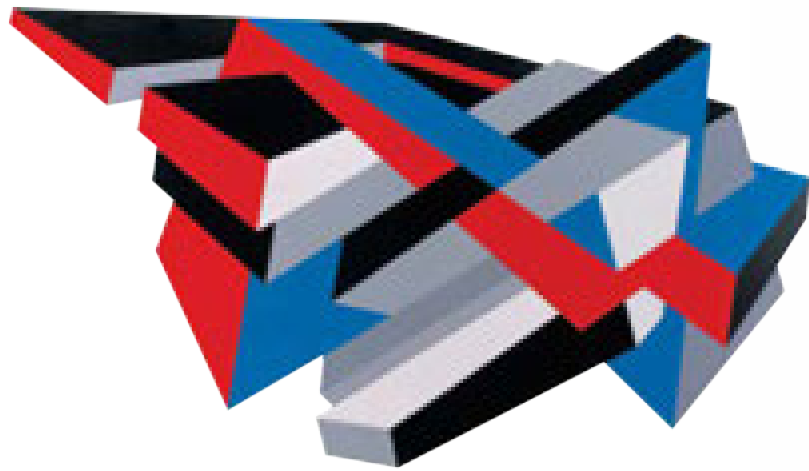
Boceto. S/T (2019)

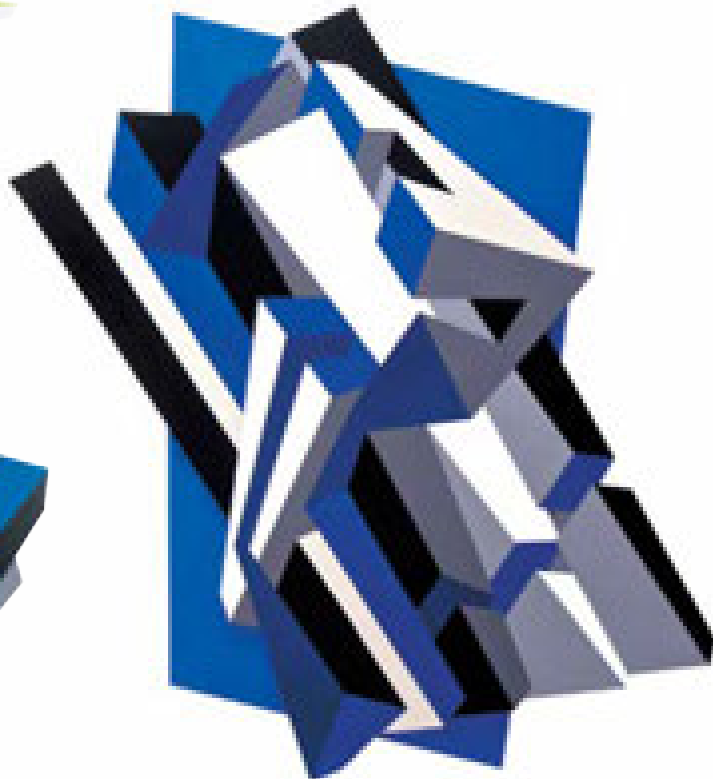
Profunda superficie. Trincheras (2015)
Mixta MDF / Mixed MDF
Medidas / Size 60 X 100 cm

Profunda superficie. Tepui (2015)
Mixta MDF / Mixed MDF
Medidas / Size 73 X 199 cm

Profunda superficie. Uricagua (2015)
Mixta MDF / Mixed MDF
Medidas / Size 109 X 215 cm

Profunda superficie. Ayunteoui (2014)
Mixta MDF / Mixed MDF
Medidas / Size 218 X 167 cm

Daniel Suárez

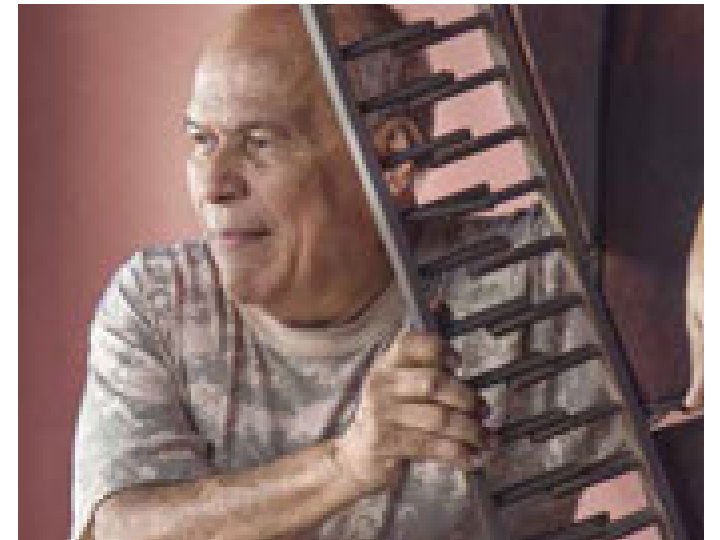
Escultor

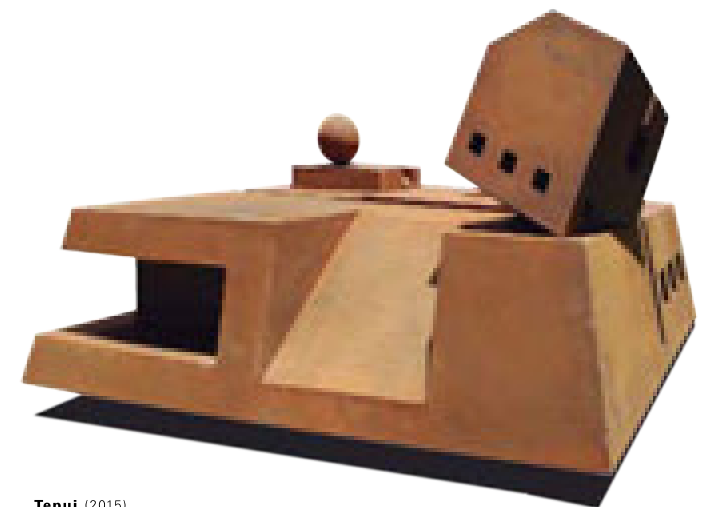
Portafolio

BIOGRAFÍA

- **1950** Daniel Suárez nace en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela.
- **1965** Inicia estudios en la Escuela de Artes Plásticas de su ciudad natal.
- **1966** Su inquietud lo lleva a crear un espacio taller donde comienza su obra de forma autodidacta. Su obra informalista lo hace experimentar con diversos materiales.
- **2001** Funda el Centro de Arte Daniel Suárez, donde diseña, realiza y exhibe sus esculturas realizadas con diferentes técnicas y materiales. Además, este Centro de Arte, contribuye en la promoción y difusión de las Artes Plásticas en Venezuela, a través de exposiciones, en donde participan artistas nacionales e internacionales, incluyendo a jóvenes y maestros de la plástica contemporánea. Actualmente es un Centro de Investigación de la Geometría.

Palelojo (2015)
Hierro pintado / Painted iron
Medidas / Size 125 x 108 x 40 cm

Tepui (2015)
Hierro con acabado oxidado / Rusty finished iron
Medidas / Size 84 X 180 X 141 cm

EXPOSICIONES COLECTIVAS

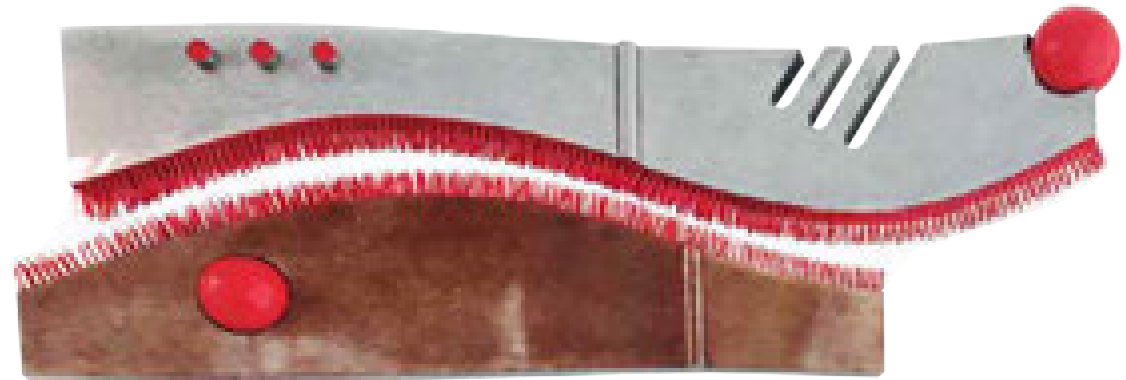
- **1998** Desde 1968 ha participado en numerosas exposiciones colectivas, en diversas instituciones, galerías, ferias de arte, salones, y bienales en Venezuela y en el exterior. Se destaca su participación en El Salón de Mayo, en París. Francia; y, en la VI Bienal de Arte Contemporáneo y Monumental de Marcigny, Francia, en donde su obra *Encuentros* ahora forma parte de la colección del Museo de Arte Contemporáneo Frank Popper.
- **2009** Es invitado para participar en El Salón de Mayo de París, Francia.
- **2010** Su obra homenaje *Al Sistema de Orquestas de Venezuela*, es instalada en el bulevar de Sabana Grande, en la ciudad de Caracas, formando parte de un circuito artístico y patrimonial en esta importante vía pública.
- **2011** Participa en la Feria Internacional MIA en Miami, Florida, EE. UU. Exhibe sus obras monumentales en la Plaza Bolívar del municipio El Hatillo, en Caracas, durante el evento Hatillarte Noche de Galerías, en el mes de octubre.
- **2012** Participa como artista invitado en la VI Bienal de Arte Contemporáneo y Monumental de Marcigny, Francia, junio-agosto.
-Representa a Venezuela en la "Exposición temática anual en homenaje al maestro Enrique Grau: 12 María Mulatas para 12 elegidos", en Bogotá, Colombia.
-Participa en la exposición "Escultura Escultores. Antológica de la escultura en Venezuela, desde los años 40ta. hasta el presente", en la Galería de Arte Ascaso, con la curaduría a cargo de la Dra. Bégica Rodríguez, entre octubre 2012 y febrero 2013.
- **2013** Instala su obra titulada *Trinidad*, en un espacio público en Barquisimeto, Edo. Lara. Así como, su obra *Gestación*, en la autopista Francisco Fajardo en Caracas.
- **2013** En un importante Centro Comercial, en San Cristóbal, estado Táchira, instala cinco composiciones escultóricas monumentales, representando para él un reencuentro con su ciudad natal.
- **2014** Desarrolla su obra escultórica en grandes formatos, pensando en su proyección en el plano de la arquitectura y en espacios urbanos, para ello diseña varios bocetos a importantes grupos de construcción en la ciudad de Caracas, ingenieros y arquitectos que observan en su obra una destacada proyección.
- **2015** Participa en dos exposiciones muy importantes; en Caracas recibe la invitación del Centro Cultural Padre Guillermo José Plaza s j en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), y en el estado Bolívar, acude a la invitación del Museo de Arte Contemporáneo Jesús Soto.
- **2016** Participa por segunda vez consecutiva en la "Cita internacional de la escultura" a través de la red virtual *Sculpture Network* con la participación de 57 galerías de Europa y más de 200 artistas.
- **2017** Expone en el mes de abril más de 60 obras de arte en el marco de la muestra antológica "Daniel Suárez. La persistencia del origen", en el Centro Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza s.j. en la UCAB, en Caracas, Venezuela.
- **2018** La UCAB le otorga la Mención Andrés Bello.
-Presenta su obra *Encuentros entre vértices en diagonales por la paz*, realizada en hierro, es una interpretación sobre la paz en el mundo. Está instalada en los jardines de la Residencia del Embajador de Francia en Venezuela.
-Cuenta con un libro autobiográfico, que demuestra su trayectoria plástica.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- **1977** Banap, Caracas.
- **1979** Casa de la Cultura, Barinas.
- **1987** Galería Sin Límite, San Cristóbal.
- **1999** Sociedad de Arte Dramático, Maracaibo.
- **2000** Museo de Artes Visuales, San Cristóbal.
- **2000** Sala expositiva Estación Metro de Bellas Artes, Caracas.
- **2017** Centro Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza s.j. en la UCAB.

Malabarista (2018)
Hierro con acabado oxidado / Rusty finished iron
Medidas / Size 250 x 120 x 120 cm

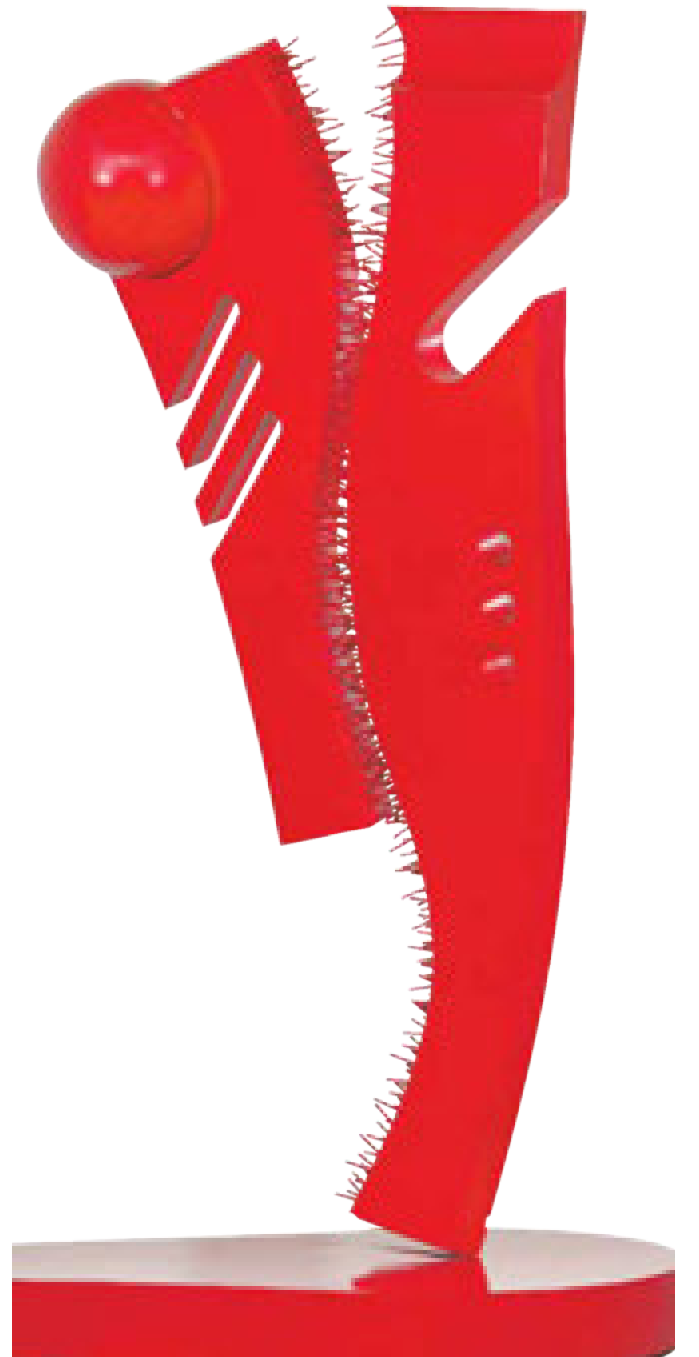
S-T (2018)
Técnica mixta sobre hierro /
Mixed technique on iron
Medidas / Size 120 X 400 X 58 cm

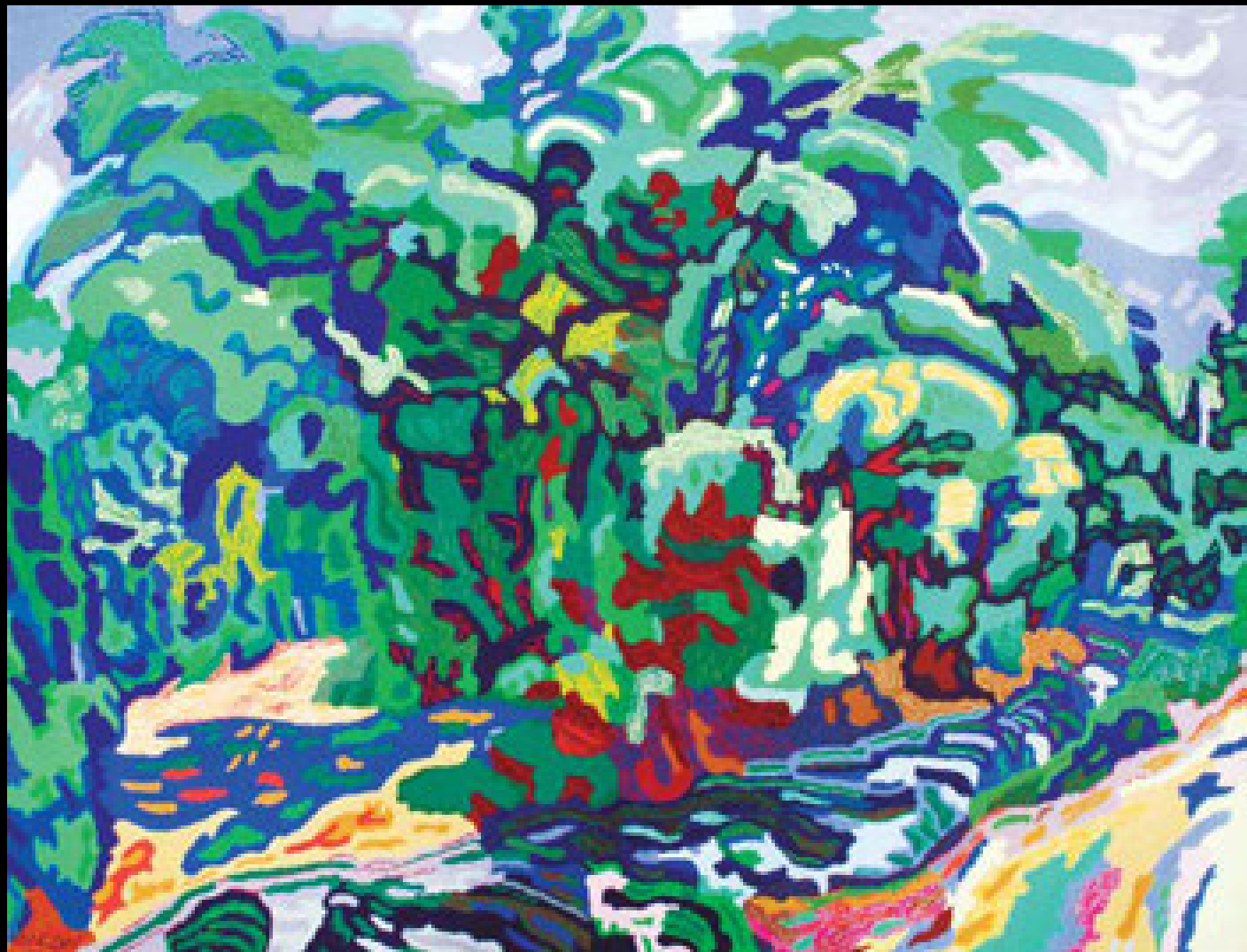
S-T (2018)
Técnica mixta sobre hierro /
Mixed technique on iron
Medidas / Size 120 X 120 X 60 cm

Anaúco (2019)
Hierro pintado / Painted iron
Medidas / Size 118 x 118 x 60 cm

Carmen de Georges Bizet (2018)
Hierro pintado / Painted iron
Medidas / Size 240 x 130 x 70 cm

Árboles secos 1989
 Tapiz Tejido por Martín Segundo Machado / Tapestry woven by Martín Segundo Machado
 Medidas / Size 130 x 170 cm

Gran bambú 1998
 Tapiz Tejido por Martín Segundo Machado / Tapestry woven by Martín Segundo Machado
 Medidas / Size 118 x 145 cm

Jorge Chacón

Tejidos de Jorge Chacón

Juvenal Ravelo

Portafolio

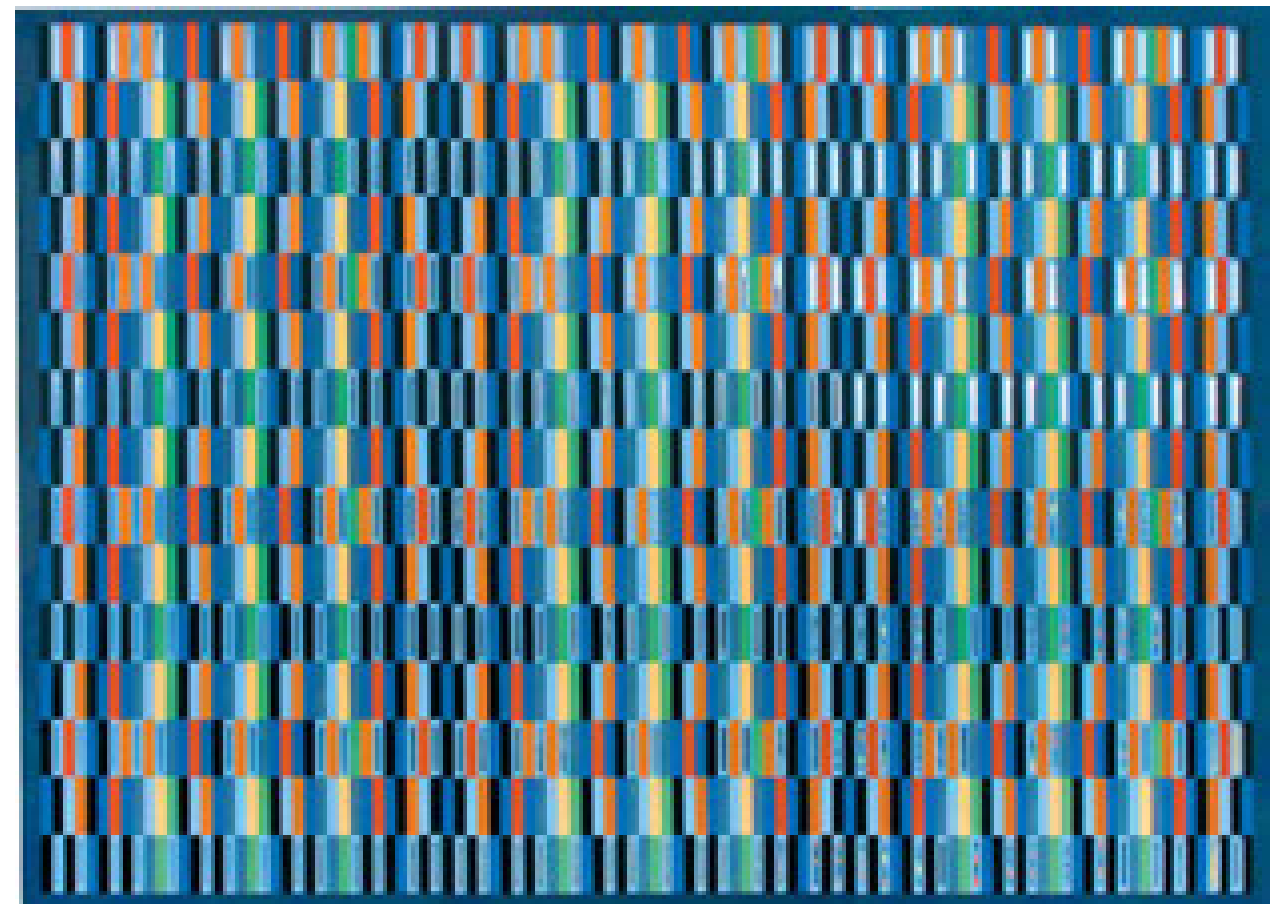

ESTUDIOS REALIZADOS

- **1953-58** Escuela de Bellas Artes de Caracas y Barquisimeto, Venezuela.
- **1959-64** Docente de la cátedra de Historia del Arte, Dibujo y Grabado. Escuela de Bellas Artes Cristóbal Rojas, Caracas, Venezuela.
- **1964-68** Estudios sobre Sociología del Arte con los historiadores Pierre Francastel y Jean Cassou. Escuela Práctica de Altos Estudios. Universidad de la Sorbonne, París, Francia.
-Desde el año 1952 hasta la fecha suman más de 50 exposiciones colectivas en Asia, América y Europa

Fragmentación de la luz y el color (2016)
Mixta sobre MDF, aluminio pintado elementos reflectantes / Mixed on MDF,
painted aluminum reflective elements
Medidas / Size 180x 480 x 12 cm

Fragmentación de la luz y el color (2016)
Mixta sobre MDF, hierro pintado y elementos reflectantes / Mixed on MDF, painted iron reflective elements
Medidas / Size 200x 300 x 12 cm

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- **1958** Taller Libre de Arte, Caracas.
- **1967** V Biental Internacional de Jóvenes Artistas en París. Invitado por Francia. Exhibición de mural con medidas: 8 metros de largo y 4 metros de alto. París, Francia.
- **1969** VI Biental Museo de Arte Moderno de París, Pabellón de Venezuela, Francia.
- **1971** Galería Conkright, Caracas, Venezuela.
- **1971** III Festival Internacional de la Pintura, Cagnes Sur-Mer-Francia.
- **1974** "Estructuras cinéticas sobre la fragmentación de la luz", Galería de Arte Contacto, Caracas, Venezuela.
- **1975** Galería Gaudí, Maracaibo, Venezuela.
- **1981** Espace Latino Americain. Investigaciones sobre la luz y el color, París, Francia.
- **1985** Salón de Exposiciones, PDVSA Monagas, Maturín, Venezuela.
- **1987** "Proyectos y maquetas", Galería Euroamericana, Caracas, Venezuela.
- **2008** "Expo Laboratorio", Museo de Arte Contemporáneo del Zulia (Maczul), Maracaibo, Venezuela.
- **2012** "Luz y color en el nuevo milenio", Centro de Arte Daniel Suárez, Caracas, Venezuela.
- **2015** "Juvenal Ravelo", Durban Segnini Gallery, Miami, EE. UU.
- **2016** "Fragmentación de la luz y el color", Kreisler Gallery, Madrid, España.
-"Juvenal Ravelo", Centro de Arte Daniel Suárez, Caracas.
-"Juvenal Ravelo. Obras recientes", Centro de Arte Daniel Suárez, Caracas, Venezuela.

REPRESENTACIÓN EN MUSEOS Y COLECCIONES PRIVADAS

- Museo de Arte de la Ciudad, París, Francia.
- Ministerio de la Cultura, París, Francia.
- Museo de Perpignan, París, Francia.
- Embajada de Venezuela Unesco, París, Francia.
- Fundación Bertrand Russel, Nottingham Gran Bretaña.
- Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, EE. UU.
- Casa de las Américas, La Habana, Cuba.
- Museo Nacional de Nicaragua, Managua.
- Museo Jesús Soto, Ciudad Bolívar, Venezuela.
- Museo Mateo Manaure, Maturín, Venezuela.
- Galería de Arte Nacional, Caracas.
- Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.
- Museo de Barcelona, Anzoátegui, Venezuela.
- Museo de Arte Contemporáneo Mario Abreu, Aragua, Venezuela.
- Museo del Concejo Municipal del Distrito Capital, Caracas, Venezuela.
- Museo del Diseño y la Estampa Carlos Cruz-Diez, Caracas, Venezuela.
- Pinacoteca del Banco Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.
- Colección Frank Popper, París, Francia.
- Colección Gaston Diehl, París, Francia.
- Colección Bruno y Mary Levi, Rio de Janeiro, Brasil.
- Colección Pdvsa Maturín, Venezuela.
- Colección Residencia de Gobernadores, Maturín, Venezuela.
- Colección Alfredo Boulton, Caracas, Venezuela.
- Colección Fundación Beracasa, Caracas.
- Colección Seguros La Vitalicia, Caracas.

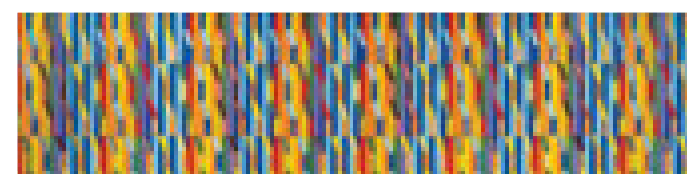
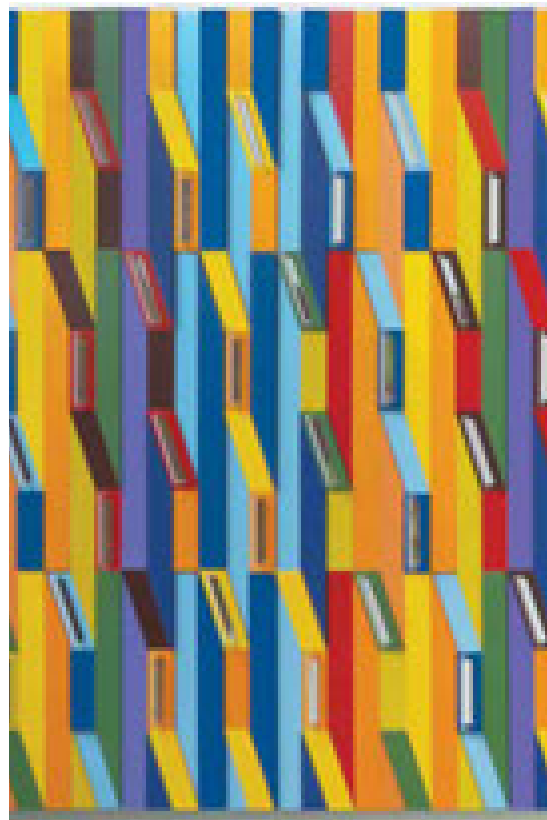
Fragmentación de la luz y el color (2016)
Mixta sobre MDF, hierro pintado y elementos reflectantes / Mixed on MDF,
painted iron reflective elements
Medidas / Size 80x 200 x 12 cm

DISTINCIONES NACIONALES

- **1955** Primer Premio del Salón de Jóvenes Pintores Monaguenses, Venezuela.
- **1956** Premio Modesto Izquierdo. Segundo Salón Nacional Pintura Joven. Asociación Venezolana de Periodistas, Caracas, Venezuela.
-Primer premio del Salón Eloy Palacios, Maturín, Venezuela
- **1961** Premio Aristides Rojas, Salón Nacional, Museo de Bellas Artes, Caracas, Venezuela.
- **1961** Premio José Loreto Arismendi, Salón Nacional, Museo de Bellas Artes, Caracas, Venezuela.
-Premio para paisaje del Rotary Club en el Salón de Nacional de Arte, Caracas, Venezuela.
- **1976** Llave de Oro otorgada por los vecinos del Barrio Los Cerritos, Caripito, Venezuela.
- **1983** Orden Ciudad de Maturín en su 1ª Clase. Nombramiento: Hijo Ilustre de Caripito-Venezuela.
- **1986** Orden José Tadeo Monagas. 1ª Clase, Maturín, Venezuela.
- **1988** Casa de la Cultura Juvenal Ravelo en Caripito, Monagas, Venezuela.
- **1989** Orden al Mérito en el Trabajo. 1ª Clase, Caracas, Venezuela.
- **1990** Orden José Seledonio Tubores. 1ª Clase, Nueva Esparta, Venezuela.
- **1991** Orden Fuerzas Armadas PM. 1ª Clase, Cumaná, Venezuela.
- **2008** Premio Nacional de Artes Plásticas, Caracas, Venezuela.
- **2008** Patrimonio Cultural Viviente del estado Monagas, Venezuela.
- **2018** Ilustre Maestro del Arte Cinético, Universidad Católica Santa Rosa de Lima, Caracas, Venezuela.

DISTINCIONES INTERNACIONALES

- **1955** Mención Honorífica. Exposición de Arte del Caribe. Nueva York, EE. UU.
- **1971** Premio Nacional en el III Festival Internacional de Arte de Cagne Sur-Mer, Francia.
- **2012** Condecoración por parte de Monsieur Louis Poncel, alcalde de Marcigny, Francia.

Fragmentación de la luz y el color (2014) Detalle
Mixta sobre MDF, hierro pintado elementos reflectantes / Mixed on MDF,
painted iron and reflective elements
Medidas / Size 150x 600 x 12 cm

Octavio Herrera

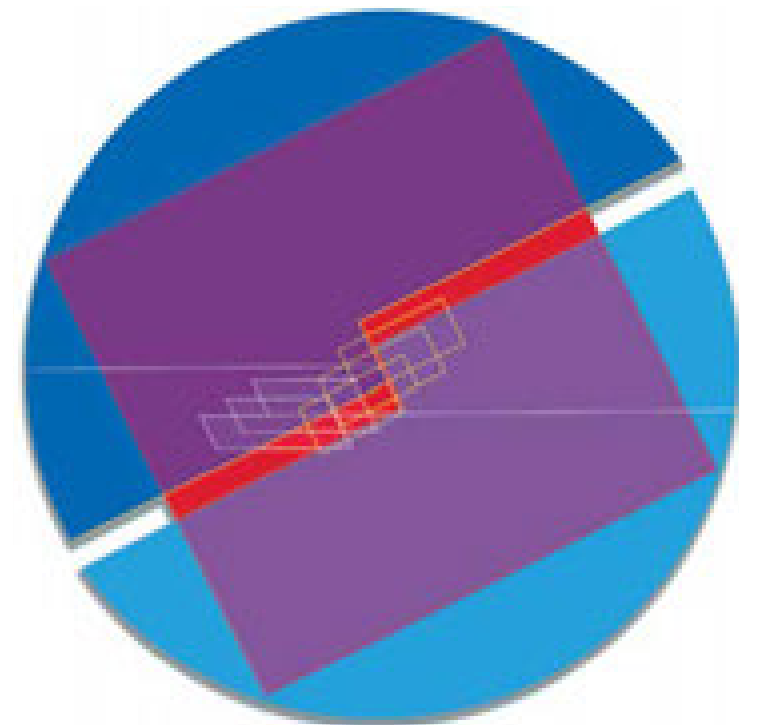

BIOGRAFÍA

En 1964, ingresa en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas Rafael Monasterios, Maracay, Venezuela, y es convocado como profesor hasta el año 1972. Trabaja como diseñador desde 1973 hasta 1977. En esta fecha viaja a París, estudia en la Universidad París 8 Vincennes-Saint Denis, obtiene una licenciatura en Artes y Letras, Colaboradora con la Galería Denise René de 1982 a 1989, en 1991 interviene como profesor de Artes Plásticas en la Universidad París, hasta el año 1997.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

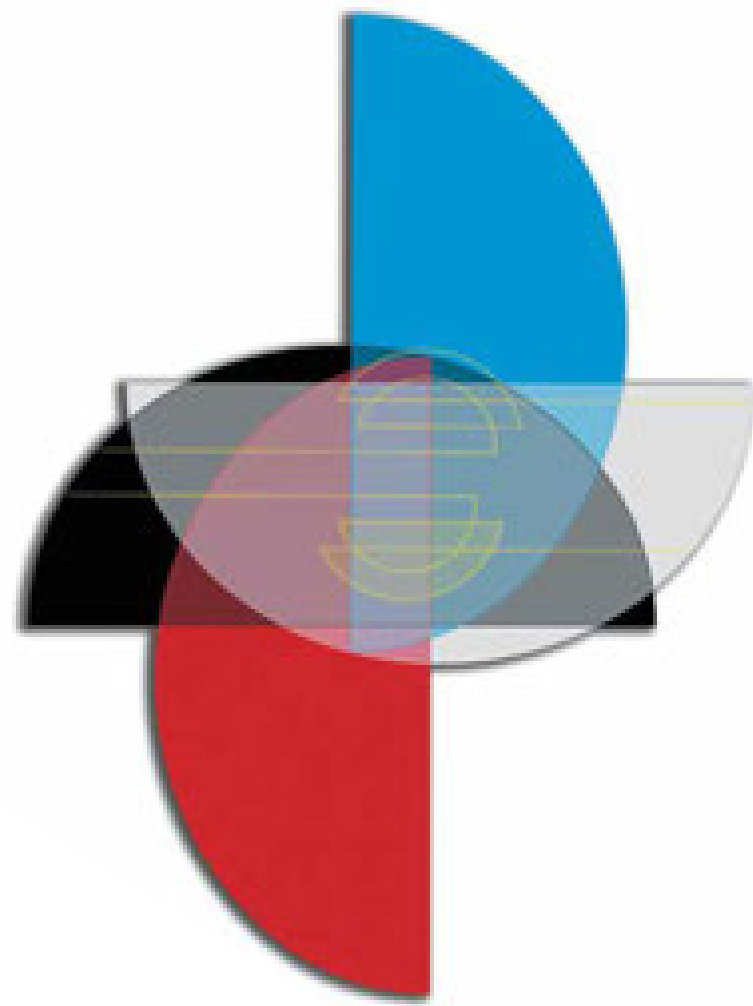
- **1986** Centro de Bellas Artes, Maracaibo, Venezuela.
- **1989** Galería Latzer, Kreuzlingen, Suiza.
- **1990** Galería Saint Charles de Rose, Francia.
- **1991** Bolivar Hall, Londres, Inglaterra.
- **1996** Museo de Arte Contemporáneo, Tovar, Venezuela.
- **2001** Graphic Gallery, Caracas, Venezuela.
- **2002** Treffpunkt Kunst-Saarlouis-Alemania.
- **2004** Sala Sidor, Puerto Ordaz, Venezuela.
- **2007** Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez, Porlamar, Venezuela.
- **2007** Galería Latzer, Kreuzlingen, Suiza.
- **2008** Galería N Mariño, París, Francia.
- **2009** Galería Espacio Chroma, Valencia, Venezuela.
- **2010** "Obras Recientes" Gallerie Nery Mariño, París, Francia.
- **2014** "Exposicion antológica", Centro de Arte Daniel Suarez, Caracas, Venezuela.
- **2017** "Octavio Herrera", Gallerie Nery Mariño, París, Francia.
- **2018** "Relieves virtuales". Imaginart, Barcelona, España.

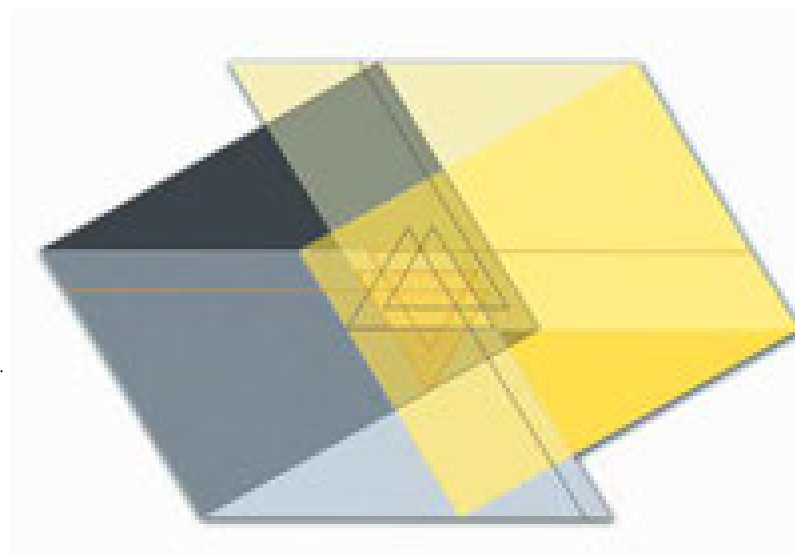
Línea descriptiva roja blanca (2019)
Mixta sobre acrílico laminado/ Mixed on laminated acrylic
Medidas / Size 105 x 105 x 8 cm

EXPOSICIONES COLECTIVAS

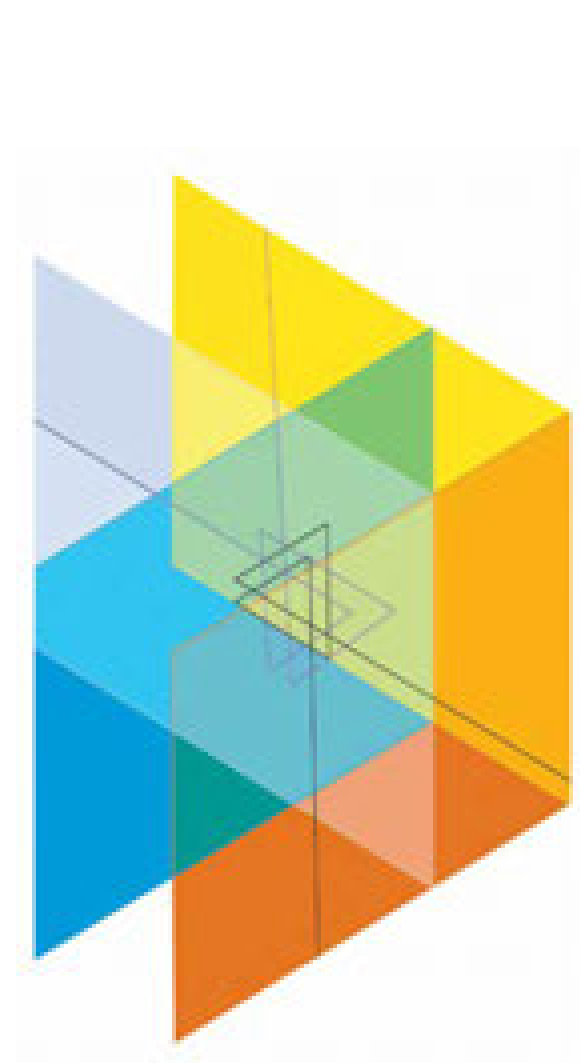
- **1985** Galería Moteki, Tokyo, Japón.
- **1988** Espacio Pierre Cardin, París, Francia.
- **1990-2000** Galería Arte Struktura, Milan, Italia.
- **1996** "Madi Internacional 50 años después", Zaragoza, España.
- **1997** "Arte Madi", Museo Nacional de Arte Reina Sofía, Madrid, y Museo -Extremeño Ibero-Americano de Arte Contemporáneo, Badajoz, España.
- **1998** Festival EuroMadi, Varosi Muveszeti Muzeum, Gyor, Hungría.
- **1999** Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano Macla, La Plata, Argentina.
- **2001** Galería de Arte Nacional, Budapest, Hungría.
- **2002** "Art Madi". Museo MADI, Dallas, EE. UU.
- **2003** Treffpunkt Kunst, Saarlouis, Alemania.
- **2004** "Out of Frame", Durban Segnini Gallery, Miami, EE. UU.
- **2005** Feria Iberoamericana de Arte (FIA), Galería Graphic Art, Caracas, Venezuela.
- **2006** Rückschau, Arte Óptico y Arte Cinético, Galería Latzer, Kreuzlingen, Suiza.
- **2007** Feria Art Karlsruhe, Galería Emilia Suci-Karlsruhe, Alemania.
- **2008** 30 Jahre treffpunkt kunst, Museum Haus Ludwig-Saarlouis, Alemania.
- **2009** "Expansionismo", Centro Omar Carreño, La Asunción, Venezuela.
- **2010** "Principios y fundamentos del arte abstracto", Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez, Porlamar, Venezuela.
- **2011** "Art Mouvement Intergeometrismo", Galería Universitaria Budenesis, Budapest, Hungría.
- **2012** "Mouvement et Lumière", Villa Datri-Isle-sur-la-Sorgue, Francia.
- **2013** FIA, Galería ImaginArt, España; Caracas, Venezuela. -"Homenaje 90 años de Cruz-Diez", Centro de Arte Daniel Suárez, Caracas, Venezuela.
- **2014** "Esculturas". Gallerie Nery Mariño, Francia.
- **2015** FIA, Stand de ImaginArt y Centro de Arte Daniel Suárez, Caracs, Venezuela. -"Presencia geométrica", Museo de Arte Moderno Jesús Soto, Ciudad Bolívar, Venezuela. -"Taller de geometría plástica", Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Caracas, Venezuela. -Colectiva, Centro de Arte Daniel Suárez, Caracas, Venezuela. -Petits formats. Gallerie Nery Mariño, París, Francia.
- **2016** Cita Internacional de la Escultura Contemporánea. Sculpture Network, Centro de Arte Daniel Suárez, Caracas, Venezuela. -Printemps. Gallerie Nery Mariño, París, Francia. Residencia de Francia, Caracas.
- **2017** -"Geometrías variables", Galería Metanoia, Valencia, Venezuela. -Cita Internacional de la Escultura Contemporánea. Centro de Arte Daniel Suárez, Caracas, Venezuela. -Art Wynwood, Miami, EE. UU. -Imaginart Gallery, Art Boca Ratón. Miami, EE. UU. Imaginart Gallery, Art Med. Medellín, Colombia.
- **2018** "L'Atelier des amis", Centro Cultural UCAB, Caracas, Venezuela.
- **2019** "Fondo de Galería". Imaginart Gallery, Barcelona, España. -Universo Madi. Odalys, Madrid, España. -Super Madi Exhibition. Saxon Art Gallery, Budapest, Hungría. -"Diálogo plástico". Residencia de Gallery, Barcelona, España. Entre Otras.

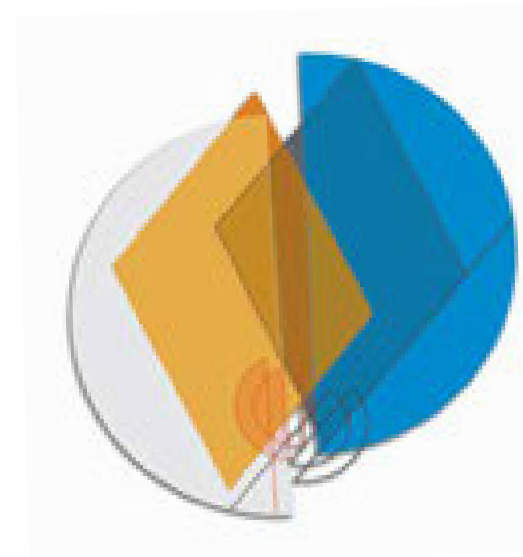
Línea descriptiva amarilla (2019)
Mixta sobre acrílico laminado /
Mixed on laminated acrylic
Medidas / Size 200 x 150 x 8 cm

Línea descriptiva naranja negro (2019)
Mixta sobre acrílico laminado /
Mixed on laminated acrylic
Medidas / Size 100 x 150 x 8 cm

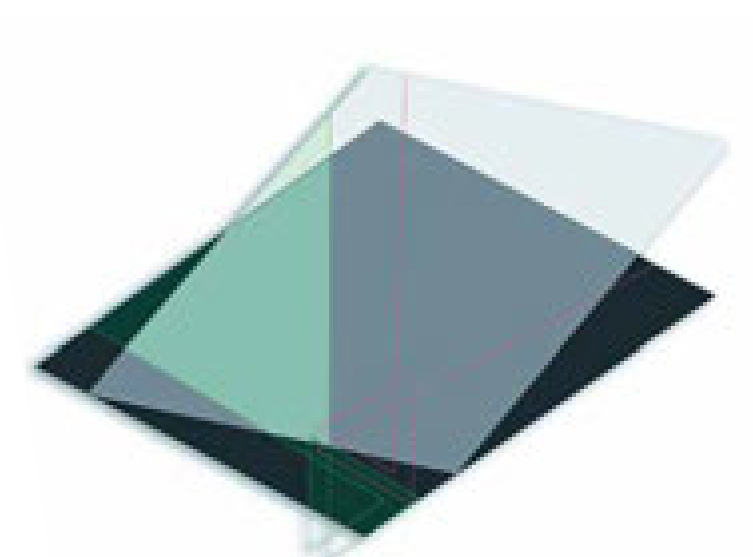
Línea descriptiva violeta y negro (2019)
Mixta sobre acrílico laminado /
Mixed on laminated acrylic
Medidas / Size 180 x 175 x 8 cm

Línea descriptiva roja gris (2019)
Mixta sobre acrílico laminado /
Mixed on laminated acrylic
Medidas / Size 93 x 110 x 8 cm

Línea descriptiva roja blanca (2019)
Mixta sobre acrílico laminado /
Mixed on laminated acrylic
Medidas / Size 135 x 180 x 8 cm

Línea descriptiva verde magenta (2019)
Mixta sobre acrílico laminado /
Mixed on laminated acrylic
Medidas / Size 165 x 114 x 8 cm

SALONES Y BIENALES

- Réalités Nouvelles, París, Francia (1992-1993, 2001-2002, 2006);
- Salón de Vitry-sur-Seine, Francia (1978, 1982-1983, 1986-1987);
- Salon de Mai, París, Francia (1985-1993);
- Salón Grands et Jeunes d'Aujourd'hui, París, Francia (1981-2004);
- Salón Comparaisons, París, Francia (1984-2006);
- Primera Bienal de la Habana, Cuba (1985);
- Bienal de Jóvenes Artistas, Caracas, Venezuela (1983-85);
- Salón de Artes Plásticas Arturo Michelena, Valencia, Venezuela. (1982 -86)

Serie Chromasong
Técnica mixta / Mixed technique
Medidas / Size 66 x 66 cm

Fernando Pinto

Una mirada renovada de la libertad a través del sentimiento gozoso de la experiencia del arte

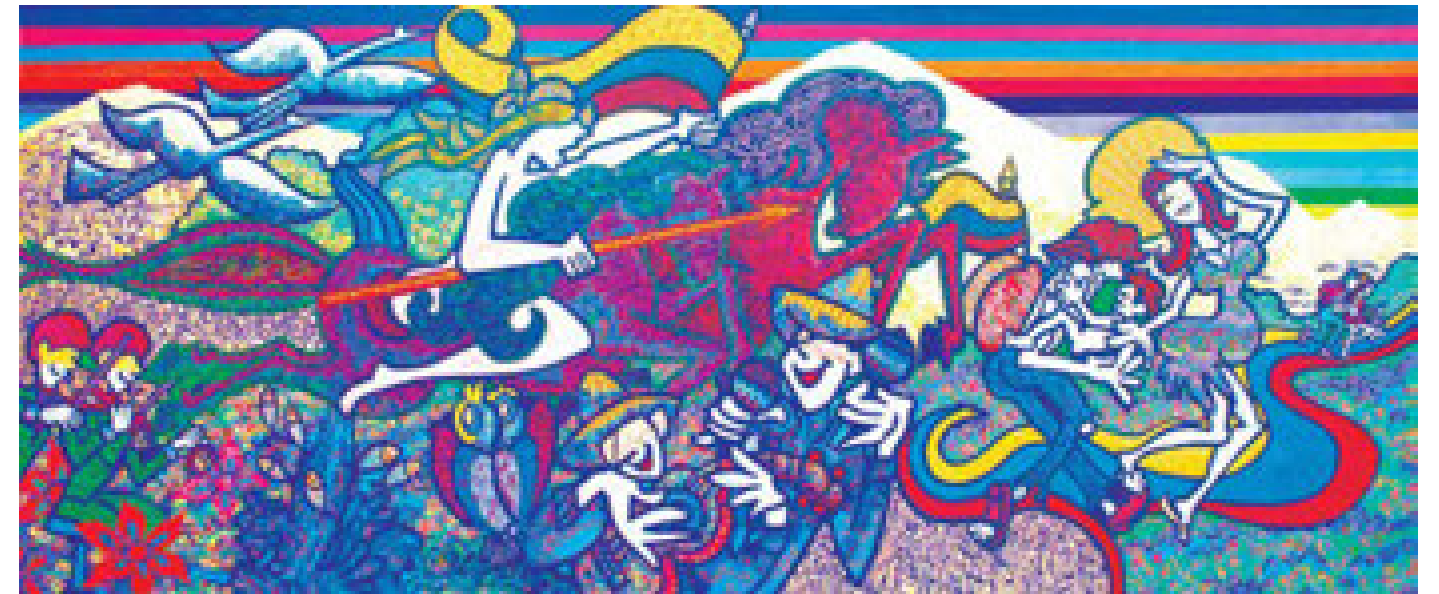
POR **Anny Bello**

Música, cromatismo, ilustración y humor son los rasgos que definen la obra de Fernando Pinto. Su estilo es resultado de procesos de investigación sostenidos, de una coherente evolución y de una rica fusión visual. La pasión que siente por la música está presente en la serie *Jazz Dancing*, que desarrolla desde hace más de dos décadas. Admirador del jazz, lleva a la pintura una interpretación personal del swing que despiertan los compases rítmicos de este género, plenos de libertad, improvisación y variaciones cadenciosas que despiertan emociones. La obra de Pinto es netamente figurativa, con un tipo de estilización muy particular, de figuras planas y

sin rostros. Egresado de la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas, ha seguido distintas tendencias del arte moderno. A esta formación inicial le sigue una carrera profesional en el campo de la publicidad como director artístico, que forjó un tipo de representación sensiblemente vinculada a la ilustración, que terminó por formar parte inseparable de su lenguaje plástico, plasmada en esta serie *Jazz Dancing*.

A los movimientos corporales de los ejecutantes, se une la armonía de todos los elementos de la composición, instrumentos, público, bailarines y escenarios. Las interpretaciones de los músicos dejan ver

el gozo del encuentro, acompañado por la sensorialidad cromática que inunda el instante captado con una rica profusión rítmica de texturas. Las escenas están colmadas de ambientes vibrantes. En toda la superficie, tanto las figuras centrales como los objetos y fondos están estampados, prolijamente, con motivos florales, arabescos, líneas y puntos, creando la combinación de diferentes texturas que detonan asociaciones con los acordes musicales. Pinto ha tenido gran interés por la técnica del puntillismo. Sin embargo, en su obra las formas no se descomponen por efecto de la luz como

FOTOS **Manuel Finol**

Venezuela 2019
Técnica mixta / Mixed technique
Medidas / Size 134 x 310 cm

sucedió en el Impresionismo. En este caso están delimitadas por contornos negros que acentúan la plasticidad de la imagen. Yuxtapone los planos para crear profundidad, los volúmenes se logran con segmentos de colores de distinto tono para realizar las transiciones entre sombras y luces.

Los materiales que emplea, entre ellos, acrílicos, hojilla de oro y resinas refuerzan las calidades de las superficies. Con un grupo de obras de esta serie fue invitado, en 2012, a participar en una exposición individual en el marco de la séptima edición de la Feria Internacional de Jazz celebrada en Caracas; es incluido en la colectiva ArtExpo en Nueva York, en 2016, además de participar en otras numerosas exhibiciones.

En *Chromasong* ensambla el cromatismo de Carlos Cruz-Diez con el estilo figurativo precedente de *Jazz Dancing*. En esta serie, iniciada hace tres años, refleja el invaluable legado de Cruz-Diez al arte venezolano. El llamado de atención que Pinto realiza a la obra de este artista -dedicado a la Abstracción geométrica y el Cinetismo- es el impacto que generó en la identidad visual de los espacios públicos desde la década de los sesenta, a la intervención del paisaje urbano a través del arte. El fondo de las escenas, que en *Jazz Dancing* estaba poblado de variados motivos, ahora es sustituido por las líneas aditivas de Cruz-Diez. De igual manera, la profusión de personajes se limita a los ejecutantes e instrumentos, a la alegría de la ejecución, a la vida bohemia, al espectáculo y la luz a través de tonalidades cálidas. Señala Fernando Pinto que "*Chromasong* es color y música traducidos en gozo, alegría y pasión".

Sus dos últimas obras, *Venezuela* y *Caribe Song*, realizadas en 2019, presentan el repertorio de imágenes de las distintas series que ha ido consolidando. *Venezuela* es un gran paisaje, un collage de elementos musicales, de la geografía y la cultura que, en opinión de Pinto, representan la venezolanidad. En ellos incluye a la Sinfónica Musical, al Salto Ángel, las aves y flora tropical, a la diáspora. Venezuela está simbolizada en la fuerza de la mujer, una amazona impetuosa llevada por el furor del caballo, con la bandera ondeante y la lanza de lucha. Narra la historia gráfica de un país en movimiento, de una nación que no se detiene.

En *Caribe Song* resalta la identidad latinoamericana con instrumentos que pertenecen tradicionalmente a la música caribeña, como las tambores y las tumbas, e incluso guitarras. La profusión de figuras y texturas provoca un *horror vacui* en la composición, pero con el frescor de la naturaleza y del Caribe, revelado en las tonalidades cálidas que predominan en el soporte. En esta obra están presentes los elementos plástico-formales que ya ha venido trabajando en *Chromasong*, pero las líneas de color aditivo de Cruz-Diez no son problematizadas como un lenguaje de exploración de espacio-tiempo, sino como una herencia cultural del arte contemporáneo.

El trabajo de Pinto es una danza del color que parte de las formas naturales, que a través de su libertad como artista, y siguiendo su propio estilo, se deslata de las convenciones clásicas de la representación. El resultado es una propuesta emancipada, una mirada renovada de la libertad a través del sentimiento gozoso de la experiencia del arte.

Exposiciones/Exhibitions

Colectivas/Collective

- 2019** "Un hombre llamado Reverón", Alcaldía de los Salías, Dirección de Cultura, Caracas, Venezuela.
- 2016** Feria Internacional Artexpo, New York, EE. UU.
- "Armando Reverón", Colectiva del Artista Plástico, Asociación Venezolana de Artistas Plásticos (AVAP), Caracas, Venezuela.
- 2012** IX Feria Internacional de Arte y Antigüedades de Maracaibo (FIAAM), Edo. Zulia, Venezuela.
- 2011** Casa de Subastas Odalys, Caracas, Venezuela.
- 2008** "Exposición permanente", Fundaiguini, Caracas, Venezuela.
- 2007** "Jonrón crepuscular, siete propuestas", Galería del Salón de la Fama, Sambil, Valencia, Venezuela.
- XXIII Exposición Arte y Ciencia, Laboratorios Novartis, Caracas, Venezuela.
- "Salón del rostro", Ateneo de El Hatillo, Caracas, Venezuela.
- "VI Propuesta", Salón José Arismendi Loreto, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Caracas, Venezuela.
- 2006** "La magia del arte en la biblioteca", exposiciones colectivas amigos invitados por el artista Fernando Pinto, Biblioteca Central, Universidad Simón Bolívar, Caracas.
- 2005** Sala de exposiciones y espacio de Arte de la Universidad Santa María con el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Caracas, Venezuela.
- "Encuentro", Pdvas, Caracas, Venezuela.
- "Encuentro de artistas, luz, color y formas", Intevp, Caracas, Venezuela.
- "Cuentos infantiles", Galería Mirarte, Caracas, Venezuela.
- 2004** Salón Anual Novartis, Caracas.
- "Lucha contra el cáncer", Salón Anual Fundación Badán, Caracas.
- 2003** "El arte unido por la vida", Fundación para el Fomento Educativo (Fundafe), Hotel Caracas Hilton, Caracas, Venezuela.

Exposiciones/Exhibitions

Colectivas/Collective

- 2002** "XVI Sinergia." Fundación Arte Kronica, Caracas, Venezuela.
- 1999** I Bienal de Pintura de Los Altos Mirandinos, Ateneo de Los Teques, Caracas, Venezuela.
- 1996** Salón Anual CEMI, San Antonio de Los Altos, Caracas, Venezuela.
- 1991** Sala de Exposiciones Club Sub-Oficiales de la FFAA, Caracas.
- 1990** "II Festival de arte contemporáneo", ProArte, Alcaldía de Guaicupuro, Edo. Miranda, Caracas, Venezuela.
- 1989** Sala de exposiciones Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv), Caracas, Venezuela.
- Sala de Exposiciones Banco Mercantil, Caracas, Venezuela.
- 1988** Casa de la Cultura Mérida, Venezuela.
- 1986** Consejo Municipal de Cumana. Anzuategui, Venezuela.

Individuales/Individual

- 2012** Festival Internacional del Jazz, Barquisimeto, Venezuela.
- 2008** "Jazz virtuosismo espiritual", Salón José Loreto Arismendi, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas.
- 2007** "Virtudes del Ávila", Galería de Arte Los Samanes, Valencia, Venezuela.
- "Follajes del Ávila", Sala de Exposiciones Intevep, Caracas.
- 2005** "Pasión paisajística", Salón La Magia del Arte en la Biblioteca, Biblioteca Central, Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela.
- "Somos todos", AVAP, Caracas.
- "Follajes y caminos del Ávila", Club de Tennis, Caracas Theater Club, Caracas, Venezuela.
- Centro Municipal de Integración Cultural (CEMIC), San Antonio de Los Altos, Caracas, Venezuela.
- 2003** "Jazz y virtuosismo", Salón de Exposiciones Colegio de Abogados de Caracas, Venezuela.
- "Sinergia", Sala de Exposiciones del Hotel Caracas Hilton, Venezuela.
- 2002** "El Ávila", Salón Samán, Altamira Tennis Club, Caracas, Venezuela.
- "Follajes del Ávila luz y color", Alianza Francesa de Caracas.
- 2001** "Humor, música y arte", Sala de Exposiciones Intevep, Caracas.
- "Caminos del Ávila", Club de Campo, Asociación Civil Polo Club, Caracas, Venezuela.
- "Pasión paisajista", Salón de Exposiciones, Caracas Sport Club, Caracas, Venezuela.
- "Ávila místico", The News Café.
- Arte y gastronomía, Caracas.
- 2000** "Música y arte", Sala de Exposiciones Intevep, Caracas, Venezuela.
- 1999** "Paisajes y camino del Ávila", Corpoamigos (Pdvs), Caracas.
- "Música y humor", Lagunita Country Club, Caracas, Venezuela.
- "Impresiones del Ávila", Salón de Eventos, Valle Arriba Golf Club, Caracas, Venezuela.
- 1998** "Paisajismo virtuosismo espiritual", Salón Otero, Puerto Azul, Caracas.
- 1997** "Música y arte", Centro Internacional de Educación y Desarrollo Pdvs (CIED), Caracas, Venezuela.

A fresh look to freedom through the joyful feeling of the art experience

Music, color scheme, illustration and humor are features that define the work of Fernando Pinto. His style is the result of sustained research processes, of a consistent evolution, and a rich visual blend. The passion he feels for music can be seen in the *Jazz Dancing* series, which he has been developing for more than two decades. A jazz admirer, he expresses through painting a personal interpretation of the swing that this genre's beats awakens with freedom, improvisation and rhythmical variations that heightens emotions.

Pinto's work is merely representational, with a very specific style comprised of flat figures without faces. Graduated from Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas, he followed several modern arts trends. After his academic education, he made a career in the advertising field as an artistic director, creating a type of representation significantly bound to illustration, which ended up being an inseparable part of his artistic language, represented in this series *Jazz Dancing*.

The body movements of the players are joined by the harmony of all the elements of the composition, instruments, audience, dancers and stages. The musicians' performances let the joy of the encounter to be found, joined by the color scheme sensibility that floods the moment caught with a rich rhythmic textures blend. The scenes are filled with vibrant environments. In the whole surface, both main figures and the objects and backgrounds are stamped, tidily, with flowers and arabesques, lines and dots, creating a blend of different textures that trigger associations related to the musical notes. Pinto has had great interest for the pointillism technique. However, in his work, shapes are not detached by the light's effect as it happened in the Impressionist art. In this case, black sides that accentuate the image's plasticity outline them. He juxtaposes the planes to create depth; volumes are obtained with segments of color of a different tone to make the transitions between shadows and lights. The materials he uses, including acrylics, golden blades and resins reinforce the qualities of the surfaces.

Serie Chromasong
Técnica mixta / Mixed Technique
Medidas / Size 145 x 110 cm

Serie Chromasong
Técnica mixta / Mixed Technique
Medidas / Size 145 x 110 cm

In 2012, he was invited to attend an individual exhibit with a group from this series in the seventh edition of the International Jazz Fair held in Caracas. In 2016, he was included in the collective exhibit ArtExpo in New York, and also attended several exhibits.

In *Chromasong*, he assembles Carlos Cruz-Diez color scheme with the previous figurative style from *Jazz Dancing*. In this series that he began three years ago, he reflects Cruz-Diez priceless legacy to the Venezuelan art. The call for attention that Pinto makes towards the work of this artist, aimed at the geometric abstraction and kinetic art, represents the impact he generated in the visual identity of public spaces since the sixties, to the intervention of the urban landscape through art. Cruz-Diez's additive lines now replace the background of the scenes that in *Jazz Dancing* was filled with several motives. Likewise, the profusion of characters is limited to the executioners and instruments, to the joy of execution, the bohemian life, the show and the light through warm tones. Fernando Pinto states that, "Chromasong is color and music translated into joy, happiness and passion".

His two most recent works, *Venezuela* and *Caribe Song*, made in 2019, introduce the repertoire of images from different series that he has been establishing.

Venezuela is a large landscape, a collage of musical elements, geography and culture that, Pinto thinks, represents the Venezuelan identity. He includes the musical Symphony, the Angel Falls, the tropical birds and flowers, the diaspora. Venezuela is under a symbol of the woman's strength, an impetuous amazon carried by the rage of the horse, with the weaving flag and the fighting spear. He tells the graphic story of a country in movement, a country that does not stop.

In *Caribe Song*, he highlights the Latin American identity with instruments that belong to the Caribbean music such as the drums and the tumbas, and including guitars. The profusion of shapes and textures results in a horror vacui within the creation but it has natures and the Caribbean freshness, revealed in the dominant warm tones of the support. In this work, one can see the artistic and formal elements that the artist has been working since *Chromasong*, but the additive Cruz-Diez lines are not turned into an issue as a language for the time – space exploration but as a cultural heritage of the contemporary art.

Pinto's work is a dance of colors that begins in the natural shapes that through his artistic freedom and following his own style, leaves the classical conventions of representation behind. The result is an independent proposal, a fresh look to freedom through the joyful feeling of the art experience.

Exposiciones/Exhibitions

Colectivas/Collective

- 1997** - "El Ávila y la música", Club Cumbre Azul, Caracas, Venezuela.
- 1996** "Dos tendencias" Sala de Exposiciones Intevep, Caracas, Venezuela.
- 1994** "Música y Arte", Taller P.F.P., Venezuela.
- "Paisajes y flores", Sala de exposiciones Corpoven, Venezuela.
- 1992** "El Ávila y sus caminos", Aeroclub Caracas, Venezuela.
- 1991** "Ávila íntimo", Club Los Cortijos, Caracas, Venezuela.
- 1988** Salas de Exposiciones Petróleos de Venezuela (PDVSA), Exposición inaugural del salón, Caracas.
- 1984** "La espátula, el paisaje y flores", Asociación Cultural Maraven, Caracas.
- 1983** "La pasión paisajística", Club Social Los Castores, Venezuela.
- 1979** Sala Mendoza, Caracas, Venezuela.
- Galería Pizarro.
- 1977** Instituto Nacional de Parques, Caracas, Venezuela.
- "El paisaje y sus matices", Lagunita Country Club, Caracas, Venezuela.
- 1974** Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), Caracas, Venezuela.
- 1972** "Pasión paisajística", Gobernación del Distrito Federal, Venezuela.

Reconocimientos y donaciones Awards and donations

- 1967** Reconocimiento del Salón Mendoza, Caracas, Venezuela.
- 1990** Reconocimiento de la AVAP, I Bienal del Artista Plástico, Caracas.
- 1999** Donación Club Valle Arriba, Caracas, Venezuela.
- 2002** Donación Altamira Tennis Club, Caracas, Venezuela.
- 2002** Donación Alianza Francesa, Caracas, Venezuela.
- 2005** Reconocimiento de la Universidad Santa María, Caracas, Venezuela.
- Participación y reconocimiento Salón Juan Lovera, Caracas, Venezuela.
- Reconocimiento del Ateneo del Hatillo, Caracas, Venezuela.
- Reconocimiento del IVIC, Caracas, Venezuela.
- 2006** Donación y reconocimiento de la Universidad Andrés Bello, Caracas.
- 2007** Reconocimiento y donación, Galería los Samanes, Caracas, Venezuela.
- 2011** Donación Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela.
- Donación Casa de Subasta Odalys, Caracas, Venezuela.

FOTOS Manuel Finol

José Luis Castillo

Líneas simples con gran expresividad

POR **Anny Bello**

Con la desmaterialización de la masa, José Luis Castillo inicia, desde 1999, su camino en la escultura. A través de alambres entorchados aborda los fundamentos de la escultura contemporánea, al liberarse de la materia, proyectando dibujos tri-dimensionales, ligeros y, en apariencia, espontáneos. Para entonces, a través de la cestería, se inclinó a recuperar las raíces culturales de nuestros primeros pobladores. Anudó y tejió redes basadas en los diseños propios de estos objetos, que tomó como pretexto para plantearse formas agrupadas o ramificadas por los puntos del tejido. Crea volumen sin materia, al plasmar la intensidad de los vacíos en las formas. Posteriormente recurre a la madera, lo que implicó un cambio en los procedimientos y el replanteamiento de sus objetivos plásticos.

A partir de 2002, asiste al taller del escultor James Mathison, en Caracas, y allí empieza a experimentar con el hierro.

La lámina de este material supuso un reto a resolver, por la dureza y los procedimientos tan distintos al manejo del alambre y la madera. La ventaja que encuentra en este nuevo proceso de trabajo es la rapidez de los resultados, ayudado por las máquinas de corte, la soldadura y el ensamblado.

A este cambio sobrevino la revisión del concepto de su obra. La lámina de hierro le permitió realizar dobleces y cortes, lo que le condujo a enfocarse en las formas sólidas y planas.

El peso del material, que en su anterior trabajo estaba ausente, ahora es el objetivo a desarrollar: planos, volumen, forma.

Junto a estas nuevas aproximaciones, encuentra en la observación de la naturaleza, especialmente en la orquídea, el elemento adecuado para desarrollar la serie *Naturaleza geométrica*. La selección de esta flor está basada en la compleja constitución morfológica de las partes que la componen, en especial de los pétalos, los estambres y tallos, así como por la variedad de tamaños y especies, muchas de ellas aéreas. Acercarse a la delicadeza de estas plantas con la dureza del hierro, significó un reto difícil de afrontar, así como la proporción, el equilibrio, el ritmo y los colores.

Castillo consigue una representación geometrizada de la realidad, que mantiene tensión entre los referentes naturales y la construcción abstracta propia de los lenguajes plástico-formales.

Los bordes irregulares los hace lineales, las ondulaciones las soluciona mediante dobleces, y los delicados matices y gradaciones con un cromatismo unicolor a través de polímeros sintéticos. Las sutiles oscilaciones de los tonos se producen por la incidencia de las luces y sombras sobre los pliegues. Por este trabajo recibe, en 2013, Mención Honorífica en la V Bienal de Escultura Pedro Briceño, en Caracas.

El artista complejiza la colocación de las piezas en el espacio. Realiza variaciones sobre el tema, guiado siempre por las mismas preocupaciones plásticas. Las obras que van al piso desafían la verticalidad de la flor. Esta posición ameritó estudiar cómo mantener el equilibrio, considerando las proporciones de los pétalos que parten del centro y se expanden hacia afuera, sostenidos a una base que semeja el tallo. El diseño natural de los pétalos de las orquídeas es simétrico, pero dentro de un conjunto de formas, tamaños y pigmentaciones desiguales. Castillo explota esta cualidad y realiza diseños que emulan la eficiencia mecánica de la flor, realizando planos cambiantes que generan una visión dinámica, rítmica y transiciones tonales. De este primer grupo son *Cattleya violeta* y *Floración amarilla*, ambas de 2015, y *Flor expresiva* de 2016.

Desde 2017 experimenta con piezas colocadas en la pared, lo que implicó un cambio importante en la lectura de la obra, que llevó a otros problemas técnicos y formales. En esta ocasión, el ritmo

compositivo de los pétalos permitió una visión distinta de la flor. Al desaparecer el tallo, el ángulo frontal presenta mayor fuerza visual.

La identificación con la figura que la origina se hace cada vez más lejana, por el mayor nivel de abstracción de la representación. Son formas de líneas simples, en direcciones diversas, cóncavas, convexas, de gran carga expresiva. La serie, compuesta por módulos, está concebida para disponer sobre la pared con cierta libertad.

El artista resalta el sentido lúdico, a través de partes que se desarman, se ordenan y descomponen. En este trabajo utiliza el plasma como recurso técnico para realizar cortes de mayor precisión, aumentando así la complejidad de las formas. De este grupo destacan, de 2017, *Pétalos fractales* y *Floración transversal*, y *Flor transversal* y *Brote amarillo* de 2018.

La naturaleza tiene conformaciones geométricas intrínsecas perfectas. La sección áurea presente en elementos desiguales, la simetría, la polaridad, las curvas, son aspectos de un mundo enigmático, al que recurre José Luis Castillo, para proponer una dimensión distinta, llevada por la capacidad humana de abstraer, y la del ojo del artista, de modificar plásticamente la realidad objetiva.

...una representación geometrizada de la realidad, que mantiene tensión entre los referentes naturales y la construcción abstracta propia de los lenguajes plástico-formales

Pétalos transversales 2017
Hierro y polímeros /
Iron and polymers
Medidas variables / Size variable

Eecerra Cuzmán Galería

Exposiciones/Exhibitions

Colectivas/Collective

- 1999** Danza en la órbita de las estrellas, Caracas. Venezuela.
- 2000** Espacio Azul, Fundación Surtractor, Caracas. Venezuela.
- 2001** I Colectiva Dentro del Taller, Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas, Caracas.
- 2001** X Salón Alejandro Otero, Instituto de Investigaciones Científicas (IVIC), Caracas.
-Instalación Grupo 110 Grados Arquitectura y Diseño, The Flowers, Caracas.
- 2002** Proarte, (CEMIC), Caracas.
- 2003** Torres Art, Caracas.
-Espacio Cinco, Caracas.
- 2004** Edición Limitada, Caracas.
- 2005** Arte venezolano del siglo XXI, Segunda Mega Exposición Homenaje a Jesús Soto, Caracas.
- 2005** Arte en Juego, Museo de Bellas Artes, Caracas.
- 2005** Certamen Mayor de las Artes y Letras (primera edición), Sala Ipostel, Caracas.
- 2006** Certamen Mayor de las Artes y Letras (segunda edición), Caracas. Evitarte la Experiencia de Vivir el Arte, Centro Integral de Arquitectura Giaccóf, Caracas.
- 2006**

Simple Lines with Deep Expression

Flor transversal red candy 2015
Hierro y polímeros / Iron and polymers
Medidas variables / Size variable

Flor expresiva 2016
Hierro y polímeros / Iron and polymers
Medidas / Size 40 x 60 x 50 cm

Cattleya violeta 2015
Hierro y polímeros / Iron and polymers
Medidas / Size 90 x 90 x 60 cm

With the mass dematerialization, José Luis Castillo begins his journey to sculpture in 1999. He approaches the foundations of contemporary sculpture through wires intertwined while getting rid of the matter and projecting three-dimensional drawings that are light and spontaneous at first look. Then, he inclined to recover the cultural roots of our first people through the making of baskets. He tied and knotted nets based on these objects' own designs as an excuse for shapes grouped or branched by the tissue dots. He creates volume without matter when recreating the intensity of the vacuum in shapes.

Later, he uses wood, which meant a change in proceedings and rethinking his artistic objectives. From 2002, he attended sculptor James Mathison's workshop in Caracas and there, he began to make experiments with iron. This material's sheet meant a challenge to be solved due to its hardness and the proceedings that are

different to the handling of wires and wood. The advantage of this new work process is the speed of the results, with the help of the cutting equipment, the welding and the assembling. This change was led by the review of his work concept. The iron sheet allowed him to fold and cut focusing in solid and flat shapes. The weight of the material, previously absent, is now the objective for development, planes, volume and shapes.

With these new approaches, he finds while observing nature -specifically the orchids-, the right element to develop the *Naturaleza geométrica* series. He chose such flower based on the complex morphological constitution of its parts, especially the petals, the yarns and the stems, as well as its variety of sizes and species, most of them aerial. Approaching the delicacy of these plants with the hardness of iron was a difficult challenge, as it was the proportion, balance, rhythm and colors.

Castillo obtains a geometrical representation of reality that keep the tension between the natural references and the abstract construction from the artistic and formal languages. The irregular surfaces make them linear, and he solve waves with folds, and the delicate tones and gradations with a monochrome through the synthetic polymers. The subtle fluctuations of the tones due to the effect of lights and shadows on the folds. This work made him win an Honorable Mention at the V Biennial of Sculpture Pedro Briceño in Caracas in 2013.

The artist makes a complex placement of the pieces in the area. He makes variations on the theme always guided by the same artistic concerns. The works that reach the ground defy the flower's verticality. This position made him learn about maintaining balance taking into consideration the proportion of the petals that are born in the center and branch out, sustained by a base that represents the stem.

...A geometrical representation of reality that keep the tension between the natural references and the abstract construction from the artistic and formal languages...

Floración amarilla 2015
Hierro y polímeros / Iron and polymers
Medidas / Size 112 x 80 x 70 cm

The natural design of the orchid's petals is symmetrical within a set of unequal shapes, sizes and pigmentations. Castillo exploits such quality and creates designs that emulate the mechanical efficiency of the flower with changing planes that create a dynamic, rhythmic vision and transitional tones.

This first group introduced the works titled *Cattleya violeta* and *Floración amarilla*, both from 2015, and *Flor expresiva* from 2016.

Since 2017, he experiments with pieces placed on the wall that meant a significant change in the work's Reading that led to technical and formal issues. This time, the petals compositional rhythm allowed a different vision of the flower. When the stem disappears, the front gains a stronger visual force. Identification with the figure it comes from becomes farther, due to the higher level of abstraction of the representation.

They are simple lines in different directions, hollow, convex, with great expression. The series, made up of modules, is created to dispose of the wall with a certain freedom.

The artist highlights the ludic sense through parts that disarm, arrange and break down themselves. In this work, he uses plasma as a technical resource to make greater accuracy cuts, increasing the complexity of the shapes. From this 2017 group stand out *Petalos transversales* and *Floración transversal*, and *Flor transversal* and *Brote amarillo* from 2018.

Nature has its intrinsic, geometric, perfect formations. The golden section of the unequal elements, the symmetry, the polarity, the curves are aspects of an enigmatic world that José Luis Castillo goes to for proposing a different dimension carried by the human ability to abstract, and the artist's eye to artistically modify the objective reality.

Exposiciones/Exhibitions

Colectivas/Collective

- 2006** "Muestra de arte y orfebrería". Galería de Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios "Dr. Amoldo Gabaldon", Maracay, Venezuela.
- 2007** Javier Baliña Galería de Arte, Buenos Aires. Argentina.
-III Salón Nacional de Orfebrería, Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez, Caracas.
-IX Festival Fuga Jurásica, Museo de Ciencias Naturales, Buenos Aires. Argentina
- 2010** Noche de galerías, El Hatillo, Caracas.
-Galería Intramuros, Caracas.
- 2011** Noche de galerías, Hatillo, Caracas.
-"Muestra de arte utilitario", Centro de Arte Los Galpones, Caracas.
- 2012** II Feria de Artes Visuales de Venezuela, Unearte, Caracas.
- 2013** V Bienal de escultura trazos, Galería de Arte Trazos, Caracas.
- 2014** "Libres por el arte", Asociación Venezolana de Artistas Plásticos (AVAP), Caracas.
- 2015** LXIV Salón de Artes Visuales Juan Lovera, Caracas.
- 2016-2018** Exposición y Subasta Autismo en voz alta, Caracas.
- 2019** "Entre montañas", II Edición, San Antonio de los Altos, Caracas.
- 2019** "La colección", Becerra Guzmán Galería, Caracas.

Individuales/Individual

- 2017** "Congruencias", Hotel JW Marriott, Caracas.
-"Congruencias", Galería GSiete, Caracas. Venezuela.
- 2007** "Estructuras como escultura", Caracas. Venezuela.
- 2003-2005** "Video instalaciones escultóricas", La Belle Époque, Caracas. Venezuela.

Premios/Awards

- 2013** Premio Mención Honorífica Maestro Pedro Briceño.

Obras públicas/Public works

- 2007** Arco de puerta de Caracas, La pastora. Caracas.
-Paradas, Camino de los españoles Caracas. Venezuela.

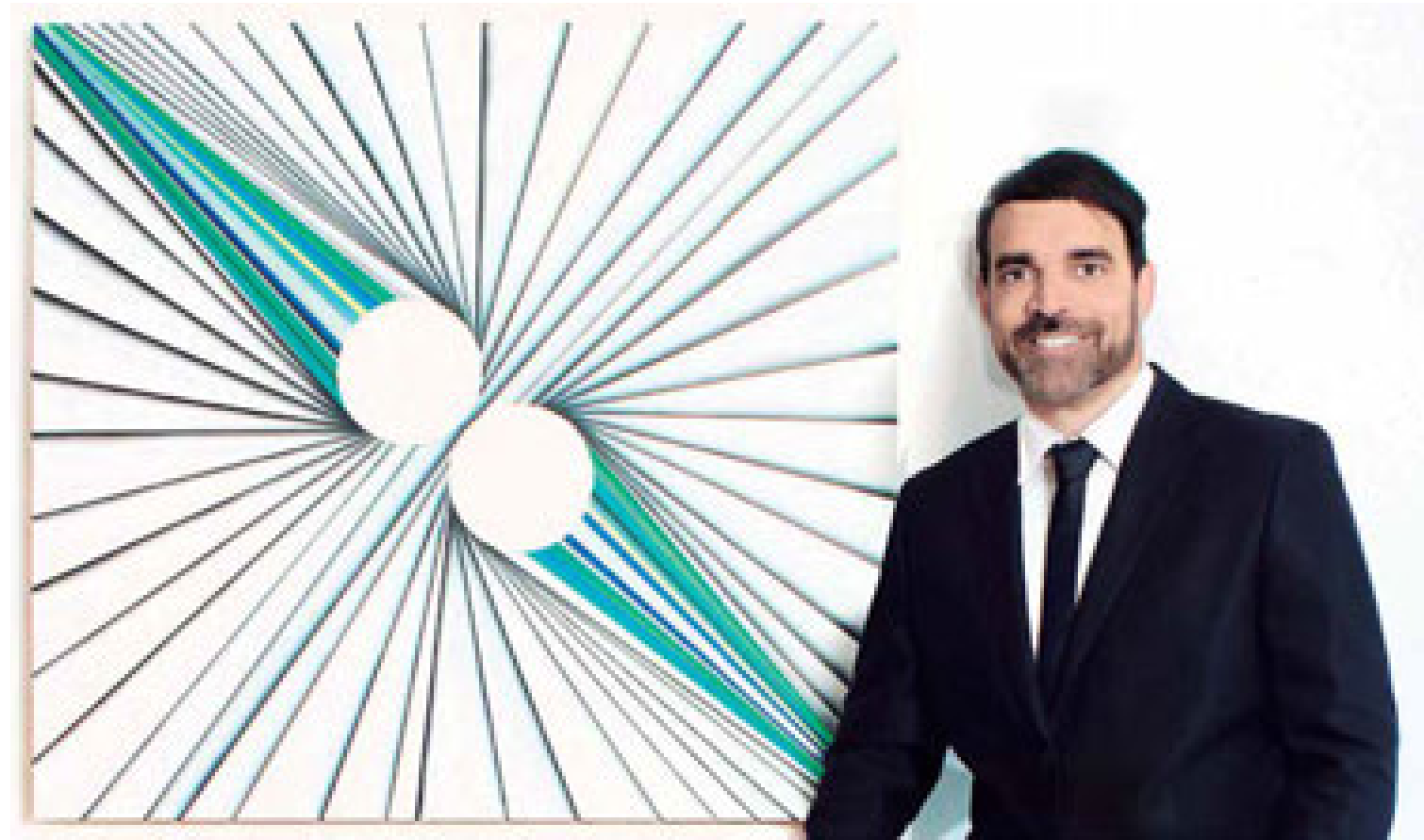

Comprar arte al alcance de un click

ANIVERSARIO

Seguir la línea. Sobre la obra de José Roberto Arráiz

POR **Franklin Aguirre**

El trabajo de un artista es un compendio de muchas influencias, no solo su educación y los medios de comunicación sino el contexto en el que vive, particularmente su entorno social y la carga simbólica que este le aporta a él como individuo. Por esto, es imposible no tener como referente a los grandes maestros que han forjado, directa o indirectamente, nuestra cultura visual y de paso el patrimonio colectivo.

Desde esta mirada, es innegable el gran aporte de Venezuela al arte hegemónico a través de los artistas llamados cinéticos, quienes exploraron este lenguaje contemporáneo que nos acerca a las ciencias, gracias a sus matemáticos y precisos trazos y al misterio de los significados que algunas veces son parcialmente develados, pero generalmente suscitan toda suerte de lecturas como su hermano mayor, el arte abstracto.

Pareciera que las soluciones figurativas, es decir, la copia del modelo natural que suscita tanto interés y encanto, estuvieran destinadas a todo tipo de públicos, pero paradójicamente la lectura de nuestro mundo contemporáneo está estrechamente ligada a soluciones abstractas como la señalética y otras herramientas de la comunicación visual, que ya hacen parte de nuestra vida de una manera doméstica. Por este entrenamiento visual, podemos entender fácilmente un paso de cebra en el asfalto, las franjas amarillas y negras que denotan peligro o advertencia, una bandera blanca que indica paz, e innumerables ejemplos que dan cuenta de nuestra capacidad de entender y hasta disfrutar de esos juegos abstractos tan habituales. Para no recorrer la intrincada y apasionante historia de la abstracción tanto gestual como geométrica

a la que tanto le debemos, recordemos rápidamente que tanto el Cinetismo como el arte óptico son una suerte de mirada científica a la vida, donde la rigurosidad de sus formas nos recuerda la radicalidad del método científico y las ciencias duras, que dan cuenta de su veracidad y de igual forma de su validez. Sin embargo, es de común conocimiento que en la ciencia -al menos en su concepción clásica y ortodoxa- los sentimientos no tienen cabida.

Por esto, sería redundante decir que el arte cinético y todos los movimientos adyacentes son fríos, neutros y meramente racionales. Aunque este tema es susceptible de ser debatido ampliamente, pues a pesar de generar un resultado impecable y agudo, podríamos preguntarnos qué pasiones y qué razones llevaron a estas soluciones formales a los artistas representantes de estos movimientos, y cómo fue su entorno social o específicamente ellos como personas sintientes.

Seguir la línea no solo implica seguir la senda trazada por los notables maestros Soto y Cruz-Diez, quienes hicieron grandes aportes al arte universal, sino que implica también conocer su legado y seguir sus exploraciones

Mirando en retrospectiva los acercamientos entre arte y ciencia, desde el Renacimiento y su pensamiento humanista, pasando por la Ilustración, donde se “catalogó y organizó” el mundo, hasta el siglo XIX donde la fotografía liberó al artista de la necesidad de copiar la naturaleza, vemos como desde las primeras vanguardias se abordó el entendimiento de nuestra percepción y de sus errores. En este sentido, los impresionistas y posimpresionistas nos invitaron a ver más allá de la forma o, tal vez mejor, dentro de ella para entender por qué vemos lo que vemos o cómo vemos lo que vemos.

A consecuencia de este giro en la mirada de los artistas y de una serie de exploraciones físicas en cuanto a la óptica, los procesos de impresión, los nuevos materiales como el acrílico, el silencio -quietud propia del minimalismo-, el arte cinético activó estas soluciones técnicas para imprimir en la representación de lo fijo, la ilusión de lo móvil.

En este orden de ideas, podríamos citar los primeros gestos dadaístas y de otros artistas que no solo le dieron movimiento a sus piezas de una manera incipiente pero efectiva, sino también a la temprana relación que se estableció entre el artista que crea la obra y el espectador que la activa. Desde está mirada el arte cinético da el poder al espectador o incluso al entorno natural para activarlo mecánicamente, o también mentalmente, al jugar con nuestra percepción y su posibilidad de ser afectada e incluso engañada.

Así, al tener en mente la búsqueda plenamente formal que concluyen quienes han escrito sobre este movimiento, el carácter emocional queda en el espectador que reacciona o no ante la pieza del artista en variadas intensidades. Sin embargo, Roberto Arráiz pareciera cuestionar este planteamiento al hacer referencia a un estado espiritual, no solo al pintar sus piezas sino también una suerte de consciencia colectiva al enunciar su planteamiento y al exhibir sus cuadros.

Muchos jóvenes artistas o de la generación intermedia, se han inclinado por los nuevos medios y otro tipo de exploraciones, a todas luces válidas, pero Arráiz insiste en el noble lenguaje de la pintura que, a pesar de ser construida desde el aprendizaje de los elementos clásicos descubiertos en la academia, su contenido además de aludir a los grandes de la abstracción, también aborda la estética y las problemáticas de la vida contemporánea.

En términos formales, lo impecable de sus líneas y la honestidad compositiva nos remiten a temas necesariamente espirituales donde los excesos sobran y donde solo habita lo esencial. Para hacer estas lecturas no se requieren largas reflexiones, ya que las formas nos dicen todo con sus tensiones y distensiones, con sus ausencias y sus presencias. Sus orbes, esenciales en sus composiciones, son círculos que podrían ser células, personas, sociedades o planetas, que se encuentran y se oponen o se complementan. Son líneas que nos limitan o nos acercan, que nos detienen o nos impulsan. Son narrativas simples, pero llenas de un todo que es nuestra existencia.

...La espiritualidad materializada en una obra de arte...

POR **Humberto Luque Mendoza**

Sus composiciones “se organizan en líneas o franjas diagonales que sugieren, al contrario de la composición clásica, estática, mucho dinamismo y líneas de fuga que hacen crecer la composición más allá del lienzo, como en el Barroco. La línea que perdura, se expande y difumina un círculo, se repite sin tregua en todas las obras del artista caraqueño.

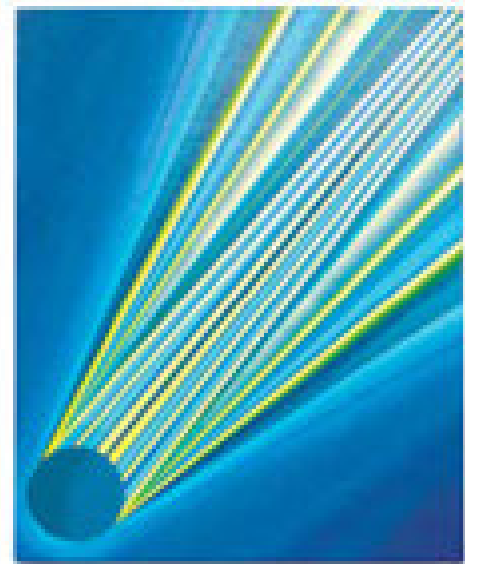
Se describe como un artista desde los primeros suspiros de existencia. “Todo empezó desde niño, desde los días en los que mi madre, Nilka Herrera, tomaba clases de pintura con la profesora Amparo Rojas y yo la acompañaba. Desde ese momento recuerdo a mi mamá comentar que vio en mí un talento innato; y a partir de allí su respaldo hacia mis inclinaciones fue incondicional”.

Al comienzo, señala que pintó del alma en Venezuela, el Ávila (montaña que bordea Caracas), descubriendo paisajes y flores; luego en Viña del Mar (Chile), presentó

sus particulares casas en Valparaíso, y allí experimentaba con varias técnicas y prácticas que fueron ayudándolo en su desarrollo y encuentro hasta ser lo que es hoy: alguien cuyo lenguaje se expresa a través del círculo y la línea. “Esto es geometría pura, espacio donde el círculo puede estar en movimiento, estático o difuminado en las líneas que permiten el desplazamiento y la profundidad”.

Arráiz describe su trabajo como “espiritual y universal”. Desde el aspecto analítico, y dependiendo de la perspectiva con que se analice, su obra reúne elementos de movimientos artísticos como Cinetismo, Futurismo, Constructivismo y la Abstracción geométrica”, señala.

Toma el círculo desde un punto de vista “divino”, al modo de los griegos antiguos, evocando la perfección y las líneas que siempre lo acompañan como el eterno devenir, representando con ello lo real y el movimiento.

Iluminé
Acrílico sobre Tela / Acrylic on canvas
Medidas / Size 36 X 28 cm.

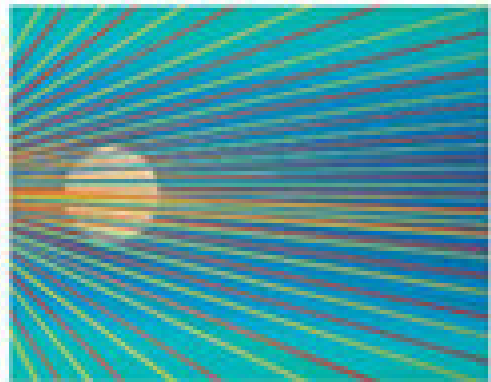
“Fueron quince años de estudio entre Estados Unidos, Francia e Italia, preocupándome de crear mi propio lenguaje. Uno puede estar inspirado en cierto movimiento artístico, pero esto dista mucho del copiar. No hay anécdota en mi obra, es la búsqueda plástica pura, y para ello hay que investigar. Se debe respetar el trabajo de todos, porque en el arte no cuenta quién seas o qué tengas, sino demostrar que puedes llegar a crear un lenguaje con estudio y talento”, acota sin reservas, y tajante sobre su propuesta.

Recorrido vital

El pasearse y probar otras experiencias y enfoques en diversos países; ese recorrido que lo ha nutrido de experiencias le ha permitido enriquecer y decantar aún más su propuesta artística.

“La experiencia en diferentes países me permitió crecer muchísimo en mi área, además de compartir momentos con artistas y maestros extraordinarios como Cruz-Diez, Luis Tomasello, Yaacov Agam, Antonio Seguí, Asdrúbal Colmenáres, Juvenal Ravelo y muchos más, a quienes respeto y admiro mucho. Por supuesto, eso me permitió conocer sus obras de cerca. Esto ha sido parte de la investigación que he adelantado, la cual ha ido de la mano de visitas a museos, galerías y bibliotecas.

“El arte para mí es estar y vivir en una constante investigación”, acota, y agrega que actualmente siente que su experiencia vital como artista se expresa en “un constante estudio y evolución de mi lenguaje, reunión de círculos y líneas que me acompañan como orbes a cada momento, intentando llegar y avanzar con ellos a su cuarta dimensión, pero siempre desde lo hecho a mano; sin intervención de la tecnología Quiero mantenerme por ahora y hacer mi investigación desde el pincel, lápiz y lienzo”.

Sortir
Acrílico sobre tela / Acrylic on canvas
Medidas / Size 28 X 36 cm.

El norte, la excelencia

José Roberto Arráiz no para de investigar y crear, es como un eterno girar de su círculo personal. Destaca que su trabajo apunta a la excelencia. “Me tomo muy en serio lo que creo y amo.

El arte es parte de mi vida, es energía pura que respiro y plasmo en mis manos. Los sueños son sueños y vivo en el aquí y en el ahora, dando lo mejor y siendo agradecido. A partir de ello, y mi lenguaje, mi obra está pensada para que perdure en el tiempo”, resalta.

A propósito del trascender, y el enfocarse más en lo espiritual o metafísico, hay inquietudes con relación a la filosofía de vida que plasma en su obra. En ese punto, el artista destaca que lo espiritual está impregnado en todo su trabajo. “Mi filosofía de vida se expresa en que somos energía y cuando no estamos en este plano físico nos desplazamos como orbes. Estos orbes, que pueden tener varios significados, es lo que pinto y quiero transmitir”.

El reto de posicionarse

El mercado del arte puede ser duro, porque existe mucha competencia, por la variedad de propuestas innovadoras, y posicionarse representa un gran reto para cualquier artista; sin embargo, Arráiz cree firmemente que “si te propones de corazón y con fe; si escuchas tu yo interior, puedes lograr lo que te propongas en tiempos de aprendizaje y maduración.

El que ve mi obra y siente la diferencia está en sintonía con lo que siento, esa es la persona que quiero que tenga la energía universal pura que plasmo”.

José Roberto Arráiz es un convencido de que a pesar de las circunstancias adversas que en determinando momento pudiera experimentar el ser humano, el arte es una ventana que ofrece rentabilidad no sólo desde el punto de vista espiritual sino económico.

“El arte es una inversión, y muy rentable; y más cuando el artista tiene su lenguaje, es serio y constante. Por eso ser artista requiere creatividad, constancia. En ese sentido, mi recomendación a aquellos que quieren invertir, es a que evalúen bien el trabajo del artista, e intenten percibir la energía que transmite”, apunta.

Sobre el artista

José Roberto Arráiz, es un artista caraqueño nacido el 17 de abril de 1975. Estudió dos años de Arte Puro en la Escuela Cristóbal Rojas y partió a Estados Unidos a explorar sobre movimientos artísticos, geométrico-cinético y la Bauhaus. De allí el círculo y la línea como su medio de expresión, aunque en trabajos anteriores ya se puede observar la presencia del círculo. De allí parte a Europa, a países como Francia, Italia y España, donde continúa su investigación, la cual no ha cesado. Ha participado en diversas exposiciones colectivas y subastas, tales como: “Máscaras para una Sonrisa” en el año 2000. Y otras tantas en los años 2015, 2016 y 2017, a beneficio de periodistas en ciudades como Nueva York y Miami.

En octubre de 2017, presenta su obra en la bienal del Museo de Arte Geométrico (MADI) en Dallas, Texas, donde su obra queda seleccionada como finalista. Producto de varios años de estudio, el 4 de marzo de 2018 presenta su exposición individual en la galería GraphicArt, en la sede de Caracas, donde muestra una variedad de obras, teniendo de manera constante al círculo como protagonista, llenas de colores vibrantes y luminosos creando perspectiva, profundidad y movimiento.

En julio de 2018 expone junto a otros artistas plásticos venezolanos en la residencia de Embajador de Francia en Venezuela, como un homenaje a ambos países. En septiembre de este mismo año presentó su obra en New York, EE.UU., en una colectiva a beneficio de los periodistas venezolanos, denominada “Un viaje a través de la perspectiva”.

Arráiz es un artista que de a poco se ha ido decantando en una propuesta que al igual que uno de los elementos que más pone de manifiesto en sus obras, el círculo, habla de continuidad e infinito

On José Roberto Arráiz work Follow the Line

An artist's work is a summary of several influences; not only his education and the means of communication, but the context in which he lives, specifically his social environment and the symbolic load it gives to him as an individual. Therefore, it is unlikely not to have one of the greatest masters that has worked, directly or indirectly, our visual culture and the collective heritage as a reference.

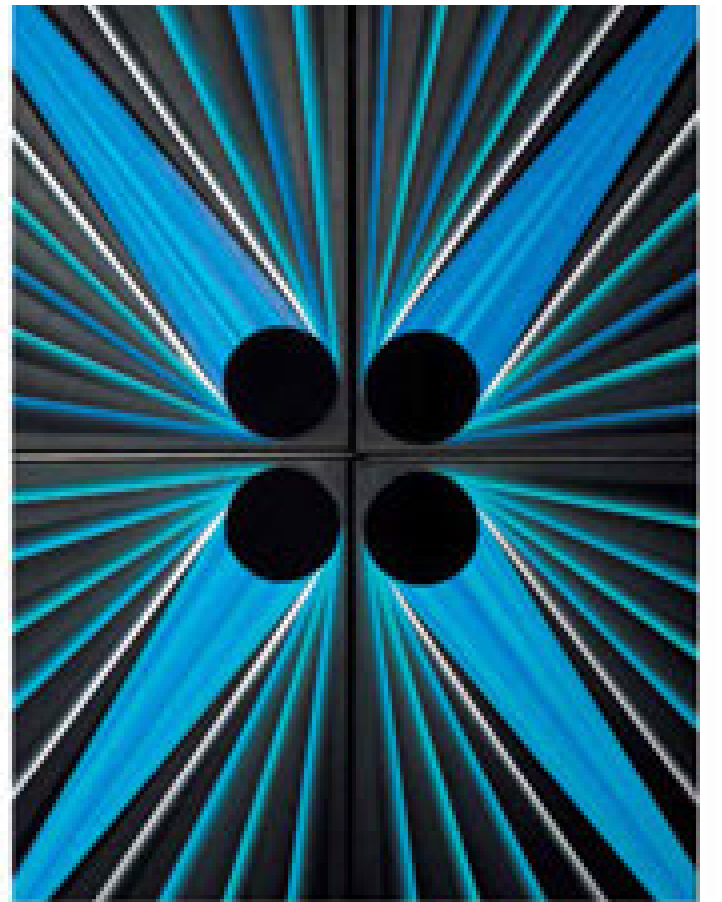
From that view, the great contribution of Venezuela to the hegemonic art through the kinetic artists is undeniably. Said artists explored this contemporary language that bring us closer to the sciences, thanks to its mathematical and accurate traces, and to the mystery of the meanings that sometimes are uncovered partially, but usually generate all kinds of readings as its elder brother, the abstract art.

It seems like the figurative solutions, i.e., the copy of the natural model that draw special attention and charm were aimed at all types of audiences, but paradoxically, the reading of our contemporary world is narrowly linked to abstract solutions such as, signs and other tools for visual communication that are already part of our lives in a domestic way. By visual training, we can easily understand a pedestrian crossing, the yellow and black strips for danger or warnings, a white flag representing peace, and uncountable examples that account for our capacity to understand and even enjoy those abstract, usual games. As we are not going over the complex and enthralling history of abstraction, both gestural and geometrical that we owe so much. Let us quickly recall that the Kinetic Art and the optical art are some sort of a scientific look at life where the rigor of its shapes reminds us of the radicalism of the scientific method and the hard sciences that account for their veracity and its validity. However, it is common knowledge that in science, at least in its classical and orthodox creation, there is no room for feelings. Therefore, it would be redundant to say that the Kinetic art and all adjacent movements are cold, neutral and merely rational.

Although this topic is likely to be discussed extensively, despite having a thorough and sharp result, we could ask ourselves about the passions and reasons that led the artists representing such movements to these formal solutions, and how their social environment was or specifically how they were as people with feelings. Looking back at the approaches between the arts and the sciences, since the Renaissance and the humanist thought, going through the Illustration, where the world was “catalogued and organized”, until the XIX where photography set the artist free from the need to copy nature, we see how from the first vanguards the approaches to the understanding of our perception and its mistakes. In this sense, impressionists and post-impressionists invited us to see beyond the shape or, perhaps even better, inside the shapes to understand the reason for seeing things in the way that we see them. Because of this turn in the artists' approach and from a series of physical explorations concerning the optics, printing processes, new materials like acrylic, silence (minimalism's own quietness), the Kinetic art activated said technical solutions to imprint in the representation of the fixed the illusion of the mobile.

Bleu Universal
Acrílico sobre tela / Acrylic on canvas
Medidas / Size 80 x 60 cm

In this order of ideas, we could quote the first Dadaist gestures as well as those from other artists that not only gave movement to their pieces in an emerging but effective way, but also to the early relation established between the artist creating the work and the viewer that activates such relation. From this view, the Kinetic art gives power to the viewer, or even to the natural environment to activate it mechanically, or mentally, when playing with our perception and its likeliness to be affected and even cheated.

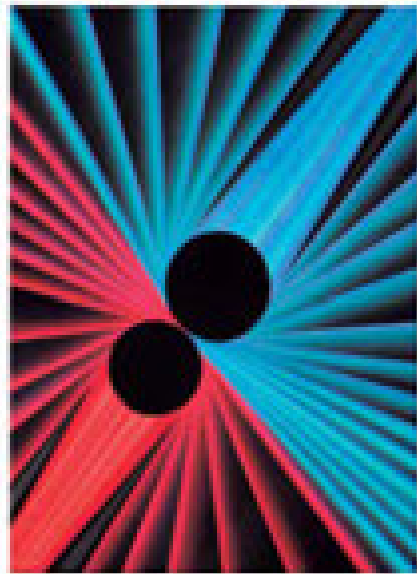

Thus, keeping in mind the formal complete search concluded by those who have written about this movement, the emotional nature is left in the viewer that reacts or remains still in front of the piece of the artist in different levels of intensity. However, Roberto Arraiz seems to question this concept when referring to the spiritual state, not only when painting but also by a sort of collective awareness when articulating his approach and exhibiting his paintings.

To follow the line does not imply only to continue in the path outlined by the famous masters Soto and Cruz-Diez, who made great contributions to the universal art, but it also means to know their legacy and to follow their explorations, trying to take their ideas further thanks to the continuous work and the alignment with the new times. Many young artists, as well as those from a middle generation, have leaned towards the new means and other type of explorations, all of them valid. However,

Arraiz insists on the noble language of painting that, in spite of being created from the learning of the classical elements found in the academy, its content approaches the aesthetic and problems of contemporary life, besides shouting out the great artists from abstractionism.

Formally, the cleanliness of his lines and the honesty of his composition take us to topics necessarily spiritual where there are enough excesses and they are inhabited by the essential. No long thoughts are required to do these readings as the shapes say everything with their tension and distension, with their absences and their presences. His orbs, essential in his compositions, are circles that could be cells, people, societies or planets that are found, and opposed or complemented. They are lines that restrict us or bring or close, that stop us or drive us. They are simple stories but filled with everything that it is our existence.

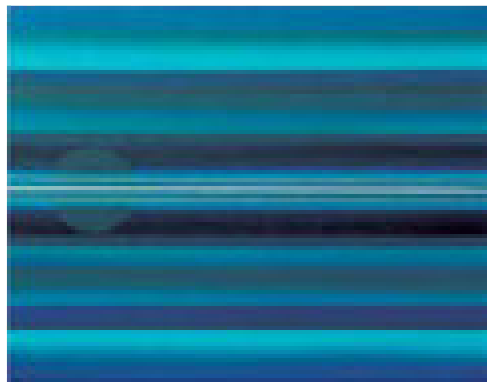

Entre dos Mundos
Acrílico sobre tela / Acrylic on canvas
Medidas / Size 40 x 30 cm

...Spirituality Materialized in a Work of Art...

As in the Baroque, his compositions are arranged in diagonal lines or borders that suggest plenty of dynamics and escape lines, opposed to the classical, static composition, which takes it beyond the canvas. The lasting line expands and outlines a circle repeated without a truce in all of the Caracas native artist's work.

He describes himself as an artist since his first breaths. "It all began as a child, in the days that my mother, Nilka Herrera, took painting lessons with teacher Amparo Rojas, and I would accompany her. From that moment, I remember my mother saying that she saw a natural talent in me;

Mon Ciel
Acrílico sobre tela / Acrylic on canvas
Medidas / Size 28 x 36 cm

and since then, her support towards my learning was unconditional".

At first, he stated that, he painted Venezuela from his soul, the Avila (a mountain that surrounds Caracas), discovering landscapes and flowers. Then, in Viña del Mar, in Chile, he introduced his special houses in Valparaíso, and there he experimented with several techniques and practices that were of help in his development and in his search, making him what he became today, someone whose language expresses through the circle and the line. "This is pure geometry, a space in which the circle can be in movement, static or blurred in the lines that allow movement and depth".

Arraiz describes his work as "spiritual and universal". From an analytical aspect and depending on the perspective of the analysis, his work gathers elements from artistic movements such as Kinetic Art, Futuristic Art, Constructivism and Geometric Abstraction", he adds.

The artist takes the circle from a "divine" point of view, similar to that of the ancient Greeks, conjuring the perfection and the lines that always accompany him as the eternal future, representing reality and movement. "It was fifteen years of study between the United States, France and Italy, in which my only concern was creating my own language.

A certain artistic movement may inspire one, but this is far from being a copycat. There is no story in my work, it is the search for pure art and one has to do some research to achieve it. Everyone's work must be respected because in the arts it is not about who you are or what you may have, it is about showing that you can create a language by studying and with your talent", he said without reservations and firm regarding his proposal.

Vital Journey

To wander and to try other experiences and approaches in several countries is the journey that has given the artist experiences to deeply enrich and choose his artistic proposal.

"The experience in different countries allowed me to grow a lot in my area, besides sharing with extraordinary artists and masters like Cruz-Diez, Luis Tomasello, Yaacov Agam, Antonio Seguí, Asdrubal Colmenares, Juvenal Ravelo and many more who I greatly respect and admire.

Obviously, it allowed me to learn of their work up-close. All of it played a part in my research including, museums, galleries and libraries visits. "For me, the arts represent being and living in constant research", he states.

And he adds that he feels that his vital experience as an artist is currently expressed in "a continuous study and evolution of my language, the gathering of circles and lines that are always with me like orbs at all times, trying to reach their fourth dimension, but always from a craft, without any technological intervention. I want to remain and focus on my research from the brush, the pencil and the canvas".

Excellence as the North

Jose Roberto Arraiz does not stop researching and creating; it is like an eternal spinning of his personal circle. He emphasizes that his work aims at excellence. "I am very serious with my beliefs and the things I love. Art is a part of my life, a pure energy that I breathe and embody in my hands.

Dreams are dreams and I live in the here and now, giving my best and being grateful. From that, and my language, my work is thought to be everlasting", he highlights.

Regarding transcendence, and the focusing more on the spiritual or metaphysical aspects, there are uncertainties related to the life philosophy he materializes in his work. There, the artist highlights that spirituality is all over his work.

"My life philosophy is expressed in that we all are energy and when we leave this physical plane, we move like orbs. These orbs, that can have several meanings, is what I paint about and what I want to pass on".

The Challenge to Position Himself

The art market can be tough because there is a lot of competition due to the variety of fresh proposals and to position oneself is a great challenge for any artist.

However, Arraiz firmly believes that "if you put your heart into it with faith; if you listen to your inner self, you can achieve anything you want in times of learning and growth.

The viewer that sees my work and sees the difference is attuned with my feelings; that is the person I want to feel the universal, pure energy I put in my work".

José Roberto Arraiz is convinced that, in spite of the adverse circumstances that the human being may live at some point in life, the art is a window for profitability not only from a spiritual point of view but also from an economic one.

"Art is an investment, very profitable, especially when the artist has his language, is responsible and perseverant. In that sense, my recommendation to people interested in investing is to make a good assessment of the artist's work and try to perceive his or her energy", he stated.

About the Artist

Jose Roberto Arraiz is an artist born in Caracas on April 17th of 1975. He studied two years or Pure Arts in the Escuela Cristobal Rojas. Then, he went to the United States to explore artistic movements, geometry and kinetic arts, as well as Bauhaus.

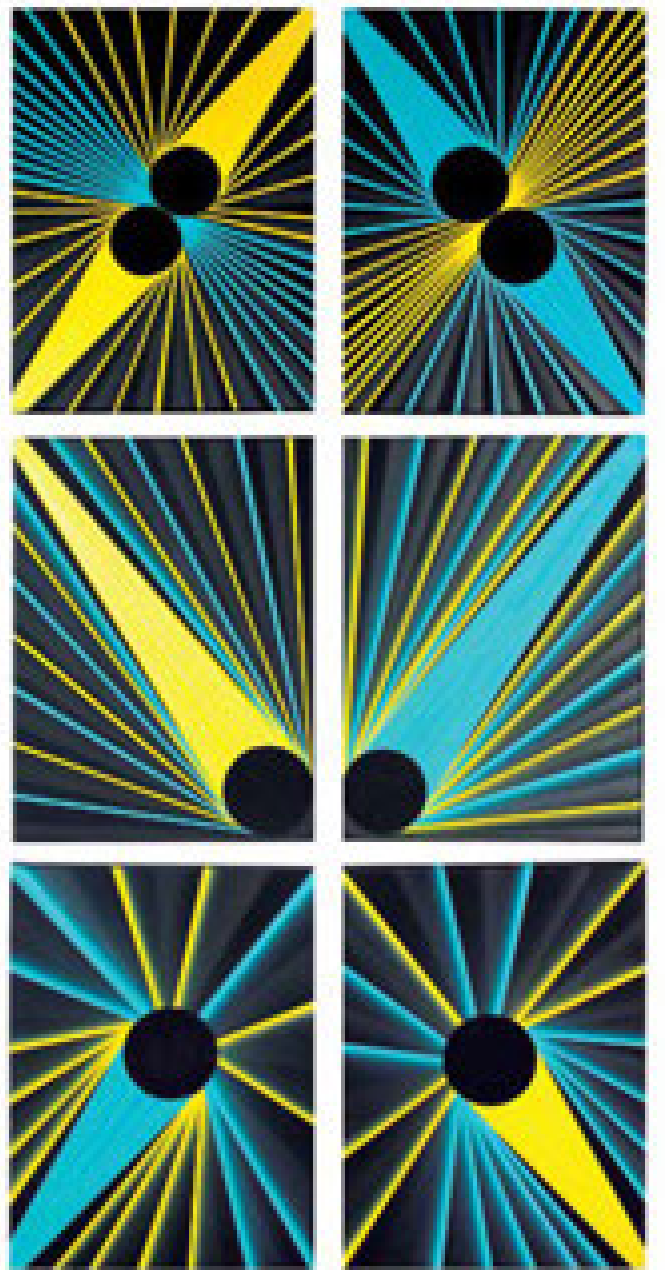
As a result, the circle and the line as a means of expression, although in previous works one can see the existence of the circle. After that, he went to Europe, where he visited France, Italy and Spain and continued his research, which is still underway.

He has been a part of several collective exhibits and auctions such as, "Mascaras para una Sonrisa" in 2000, and many others in 2015, 2016 and 2017, to the benefit of journalists in cities like New York and Miami.

In October of 2017, he introduced his work at the Museum of Geometric and MADI Art biennial in Dallas, Texas, where it was selected as finalist. Because of several years of study, on March 4th of 2018, he introduced his individual exhibit in the Graphic Art gallery in Caracas, where he showed various works with the circle as a continuous star, filled with vibrant and luminous colors, creating perspective, depth and movement.

In July of 2018, he exhibited his work with other Venezuelan artists in the residence of the France Ambassador in Venezuela, as an homage to both countries.

In September of that same year, he introduced his work in New York, USA, in a collective exhibit to the benefit of Venezuelan journalists titled "Un viaje a través de la perspectiva".

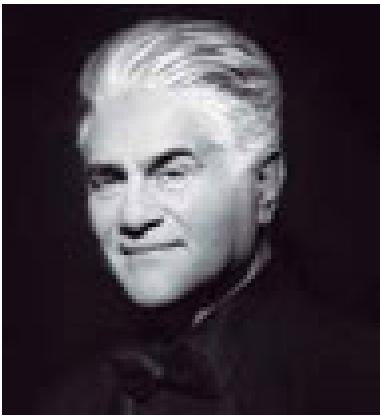
Ensamble Universal
Acrílico sobre tela / Acrylic on canvas
Medidas / Size 40 x 30 cm
6 piezas / 6 packs

José Roberto Arraiz

is an artist that little by little has been leaning towards a proposal that speaks of continuity and timelessness, just like one of his most emphasized elements in his works, the circle

Alí Cordero

El reto de unir países a través del arte

Fotos: Andrés Landino

POR **Humberto Luque Mendoza**

El encuentro con este “soñador” fue posible gracias a los avances de la tecnología, que permitió esta grata conversación con un hombre que desde la distancia, está más cerca que nunca de su tierra y de promover iniciativas que para muchos son impensables en contextos abrumados por la crisis.

Su vida transcurre entre dos países, Estados Unidos y Venezuela, pero no por capricho, sino más bien por una incansable necesidad de querer tender puentes a partir del arte entre dos naciones hermanas.

Motivado por esa inquietud que lo ha movido desde hace más de tres décadas, el 22 de diciembre de 1987, Alí Cordero Casal, junto con un grupo de amigos, constituyó formalmente la Fundación Museo de Arte Acarigua Araure como una fundación privada y sin fines de lucro.

“Nuestro interés es apoyar a las artes, lo cual es algo que hacemos por gran vocación”, señala. En ese orden, explica cómo ese año inicia su labor con la Fundación del Museo de Acarigua, centro que, tal como describe “está haciendo de esa zona un desarrollo más integral, porque ya en el área agrícola, ganadera y agroindustrial, era muy exitosa”.

Para este apasionado del arte, la cultura es algo que abarca diversos aspectos. “Si tenemos mucha prosperidad, pero no tenemos cultura ese desarrollo no es completo, y en Acarigua nos hemos enfocado en el tema de la educación, a través de programas con niños de distintas escuelas; gracias a Dios el Museo siempre está lleno”.

Ya para abril del año 1988, relata que habían recibido espacios en el antiguo Club Páez, un edificio ubicado en Acarigua y que cuenta con excelentes áreas.

Actualmente, la organización tiene una importante agenda de movimientos culturales venezolanos.

La “idea es colaborar en la difusión del arte venezolano, así como en la exposición de artistas extranjeros dentro de sus espacios, para llevar el arte a la población en general, siempre teniendo como norte la educación”, aclara.

No conforme con el desarrollo de esta ambiciosa iniciativa, en el año 1990 funda The Venezuelan American Endowment for the Arts, (VAEA), una organización sin fines de lucro cuyo objetivo principal es promover y fortalecer los lazos entre EE. UU. y Venezuela a través de las artes e impulsar actividades que incluyen la publicación, distribución y difusión de obras. “La idea es promover el arte venezolano en los Estados Unidos y el norteamericano en Venezuela; unidos y separados”, subraya.

Con relación a la experiencia en EE. UU., destaca que a través de (VAEA), cuentan con varios programas de apoyo a los artistas en la diáspora; de igual forma, apoyan exposiciones en los distintos museos que tienen alguna relación con Venezuela; por ejemplo, Magdalena Fernández en el MOCA, Los Ángeles; Cruz-Diez en el American Society, entre otros.

“Simplemente quiero hacer un humilde aporte a mi país, no busco ningún reconocimiento, todo lo contrario, hemos creado reconocimientos para otros, los artistas, para personas que han hecho grandes contribuciones a las artes en ambos países”, acota.

Explica que en esa línea han creado la Medalla Páez a las Artes, galardón que arriba a su novena edición, y que en el mes de noviembre será entregada a dos cineastas, Margot Benacerraf, ganadora de premios en Cannes, y Julian Schnabel, quien acaba de realizar una película sobre Van Gogh.

Insiste en que lo esencial de su intención es “usar a la cultura para relacionar a los dos países”, apunta.

Más apoyo

Alí Cordero Casal, no obstante la intensa actividad que desarrolla con sus fundaciones, no para de sumergirse en otros proyectos. Cuenta con emoción, que (VAEA) ha ganado recientemente una licitación a través de la cual le fue otorgado un edificio de diez mil metros cuadrados, en New Rochelle, Nueva York. “Estamos muy felices porque es un proyecto que contempla la realización de diversas actividades y contará con salas

expositivas, un teatro y una sala de estudios curatoriales e investigación para las artes; además, tendremos un programa de residencia para artistas de todas las latitudes, incluidos, por supuesto, los venezolanos”.

Explica Cordero Casal, por ejemplo, que si es un artista venezolano y tiene un planteamiento interesante que nuestros curadores consideren merece recibir apoyo, será invitado y nos visitará en los programas de residencia, los cuales contemplan una estadía de entre 90 y 120 días.

“Allí se les dará alojamiento, y sólo deberán comprometerse a hacer un proyecto por la ciudad, bien sea performing, exhibition... Como (VAEA) es una institución que apoya a todas las artes, entonces podremos recibir a artistas de muchos géneros, desde escritores hasta alguien de performing, bien sea actor, bailarín, músico... Nosotros los apoyaríamos en todo. La idea es que esta experiencia sea significativa para su carrera”, acota.

El hombre más allá del arte

Alí Cordero Casal transmite serenidad al hablar; sin embargo, dentro de esa serenidad transpira dedicación y compromiso con aquello en lo que cree. En el plano personal y profesional, más allá de esos proyectos ligados a lo artístico, es un corredor de seguros dedicado a atender el ramo de las obras de arte o instituciones ligadas a ese mundo, tales como museos. De igual forma, tiene cercanía con el área de la construcción.

“Voy con mucha frecuencia a Venezuela, donde promuevo un hotel. Soy muy positivo, creo en mi país. En estos últimos años he ido desarrollando ese proyecto en mi ciudad natal, Acarigua, donde está el Museo; el mismo tendrá una espectacular arquitectura, con el pretendemos llevar a Acarigua un Hotel Boutique, que promoció el turismo, el desarrollo, y por qué no, recibir de vez en cuando a artistas para que participen de otra iniciativa: una Bienal Internacional de Arte, por lo tanto en los próximos años estaremos bastante ocupados tanto en los Estados Unidos como en Venezuela en darle a nuestros países lo mejor de nosotros desde el sector privado”.

Expresa que el principal activo con el que cuentan para llevar a feliz término esos sueños, es la “unión de voluntades”, ni la Fundación Museo de Acarigua ni el (VAEA) cuentan con gran respaldo financiero. “Todos los proyectos tienen sus patrocinantes, e implica mucho esfuerzo de nuestra parte, de los directivos, para buscar fondos y para convencer a los demás de que nuestras ideas son buenas, y que pueden ayudar a nuestro país. Espero que con los años este esfuerzo fructifique, y que podamos ayudar a mucha gente”, resalta con convicción.

Camino recorrido

Nacido en Acarigua, Venezuela, el 12 de agosto de 1955, Alí Cordero Casal es el tercero de cinco hijos, del matrimonio entre Waldemar Cordero Vale, un político y ranchero venezolano, ex gobernador del estado Portuguesa, y Yuya Casal de Cordero, ama de casa y activista de múltiples iniciativas sociales.

Durante su infancia, debido a los compromisos de su padre, varias veces se vio obligado a asistir a diferentes escuelas, imponiéndole un estilo de vida nómada que permitió expandir sus horizontes y despertar ideas inquisitivas sobre el mundo.

Producto del despertar de esta temprana necesidad intelectual, a la edad de trece años, Alí Cordero Casal viaja a los Estados Unidos, determinado a estar expuesto a otras culturas. En este viaje reconoció su pasión por las artes, pasión que lo ha acompañado en todo su recorrido vital.

De vuelta en Venezuela, Alí Cordero Casal debe continuar sus estudios. Asiste a escuelas secundarias de primer nivel en Acarigua, para finalmente terminar sus estudios en el Colegio San Vicente de Paúl en Barquisimeto, Lara. Después de esto, decide mudarse a Caracas, capital de Venezuela, listo para asistir a la prestigiosa Universidad Católica Andrés Bello, donde estudió negocios.

También obtuvo una especialización en Seguros, en el Instituto de Seguros de la Universidad de Caracas, pero gracias a su increíble sentido comercial, inquietudes y determinación, logra establecer su empresa principal (incluso antes de terminar sus estudios) llamada ACC Brokers, que incluso hoy es reconocida y opera en Nueva York, Miami, Londres, además de Caracas. Simultáneamente a su prometedora carrera como empresario, y aún en sus 20 años, Cordero Casal decidió comenzar su colección de arte cinético contemporáneo, pop art y neo pop art, entre otras tendencias. Hoy, de hecho, esta colección, acumula más de 1.200 obras de artistas reconocidos, como Andy Warhol, Jesús Soto, Robert Mapplethorpe, entre otros.

El logo de VAEA NR Arts Center realizado por Victor Gee Rosales

The Challenge of Bringing Countries Together through the Arts

Meeting with this “dreamer” came true thanks to the advances of technology that allowed this nice conversation with a man that, from the distance, is closer than ever to his land and to promoting initiatives that may be unthinkable in contexts overwhelmed by crisis.

His life takes place between the United States and Venezuela. It is not due to a whim but to a tirelessly need of wanting to build bridges from the arts between two brother nations.

It was that concern that has moved him for more than three decades. On December 22 of 1987, Ali Cordero Casal with a group of friends formally created the Fundacion Museo de Arte Acarigua-Araure as a private nonprofit foundation.

“It is our interest to support the arts, which is something that we do as a call”, he states. In that order, he explains that in said year he began his work with the Fundacion del Museo de Acarigua, a center that, “Is turning that area into a

more comprehensive development zone as it is already successful in the farming, agricultural and agricultural areas”. For this lover of the arts, culture is something that covers many aspects. “We do have great prosperity, but without culture such development is not complete, and in Acarigua we have focused in the issue of education through several programs with children from different schools. Thank God the museum is always full”.

For April of 1988, he tells that they had received spaces in the old Club Páez, a building located in Acarigua and that has great areas. Currently, the organization has an important schedule with Venezuelan cultural movements. The “idea is to collaborate in broadcasting Venezuelan art, as well as in exhibiting foreign artists within its spaces to bring the arts to the people, always having education as our North”, he clarifies. Not satisfied with the development of this ambitious project, he established the Venezuelan American Endowment for the Arts, VAEA, in 1990.

This is a nonprofit organization aimed at fostering and strengthening ties between the United States and Venezuela through the arts and promoting activities that include the publishing, distribution and broadcasting of works “The idea is to promote Venezuelan art in the United States and American art in Venezuela; together and apart”, he underlines.

About the experience in the United States, he emphasized that through VAEA they have several programs to support the artists of the diaspora. Likewise, they support artists with exhibits in several museums related to Venezuela such as, Magdalena Fernández at the MOCA in Los Angeles and Cruz-Diez in the American Society, among others.

“I just want to make a humble contribution to my country; I am not looking for any recognition. On the contrary, we have created recognitions for others, the artists, for people that have made great contributions to the arts in both countries”, he affirmed.

... is not a man that goes after positioning himself, as he made it clear, "Actions, and the reasons behind them, is what counts", he humbly states

He explained that they created the Páez Medal to the Arts, an award that reaches its ninth edition and that will be handed down to two filmmakers in November, Margot Benacerraf, winner of awards in Cannes, and Julian Schnabel, who just made a movie about Van Gogh.

He insisted that his main intention is "to use culture for bringing the two countries together", he stated.

More Support

Notwithstanding the intense activity Ali Cordero Casal carries out with his foundations, other projects.

He is thrilled to tell that VAEA recently won a tender that granted him a ten thousand square meters building in New Rochelle, New York.

"We are very happy because it is a project that includes the carrying out of many activities and that will have exhibition rooms, a theater and a curatorial study and arts research hall. In addition, we will have a residence program for artists of all latitudes, including the Venezuelan artists".

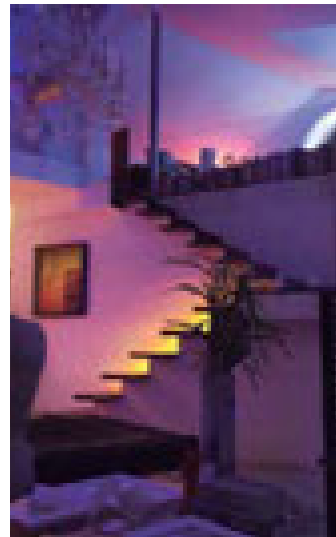
Cordero Casal explained that if it is a Venezuelan artist and he/she has an interesting approach that our curators think it deserves support, he/she will be a guest and will visit us in our residence programs, which cover a stay between 90 and 120 days.

"We'll give them lodging and their only commitment shall be making a city project, whether performing, an exhibition... As VAEA is an institution that supports all the arts then, we can receive artists from different genres such as writers or even someone from the performing arts like an actor, a dancer, a musician.

We would provide support in everything. We want the experience to be meaningful for his/her career", he added.

Ali Cordero Casal, presidente de VAEA Gala 2018

El Loft de Ali Cordero Casal en Caracas. Arquitectura Henrique Vera IG. Iluminación Conrado Cifuentes

Los icónicos pisos de la sala principal del Museo de Arte de Acarigua

The Man beyond the Arts

Ali Cordero Casal makes you feel calmed when he speaks; however, within such calm one can see there is perseverance and commitment to his beliefs. In the personal and professional areas, beyond those projects linked to the arts, he is an insurance broker aimed at the Works of art or institutions linked to said world, like the museums. Likewise, he is close to the construction area.

"I travel often to Venezuela where I promote a hotel. I am very positive, I believe in my country. In these last few years, I have developed that project in my native city, Acarigua, where there is a museum. It will have great architecture, and the idea is that we bring to Acarigua a boutique hotel that will Foster tourism, development and, why not, having artists every occasionally so they can attend and be part of an International Biennial of Art. Therefore, in the following years, we will be fairly busy both in the United States and in Venezuela giving our countries the best of us from the private sector".

He said that the main asset to carry out such dreams to a successful conclusion is the "union of wills": nor the Fundacion Museo de Acarigua and neither the VAEA, has great financial support.

"All projects have a sponsor and take great effort from us, the directors, to search funds and to convince others that our ideas are good and can help our country. I hope that later, those efforts give results and that we can help many people, he highlights with faith.

Path Followed

Born in Acarigua, in Venezuela, on August 12 of 1955, Ali Cordero Casal is the third of five children born within the marriage between Waldemar Cordero Vale, a Venezuelan politician and farmer, former governor

of Portuguesa State and Yuya Casal de Cordero, a homemaker and activist of multiple social initiatives.

In his childhood, due to his father's commitments, he was forced to attend several schools, which made him experience a nomad lifestyle, expanded his horizons and awoke questioning thoughts about the world.

Because of the awakening of this early intellectual need, at thirteen years old Ali Cordero Casal traveled to the United States with the determination to expose himself to other cultures. In this trip, he found his passion for the arts, which has joined him in his essential journey.

Back in Venezuela, Ali Cordero Casal must continue his studies. He attends first level secondary education schools in Acarigua and finished his studies in the San Vicente de Paul School in Barquisimeto, Lara State. Then, he moves to Caracas, capital city of Venezuela, ready to attend the famous Universidad Católica Andrés Bello, where he studied business.

He also specialized in Insurance at the Instituto de Seguros of the Universidad de Caracas but, thanks to his unbelievable marketing sense, concerns and perseverance he establishes (even without finishing his studies) his main Company ACC Brokers, that is renowned and has operations in New York, Miami, and London in addition to Caracas.

Simultaneously to his promising career as a businessperson, and still in his 20s, Cordero Casal decided to start his contemporary kinetic, pop art and neo pop collection, among other trends.

Today, as a fact, said collection is comprised of 1200 works from renowned artists such as Andy Warhol, Jesus Soto, and Robert Mapplethorpe, among others.

FOTOS Manuel Finol

Abraham Araujo Curaduría en tiempos de formatos digitales

POR Humberto Luque Mendoza

Abordar un encuentro con Abraham Araujo, curador de la muestra **"GOMA, Gemología Oportuna Minorías Agitadas"**, es imposible si se hace desde la mirada de un estereotipo o un prejuicio, pues darías de frente contra una pared de concreto que en sí misma volvería añicos cualquier imagen referencial que se tenga de un curador tradicional de arte; la experiencia, más bien, te llevaría a asociar su figura a la de un DJ's o músico electrónico.

Es allí precisamente donde radica lo interesante de su propuesta curatorial, o lo que él mismo describió como un ejercicio titánico y enriquecedor de la función que le tocó ejercer como curador, pues, aclara que su formación no proviene precisamente de la plástica, como cualquiera podría asociar de primera mano.

"Soy diseñador gráfico y organizo actividades y eventos culturales dentro del proyecto denominado Bestial Culapsus, artefacto y esparcimiento, dentro del cual surgió GOMA como propuesta de difusión artística", explica. Luego de mucho tiempo invertido en investigación, y de estar en contacto con muchos de los artistas

participantes en la muestra, fue dando con creadores que estaban en su misma posición.

"Algunos tenían un trabajo más o menos de larga trayectoria; otros, no tanto, sin embargo, había un elemento que los unía, y era el hecho de no contar con un espacio donde mostrarse. Por otra parte, había un lenguaje y unos aspectos que nos colocaban en paralelo con relación al hecho generacional", señala.

Aclaró como en la actualidad existen ciertas temáticas e incluso formatos que se abordan, y que en el contexto local no tienen mucha difusión. En ese orden se refiere a la animación digital, o inclusive el gif, entendido como formato, y cómo algunos artistas presentes prueban desde el mismo diversas posibilidades expresivas.

Araujo señala que lo destacable de esta colectiva fue su carácter multidisciplinario, el cual abarcó distintos medios. Y si algo describe este "encuentro de artistas" en el cual tuvo la responsabilidad de fungir como curador, fue la palabra exploración.

"Ese cruce entre disciplinas fue muy enriquecedor. En mi caso, por ejemplo, que

provengo del mundo del diseño gráfico, la incursión en otras áreas a través de la exploración con el sonido, la ilustración o la instalación, me permitió observar en detalle que no había algo claramente delimitado o que fuera imposible de cruzar. En el caso de estos artistas, era algo que me interesaba abordar y poner de relieve". Resalta que la idea era "sacar un poco de las casillas al tema del arte, sobre todo en Venezuela, en el que ha estado muy arraigado a referentes", indicó. "En mi caso tenía que ver un poco con el sentirme movido por cosas que no me hablaban directamente. Por ello el sentido de esta propuesta que buscaba aproximarse al hecho plástico desde una nueva forma de decir y expresar cosas".

Choque con el estereotipo

Cuando a uno le viene la imagen del curador, generalmente ésta se asocia a la de un académico, especialista en filosofía del arte o carreras afines; sin embargo, en el caso de Araujo, la referencia es otra: el diseño gráfico. Es allí cuándo surge la interrogante sobre cómo asumir o describir la actividad curatorial en estos tiempos.

Con humildad sale al paso con una respuesta directa, a la que trata de argumentar desde varias aristas. “Me hago esa pregunta a cada momento, y considero que tiene que ver con tres cosas: Dentro de mi trabajo hay algo que ha estado muy presente, y es la música; y por otro lado el consumo de información visual, he sido una persona que ha estado constantemente consumiendo información visual, o visualmente estimulante, en cine, diseño, materia impresa y, por supuesto, en arte también”.

Explica cómo hubo un momento en el que decidió iniciar un trabajo editorial de manera autogestionada de publicaciones que hacía junto a Gustavo Dao en el marco del proyecto Bestialo Culapsus, y es en ese momento en el que comienza a entender que hay una posibilidad de nuevas relaciones a partir de este ejercicio curatorial o editorial que se genera cuando te enfrentas a una publicación impresa. Habla de su experiencia amparado en el formato del fanzine, con el cual comenzaron a generar exposiciones y presentarlas como pequeñas galerías impresas. “Cuando se produce este trabajo editorial, bien sea enfocado en un tema específico, a uno o varios artistas, entonces estás generando una exposición en ese formato impreso; es allí cuando comienzas a entender una exposición desde el comienzo. Al abordar todo ese proceso fue que comprendí la forma de hacer una curaduría”.

Ahora, cuando le tocó pasar del formato impreso a la propuesta ampliada en una galería, y al trabajo no con uno sino con 17 artistas, Araujo expresa que la experiencia “fue una tarea titánica, para la que hubo que sortear obstáculos de diversa índole”.

La voz de Ariel Jiménez

En GOMA, un texto de Ariel Jiménez, describía la muestra y el estado general de los artistas que participaron de este encuentro. En el mismo, hablaba de la itinerancia, el arraigo, y la experiencia de cada exponente fuera del país, con un toque de profundidad y madurez.

Araujo, expresó que le interesaba que lo presentado en la muestra se reflejara también en las voces que iban a generar una lectura del proyecto. “Voces que tuviesen la licencia, por así decirlo, al igual que la de otros que no forman parte del mundo del arte, como fue el caso Ariel Jiménez”.

“Es interesante tener a una persona con su peso y trayectoria; alguien que tiene tan clara la línea de tiempo dentro de lo que es el contexto local del arte; que entiende, por ejemplo, corrientes como el cinetismo, y de igual forma el arte contemporáneo.

El entendió de inmediato la perspectiva que queríamos darle a un proyecto como éste, hablaba de cómo los artistas estaban reflejando otro tipo de venezolanidad gracias a tener un hilo conectado con el país, pero a su vez permeaban muchos elementos del lugar al que llegaban, y eso se reflejaba muy bien en el trabajo que mostraron. También puso de manifiesto los cruces entre distintas disciplinas”.

Con Ariel Jiménez lo que hicimos fue generar un registro de varias conversaciones que tuvimos, y después vaciamos la información que ponía de relieve su opinión, en un texto que generaba la conexión con el proyecto”.

Mirada en el futuro

Abraham Araujo destacó que lo interesante de GOMA fue la presencia desde distintas partes del mundo, lo cual de alguna manera generó hilos de conexión con varios de ellos.

“Es posible que podamos presentar algo con algunos de los artistas que están fuera, ya sea de manera colectiva ó de manera individual. Es algo que estaría por definirse, pero la búsqueda y la exploración continúa, porque la investigación que inició más o menos durante los años 2014-2015 generó un número aproximado entre 42 ó 44 artistas, de los cuales acá se mostraron sólo diecisiete, queda aún mucho talento que mostrar, y esa es la aspiración”, acotó.

Muestra flexible

Del pasado 21 de julio y hasta el 22 de septiembre se presentó, en los espacios de la Galería GBG Arts de Caracas, la exposición: “GOMA, Gemología Oportuna Minorías Agitadas”, muestra que reunió a diecisiete artistas venezolanos de generaciones recientes, y que contó con la curaduría de Abraham Araujo y la museografía de Ricardo Báez y Mario Matos.

GOMA es una plataforma de difusión artística lanzada en el marco del proyecto cultural Bestialo Culapsus: Artefactos y Esparcimiento, liderado por Abraham Araujo y Gustavo Dao, cuya orientación apunta a renovar e indagar dentro del espectro actual del arte venezolano, además de promover el trabajo de creadores venezolanos que residen dentro y fuera del país.

brought them together: the fact of not having a space where to show their work. On the other hand, there was a language and a few aspects that took us to a similar place in terms of generational gap”, he added.

He clarified that today there are certain themes and even formats being approached, and that in the local context they do not have plenty of exposure. In that order, he refers to digital animation, or even gif, understood as a format, and the way some artists try its diverse expressional possibilities.

Recently practiced curatorship for our collective show titled GOMA; a challenge or a non-typical specialist in that area

Araujo points out that the collective’s multidisciplinary nature was outstanding; reaching several means. Moreover, the word “exploration” describes this “encounter of artists” where he was responsible for its curatorship.

“That cross between disciplines was deeply enriching. For example, in my case, coming from the graphic design world, entry to other areas through the exploration with sound, illustration or the installation allowed me to see that nothing is clearly defined or impossible to reach. Regarding these artists, it was something I was interested in approaching and put first”.

He highlighted that the concept was to “take the art out of the box, especially in Venezuela, where it has been rooted to references”, he stated.

“In my case, it had to do with feeling moved by things that did not talk to me directly. Therefore, the meaning of this proposal that aimed at approaching the fact of the arts from a fresh way to say and express things”.

Stereotype Shock

When thinking of a curator, one usually thinks of an academic, a specialist in the philosophy of the arts or something similar; however, in Araujo’s case, the reference is a different one: graphic design. There lies the question of how to embrace or describe the curatorship activity in these times.

He comes forward with a humble attitude and a straight answer to which he tries to make the case from several edges. “I ask myself that question all the time. I think it has to do with three things. In my work, there is always music. On the other hand, the consumption of visual information, or something visually stimulating, whether it’s in the movies, in design, in printed material and, obviously, in arts”.

He explained that there was a time when he decided to start a self-managed editorial publishing work with Gustavo Dao within the frame of the *Bestialo Culapsus* project. It was then, when he understood the possibilities of making new relations from this curatorship or editorial exercise that occurs when facing a printed material.

He talks of his experience in the fanzine format, with which they began to make exhibits and introduced them as small printed galleries.

“When you make this editorial work, whether towards a specific topic, one or several artists, you make an exhibit in that printed format. It is then when you begin to understand an exhibit from the beginning. When approaching the entire process I understood the ways to do the curatorship”.

Now, when he had to go from the printed format to an expanded proposal in a gallery, “it was a giant task and there were many obstacles to overcome”.

Ariel Jimenez Voice

At *GOMA*, a text by Ariel Jimenez, described the exhibit and the general status of the artists that were in the encounter. In his piece, he talked about the artist’s itinerancy, roots and experience abroad with depth and maturity.

Araujo, said he was interested in reflecting the exhibit in the voices that would inspire a reading of the project. “Voices with license, to put it in a way, just like any other voices that do not take part in the world of arts, as it was the case with Ariel Jimenez”.

“It is interesting to have someone of his weight and career; with such a clear timeline within the arts’ local context that understands streams such as kinetic art and, also, contemporary art. He immediately understood the perspective that we wanted for this project, he spoke about the way that artists reflected another type of Venezuelan being” and, at the same time, permeate many elements from the place they arrived, and it was reflected well in the work they showed. He also made known the crossings between different disciplines”.

With Ariel Jimenez we created a record of several talks that we had and later, we registered the information that put his opinion first, in a text that generated connection with the project”.

A Look to the Future

Abraham Araujo highlighted that GOMA was interesting because of the presence of artists from different parts of the world, which created connection threads with some of them.

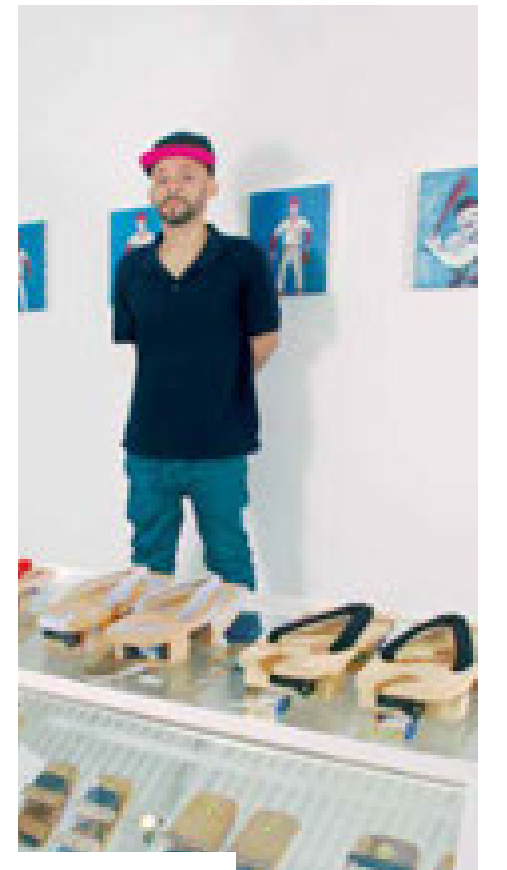
“It is likely that we present something with a few artists that are abroad, whether as a collective or as an individual exhibit.

That is soon to be defined but the search and the exploration continues as the research that began between 2004-2005 generated some 42 to 44 artists, of which only seventeen were part of the exhibit. There are lots of talent to be shown and that is what we are aiming for”, he said.

Flexible Exhibit

From July 21 and until September 22 in the GBG Arts Gallery of Caracas, there was an exhibit titled “GOMA, Gemología Oportuna Minorías Agitadas”, a show that gathered seventeen Venezuelan artists from young generations, with the curatorship by Abraham Araujo and the museography by Ricardo Báez and Mario Matos.

GOMA is a platform for artistic knowledge launched within the framework of the cultural project titled *Bestialo Culapsus: Artefactos y Esparcimiento*, led by Abraham Araujo and Gustavo Dao, aimed at the renewal and research within today’ scope of the Venezuelan art, while promoting the work of Venezuelan creators residing in Venezuela and outside.

Curatorship in Digital Formats Times

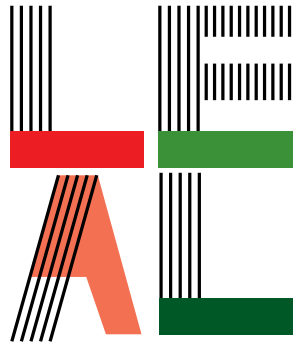
Approaching an encounter with Abraham Araujo, curator of the exhibit titled “GOMA, Gemología Oportuna Minorías Agitadas”, would be impossible if done with a stereotype or prejudice view, as one would crash a concrete wall that would turn to dust any reference of a curator of the traditional arts. The experience would otherwise make us associate his figure to that of a DJ or an electronic musician. There lies the interesting curator proposal he offers, or what he described as a giant and enriching curatorship, as he clarifies that his training

does not relate to the arts, as one may first think. “I am a graphic designer and I arrange cultural activities and events within the project titled *Bestialo Culapsus: Artefactos y Esparcimiento*, where *GOMA* arose as a proposal for artistic exposure”, he explained.

After investing a long time in research, and being connected to many of the artists taking part of the exhibit, he found creators that were in a similar position. “Some of them had a long career, while others, not so much. However, an element that

Edgar Leal

Trascender a través del arte del buen comer

POR **Humberto Luque Mendoza**

“He disfrutado no sólo de aprender de diferentes tipos de cocinas del mundo, sino además de haber podido trabajar con distintos equipos, con personas de diversas culturas”, indica.

Señala que cocinar le ha dado la oportunidad de viajar mucho y “aprender que el mundo es muy grande. Cocinar es una forma de hacer lazos entre culturas y así intentar que nos entendamos mejor”, acota, esperando en ese mensaje.

Con relación a la interrogante sobre si siente haber logrado el objetivo de trascender y hacer del conocimiento internacional la cocina con sello venezolano, o de si acaso se planteó alguna vez ser profeta en su tierra, Leal refiere su historia con sencillez.

“Cuando salí por primera vez a estudiar en Nueva York, era el año 1994. Una tía me dijo que uno cuando sale de su país siempre es un embajador. Ella se refería en un sentido general, pero con la cocina lo es aún más. Todos los cocineros venezolanos que hoy en día están regados por el mundo, cuando hacen una arepa, una cachapa o cualquier plato de Venezuela, se convierten en unos embajadores del país. En mi caso particular, he tenido la oportunidad de hacer cocina venezolana en Miami, Nueva York, Estambul, Puerto Rico, Tokio, Beijing, Kuala Lumpur, Montecarlo, Santiago de Chile, Valladolid... En fin, creo que todos los cocineros, adonde llegamos, tratamos de enseñar la cultura de nuestro país de origen”, señala.

Influencias y modelos

La buena cocina es un arte, y como tal es considerada. Es por ello que se hace inevitable no asociar el trabajo de uno de sus exponentes a la influencia que pudiera tener de algún otro o enmarcarlo en alguna corriente, como ocurre con la pintura o la escultura.

Edgar Leal, como refieren seguidores de su carrera, decide estudiar cocina en el Culinary Institute of America (CIA), una reconocida academia a las afueras de Nueva York. Antes de comenzar clases en 1994,

sus modelos eran Pierre Blanchard y Marc Provost, reconocidos chefs con quienes trabajó y se nutrió de ese arte en Venezuela.

Sin embargo, más allá de la influencia que ejercieron en su vida profesional, Edgar Leal explica que “nuestro estilo, ya desde hace unos años, trata más de cocina clásica, porque tiene que ser muy gustosa y sabrosa con toques de deconstrucción, pero solo en las texturas, mas nunca en el sabor”.

El reto de trascender

Para este embajador de la cocina venezolana, la mejor forma de trascender con la vocación que se pone de manifiesto en el hacer, es enseñando lo que se sabe. “Siempre he creído que uno tiene que enseñar todo lo que uno sepa. No creo en los secretos. A mi parecer las personas que tienen secretos pasan la vida defendiendo su secreto y no avanzan ni crean nuevas cosas. Al uno enseñar lo que sabe, se motiva a crear nuevas cosas que te permiten volver a inventar en el tiempo”.

Es por ello, quizás, que le cuesta calificar lo que representa su trabajo, o en el caso más específico, la marca Edgar Leal; no obstante, el Chef se siente complacido más bien con el hecho de que existe un buen grupo de jóvenes que se identifican con el trabajo y la experiencia adquirida en su restaurant, y que refieren con orgullo.

Como ocurre con todo artista, la musa siempre ronda la existencia de aquellos que se conectan con lo sublime desde una expresión de arte, sea cual fuere la manifestación, y en el caso de la gastronomía, no es la excepción.

Con relación a Leal, refiere que la inspiración es “una mezcla de investigación, lectura, conocer que hacen otras personas y recrearse en museos. Hay personas que tienen la facilidad de crear en sus sueños. Ese no es mi caso. Yo soy más de esfuerzo e investigación. Tengo horarios en mi agenda de la semana que son para leer e investigar, para así prepararme para un nuevo menú”, comenta.

Tal vez es por esa afinidad con la creación de nuevas propuestas su relación con el arte, el cual se remonta al pasado, a los paseos que hacía con su equipo de cocina a las galerías de Caracas. “Sentía que tenían que entender la importancia del arte en la vida”.

Recuerda que en una ocasión le pidió a Edgar Sánchez (el pintor) que dictara una charla al equipo sobre la importancia del arte en las personas. En verdad, en lo que a arte se refiere, no sabría decir qué me gusta más porque trato de ver todo. Amo el silencio de los museos”, subraya.

En cuanto a los artistas que le agradan o con los cuales se siente identificado, no tarda en citar a muchos, entre los que destacan Edgar Sánchez, Alberto Cavaliere, Jacobo Borges, Gego, “aunque, la verdad, me gustan todos”, aclara, y deja ver que no descarta la posibilidad de crear algún menú inspirado en ellos.

Tal vez por su conexión y afinidad con las manifestaciones artísticas; tal vez por ese tránsito vital que lo ha llevado a experimentar sinsabores en diversas geografías, Edgar Leal opta hoy por presentar un Restaurant Galería en los Estados Unidos; esta es una manera en la que este artista de la cocina se mantiene presente en Venezuela.

Explica que esta iniciativa “fue realmente una forma de ayudar a amigos artistas; y para mí, poder ver sus cuadros que además me gustan mucho. La sensación de sentarme a verlos al final de la noche me llena de satisfacción. Es como ser guardia nocturno de un Museo en el que te sientas a ver el arte en silencio a media noche”.

Sobre el futuro de Leal Restaurant, y la posibilidad de convertirse en una franquicia internacional, Edgar Leal se muestra decidido cuando señala: “Creo que mi nueva idea de vida está enfocada en un solo restaurante en el que pueda siempre estar presente y así poder cuidar los detalles que me gustan. Estoy en una etapa en donde quiero que las personas que nos visiten tengan la mejor experiencia”.

Transcending through the Art of Good Eating

...is an icon of the Venezuelan cuisine

“I have enjoyed not only learning about the different types of foods of the world but also being able to work with different teams, people from diverse cultures”, he stated.

He added that cooking gave him the opportunity to travel and “learn that the world is very big. Cooking is a way to make bonds between cultures and try to understand ourselves better”, he said, hopeful in that message.

With regards to the question of feeling like he has achieved his objective for transcendence and made the Venezuelan cuisine known internationally, or if he ever considered being a prophet in his land, Leal told his story in a humble way.

“I left the country for the first time in 1994, when I went to study in New York. An aunt of mine told me that when you leave your country you become an ambassador. She talked in a general sense but today’s cuisine is even more so, when someone makes an arepa, a cachapa or any other Venezuelan dish, he or she becomes ambassadors of the country. In my case, I’ve had the opportunity to bring the Venezuelan cuisine to Miami, New York, Istanbul, Puerto Rico, Tokyo, Beijing, Kuala Lumpur, Montecarlo, Santiago of Chile, Valladolid... Anyways, I believe that all cooks try to teach our native country’s culture wherever we go”, he said.

Influences and Models

The good cuisine is an art and it is considered so. Therefore, it is inevitable not to associate one of its exponents’ work to the influence he or she may have from any other artist or frame him or her inside a stream, as it occurs with painting and sculpture.

Edgar Leal, as referred by his followers, decided to study cooking in the Culinary Institute of America (CIA), a famous academy outside New York. Prior to starting classes in 1994, his models were Pierre Blanchard and Marc Provost, renowned chefs with whom he worked and enriched himself from that art in Venezuela.

However, he went beyond the influence they had in his career, and Edgar Leal explained that, “From some time now our stamp is more classical cuisine because it has to be tasty and delicious with a degree of deconstruction only in the textures and not in the flavor”.

The Transcending Challenge

For this ambassador of the Venezuelan cuisine, the best way to transcend is the call that lies in the making, teaching what you know.

“I have always believed that one must teach everything. I don’t believe in secrets. People with secrets spend their lives protecting it. They don’t move forward nor they create anything new. When one teaches others feels motivated to create new things that would allow you to make reinventions in time”.

That is why, perhaps, he found it difficult to grade his work’s representation, or more specifically, the Edgar Leal Brand. Notwithstanding, the Chef was pleased with the fact that there was a group of young people that identified with his work and the experience acquired in his restaurant, and that referred to it proudly. As it happens to any artist, the muse is always surrounding the existence of those connecting to the sublime as an expression of art, no matter its manifestation; and in the case of the cuisine, there are no exceptions.

Concerning Leal, he told that inspiration was “A blend of research, reading, knowing other people’s jobs and entertaining oneself in museums. There are people with an easiness to create their dreams. That is not the case. I am more of effort and research. I have timetables in my weekly Schedule for reading and doing research, to prepare myself a new menu”, he commented.

Perhaps his relation with the arts is because to that affinity with the creation of new proposals, which date back to the past, to the walks he used to do with his kitchen team to the Caracas galleries.

“I felt that they had to understand the importance of arts in life”.

He remembered one time when he asked painter Edgar Sanchez to speak to the team about the importance of the arts for people. “Truly, when it comes to the arts, I couldn’t tell what do I like the most because I try to see everything. I love silence in the museums”, he underlined.

As for the artists he likes or he feels identified with, it doesn’t take him long to mention some, including Edgar Sánchez, Alberto Cavaliere, Jacobo Borges, and Gego, “Although, to be honest, I like them all”, he clarified and said that he didn’t rule out the possibility of creating a menu inspired by them.

Perhaps, it is his connection and affinity to artistic expression. Maybe, the essential journey led him to experiment heartaches in different geographies. Today, Edgar Leal chooses to introduce a Gallery Restaurant in the United States as a way in which the cuisine artist remains present in Venezuela.

He explained that this project “was actually a way to help friends that are artists; and to me, a way of being able to see their paintings which I like very much. The feeling of seeing them at the end of the night is something that gives me satisfaction. It is like being a night shift guard in a museum where you sit to watch art in silence in the middle of the night”. On the future of Leal Restaurant, and the likelihood of becoming an international franchise, Edgar Leal seemed determined when he stated that, “I think my new idea of life is focused in just one restaurant where I can be always and where I can take care of the details I like. I’m in a stage where I want people that visit us to have the best experience”.

Exposiciones/Exhibitions

Colectivas/Collective

- 2018** 8va. Exposición, Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez, Porlamar, Venezuela.
- 2017** El Pasado y el Futuro en el Presente Centro Cultural BOD, Caracas, Venezuela.
- 2016** Día Nacional del Artista Plástico, Escultura Hoy Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez, Porlamar, Venezuela.
- 2013-2016** Con la Fe en el Arte Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez, Porlamar, Venezuela.
- 2012** Día Nacional del Artista Plástico, Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez, Porlamar, Venezuela.
- 2012** Escultura Escultores, Galería de Arte Ascaso-Caracas. Narrativas Tridimensionales, Galería CAF Cámara Andina de Fomento-Caracas.
- 2011** F.I.A, Feria Iberoamericana de Arte, Hotel Tamanaco Caracas, Venezuela.
- 2011** Galería de Arte Terrazas de la Lagunita, Caracas, Venezuela.
- 2011** Fukuoka City Museum Art Modern, (Aparies Series) Japón.
- 2010** Escultores Visionarios del Urbanismo, Centro de Artes Omar Carreño, La Asunción Edo. Nueva Esparta, Venezuela.
- 2010** Festival "Mandela" Sala de Arte Ramón Oviedo, República Dominicana.
- 2010** Escultura de Narváez a nuestro días, Casa de la Cultura Ramón Vázquez Brito, Porlamar, Edo. Nueva Esparta.
- 2008** Tiempo de Arte, Museo del Hombre Dominicano, República Dominicana.
- 2007** Artista Invitado a la Séptima Bienal de Artes Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui.
- 2007** Primer Simposium Internacional de Escultura de Latinoamérica y el Caribe. Av. Luisa Cáceres, Nueva Esparta, Venezuela.
- 2006** Certamen Mayor de las Artes y las letras Museo de Bellas Artes.
- 2006** Muestra Suramericana (Tiempo de Arte) Museo Inca, Cuzco, Perú.
- 2006** Muestra Suramericana, Universidad de Montevideo Uruguay.
- 2006** Colectiva Tiempo de Arte Casa de la Cultura Vázquez Brito Porlamar, Venezuela.
- 2005** Bienal Francisco Narváez, Museo Francisco Narváez Porlamar.

Humberto Cazorla

Esculturas que reflejan calidez e intensidad

POR **Humberto Luque Mendoza**

Sus obras están en colecciones privadas, galerías y museos de Venezuela, Colombia, Argentina, Cuba, EE UU, Canadá, México, Italia, Francia, España, Hungría, Alemania, Holanda, Suiza, Japón, Bélgica y Uruguay.

Es un artista forjado durante más de cuatro décadas. Conocido en su isla natal por sus obras de gran formato, ubicadas en espacios públicos como el Museo Vial, en la redoma próxima a la Gobernación, en La Asunción, y una de las más recientes, en las áreas verdes del Hotel Wyndham Concorde.

Cazorla ha sido merecedor de múltiples galardones y distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Escultura en la Primera Bienal Francisco Narváez, en 1982. Asimismo, colecciones particulares y públicas del mundo muestran sus obras. Está representado, como ejemplo de ello, con dos piezas en el Museo de Arte de Fukuoka, luego de exponer en el año 2011 en esa ciudad japonesa, y en la Galería Oishi.

Adriana Silva nos describe así el trabajo del artista: "La abstracción de Cazorla conjuga pureza e imperfección. Contrapone líneas precisas y superficies brillantes, de colores planos, a la irregularidad y el movimiento (...) dos estéticas aliadas conceptual y formalmente".

Este escultor, cuya trayectoria artística inició como todos por la pintura, no se enganchó con esta forma de expresión y se inclinó más por la escultura, con la que entró en contacto durante aquellos días en los que inició estudios en la Escuela de Artes "Pedro Ángel González" de La Asunción, en Margarita, donde gracias a su talento natural y particular empeño en aprender, destacó rápidamente en la cerámica.

"Eso contribuyó con mi inclinación hacia lo tridimensional, lo cual me sirvió para obtener varios reconocimientos y premios", explica, y señala que en cuanto a la parte

pictórica la estudiaba como parte de su formación integral, tanto en Margarita como en Caracas. Sin embargo, refiere que ya desde Margarita se inclinaba hacia la escultura. "La parte pictórica no me llenaba espiritualmente porque no sentía las tres dimensiones de la obra que estaba ejecutando. Lo pictórico me limitaba en ese sentido", resalta.

Experiencia vital

Durante su recorrido, Cazorla ha adquirido la sobriedad y acumulado la experiencia en el trabajo de los materiales que fungen como sus aliados, y en el uso de color que da vida y personalidad a sus piezas. Esos amarillos, rojos y verdes que hacen tan atractivo y transmiten tanta fuerza a su obra.

"El color es muy significativo dentro de la obra escultórica. Cuando estoy tratando el hierro, que es donde coloco el color, y en los bronce, que es el material que trabajaba anteriormente, siempre reflejaba algo muy personal".

El artista refiere como se mueve entre los contrastes de esos colores intensos que juegan con el toque del hierro en su estado natural. Con los años, ha logrado "domar" las piezas de hierro que se rinden a sus pies. Sus armas han sido la formación recibida en las distintas escuelas e institutos; la guía acertada de sus maestros y, por supuesto, esa pasión que manifiesta en cada pieza que forja hasta lograr el balance perfecto que refleja la intensidad de su trabajo.

Su obra transmite una mezcla de tranquilidad y agresividad al mismo tiempo, todo depende del momento y el estado emocional en que se encuentre el artista. Su trabajo, como el mismo explica, invita a la tranquilidad, aunque reconoce que hay piezas muy agresivas, "pero no agresivas hacia el espectador, sino en el sentido del contraste que presentan entre un volumen y otro".

Sobre la musa que sirve de inspiración, el artista insular no duda al señalar que la encuentra en el medio en el que se desenvuelve. "La isla de Margarita y Caracas son los sitios en los que trabajo. Quizás el bullicio de Caracas, y la tranquilidad de la Isla de Margarita, se reflejan en la obra. Una vez que te metes en el taller puedes desbordar esa pasión por aquel material que está totalmente plano, puesto en la mesa y que una vez que comienzas a darle cortes y a formar esos volúmenes, generan la tranquilidad que refleja la obra terminada. Aunque soy muy efusivo en lo personal, la obra transmite tranquilidad", acota.

Advertencia temprana

Estuvo a punto de cursar una carrera en el Instituto Pedagógico de Caracas, pero la exhortación temprana de profesores como Carlos Prada, Edgar Guinand, Víctor Valera, Alirio Rodríguez, lo llevaron a seguir su trabajo de taller, lo cual, a juicio de los docentes, "permitiría ganar un profesor pero se perdería a un artista".

Lo más reciente de su maestría en lo escultórico toma como inspiración una realidad familiar, que expresa y agrupa bajo piezas de hierro que denomina Apiarios. En ellas se pone de manifiesto esa relación, casi siamesa, entre la oxidación y lo intenso de los colores. Con esta muestra se pone de relieve esa parte de la historia familiar que se enclava en su niñez, donde las abejas eran protagonistas de su imaginario infantil pleno del dulzor de la miel que aderezaba, o viceversa, las travesuras del futuro hombre de mundo. En ellas, tal como él mismo refiere, "hay tres colores que se reflejan y están siempre presentes dentro de ese insecto: el rojo, el amarillo y el color miel, que es el óxido en su estado natural".

"Estoy muy contento en cuanto a mi vida profesional. Estoy satisfecho, no sé hacer otra cosa que arte. El hecho de haber podido recorrer parte del mundo y exhibir mi obra en cualquier cantidad de galerías me llena de satisfacción como hombre y artista y, por supuesto, como venezolano".

Breve historia de vida

Humberto Cazorla nació en Atamo (Venezuela, 1953). Estudios en Venezuela: Escuela de Artes Plásticas Pedro Ángel González (La Asunción), Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas (Caracas); en Italia: Escuela Politécnica de Diseño de Milán, Academia de Bellas Artes de Brera; Academia de Bellas Artes e Instituto Profesional del Mármol en Carrara. Director de la Escuela de Artes Plásticas de La Asunción; presidente del Instituto de Cultura del Estado Nueva Esparta.

Actualmente preside la Asociación Venezolana de Artistas Plásticos. Humberto Cazorla es un viajero y un embajador de Venezuela en el mundo. Su obra ha recorrido el orbe. Ha paseado por América, Europa y Asia, despertando el interés entre críticos, coleccionistas y curadores de arte contemporáneo. Materiales como el hierro, mármol, piedra y bronce han caído rendidos a sus pies, gracias a esa inteligente combinación que le ha dado el conocimiento adquirido a través de sus estudios de las artes y el diseño industrial durante su estancia en Italia.

... Humberto Cazorla es un artista de verbo grato. La sencillez de su isla de origen, Margarita, se expresa en su hablar relajado y sencillo que se llena de potencia al referirse a aquello que le apasiona, el arte. Conexión que se estableció desde aquellos días cuando, al salir del liceo, pasaba cerca de la Escuela de Artes Plásticas Pedro Ángel González, en La Asunción....

Ostal de añoranza
Hierro / Iron
Medidas / Size 160 x 48 x 42 cm

Exposiciones/Exhibitions

Colectivas/Collective

- 2005** La Mega exposición, Museo de Bellas Artes Caracas.
- 2004** Escultura de Gran Formato Avenida Jobito Villalba Pampatar.
- 2003** Sala de Exposiciones Escuela Cristóbal Rojas Caracas, Venezuela.
- 2002** Sala de Exposiciones SAMBIL Margarita. Venezuela.
- 2001** Bienal de Arte Ciudad de Juan Griego Teatro Simón Bolívar Juan Griego.
- 2001** Sala de Exposiciones y Eventos P-1 Munich-Alemania.
- 2001** Exposición II Cumbre de Países de Habla Hispana de Sur América y la Cuenca del Caribe (Representante de Venezuela).
- 2001** Galería Espiral Exprofesores Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas Caracas.
- 2000** Instalación de Escultura Plaza, Biblioteca Loreto Prieto Higuerey Motivado 400 años Ciudad a Asunción.
- 2000** Instalación de Escultura de Gran Escala La Asunción, Venezuela.
- 2000** Instalación de Escultura Jardines, Banco la Margarita Entidad de Ahorro y Préstamo, La Asunción, Venezuela.
- 2000** Encuentro con el Arte Sala de Exposiciones Rattan Porlamar, Venezuela.
- 2000** Cartografía Museo Nueva Cádiz, La Asunción, Venezuela.
- 2000** Bienal FONDENE, Museo Francisco Narváez, Porlamar, Venezuela. 1998 Museo Casa Simón Bolívar, La Habana Cuba.
- 1997** Bienal Francisco Narváez (Ganadores invitados), Porlamar, Venezuela.
- 1997** Artistas Nor Orientales sala de Exposiciones, Banco Provincial, Pto La Cruz, Venezuela.
- 1996** Presencia Escultórica Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez. Porlamar.
- 1996** Artistas de la Cuidad, Museo Nueva Cádiz, La Asunción.
- 1994** Colectiva de Esculturas. Galería "K", Caracas.
- 1994** Lo Tridimensional en el Arte. Museo de Arte Contemporáneo, Caracas, Venezuela.
- 1994** Ganadores de Bienales Anteriores, Museo Francisco Narváez. Porlamar.
- 1994** Sala Permanente Hospital Luis Ortega de Porlamar, Venezuela.
- 1994** Salón Nacional de Maracay, Museo de Arte Contemporáneo Mario Abréu, Maracay, Edo. Aragua, Venezuela.

Exposiciones/Exhibitions

Colectivas/Collective

- 1994** La Colección del Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez. Porlamar, Venezuela.
- 1993** Una Década de la Escultura, Museo de Arte Contemporáneo Alejandro Otero, La Rinconada.
- 1993** Nuevo Espacio. Museo de Arte Contemporáneo Alejandro Otero, La Rinconada. Caracas
- 1993** F.I.A. Caracas, Venezuela.
- 1993** I Salón Regional de Arte, Nueva Esparta
- 1992** Bienal Dimple 15 Años. Museo Francisco Narváez, Porlamar.
- 1992** Bienal Nueva Esparta. Teatro Simón Bolívar. Juan Griego.
- 1991** V Bienal de Esculturas Francisco Narváez, Museo Alejandro Otero, La Rinconada, Caracas, Venezuela.
- 1990** Salón de Escultura 50 Aniversario del Banco Central de Venezuela. de Arte Neoespartano, Galería Imagen, Porlamar.
- 1989** La Escultura. Galería A, Colections, Caracas, Venezuela.
- 1988** I Salón Nacional de Artes Visuales, Museo de Bellas Artes, Caracas.
- 1988** Encuentro de la Escultura, Estación de la Hoyada, Metro de Caracas.
- 1987** Valores Asuntinos, Museo Nueva Cádiz de la Asunción.
- 1985** Salón Anual de Arte Bijoux Wiso, Caracas.
- 1985** Martes 13, Trece Artistas hacen su Agosto, Museo Nueva Cádiz, La Asunción.
- 1985** La Ética de la Estética, Galería G, Caracas, Venezuela.
- 1985** Bienal de Arte Oriente, Cumaná.
- 1985** II Bienal de Escultura, Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez, Porlamar.
- 1984** I Encuentro de Artistas Sur-Orientales, Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez, Porlamar.
- 1984** Escultura 85 Complejo Cultural Teresa Carreño, Caracas, Venezuela.
- 1982** XII Salón de Arte de Aragua, Maracay, Venezuela.
- 1982** Bienal de Escultura, Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez. Porlamar.
- 1982** XVI Mostra Internazionale di Scultura all Aperto Legnano. Milano, Italia.
- 1982** Giornate Culturali di Venezuela in Roma.
- 1982** Instituto Italo Latinoamericano, Roma, Italia.
- 1982** Bienal Nacional de Jóvenes Artistas. Museo de Arte Contemporáneo de Caracas.

Sculptures Reflecting Warmth and Intensity

His works are part of private collections, galleries and museums in Venezuela, Colombia, Argentina, Cuba, USA, Canada, Mexico, Italy, France, Spain, Hungary, Germany, Netherlands, Switzerland, Japan, Belgium, and Uruguay.

He is an artist made throughout four decades, known in his native island by his large format works located in public spaces like the Museo Vial, in the vial next to the Government's offices in La Asuncion, and one of the most recent in the green zone near the Wyndham Concorde Hotel.

Cazorla has won several prizes and recognitions including the National Award to Sculpture in the First Biennial Francisco Narvaez in 1982. Likewise, there are private and public collections that show his work. He is represented, as an example, with two pieces in the Fukuoka Museum of Art after an exhibit held in 2011 in said Japanese city, and in the Oishi Gallery.

Adriana Silva described the artist's work as follows, "Cazorla's abstraction brings together purity and imperfection. It opposes accurate lines and bright surfaces, with plain colors, to irregularities and movement (...) two aesthetic allies, ideally and formally".

This sculptor with an artistic career began, as every artist does, with painting. He didn't feel attracted to this form of expression and decided over sculpture, which he already knew when he began his studies in the Escuela de Artes "Pedro Angel Gonzalez" of La Asuncion, in Margarita. There, thanks to his natural talent and specific drive to learn, he quickly stood out with ceramic.

"That contributed to my leaning towards three-dimensions and helped me obtain several recognitions and awards", he explained, and stated that, regarding painting, he studied it as part of his comprehensive education, both in Margarita and in Caracas. However, he referred that ever since he was in Margarita, he leaned over to sculpture. "The painting did not fulfill me spiritually because I did not feel the three dimensions

of the work I was creating. In that sense, painting was a restriction for me", he emphasized.

Vital Experience

Throughout his journey, Cazorla has acquired sobriety and accumulated experience working with materials that he treats as his allies, and the use of color that brings his pieces to life and gives them personality. It is such yellows, red and green that make his work appealing and give it strength.

"The color is meaningful within the sculpture. When I work with iron, adding color, and the bronze which I used to work before, I always reflected something very personal".

The artist talks about the way he moves between the contrast of those strong colors that play with the iron touch in its natural state. With the years, he has "tamed" the iron pieces that surrender at his feet. The training he received in the schools and institutions, the accurate guide from his masters and, obviously, the passion he expresses in each piece he forges until achieving a perfect balance that will reflect his work's intensity are his weapons.

His work gives tranquility and aggressiveness at the same time. It all depends on the time and emotional state of the artist.

His work, as he explained, is an invitation to tranquility although he recognized that there are very aggressive pieces, "But they are not aggressive towards the viewer, they are in the sense of contrast between one volume and the other".

Concerning the muse that inspires him, the insular artist does not hesitate and when pointing out that he finds it in the environment where he develops. "Margarita Island and Caracas are the places where I work. Perhaps Caracas noise, and Margarita's peace are reflected in his work. Once you are in the workshop you can let your passion get out of control over the material that is lying flat on the table. As soon as

you start cutting it and giving it volume, the pieces generate tranquility that is later reflected in the finished work. Although, I am personally very effusive, the work gives peace", he stated.

Early Warning

He almost studied at the Instituto Pedagógico de Caracas, but the early advice from teachers like Carlos Prada, Edgar Guinand, Víctor Valera, and Alirio Rodríguez, led him to continue working in his workshop, which, in the teachers' opinion, "Would allow to earn a teacher but to lose an artist".

The most recent work in his mastery of sculpture is inspired in a familiar reality that he expresses and groups under iron pieces that he called "Apiarios". They show that almost Siamese relation between oxidation and colors intensity. With this show he emphasizes that part of the family history that locates in his childhood, when bees were the stars of his childish imagination filled with the sweetness of honey that dressed, or vice versa, the mischiefs of the future man of the world. As he stated, "There are three colors that are always reflected and present in said insect, red, yellow and honey, which is the oxide in its natural state".

"I am very happy with my professional life. I am satisfied. I don't know to do anything else but art. The fact of being able to travel the world and to exhibit my work in Venezuelan".

Brief History

Humberto Cazorla was born in Atamo (Venezuela, 1953). Studies in Venezuela: Escuela de Artes Plasticas Pedro Angel Gonzalez (La Asuncion), Escuela de Artes Plasticas Cristobal Rojas (Caracas); in Italy: Milano Polytechnical School of Design, Brera Academy of Beauty Arts; Academy of Beauty Arts and Professional Institute of Marble in Carrara. Director of the Escuela de Artes Plasticas of La Asuncion; president of the Instituto de Cultura of Nueva Esparta State. Currently, he presides the Asociacion Venezolana de Artistas Plasticos.

Humberto Cazorla is a traveler and a Venezuelan Europe and ambassador in the world. His work has toured the globe. He has been in America, Europe and Asia awakening interest among critics, collectors and contemporary art curators. Materials such as iron, marble, stone and bronze have surrendered at his feet thanks to such a smart blend given by the knowledge he acquired through his art studies and industrial design while he lived in Italy.

...Humberto Cazorla is a pleasing artist. The simplicity of his native island, Margarita, is expressed through his relaxed and simple talk that strengthens itself when talking about his passion, the arts. It is a connection established since the days that he walked by the Escuela de Artes Plasticas Pedro Angel Gonzalez, in La Asuncion, after leaving school...

Exposiciones/Exhibitions

Colectivas/Collective

- 1977** V Salón Nacional de Jóvenes Artistas. Museo de Arte Contemporáneo de Caracas.
- 1977** V Salón de Esculturas de Pequeño y Mediano Formato, Valencia, Venezuela.
- 1976** II Salón de Arte Fondene, Edo Nueva Esparta
- 1974** Exposición de Jóvenes de Habla Hispana. Bogotá, Colombia.
- 1974** Galería Espiral. Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas.
- 1974** Salón de Exposiciones, Pintura y Escultura, Caracas, Venezuela.
- 1972** Salón de Pintura Popular, Caracas, Venezuela.

Exposiciones Individuales

- 2015** Elaboración de la Obra Escultórica de Gran Formato WHYNDHAM CONCORDE Resort, Isla de Margarita, Venezuela.
- 2014** Fundación Pablo Atchugarry, Punta del Este, Uruguay
- 2014** Obra Escultórica de Gran Formato Punta del Este, Uruguay
- 2011** Serie Apiarios, Galería Arte Florida, La Florida, Caracas.
- 2008** Escultores distancias mínimas. Humberto Cazorla y Pierre Petitjean, Centro De Arte Omar Carreño, La Asunción Nueva Esparta. Museo Francisco Narváez, Porlamar
- 1995** Trampas y Vestigios, Casa Museo Los Celis, Valencia, Venezuela.
- 1983** Trampas, Cavidades y Vestigios. Módulo Corpoturismo, Los Caobos, Caracas.
- 1981** Galería d' Arti Ciovasso. Milano.
- 1980** Il Circolo Roso. Roma, Italia.
- 1979** Centro di Arti Intrnazionale 2B, Bergamo, Italia.
- 1979** Poeti Pittori e Scultori Sorseggiando una goccia Di vino, Enoteca Cotti, Milan.
- 1978** Sala de Exposiciones del Consulado de Venezuela, Milano, Italia.
- 1978** Festival Artístico de Spoleto Italia.

FOTOS Joanna Del Vecchio

Alessandro Del Vecchio

Genera un concepto estético entre la geometría y lo orgánico

POR Anny Bello

Desde tiempos inmemoriales se ha intentado explicar los fenómenos naturales a través de ciencias exactas, como la matemática y la física, entre otras especialidades de menos rigurosidad. Esta manera de ver el mundo y de representar el entorno, mediante lenguajes abstractos con datos alfanuméricos y figuras geométricas, ha estado en estrecha relación con las artes. En la época actual, Alessandro Del Vecchio, joven artista venezolano, cercano a estos conocimientos, y muy relacionado con los avances informáticos, se apoya en el diseño paramétrico y el diagrama de Voronoi para proyectar su obra plástica. Sin embargo, su propuesta tiene un componente muy particular. Pese al basamento en el cálculo como origen

de sus ideas estéticas, el resultado es completamente opuesto, pues las figuras tienden hacia cierto efecto orgánico y a un ordenamiento aleatorio sobre el soporte. Del Vecchio altera los valores del diseño paramétrico establecido por el programa computarizado y luego, con el diagrama de Voronoi, genera divisiones del espacio por regiones, obteniendo prismas de composiciones inusitadas. Problematisa su propuesta plástico-formal al separar las líneas divisorias de las áreas internas. Con esta intervención genera nuevas imágenes, según el predominio del negativo o el positivo, es decir, de los contornos o del fondo. Nace así la serie *Patrones de división*, en 2012, en la cual las líneas se ramifican libremente sobre el soporte

de acrílico o hierro. En ocasiones son láminas bidimensionales que se intercalan, o cajas que pueden verse por sus cuatro lados. En algunas zonas las líneas están recortadas dejando los fondos vacíos para permitir el paso de la luz. De este modo se crea una relación dinámica entre los planos y las sombras que se proyectan.

De ese momento vital son *Tamiz orgánico* y *Deconstrucción*, realizadas en colores monocromáticos limitados al rojo, negro o blanco, a fin de resaltar las figuras y minimizar el predominio cromático. En 2016 se exhibe un grupo de estas primeras obras en una individual en la Galería G Siete, del Centro de Arte Los Galpones en Caracas.

Caja voronoica, de 2017, es otra variación de los cubos iniciados en 2012. El diseño de las cajas permite armar un tetraedro, adaptado a la pared o al piso, como en *Simbiosis*, también de 2017, que es una obra que se expande y adapta al espacio. En *Explosión*, de este mismo año, el artista toma las figuras del fondo y elimina las líneas, para producir efectos flotantes a través de los planos. En *Superficie voronoica* une láminas de acrílico para dar cierto grosor al material y lograr la profundidad de las figuras.

A partir de 2018 trabaja con formatos bidimensionales superponiendo dos planos, uno para las rejas (líneas) y otro para las superficies sólidas (fondo). En estas piezas los prismas ya no semejan dendritas, están geometrizados. Si en los primeros trabajos sobresalían las conexiones de los tejidos en colores monocromáticos, ahora amplía la gama de los tonos hacia los cálidos y análogos. En el primer plano coloca las rejillas de colores neutros, en negro o grises, separadas del segundo plano donde están dispuestos los campos de color. Genera un efecto de movimiento según el desplazamiento del espectador, transiciones por la incidencia de la luz, y las sombras que se producen en ciertas direcciones. El formato es expansivo y no se supedita a los soportes convencionales. Son estructuras que pueden ampliarse infinitamente. Estas últimas obras están elaboradas en hierro, y al igual que las realizadas en acrílico, están cortadas con técnicas computarizadas de control volumétrico.

En el proceso de trabajo se presentan dos momentos, el primero es la concepción en formatos digitales, y el segundo el de producción con los materiales.

Como arquitecto y artista, en su obra existe un estrecho vínculo con el entorno -un diálogo inevitable por su formación- que tiende a amoldarse a las escalas arquitectónicas. En los últimos años este nexo se ha afianzado. Realiza *Floema "H"* en el Hotel Humboldt, en 2018. Según Del Vecchio, "El nombre de la pieza obedece a la similitud morfológica entre los patrones de división que trabajo (Voronoi), con la estructura celular de las plantas (floema), la letra final del nombre hace referencia al lugar donde se encuentra la pieza, que es el Hotel Humboldt". En la elaboración de esta pieza contempló las proporciones, las dimensiones, los colores y el volumen para obtener una resolución adecuada con el conjunto arquitectónico.

También en 2018 participó en un concurso para el Mercado Municipal de El Hatillo, donde resultó galardonado con una Mención Honorífica. El proyecto consistía en un diseño paramétrico sobre el piso, que diferenciaba cada uno de los usos del edificio. La intervención incluyó la plaza y un trabajo de revestimiento para las fachadas del complejo. En algunas de sus últimas piezas, elaboradas para viviendas, suele conectar la obra con la vegetación y los ambientes interiores. Genera un concepto estético, de desarrollo cambiante, entre la geometría y lo orgánico, acoplado desventuadamente con el espacio.

En sus primeros trabajos sobresalían las conexiones de los tejidos en colores monocromáticos, ahora amplía la gama de los tonos hacia los cálidos y análogos

Exposiciones/Exhibitions

Colectivas/Collective

- 2019** 'LA COLECCIÓN' Galería Becerra Guzmán 'BG' centro de arte los galpones, Caracas-Venezuela.
- 2019** "De una vista a la forma" Club Tachira Caracas-Venezuela.
- 2019** Participación evento FGA "fashion, Gourmet, Arts" Graphicart, Caracas- Venezuela
- 2017** Galería Graphicart, Urb. Las Mercedes Caracas-Venezuela.
- 2016** Galería Gsiete, Centro de Arte los galpones de los Chorros, Caracas- Venezuela.

Individuales/Individual

- 2017** "Patrones de División" Galería Gsiete Centro de arte los galpones de los Chorros, Caracas- Venezuela.
- 2016** Participación en exposición "Salón de Arte" UD00. Escuela de Arquitectura Universidad Central de Venezuela, Caracas. Venezuela.
- 2014** Elaboración de esculturas en acrílico, mediante diseño paramétrico y cortes CNC

Publicaciones/Publications

- 2019** Publicación edición Agosto/ Septiembre 2019 Revista Ocean Drive Venezuela

Premiación/Awards

- 2018** Concurso de ideas para el mercado municipal el Hatillo (Integración arte/Arquitectura) Mención Honorífica

Espacios Públicos/Public spaces

- 2018** Colocación de mural "FLOEMA H" Hotel Humboldt Galería Gsiete Centro de arte los galpones, actual Galería BG. Caracas- Venezuela.

Invasión Morada
Acrílico cortado en láser / Laser cut acrylic
Medidas / Size 45 x 60 x 6 cm

Becerra Guzmán Galería

He creates an aesthetic concept between geometry and the organic

Ever since the beginnings of times we have tried to explain natural phenomena through the eyes of sciences like math and physics, among other less specialized subjects. This way to view the world and represent the environment using abstract language with alphanumeric data and geometric figures have been strictly related to the arts. Nowadays, Alessandro Del Vecchio, a young Venezuelan artist, acquainted with such knowledge and deeply related to the technological advances, uses the parametric design and the Voronoi diagram as a support to project his artistic work. However, his proposal has a very specific component. Despite being based on calculus as the origin of his aesthetic ideas, the result is the complete opposite, as the figures tend to have certain organic effect and a random order over the support.

Del Vecchio alters the values of parametric design set by the computer program and then, by using the Voronoi diagram, he creates divisions of space by regions, obtaining unexpected prisms compositions. He problematizes his artistic-formal proposal by separating the dividing lines of the inner areas. With this intervention, he creates new images according to the domain of the negative or the positive, i.e., the sides or the background. This is how the *Patrones de division* series was born in 2012 a series in which the lines branch freely over the acrylic or steel support. Sometimes they are two-dimensional insert sheets, or boxes, that can be seen from each of its four sides. In some areas, the lines are cut leaving empty bottoms to allow the entering of the light. In this way, there is a dynamic relation between the planes and the shadows projected. *Tamiz organico* and *Deconstruccion* were created in that time, made in monochrome colors restricted to red, black or white, to highlight the figures and minimize the

chromatic domain. In 2016, Galeria G Siete in the Centro de Arte Los Galpones located in Caracas, exhibited a group of these first works individually.

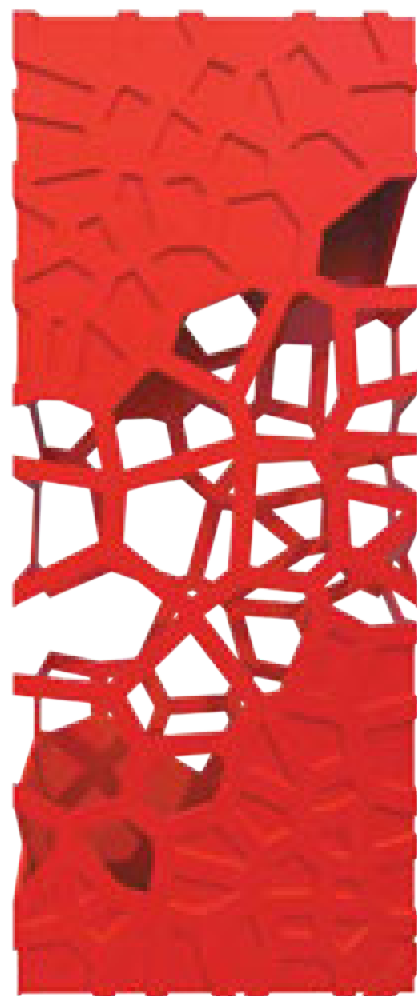
Caja voronoica, 2017, is another variation of the cubes that started in 2012. The design of the boxes allows assembling a tetrahedron, adapted to the wall or to the floor, like in *Simbiosis*, also from 2017, a work that expands and adapts to space. In *Explosion*, also from this same year, the artist takes the figures from the background and eliminates lines to produce floating effects through the planes. In *Superficie voronoica* he brings together acrylic sheets to give thickness to the material and achieve a depth in the figures.

From 2018, he has been working with two-dimensional formats superimposing two planes, one for the bars (lines) and another for solid surfaces (background). In the pieces prisms are no longer dendrites branching, they are geometrized. If he made the emphasis on the connections of the tissues in monochromatic colors in his first works, he now broadens the range of tones towards the warm and analogue ones. In the first plane, he places the neutral color bars, in black or grey, separated from the second plane where the fields of color are set.

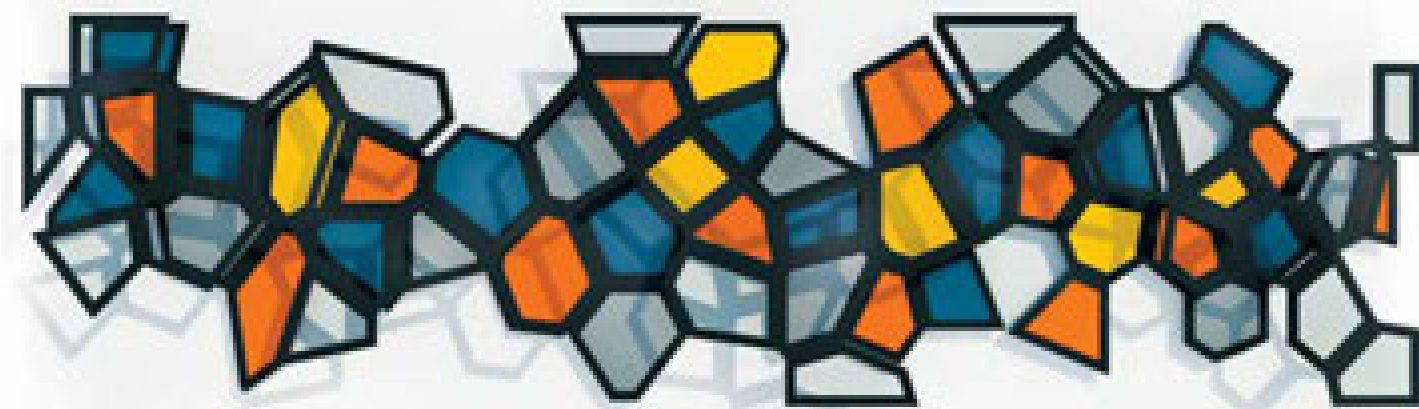
He creates a feeling of movement according to the viewer's placement, transitions by the incidence of the light and the shadows created in certain directions. The format is expansive and does not restrict to conventional supports. They are structures that can be expanded indefinitely. These recent works are made in iron and just as the ones made in acrylic, they are cut with computer techniques for volume control. There are two moments in the work process, the first being the creation in digital formats and the second one, the production with materials.

Caja Voronoica
Acrílico cortado en láser / Laser cut acrylic
Medidas / Size 7,5 x 15 x 15 cm

Opuestos A y B
Metal cortado en plasma acabado en pintura electrostática / Plasma cut metal finished in electrostatic paint
Medidas / Size 90 x 36 x 15 cm

Espejismo A y B
Acrílico cortado en láser / Laser cut acrylic
Medidas / Size 50 x 180 x 10 cm

There is a narrow bond with the environment in his work as an architect and as an artist. A dialogue that is unavoidable due to his formation that tends to adapt to architectural scales. In recent years, said bond has strengthened. He created *Floema "H"* in the Humboldt Hotel, in 2018. According to Del Vecchio, "The name of the piece comes from the morphological similarity between the division patterns that I work on (Voronoi), with the cellular

structure from the plants (phloem), the ending letter of the name makes a reference to the place where the piece is found, that would be the Humboldt Hotel". In the making of this piece, the artist considered the proportions, dimensions, colors and volume to obtain a resolution that is adequate to the architectural ensemble.

In 2018, he also was part of a competition for the Municipal Market of El Hatillo, in which he won an Honorable Mention.

The project was a parametric design on the floor that differentiated each of the uses of the building. The intervention included the square and a coating work for the walls of the complex building. In some of his most recent pieces, made for housing, he usually connected the work with nature and the interior environment. He created an aesthetic concept of a changing nature, between geometry and the organic, loosely attached to the space.

"...He emphasized the connections of the tissues in monochromatic colors, now he broadens the range of tones towards the warm and analogue ones."

Floema H
Metal cortado en plasma y acabado con pintura Automotriz / Plasma cut metal finished with paint automotive
Medidas / Size 220 x 450 x 15 cm

Néstor Cánchica

El abrazo mágico de la pintura y la literatura

FOTOS Manuel Finol

POR Humberto Luque Mendoza

Su recorrido por estos caminos comenzó como ilustrador en publicaciones impresas, dibujando y delineando caricaturas para periódicos humorísticos. Luego, dio un salto hacia la pintura, pero no conforme con eso estableció, sin proponérselo quizá, una relación híbrida entre la plástica y la literatura. “En el caso de la literatura fue más bien un tema de causalidad”, aclara.

“Por circunstancias que a uno le toca experimentar, me vi envuelto en un proyecto para escribir relatos cortos, sin ser escritor para ese momento. Sin conocer el oficio me aventuré, y de allí se despertó y evolucionó con rapidez abrumadora esa vena dormida por la escritura”, explica.

En ese proceso nació una primera novela, *Andantes*, que con humildad señala, “tuvo buena acogida”. Luego vino una segunda, *Aghori*, posteriormente un libro de relatos cortos, *El Abominable hombre de las nieves*, y en este momento acaba de terminar una tercera novela, que lleva por título *Apócrifo*, con la que participa en un concurso en España; también va a la mitad de un segundo libro de relatos aún sin título. No conforme con esa intensidad en el trabajo literario, a través del género de la narrativa, que es de igual forma intenso en el terreno de la pintura, está incursionando también en el relato infantil con un proyecto que verá la luz próximamente, de la mano de su casa editora FB Libros, y que lleva por título: *Mariam y la Teriantropía*. En sus obras literarias trata de abordar temas diferentes. Con relación a los relatos, estos parten de la experiencia que el autor ha tenido o que le han sido contados por terceros; no así con las novelas. Destaca que con ellas, por muy fantásticas o de ciencia ficción que sean, siempre tienen mucho de verdad, de cosas que han ocurrido. Pero el hilo fantástico permanece.

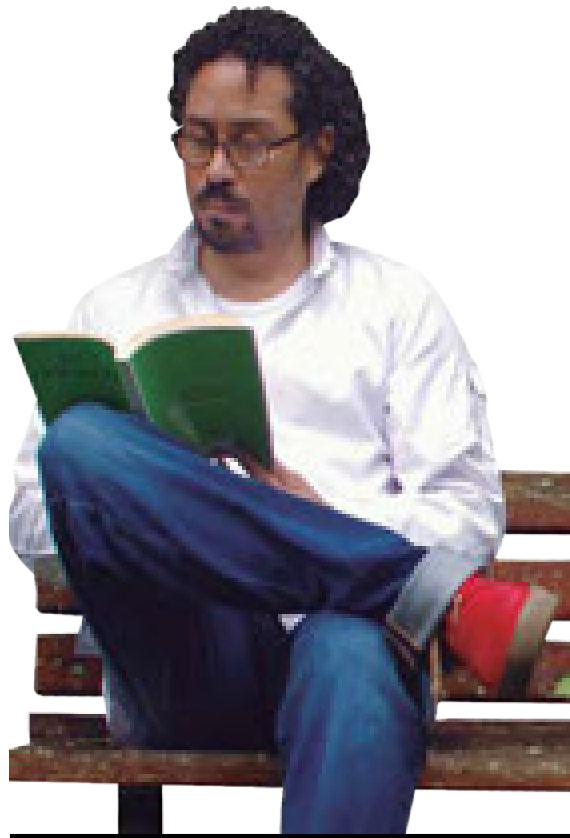
Hay algo que puede ser mágico dentro de una historia, por muy urbana o cotidiana que parezca, y eso siempre me ha movido y me mueve en la literatura”, apunta.

Con respecto a en qué movimiento podría ubicarse, resalta que “ubicarse dentro de un movimiento es algo que te limita. Pero si me dijeran qué tipo de pintura estoy haciendo, diría que una pintura de corte fantástico que tiene discurso”.

Refiere además que entendió que, por ejemplo, en el caso de la escritura, cuando uno está escribiendo no debe pensar en qué tipo de novela escribe. Simplemente lo haces. Una vez que está terminada, los críticos se encargan de darle o meterla en algún género. “En mi caso se ha dicho que lo que estoy escribiendo son *thrillers*, que tiene mucho que ver con la novela negra, cosa que no me desagrada porque es un género que me gusta”, apunta, y agrega: “En la pintura me han dicho que soy surrealista, otros hiperrealista, otros dicen que milito dentro del realismo mágico, y la verdad no estoy ni conforme ni disconforme con los planteamientos. La verdad dejé desde hace tiempo de hacer obras que encajaran con tal o cual movimiento, simplemente dije: pinto lo que el cuerpo y el corazón me indiquen lo que quiere pintar”.

Fantasia sobre el lienzo

Cánchica, al referirse a su trabajo plástico, destaca que el mismo ha estado siempre plagado de fantasía. “Mi pintura es muy lúdica, y tiene mucho que ver con el realismo mágico que se aprecia en muchos ámbitos de las artes. Asimismo, la literatura no está exenta de eso. Realmente he comprendido que me cuesta mucho escribir un relato donde no haya un elemento mágico que invite a la imaginación.

...es un artista en la dimensión más amplia que se pueda asumir del término...

Negro Primero. Pedro Camejo 2019
Acrílico sobre tela / Acrylic on canvas
Medidas / Size 50 x 50 cm

Ese generalmente es el hilo conductor de mis trabajos literarios. Y con la pintura también tiene mucho que ver”, explica.

A propósito de ese reflejo, desarrolla actualmente una serie denominada *Esperanza*, o *Hope*; serie que precisamente tiene mucho que ver con lo lúdico, lo infantil, lo educativo.

“Quizás es producto de la crisis que vivimos en nuestro país. Inconscientemente los artistas siempre bebemos de allí. Nos conectamos con la realidad, el sufrimiento, el dolor... Y lo vamos transformando en algo hermoso, positivo”.

A propósito de las series que este artista ha ido generando en diversos momentos de su trayectoria como artista plástico, Cánchica nos hace saltar a pasos agigantados a través de unos calzados Converse; o volar encima de las alas de unas Aves; conectar con esa primera infancia en el colegio y llenarnos, como bien señala, con la esperanza anhelada, o quizás volver a esos primeros pasos que daban cuenta de unos particulares *Mimos*. Hoy, además, presenta una serie de rostros sobre figuras reconocidas y con las que el artista, especialmente, se siente identificado.

“Por primera vez, desde que comencé a pintar, estoy desarrollando una serie de retratos. En principio son personajes que a mí me han influido, y que todos conocemos, como músicos o artistas, por ejemplo Pablo Picasso, John Lennon, o históricos como Pedro Camejo “Negro Primero”, aunque también estoy pintando a personajes que no necesariamente son famosos, pero que me ayudan a desarrollar texturas, y sobre todo que me permiten plasmar rasgos psicológicos a cada rostro”.

En paralelo sigue pintando para su serie *Hope*, que es la más reciente, y de cuando en cuando pinta *Converses*, que es una serie que ha gustado mucho. Todas ellas están enmarcadas en una exposición que se presentará en el mes de noviembre, en la ciudad de Miami.

“A propósito de ella, debo decir que gracias a conocer al reconocido chef venezolano, Edgar Leal, quien abrió un restaurante-galería en Miami, expondré mis obras, lo cual es todo un reto, dado que por primera vez este chef venezolano se arriesga a compartir en un mismo espacio dos formas de arte como son la gastronomía, y una sala expositiva para pintura y escultura. En este caso tuve la suerte de que a él, que es seguidor de mi trabajo, le interesara darme un espacio para mostrar un trabajo que lleva por título *Hope*, una pequeña individual, pero con siete piezas muy emblemáticas, donde aparecen las series *Caballos al Agua*; *Converses*, y *Esperanza*, cuya figura emblemática son los lápices color amarillo”.

Crisis como impulso

Sobre qué tan dura puede ser la vida para un artista en un contexto venezolano, caracterizado por una crisis desde el punto de vista económico y que, quizá, puede afectar la venta de piezas, Néstor Cánchica, afronta directamente la pregunta expresando, sin titubeos, que ser artista no es un oficio que se escoja, simplemente se nace artista.

“Pero hay artistas que cuando llega el momento de la encrucijada que se abre y te pone a escoger entre seguir de lleno con su vocación o desviar hacia otros espacios de mayor seguridad. Estos últimos se quedan como gente aficionada que tienen un *hobby*, que pintan de cuando en cuando, pero los que optamos por la apuesta que es el arte como medio de vida no podemos dejar de ser artistas porque haya una crisis en el país”, subraya enfático.

Resalta que “es una apuesta difícil, y una esperanza que tienes que mantener viva, por tanto, no puedes dejar de trabajar, independientemente de que vendas mucho, poco o nada, hay que seguir en el ejercicio”.

Con relación a si vale en estos tiempos invertir en arte, Cánchica es directo en el mensaje: “Sí, es rentable invertir en arte. Incluso en medio de la crisis”. Explica que ésta es una inversión inteligente, porque el arte es de las pocas cosas que jamás se deprecia. Siempre va a estar cada vez más arriba. Por supuesto, apostar por los artistas que quedamos acá, es una inversión inteligente, porque obviamente la crisis los toca muy de frente, y los precios van a ser muy competitivos, las obras pueden ser pagadas con comodidad y sin intermediarios, porque muchas galerías han cerrado”.

En su caso, a diferencia de muchos artistas venezolanos, labora con la Galería Arte Express 99, de quien está muy agradecido. “Este es un momento clave para invertir. Quien cuente con buen músculo financiero este es el momento de hacerse con una excelente colección”, exhorta.

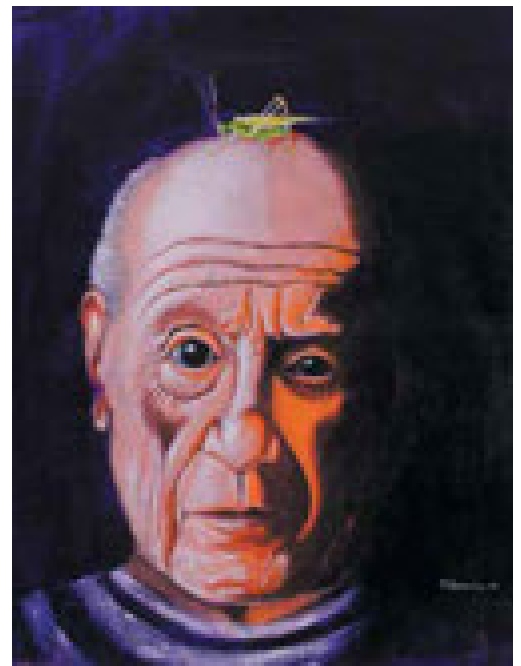
Sobre su obra infantil

El libro infantil: *Mariam y la Teriantropía*, es un texto dirigido a niños de 10 años en adelante, y tiene igualmente mucho de mágico. Es una niña que nace con ciertos poderes, y está signada a ser la protectora de la flora y de la fauna del planeta. Aborda temas como el del Amazonas, la amenaza a los animales, calentamiento global. Y es el primero de una serie de relatos que tendrá a esta niña como protagonista.

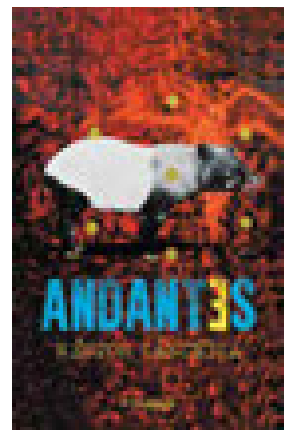
Exposiciones/Exhibitions

Colectivas/Collective

- 2003** “Humanizarte”, Facultad de Humanidades Universidad Central de Venezuela, Caracas.
- 2004** Zanzibar, Martinica.
- 2006** “Escritura en rosa”, Galería Okyo, Caracas, Venezuela.
- 2007** “Urbano”, Festival Arte Urbano, Museo del Teclado, Caracas.
- Colectiva XXIII (23) “Ciencia y arte”, Museo de Arte Popular Salvador Valero, IX Bienal “450 años de la fundación de la ciudad de Trujillo”, Venezuela.
- “Il Caribe Incontra Il Soave”, Verona, Italia.
- 2008** “Seis visiones del Ávila”, Galería Utopía 19, Caracas, Venezuela.
- Bienal Arturo Michelena, Valencia, Venezuela.
- “Subasta por Zapata”, Ciudad Banesco, Caracas, Venezuela.
- “Subasta silenciosa”, Galería Utopía 19, Caracas, Venezuela.
- 2009** “Subasta colmena de la vida (Caricaturas por la vida)”, Centro Comercial Paseo Las Mercedes, Caracas, Venezuela.
- 2009** Salón Juan Lovera, Caracas.
- 2010** “Venezuelan Young Artists Exhibition”, Galería Bandi Trazos, Corea del Sur.
- 2010** Inauguración Plaza Montmartre de El Hatillo, Caracas, Venezuela.
- 2011** “Pinto que te pinto un cuento”, Librería del Sur, Teatro Teresa Carreño, Caracas, Venezuela.

Pablo Picasso 2019
Acrílico sobre tela / Acrylic on canvas
Medidas / Size 50 x 50 cm

The Magical Embrace of Painting and Literature

His journey in these roads began as an illustrator in printed works, drawing cartoons for comedic newspapers. Then, he leapt towards painting but not satisfied with it he established, probably without thinking about it, a hybrid relation between arts and literature.

“It was something of a coincidence in the case of literature” he clarified. “For circumstances that we have to experience I was involved in a project to write short stories without being a writer at the time. As I didn’t know the job, it was an adventure. From there, the sleeping vein for writing awoken and evolved with overwhelming fastness”, he explained. In that process *Andantes*, his first novel, was born and he pointed out in a humble way, “it was well accepted”. Then came his second novel, *Aghori*, and after that a short storied book titled *El Abominable hombre de las nieves*, and right now he just finished writing his third novel titled *Apocrifo*, that is currently part of a contest in Spain. In addition, he is writing a second book of stories that hasn’t been titled yet.

Unsatisfied with said intensity in the literary work through storytelling, he is similarly intense in the painting area, and is also beginning to write a children’s book with a project that will be released soon under his publisher FB Libros, and that is titled “*Mariam y la Teriantropía*”. In his literary works he tries to talk about different topics. Concerning the stories, these begin from the experience the writer has had, or that had been told by third parties. It is not the same with the novels. He highlights that although they are very fantastic or belong to a science fiction genre, they always have a certain degree of truth, of things that had happened. But the fantastic thread remains. There is something that can seem magical within a story, no matter if it’s too urban or too mundane, and that has always moved me and still moves me in literature, he said.

About the genre in which he could be placed, he highlights that, “To put oneself within a genre is something that is restricting. And still, if someone asked me what kind of painting I am doing, I would answer that I’m doing a fantastic painting with a discourse”.

He also said that he understood that, for example, in writing, when one is doing it, one shouldn’t think about the kind of genre. One just does. Once the novel is finished, critics are in charge of putting within some genre. “In my case it has been told that I write thrillers, that they are related to the black noir, something I don’t dislike because it is a genre that I like”, he pointed.

And added, “In painting, I have been told that I am a surrealist, others have said that I am a hyperrealist and others that I am within magical realism. The truth is that I don’t feel unsatisfied neither satisfied with the approaches. Honestly, it’s been a long time since I left my works fit in one or another, I just said, I paint what my body and heart ask”.

Fantasy over the Canvas

When he refers to his artistic work, Canchica emphasizes that, it has always been plagued by fantasy. “My painting is ludic and it has to do with magical realism seen in many scopes of the arts. Likewise, literature is not exempted from it. I have understood that it is very hard to write a story where there is not one magical element inviting imagination. It usually is the leading thread in my literary work. And it is related to painting too”, he explained.

About said process, he currently develops series titled *Hope* that is deeply related to the ludic, the childish, and the educational.

“Perhaps it is a result of the crisis we live in our country. Unconsciously, artists always drink from that. We connect to reality, suffering, pain ... And we change it into something beautiful, positive”.

Concerning the series this artist has created in different times of his journey in the arts, Canchica makes us jump through some Converse shoes; or fly above the wings of some Aves; connecting that first childhood in school and filled us with a longing for hope.

On the other hand, perhaps, go back to those first steps from certain *Mimos*. Today, he introduces a series of faces about famous characters that the artist feels identified with.

“For the first time since I began painting, I am developing a series of portraits. At first, they are characters that have had some influence on me, and that we all know, musicians or artists such as, Pablo Picasso, John Lennon, or historical ones like Pedro Camejo “Negro Primero”.

John Lennon 2019
Acrílico sobre tela / Acrylic on canvas
Medidas / Size 50 x 50 cm

Serie Esperanza 2019
Técnica mixta / Mixed technique
Medidas / Size 98 x 120 cm

Although, I am also painting characters that aren’t necessarily famous but that help me develop textures, and, above all, allow me to express psychological traits in each face”. At the same time, he continues painting for his *Hope* series, which is the most recent, and from time to time, he paints *Converses*, a series that people have liked. All of them are framed within an exhibition that will take place in November, in the city of Miami.

“Talking about that, I must give thanks to the renowned Venezuelan chef, Edgar Leal, who opened a restaurant and gallery in Miami. I will exhibit my works there, which is a challenge as this is the first time the Venezuelan chef takes a risk and shares two ways of art within the same space, cuisine and an exhibition room for painting and sculpture. In this case I was lucky that he was interested in my work, as he is a fan, and wanted to give me room to show a work titled *Hope*, a small individual work with seven famous pieces including, *Caballos al Agua*, *Converses*, and *Hope*, whose main figure is the yellow pencil”.

Crisis as a Driver

About the hardness of life for an artist in the Venezuelan context known for a crisis that, economically, may affect sales of pieces, Nestor Canchica faces the question directly by stating, without hesitation, that being an artist is not a job one chooses, one is born being an artist. “However, there are artists that, when arriving to the crossroads, and having to choose between continuing with their call or making a detour toward other safe spaces, choose the latter. They are amateurs with a hobby that Paint from time to time.

The ones that choose art as a mean for living cannot stop being artists just because there is a crisis in the country, he emphasized.

He highlighted that, “It is a difficult bet, and a hope you must keep alive; therefore, you cannot stop working, no matter the sales, much or nothing, you have to continue in the practice”.

Concerning if it’s worthy to make an investment in art now, Canchica is straight, “Yes, it is profitable to invest in art. Even in the middle of this crisis”. He explained that it is a smart investment because art is one of those things that will never lose its value. It will always go up. Obviously, betting on the artist left in the country is a Smart bet because clearly, the crisis challenge them up close and the prices will be very competitive. Works can be paid comfortably and without intermediaries as many galleries have closed”.

In his case, opposite many Venezuelan artists, he works with the Arte Express 99 gallery, to whom he feels very grateful. “This is a key moment to invest. Whoever has a good financial muscle, this is the time to acquire an excellent collection”, he emphasized.

On his Children’s Work

The children’s book *Mariam y la Tierantropía* is a book aimed at children from 10 year old and up and it has plenty of magic. She is a child born with certain powers and destined to protect the flower and the animals of the planet. The book includes topics such as the Amazon, the threat to the animals, and global warming. Moreover, it is the first book in a series of stories that will have this child as a star.

Exposiciones/Exhibitions

Colectivas/Collective

- 2012** Feria Internacional de Arte Bogotá (ArtBo), Subasta Pintores Venezolanos, Colombia.
- 2013-2015** Expo Muebles, Centro Comercial Ciudad Tamanaco, Caracas, Venezuela.
- 2015** “Emociones encontradas”, Estación Bellas Artes, Metro de Caracas, Venezuela.

Individuales/Individual

- 2013** “Sin par”, Galería LPG, Los Chorros, Caracas, Venezuela.
- 2012** “Carricitos”, Azhero, El Hatillo, Caracas, Venezuela.
- 2009** “Cánchica”, Centro de Arte El Hatillo, Caracas, Venezuela.
- “Sex in the City”, Tolón Fashion Mall, Caracas, Venezuela.
- 2008** “Pan, pintura y circo”, Galería Utopía 19, Caracas, Venezuela.
- 2007** “Ecos de paredes”, Galería Utopía 19, Caracas, Venezuela.
- 2006** “De lo que se pinta para vivir”, Ateneo del Hatillo, Caracas.
- Festival des Sens IV, Martinica.
- “La Nourriture de l’ouvre”, La Rose De Vents, Martinica.
- “La Nourriture de l’ouvre”, Galerie Les Passagers du Vents, Martinica.
- “Big Mistake”, Centro Cultural L’Atrium, Martinica.
- 2005** Marche de Art, Contemporain du Marín, Martinica.
- Festival des Sens III, Martinica.
- “Cosas cotidianas”, Asociación Cultural CBK, Martinica.
- 2002** “Blancos movibles”, Personajes de primera página Instituto Cultural de Brasil
- Festival Des Sens II, participación en evento internacional de artes.
- 1999** “Naturaleza humana”, Talleres de artes plásticas, Puerto La Cruz, Venezuela.
- 1998** “Venus”, Espacios abiertos del Ateneo de Caracas, Venezuela.
- 1994** “Desnudos blandos”, Escuela de Educación Universidad Central de Venezuela.

Publicaciones/Publications

- 2006** *Revista Extensión*, Universidad Central de Venezuela, Caracas.
- 2004** *Censuario Revuelo, Cuadernos del Sur*, Caracas, Venezuela.
- Viñetas *Diario de Caracas*.
- 1998-2000** *Diario Meridiano*, Caracas.
- 1998-1999** *La Razón, Caricaturas El Camaleón, Así es la noticia, El Siglo, El Nacional, El Universal, Diario 2001*, entre otras.

Miguel Molina

FOTOS Sandra Picón

Maravillosa fusión en un universo multicolor

Escultura. Colección Polimorfos 2019
Técnica Mixta / Mixed technique

POR Luis Ángel Duque

Miguel Molina (Caracas, 1978), como un joven Crónida, no cesa de crear. Tal vez sea por la práctica continua del piano, al cual dedicó su infancia y adolescencia. Pareciera que en su tímida intimidad tararea incesantemente... Lo que sí es notable es que en su vida cotidiana, los días se encadenan mientras va componiendo su música o va creando sus pinturas a la manera de Giuseppe Arcimboldo (Milán, 1527). Aunque es fiel a su primera vocación de músico y compositor, ejecutante e ingeniero de sonido, desde hace casi seis años los hechos de una vida normal encajaron perfectamente: un matrimonio, una hija soñada y, en sincronía con ese estado de felicidad, Miguel Molina cesó de componer la música de fusión que reunió en varios discos y, casi sin darse cuenta, se dedicó a componer melodías infantiles. En la más estricta intimidad.

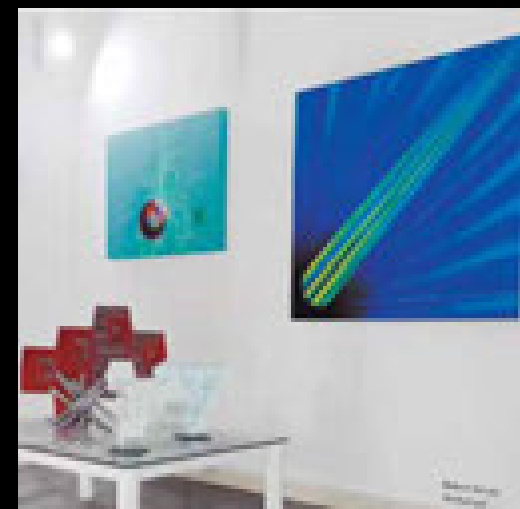
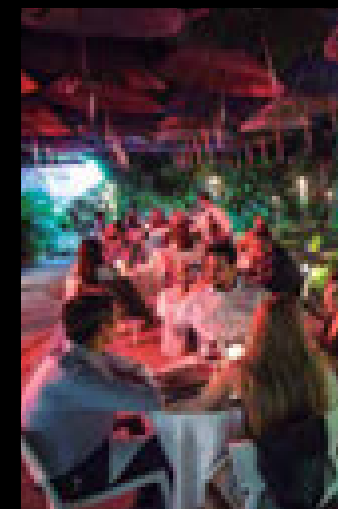
Lo bueno del nuevo y multicolor milenio ("un Apocalipsis en cámara lenta", escribió en 1999 un autor), es que inadvertidamente se disiparon los tabúes y se terminaron de borrar las ya tenues fronteras entre los medios artísticos; y, casi colectivamente, el género humano entendió que no estaba en ventaja contra el planeta, así que estamos

aprendiendo, a trancos y traumas, a compartir los océanos y continentes, donde aún somos el ápice de la evolución natural. Con ayuda de los medios digitales, lo que al principio era más un divertimento que un experimento, en los últimos cinco años, Miguel Molina, sin abandonar por un instante sus composiciones musicales, comenzó a imbricar imágenes sueltas, pareándolas libremente entre sí... con esa paleta de colores primarios que impuso el Pop-Art hace medio siglo. Para sorpresa de sus colegas músicos, creó sus primeras y estridentes obras. Y esas y otras nuevas, porque las produce a diario, sabiendo que se pueden multiplicar en papel tapiz, en murales urbanos, en estuches para dispositivos portátiles, baldosas, etc., constituyen un llamativo y policromo universo.

Tengo a la vista treinta de ellas, todas de producción reciente, no son cacofónicas. Son retratos, gallos, camaleones, batracios, diablos, niñas, yanomamis, peces de acuario, toros; perros y gatos, un sugerente paisaje nocturno y una serie que disfrutaría el patriarca de la fotografía, como si las diosas amantes de Eros moraran en los cerros que rodean el valle de Caracas.

La Guapa

Exposiciones/Exhibitions

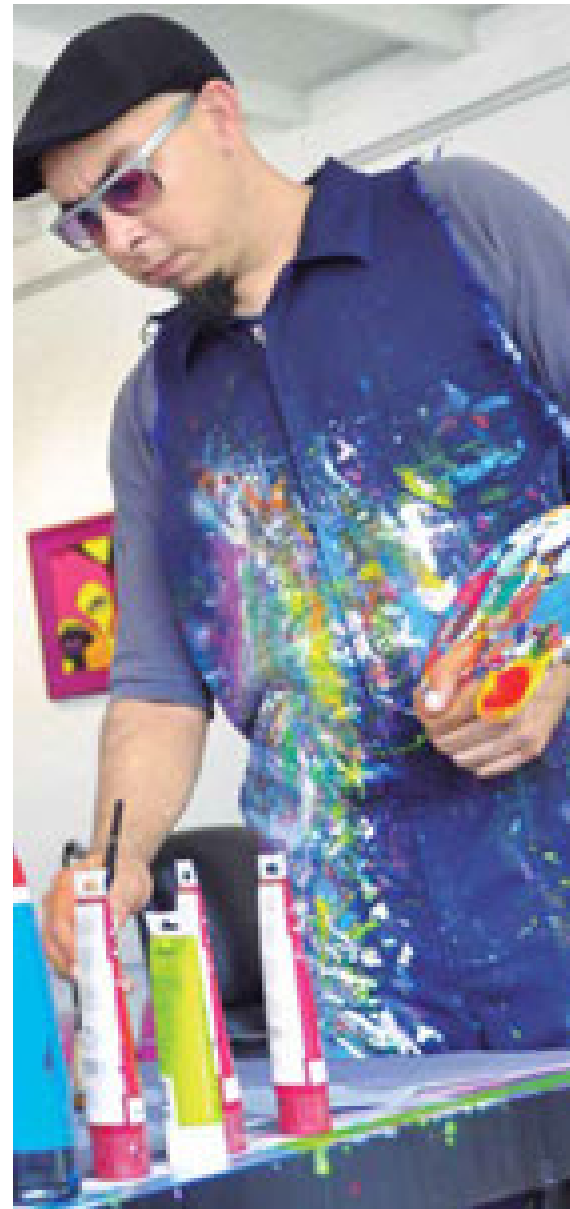
Colectivas/Collective

- 2018** Estación 59 Galleries, Chile.
-Bortot Galería, Panamá.
- 2017** Wilde Neart Spain, Madrid.
-Galería Memorias Hotel La Pedregosa, Mérida, Venezuela.
- 2016** Santa Rosa de Lima Health Center, Caracas, Venezuela.
- 2015/16** Gallery MAK Istanbul representation. www.gallerymak.com
-Hotel Belensate, artistas de Mérida, Venezuela.
- 2015** Galería Wilde Kioto, Hiroshima, Japón.
-Galería Hotel Convención, Mérida, Venezuela.
-"Expo Horses", Polo Club Collective Wellington, Florida, EE.UU.
- 2014** Representación Galerías Art&Craft, Caracas, Venezuela.
-VAAC Group, Caracas, Venezuela.
-See Me Take Over Timesquare. Manhattan NY Timesquare. TV set design iTunes Store App for the TV program Hitstreak at Showmobile, Florida, EE. UU.
- 2013** The Story of the Creative NY, Jackson Av. Long Island City, New York, EE. UU.
-Expo Venta Prapra, Mérida, Venezuela.
- 2012/13** Expo Festival Venezuela Gastronómica, Galería El Cielo, Mérida, Venezuela.
- 2012** Expo Venta Mérida Country Club, Mérida, Venezuela.
-Alianza Francesa La Tahona, Caracas, Venezuela.
-Bienal Estética y Simposio, Universidad de los Andes. Artista invitado. Venezuela.
-Galería Muza, espacio artístico creativo Salpicarte, El Hatillo, Caracas, Venezuela.
- 2011** "Aleatorios", videoart *Póngase trucha*, Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Venezuela.
-MIDEM Cannes Fest. Artist, repertoire and international licensing pening event.
-Pájaros abril y *Mujeres de barrio*, Cotea Cafe, Music&Art, Wellington, Florida, EE. UU.

Aunque el número es variable, y siempre en ascenso, debemos apreciarlas lúdicamente, porque ese es el espíritu como fueron creadas: como obras musicales.

El catálogo es numeroso y estamos seguros que Miguel Molina lo ampliará y multiplicará con el mismo principio que parece seguir su carrera de músico: LA FUSIÓN. Clásico y contemporáneo, ha hecho suyos los ritmos y armonías que simplemente le interesan, en su acto de auto alimentación, que podría ser casi infinito. Rhodes, el piano-man británico, aseguró en uno de sus inventos, como compactar programas de televisión de la B.B.C, que él, como pianista, necesitaría varias miles de vidas para interpretar las sonatas para piano que se compusieron entre los siglos XVII y XIX. Así es el arte, profuso y variado. Parece que debemos participar en el tióvivo giratorio multicolor a donde nos conducen las obras en exposición de Miguel Molina; y es como si giraran acompañadamente los retratos y el autorretrato; los gallos inocentes y las hermosas yanomamis impúberas y los gatos, leones, peces y perros son inofensivos: son puramente visuales y en su imaginación, trasladado a las obras con el mismo formato con el que compone sus obras musicales, éstas, marcadamente urbanas, son mujeres anónimas y también los cerros que rodean la ciudad donde nació. Celebro el candor y el ritmo de ellas, porque como todas las obras de arte, de cualquier época, son un reflejo de quien las creó.

Ingrávidas y gentiles como pompas de jabón, rimó el gran Antonio Machado alguna vez, y sería justo así culminar este primer acercamiento a la obra de Molina, pues ellas no reflejan ningún drama, son iconografías exultantes que poseen una envidiable euritmia interior.

Escultura. Colección Polimorfos 2019
Técnica Mixta / Mixed technique

Con ayuda de los medios digitales, sin abandonar sus composiciones musicales, comenzó a imbricar imágenes sueltas, pareándolas libremente entre sí...

Triptico mapa
Acrílico Termoform / Acrylic Termoform

Wonderful Fusion in a Multi-colored Universe

Liliana. Maniquí 2019
Técnica Mixta / Mixed technique

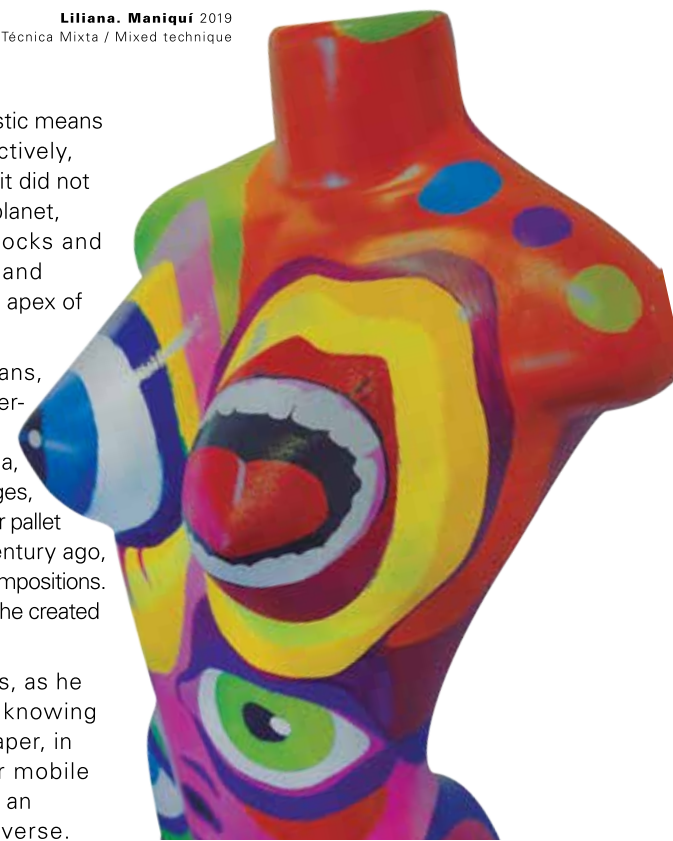
Miguel Molina (Caracas, 1978), as a young Cronida, does not stop creating. Perhaps he dedicated his childhood and teenage years to the continuous piano practice. It seems like he is always humming in his shy privacy... Nevertheless, something that is remarkable in his daily life is that the days chain themselves while composing his music or creating his paintings like Giuseppe Arcimboldo (Milano, 1527). Although he remains faithful to his first call as a musician and composer, player and sound engineer, for almost six years the facts of a normal life fit perfectly: a marriage, a dreamed child, and in synchronicity with such happiness state, Miguel Molina ceased composing the fusion music that he gathered in several records and, almost without noticing, he started composing children's melodies. In the most strict privacy.

The good thing about the fresh and multi-colored millennium ("an Apocalypse in slow motion", some writer wrote back in 1999), is that inadvertently all taboos were gone and the limits between the already

thin borderlines between the artistic means ended. Moreover, almost collectively, the human kind understood that it did not have the advantage against the planet, so we are learning, between locks and traumas, to share the oceans and continents where we are still the apex of natural evolution.

With the help of the digital means, which at first were more for entertainment than for an experiment, in the last five years, Miguel Molina, began to superimpose loosen images, matching them freely with that color pallet imposed by the Pop-Art half a century ago, without leaving aside his musical compositions. To his musical colleagues' surprise, he created his first and thunderous works.

And those and other new works, as he creates them on a daily basis, knowing they can be multiplied in wallpaper, in urban murals, in carcasses for mobile equipment, tiles, etc., make up an attractive and polychrome universe.

Retrato de mascotas 2019
Acrílico sobre tela / Acrylic on canvas
Medidas / Size 90 x 130 cm

Exposiciones/Exhibitions

Individual/Individual

- 2017** Galerías Lusitano's
Mérida, Venezuela.
- 2012** Lilutano's Theme Park,
Mérida, Venezuela.
-Art Takes Times Square.
Ganador de la competencia New
Master Artist Top50 at the
newmasterartist.com, New York,
Jan 2012 con el artwork *El Guarataro*.
- 2011** Premios, Cotea Cafe, Music&Art,
Wellington, Florida, EE. UU.

Escultura. Colección Pilomorfos 2019
Polímeros / Polymers

I can see thirty of them, all recently created, not a cacophony. They are portraits, rosters, chameleons, amphibians, devils, girls, yanomami, tank fish, Bulls, dogs and cats; a suggestive night landscape and a series that the photography patriarch would enjoy, as if the goddesses lover of Eros lived in the hills surrounding the Caracas valley. Although the number varies, always on the rise, one must appreciate them in a ludic way, as it is the spirit of their creation, like musical works. The catalogue is numerous and we are certain that Miguel Molina will add more pieces and will multiply such catalogue under the same principle that he follows in his musical career, FUSION. Classical and contemporary, he has taken the rhythms and harmonies that he likes and have made them his own in his self-feeding act that could almost be endless. Rhodes, the British piano man, ensured in one of his inventions how to summarize TV shows from the BBC that he, as a pianist, would need thousands of lives to play the

sonatas for piano composed between the XVII and XIX centuries. It is the way of the arts, profuse and varied. It seems as if we must be a part of the spinning, multi-colored carousel where Miguel Molina's works lead us. And it is as if they spin jointly with the portraits and self-portraits, the innocent roosters and the beautiful childish yanomami girls; the cats, lions, fishes and dogs are harmless, they are purely visual and in his imagination, taken to the works with the same format he composes his musical works, such, deeply urban, are anonymous women and so the hills surrounding the city where he was born. I celebrate their candor and rhythm because as it happens with all works of art from any age, they are a reflection of its creator. Weightless and gentle like soap bubbles, the great Antonio Machado once rhymed, and it would be fair to end this first approach to Molina's work like that, as they do not reflect any drama; they are jubilant iconographies with an enviable inner eurhythmic.

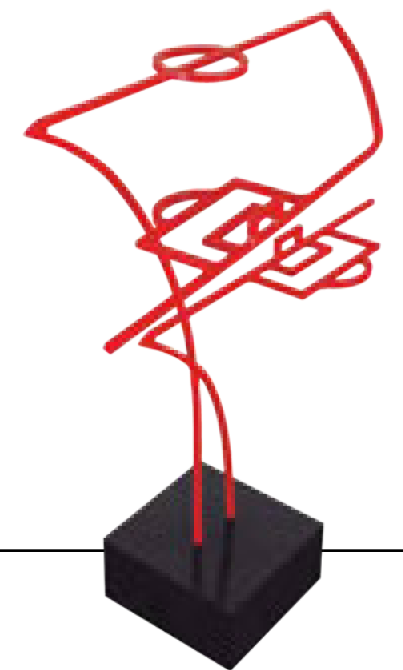
Jemmyl Lamprea

El fútbol a través de la mirada de un artista

POR **Humberto Luque Mendoza**

Cuando uno piensa en un deporte tan dinámico como el fútbol, es inevitable no asociarlo con estrategia, táctica y mucha acción. Por otra parte, el arte, podría asociarse más a lo sublime, a inspiración, a musa; es por ello que unir estas dos vertientes tan aparentemente disímiles cuesta un poco desde lo puramente racional.

No obstante, esta aparente complejidad es resuelta por un profesional del llamado "Deporte Rey" y estudioso del arte: Jemmyl Lamprea. "La gente que ha tenido la oportunidad, como es mi caso, de estudiar arte, y también ser futbolista profesional, se da cuenta que uno de los deportes más dinámicos, más psicológicos, y que es un manantial para la gente del arte, es el fútbol. Descubrirlo es vital, y una vez que se descubre, se encuentra que hay un sinnúmero de razones para trabajar con el fútbol y proyectarlo en el arte, porque allí encuentras todo: dinamismo, volumen, creatividad, líneas, espacios, la idea es decodificar el fútbol en función del arte", acota.

Mal tiempo 2019
Hierro forjado / Wrought iron
Medidas / Size 79 x 64 cm

...es un apasionado del arte, pero mucho más del fútbol; deporte que ha querido plasmar en obras a través de su otra gran pasión: el arte

Jemmyl Lamprea

Participa por primera vez en una exposición en 2002 en la UPEL, con tres piezas dedicadas al fútbol, diseñó con la técnica de la cerámica tres piezas: un pito, un zapato y un balón todos de fútbol. Más tarde y como requisito de trabajo al final de la licenciatura en arte, talla un zapato y un balón en madera, con los elementos en contraste, antiguo y moderno. Asiste a dos jornadas internacionales de estética en 2002 y 2003.

Escribe artículos con imágenes relacionadas al arte y al fútbol; por ejemplo la escultura que refiere al cabezazo de Zinadine Zidane exhibido en la plaza Pompidou en Francia, inspirado de un hecho real en la final del Campeonato Mundial de Fútbol en 2006 o el artículo Fútbol y Arte de la exitosa página denominada Fútbol Visión del empresario Roberto Cavallo amante del fútbol y otros artículos más.

En el año 2018 da inicio a la deconstrucción de la cancha de fútbol y con sus elementos (5) determina e identifica su trabajo escultórico, creando piezas con mucho movimiento y otras más estáticas, pero con los concebidos rasgos del fútbol, logra piezas fabulosas creando vínculos de trabajo interesantes, el más notable de ellos con la Federación Venezolana de Fútbol, para proyectar una obra monumental en su Complejo Nacional de Alto Rendimiento, “Evelio Hernández” en San Felipe, Edo. Yaracuy, con la huella de unión inequívoca entre el arte y el fútbol.

El centro del mundo
Hierro forjado / Wrought iron
Medidas / Size 95 x 64 cm

Lamprea explica como desde muy joven se decantó por ambas corrientes: el deporte y el arte. Comenzó a pintar de manera autodidacta a partir de los 14 años, al tiempo que escribía un poco de poesía. “Siempre me gustó el arte en sus diversas manifestaciones; y el fútbol, por supuesto desde los seis o siete años”, cuenta. Llega al fútbol profesional a los dieciocho años, con el Galicia de Caracas y el Deportivo Italia, y se retira muy joven, a los veintisiete, e inmediatamente se dedica a estudiar licenciatura en Arte, en la Universidad Experimental Libertador (Pedagógico de Caracas), donde comienza a desarrollar un proyecto de fútbol basado en el arte, que genera esa simbiosis que aún lo acompaña.

Quiebre por lo sublime

Aunque profesionalmente su actividad ligada al deporte ha sido más intensa, el artista, quien además tiene un recorrido importante en el campo de las letras con varias obras publicadas, hace un quiebre a favor de lo puramente artístico desde hace un par de años a esta parte.

“No quería dejar pasar más tiempo sin dar a conocer mi trabajo. Es una labor que busca descontextualizar, deconstruir el campo de fútbol, y trabajar con sus distintos elementos, cinco de ellos: las dos líneas laterales, las del medio campo y las dos líneas finales. A partir de allí, comienzo a crear, pero desde un enfoque en el que se ponen de manifiesto los volúmenes, la creatividad, el espacio, los vacíos, la parte de la línea y el geometrizar, teniendo un concepto claro: realzar la parte conceptual del fútbol”, apunta.

Lamprea explica que su trabajo está más asociado o nace de la arquitectura. “Me identifiqué con una corriente que nace en la arquitectura, y no en el arte, y que es llevada a la escultura, y es el deconstructivismo”, aclara. El artista, trata de dejar en evidencia aquello que genera la vivencia del fútbol, no solo en la cancha, sino en la vida de aquel que lo vive como espectador. Para ello, no deja nada al azar. “La musa siempre está; sin embargo, si eres un artista debes concebir la obra de principio a fin. Tienes que tener claro qué es lo que quieres dar a entender o quieres expresar a través de la obra. No puede haber nada que no esté concebido”, resalta.

Quizá este recorrido planificado encuentra su germen en su experiencia como escritor, campo en el que ha recogido una cosecha de nueve publicaciones, cuatro de fútbol, cuatro de arte y uno de poesía, “y tienes que concebir el trayecto desde el inicio hasta el final. Es como la vida. Tienes que evaluar todo, desde el punto de vista técnico, del sentimiento, y desde cómo se verá la obra terminada, desde el dibujo, que

es lo más simple, hasta la parte de los materiales que se utilizarán, los colores y los sentimientos que se han de transmitir”, apunta. Por ser un hombre entregado a sus pasiones, por estos días asoma una idea que desde hace años ronda su mente, y es el de la Fundación de un Museo del Fútbol en Venezuela.

“Desde el año 1985 vengo reuniendo piezas, actualmente tengo 1.000 piezas en físico. Deseo exponerlas y dejarla para las generaciones futuras, para mostrar aquello que ha pasado con el fútbol mundial y con la vinotinto”, explica. Con relación a la muestra que está conformando, explica que básicamente es escultura, y el tema, como queda claro, es el del fútbol hecho arte. “Lo que quiero es que se aprecie, que no solamente en la tribuna podamos sentirnos emocionados con un gol o una jugada, sino que también en el arte podemos interpretar y sentir lo que representa y transmite ese deporte que apasiona a multitudes”.

Año de atrevimiento

El año 2019, se presentó como la oportunidad de dar el salto definitivo hacia su otra gran pasión. Como el mismo explica, luego de transitar por muchas áreas del fútbol, en el año 2018 da inicio a la deconstrucción de la cancha de fútbol y con sus elementos (5) determina e identifica su trabajo escultórico, creando piezas con mucho movimiento y otras más estáticas, pero con los concebidos rasgos del deporte del balompié; la geometría se mezcla con volúmenes y vanos, líneas curvas y rectas confluyen de manera proporcionada con el templo donde ocurre lo impredecible, donde los sueños son irreverencia, equilibrio psicológico y el talento se casa con la técnica, y para la gran mayoría un bálsamo social, la cancha de fútbol.

Participa por primera vez en una exposición en el año 2002, en la UPEL, con tres piezas dedicadas al fútbol, lo cual pone de relieve su clara e innegable orientación hacia el arte del fútbol. Para esta ocasión, Lamprea diseñó tres piezas en cerámica: un pito, un zapato y un balón, todos de fútbol. Más tarde y como requisito de trabajo al final de la licenciatura en arte, talla un zapato y un balón en madera, con los elementos en contraste: antiguo y moderno.

Durante los años 2002 y 2003, asiste a dos jornadas internacionales de estética. Su actividad comercial con el arte se maneja a nivel privado durante años con la pintura, vendiendo obras en el círculo del trabajo del fútbol, como entrenadores, representantes de jugadores y directivos de instituciones y equipos, de igual manera, escribe artículos relacionados con el arte y el fútbol.

...is an art lover

but he loves soccer more; a sport that he practiced since he was very little and that is a part of his life and he wanted to represent in works by his other passion, the arts

When one thinks of a sport as dynamic as soccer is unavoidable to associate it to strategy, tactics and lots of action. On the other hand, it could be associated to the most sublime, to inspiration, to a muse; therefore, joining these two sides so different at first takes a little time from a rational view.

Notwithstanding, this apparent complexity is solved by a “King of Sports” professional and an arts student called Jemmyl Lamprea. “People that have had the chance, as it has been my case, of studying arts and also being a professional soccer player realizes that one of the most dynamic, most psychological sports and a stream for the arts people is soccer. Finding it out is essential and once it is found there are countless reasons to work with it and to project it in the arts because it has everything: dynamism, volume, creativity, lines, spaces; the idea is to decode soccer in relation to the arts”, he stated.

Lamprea explained that since he was very young he chose both areas, sports and arts. He began to paint in a self-taught way since he was 14 years old, while he wrote some poetry. “I always liked art in his various expressions, and soccer, of course, since I was six or seven years old”, he told.

He arrived to professional soccer at the age of eighteen playing with the Galicia of Caracas and the Deportivo Italia and he retired very young, at twenty-seven years old. He immediately began studying the Bachelor of Arts in the Universidad Experimental Libertador Pedagogical of Caracas where he began to develop a soccer project based on the arts that creates such symbiosis that is still with him.

Rupture due to the Sublime

Although his professional activity linked to the sports have been more intense, the artist who also has an important journey in the field of words with several works published, makes a rupture in favor of the purely artistic since a couple of years to this date.

“I didn’t want to let time pass without getting my work known. It is a work that aims at decontextualizing, deconstructing the soccer field and at working with its different elements, five of them being the two side lines, the middle field and the two end lines. From there, he began to create from an approach that brings volumes, creativity, space, vacuum, line areas and geometrizing to the front with a clear concept, highlighting the conceptual part of soccer”, he pointed out.

Lamprea explained that his work is more associated to, or it is born from, architecture and not to the arts. “I identify myself with a stream that is born from architecture and not from art, and that is taken to sculpture, and that is the de-constructivism”, he clarified.

The artist tries to show the things that create the soccer experience, not only in the field but also in the life of the spectator. And he doesn’t leave anything to randomness. “The muse is always present; however, if you are an artist you must think of the work from beginning to end. You must be clear in what you want to make understood or expressed through the work. There can’t be anything that is not thought”, he highlighted.

Perhaps this planned journey finds its seed in his experience as a writer, a field in which he had sown a harvest of nine books; four related to soccer, four related to arts and one related to poetry, “And you have to think of the journey from beginning to end. It is like life.

You have to evaluate everything from a technical view, from the sensibility view, and the way the work is going to look once it is finished. From the most simple part that is drawing to the materials you’ll use, the color and the feelings you want to express”, he stated.

As he is a man of his passions, he lets an idea that has been on his mind for years out, and that is the founding of a soccer museum in Venezuela.

Campo Recogido 2019
Hierro forjado / Wrought iron
Medidas / Size 183 x 45 cm

Reconocimientos/Recognition

- 2014** Carta por exposiciones de arte en el Colegio Los Arcos, Venezuela.
- 2013** Diploma del Colegio Los Arcos por quince años de docencia en arte y fútbol.
- 2012** Mejor programa de fútbol del año para la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).
- 2010** Carta de Real Madrid Club de Fútbol por diccionario de fútbol. -Carta de la FIFA por diccionario de fútbol.
- 1997** Placa Colegio San José de Calasanz por desempeño como docente de fútbol.

Artículos/Article

- 2017-18** Globovisión. Deportes y entrevistas, Venezuela.
- 2010** Revista de la Conmebol N° 120. Diccionario de fútbol, Venezuela.
- 2009** Televisora Regional del Táchira. Programa de fútbol y bautizo de libro, Venezuela.
- 2009** *Diario Los Andes*. Bautizo de libro, Venezuela.
- 2009** *Diario Meridiano*. Libros de fútbol, Venezuela.
- 2008-10** Meridiano Televisión. Programa "Entrevista con el deporte", Venezuela.
- 2000** Revista *Innovaciones* de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Exposición de arte, Venezuela.
- 1992** *Diario Últimas Noticias*, "Fútbol temporada", Venezuela.
- 1980** *Diario La Nación*. "Táchira campeón estatal", Venezuela.

Penalty 2019
Hierro forjado / Wrought iron
Medidas / Size 91 x 48 cm

"Since the year 1985, I have been gathering pieces. Currently, I have 1,000. I want to exhibit them and leave them for future generations to show the happenings of world soccer and the national soccer team (the vinotinto)", he explained.

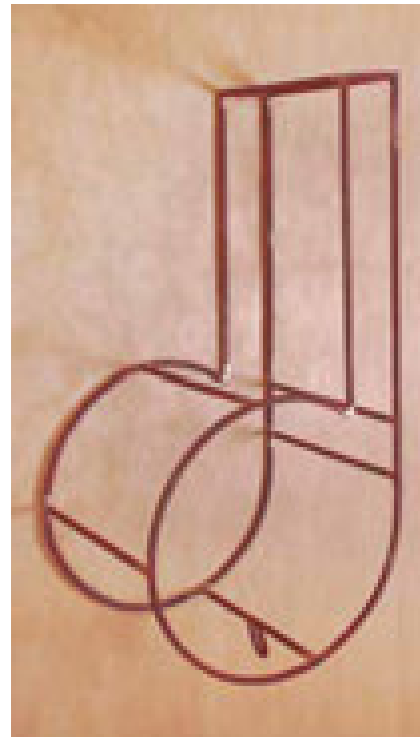
Concerning the exhibit he is making, he explained that is sculpture and the theme, as it is obvious, is soccer turned into art. "I want it to be appreciated, that one may feel excited by a goal or a play not only from the stands, but that even in the arts we may interpret and feel that thing that such a sport, a passion of the masses brings".

A Year of Daring

The year 2019 brought him the opportunity to take the final leap towards his other great passion. As he explained, after going through many areas in the soccer field, in 2018 he began to deconstruct said place and with its five elements he established and identified his sculptural work, creating pieces with lots of movement as well as other more static, but with the traces of the soccer sport. The geometry mixed with volumes and openings, curve and straight lines that come together proportionately with the temple where unpredictability occurs, where dreams are irreverent, where the psychological balance and the talent are joint with technique and, for the great majority, where it becomes a social balm, the soccer field.

In 2002, he attended an exhibit for the first time at UPEL with three pieces dedicated to soccer, making it obvious his clear and undeniable orientation towards the art of soccer. For this occasion, Lamprea designed three ceramic pieces, a whistle, a shoe and a ball, all related to soccer. Then, and as a requirement for work, he carved a shoe and a ball in wood with contrasting elements, old and new.

During 2002 and 2003, he attended two international aesthetic works. His commercial activity with the arts is handled privately for years with painting, selling his Works within the soccer work circle, including coaches, managers and institution directors and teams; likewise, he wrote articles related to the arts and the soccer sport.

Justicia 2019
Hierro forjado / Wrought iron
Medidas / Size 95 x 64 cm

Danza mundial 2019
Hierro forjado / Wrought iron
Medidas / Size 95 x 64 cm

FOTOS Manuel Finol

Antonio Enguidanos

Inquietud humana plena de gestualidad

POR **Anny Bello**

El arte está estrechamente ligado al devenir de su época. En el ámbito estético pareciera ser pertinente sólo a las cuestiones artísticas, pero va más allá, funge como un catalizador de la sensibilidad de los artistas, una manera de expresar su sentir por los acontecimientos que los afectan o en los que están imbuidos. En una situación local, de profunda conmoción, la sensibilidad y reflexiones agudizan el ojo crítico ante problemáticas, que en sí mismas no aspiran ser demandas sociales si no evidenciar el trastocamiento del hombre ante esas circunstancias, y en el caso de los artistas, su manera de ver y expresarse. En efecto, la obra de Enguidanos es informalista, de una abstracción libre muy matérica, de profunda gestualidad y automatismo en el trazo, así como de aparente sinsentido. Sin embargo, el lenguaje de este artista presenta un modo de expresión muy personal, movido por una sentida preocupación humana que ha sublimado con la pintura. No significa que su obra sea una explosión de contenidos de denuncia, sino que el foco de atención, a través del proceso creativo, se dirige a la manera como da respuesta a esta desavenencia social.

Enguidanos, joven artista radicado en Caracas, ha encontrado en la emocionalidad de la ejecución enérgica de pintar, un canal de representación que lleva a la destrucción de los referentes naturales. La fluidez en sus procedimientos y la manera espontánea de enfrentarse al soporte, se advierte en el carácter azaroso con el que precipita los chorros de pintura y las manchas de color.

Síntesis 2019
Acrílico y carboncillo sobre tela / Acrylic and charcoal on canvas
Medidas / Size 135 x 140 cm

Exposiciones/Exhibitions

Colectivas/Collective

- 2018** “Homenaje a la mujer”, Asociación Venezolana de Artistas Plásticos (AVAP), Caracas.
-“Día del artista plástico”, AVAP, Caracas, Venezuela.
-“Salón de Artes Plásticas”, Cámara de Comercio de Puerto Cabello, dedicado al artista plástico Jesús Robles, Venezuela.
-“Libertad”, bajo la curaduría de Orlando Campos, Ateneo de Caracas.
-Exposición colectiva en feria de emprendimiento realizada en el Eurobuilding Hotel, Caracas.
- 2019** “Mi mundo vegetal”, AVAP, Caracas, Venezuela.
-“La colección”, Becerra Guzmán Galería, Centro de Arte Los Galpones, Caracas, Venezuela.
-“Exposition Love Collective Art Fair”, Whites Art Gallery, Bird Road Art District, Miami, EE. UU.
-“Exposition Collective Hope for Freedom”, Whites Art Gallery en Bird Road Art District. Miami, EE. UU.

Individuales/Individual

- 2019** “Vorágine”, Universidad Nacional Abierta, Caracas, Venezuela.
-“La formalidad de lo informal”, Edificio Cincuentenario de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela.

Emplea tintas acrílicas e industriales, carboncillo y pasteles, así como soportes de lonetas, lienzos o telas estampadas a los que no tensa en la estructura del marco como habitualmente sucede, dejándolos sueltos para mostrar el formato libre, que en las últimas propuestas ha llevado a mayores tamaños. Esta disposición de las telas coloca al descubierto las cualidades de los materiales, resolución que va en consonancia con el concepto de ruptura de la imagen y del cuadrado tradicional.

En algunas piezas, detrás de los planos compuestos por los pigmentos o delante de ellos, aparecen figuras humanas solapadas, como dibujos garabateados. También interviene la superficie con caligrafías, en medio de un aparente desorden, para mostrar el caos de la composición y al mismo tiempo introducir nuevas interpretaciones al concepto de la obra. Estos dibujos, realizados con carboncillo y pastel, dialogan con la pastosidad de la materia, del pigmento. Al mismo tiempo establece vinculaciones entre sujetos imbuidos en un entorno caótico. Son personajes vedados, primitivos y sin identidad.

Escritos del paisaje 2019
Acrílico y carboncillo sobre tela / Acrylic and charcoal on canvas
Medidas / Size 57 x 105 cm

...He encontrado en la emocionalidad de la ejecución energética de pintar un canal de representación que lleva a la destrucción de los referentes naturales...

Enguidanos tiene en la obra de Oswaldo Vías, un referente en la historia del arte venezolano que lo ha fascinado. La recuperación de la visualidad de la cultura de nuestros primeros pobladores a través de figuras antropomorfas invita a una comprensión cosmogónica del universo, que desde el pasado hasta ahora siguen estando como imágenes arquetipales. La incorporación de otros saberes primigenios, populares o urbanos ha enriquecido los lenguajes modernos y contemporáneos y han realizado variaciones en el canon occidental. Asimismo, Enguidanos interviene estos elementos con la caligrafía, la cual emplea como recurso gráfico y sin contenido aparente, pero que muestra la inquietud de una voz desconectada. La grafía es una forma de expresión que nos conecta con un pensamiento formal, estructurado y también cultural, además de funcionar en el arte como recurso plástico, tal como lo han explorado artistas como Cy Twombly, a quien Enguidanos ha estudiado ampliamente. En este sentido, en el presente trabajo se observan capas de significados. La obra es informalista, pero al incluir sutiles relaciones con formas reconocibles y elementos simbólicos, multiplica sus potencialidades interpretativas, en especial cuando introduce lenguajes asociados al arte callejero, con huellas y marcas deformadas por medio del *dripping*.

Enguidanos inicia este trabajo hace cuatro años. Desde entonces ha tenido una etapa altamente productiva, de la que reunió una importante selección de obras para dos individuales presentadas en 2019.

La primera de ellas “Vorágine” en la Universidad Nacional Abierta, y “La informalidad de lo formal” en la Universidad Católica Andrés Bello. En algunas de las piezas que participaron en su última exposición, como *Caos*, *Escritura I*, *Escritura II*, *En el silencio*, *Título bajo la lluvia*, todas realizadas en 2019, de diversos formatos y técnicas mixtas, se observa la recurrencia a superficies estampadas con manchas de tonos neutros como grises, azules, blancos, sobre las que coloca figuras borradas, desdibujadas o rápidamente dibujadas en negro, grises intensos o rojo, que contrastan con los planos de color neutro.

En este conjunto, surge la duda, si esas imágenes se han ido perdiendo, o si la idea que motivó la obra se inició con ellas, hasta llegar a una abstracción libre.

Para el artista, hay “un adentro y un afuera” en la obra, según el ángulo desde donde se mire.

Los elementos que la componen aparecen intranquilos, avivados por la necesidad apremiante de ser comprendidos.

Human Anxiety filled with Gestures

The arts are greatly bound to the evolution of their time. When it comes to aesthetics, it seems to be relevant only to artistic matters but, it goes further. It works as a catalyzer for the artists sensibility; a way to express their feeling for the events that affect them or in which they are imbued. In a local situation of deep shock, sensibility and thought sharpen the critical eye in the face of problems that in themselves do not aspire to be social demands but to prove the way they touch the man, and in the case of artists, their view and expression. Indeed, Enguidanos work belongs to the informal art, from a free material abstraction, with great gestures and automatism in the line, as well as an apparent lack of sense. However, this artist’s language shows a deeply personal way to express, moved by a sensible human concern sublimated by painting. This doesn’t mean that his work is an explosion of reporting contents, but the focus point through a creative process that is aimed at the way to respond to this social disagreement.

Enguidanos, a young artist located in Caracas, found in the emotions arising of the strong painting execution a channel for representation that leads to the destruction of the natural references. The fluidity in his proceedings and the spontaneous way to challenge support is seen in the eventful nature that he rushes the streams of paints and the color stains. He uses acrylic and industrial inks, charcoal and pastel colors, as well as supports such as sailcloth, canvas or stamped fabrics that he does interventions on the surface with calligraphies in the midst of some disorder to show the chaos of the composition and, at the same time, to introduce new interpretations to the work’s idea.

These drawings made with charcoal and pastel colors talk with the pastiness of the matter, the pigment. At the same time, it establishes links between subjects imbued in a chaotic environment. They are forbidden, primitive characters without identity.

The artist found in the emotions arising of the strong painting execution a channel for representation that leads to the destruction of the natural references...

Festiva 2019
Acrílico y carboncillo sobre tela / Acrylic and charcoal on canvas
Medidas / Size 135 x 140 cm

Enguidanos has Oswaldo Vigas work as a reference in the history of the Venezuelan arts that had enchanted him. The recovery of the visuality of our first people's culture through anthropomorphic figures makes an invitation to understand the universe in a cosmogonic way, which has always been archetype images.

The inclusion of other primeval knowledge, whether popular or urban, has enriched modern and contemporary language, and has made variations in the western canon. Likewise, Enguidanos intervenes such elements with calligraphy, which he uses as a graphic resource without any content at first sight that shows the concern of a disconnected voice. Writing is a form of expression that connects us to a formal, structured and cultural thought in addition to operating as an artistic resource, as it was explored by other artists like Cy Twombly, whom has been broadly studied by Enguidanos.

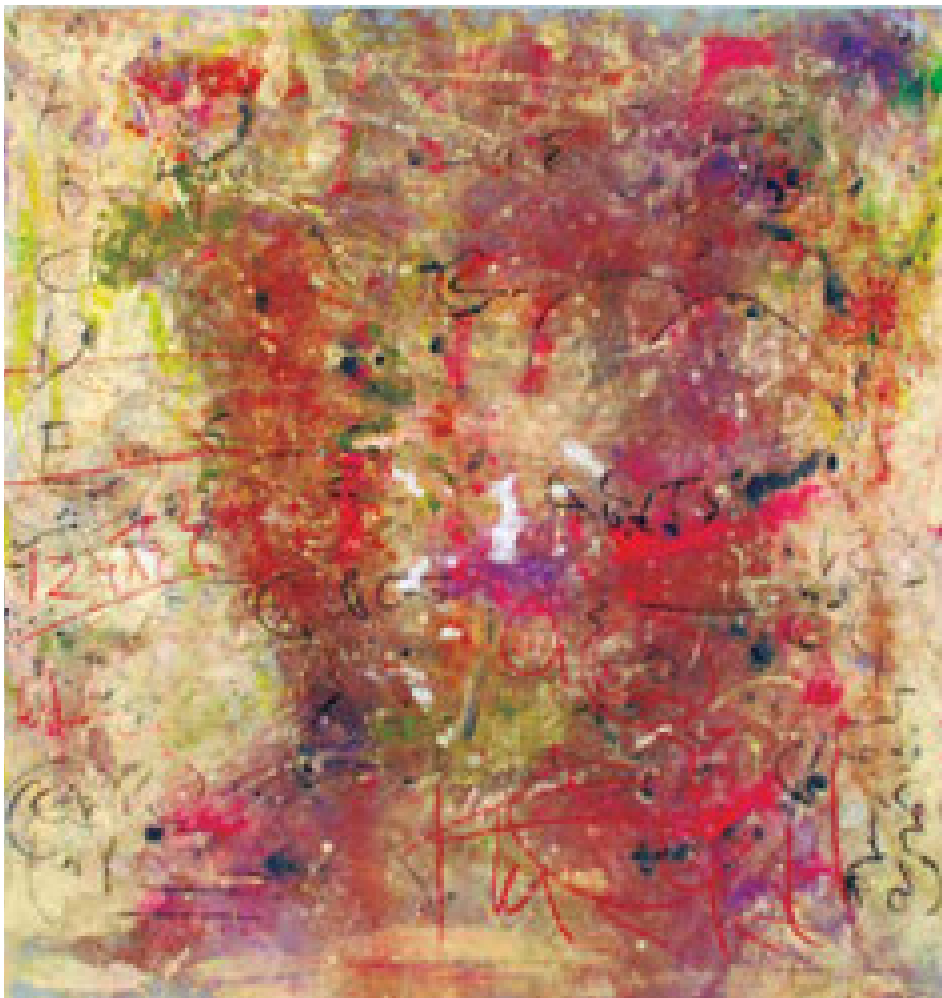
In this sense, we can see layers of meanings within this work. It is informalist but, as it includes subtle relations with recognizable forms and symbolic elements, it multiplies its opportunities for interpretation specifically when it introduces languages associated with street art, prints and brands distorted by dripping.

Enguidanos began this work four years ago. Ever since he has had a highly productive the first titled "Voragine" in the Universidad Nacional Abierta and "La informalidad de lo formal" in the Universidad Católica Andrés Bello. In some of the pieces that were showcased in his last exhibit like *Caos*, *Escritura I*, *Escritura II*, *En el silencio*, *Título bajo la lluvia*, all made in 2019 with several formats and mixed techniques, one can see the recurrence of surfaces stamped with neutral tones stains like grey, blue, and white; and on top of it, he places figures erased, partially drawn or quickly drawn in black, strong grey or red colors that make a contrast with the neutral color planes. In this ensemble a doubt arises; whether such images have gotten lost or, if the idea that inspired the work began with them until reaching a free abstraction.

For the artist, there is an "in and out" within the work according to the angle from where one stares at it. The elements that make it up seem restless, fueled by the urgent need to be understood.

Alegoría 2010
Mixta sobre tela / Mixed on canvas
Medidas / Size 40 x 40 cm

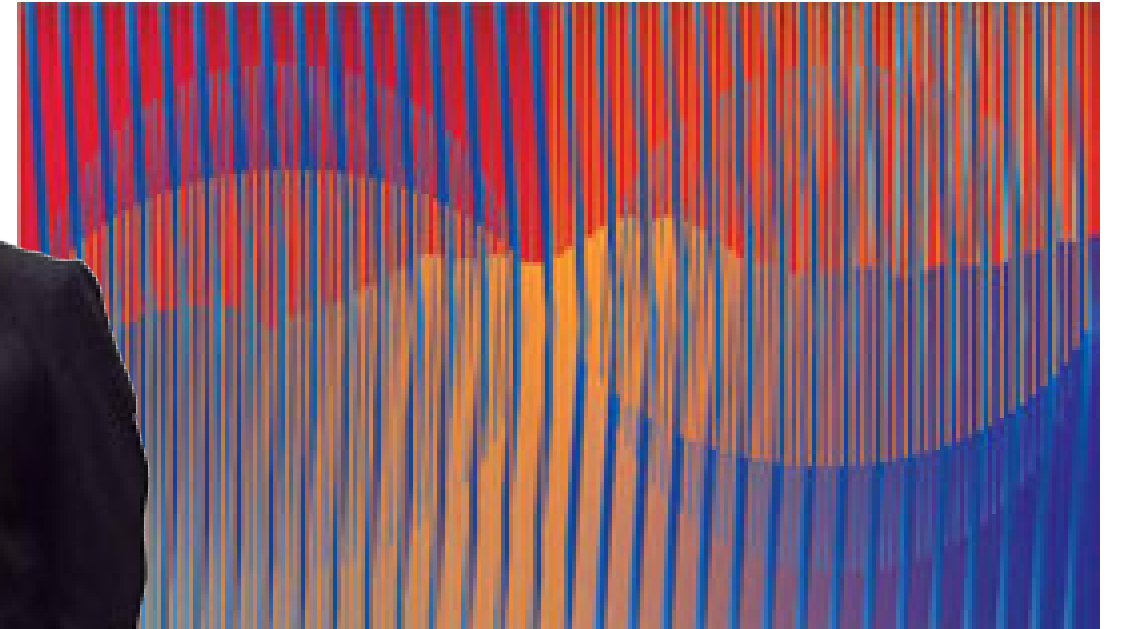

Algebra 2019
Acrílico tinta y carboncillo sobre tela / Acrylic and charcoal on canvas
Medidas / Size 135 x 140 cm

Mariano Álvarez

Soluciones plásticas llenas de luminosidad, de ritmo, de versatilidad

FOTOS Manuel Finol

Serie Ávila **Álba y Ocaso** 2019
Glicée Digital / Digital Glicée
Medidas / Size 60 x 110 cm

POR **Anny Bello**

Desde su etapa de formación, Mariano Álvarez ha tenido una especial inclinación por los efectos cinéticos y ópticos en el arte. Comenta que una de sus primeras experiencias con este tipo de obras fue a través de una exposición a la que asistió en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Muy cercano al mundo artístico, desde muy temprana edad maduró su interés por el dibujo, iniciándose en el área publicitaria en la Academia Higuera Ximénez. Luego continuó sus estudios de pintura con los artistas José Antonio Aranz, Nery Garban y Luis Alfredo López Méndez; y de escultura y modelado en arcilla en el Taller Presagium de Mildred Veitia.

Asimismo, haber crecido en un entorno familiar dedicado a los negocios relacionados con la producción y venta de insumos artísticos le permitió conocer a muchos artistas, entre ellos Pedro León Zapata, Omar Carreño y Víctor Varela, de quien Álvarez comenta, "fue mi mentor y con el que más aprendí de la parte geométrica". De allí que en su obra se vislumbra una fuerte influencia del lenguaje abstracto

geométrico de este artista y también de Carlos Cruz-Diez.

En el trabajo que desarrolla desde la década de los noventa ha tenido distintas exploraciones temáticas. En años recientes se ha centrado en tres líneas de investigación a través de las series *Ávila*, *Geométricos* y *Formas*. Álvarez se apoya en los soportes digitales para realizar composiciones apegadas a los elementos compositivos abstractos geométricos (líneas, puntos, círculos, cuadrados, rombos), abecedario con el que despliega amplísimas variaciones gráficas según las figuras sean tratadas serialmente, desplazadas, giradas, permutadas o combinadas cromáticamente hasta alcanzar soluciones plásticas llenas de luminosidad, de ritmo, de versatilidad en el predominio visual entre el fondo o el contorno, entre muchos otros ricos resultados plásticos. El cromatismo de sus composiciones está reducido a los primarios y secundarios, para llegar a los terciarios por la adición de colores, físicamente sobre el soporte, o fisiológicamente, en el ojo.

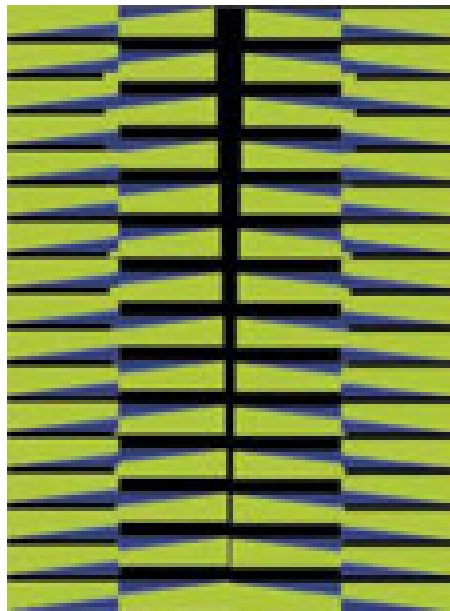
Exposiciones/Exhibitions

Colectivas/Collective

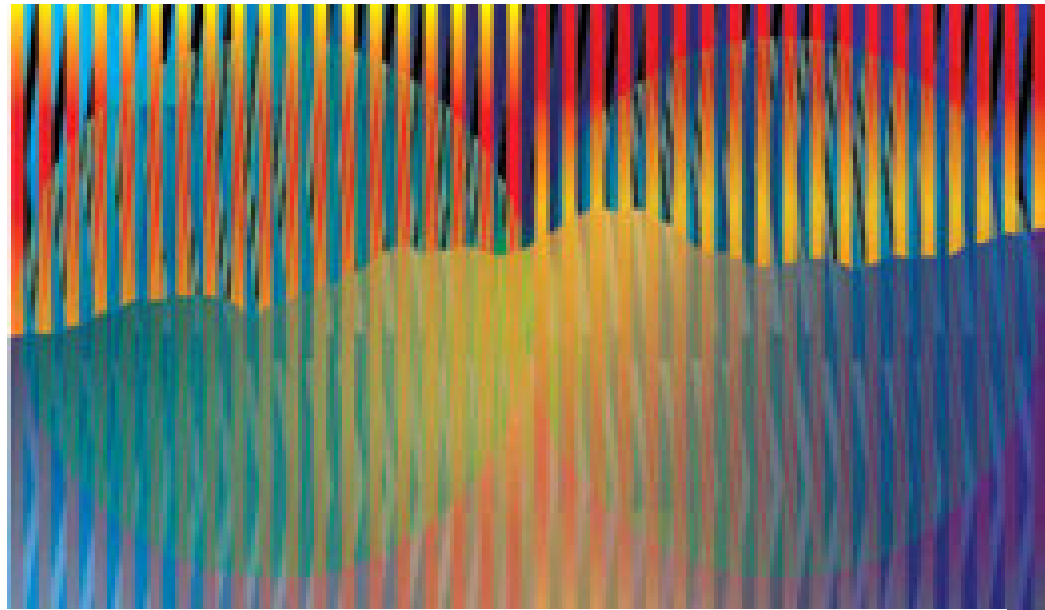
- 1996** Salón de Arte "XXV Aniversario de IAAIM" Maiquetía Edo. Vargas.
- 1996** Colectiva de Pintura "Grupo Armando Reverón", Salón Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Maiquetía Edo. Vargas.
- 2011** Colectiva de escultura Pintura "Rostros de la Patrona", Alcaldía del Hatillo, Galería Espacios Libres, El Hatillo, Edo. Miranda.
- 2012** Colectiva de Pintura "Día Mundial del Arte", Galería Espacios Libre, El Hatillo, Edo. Miranda.
- 2012** Colectiva de escultura "En tus manos" Taller Praesagium, Galería Espacios Libres, El Hatillo, Edo. Miranda. 2012

Individual/Individual

- 1997** Individual "Paisajes de mi tierra" Galería Lautrec, Caracas Venezuela.
- 1998** Individual "Frutas y Colores", Arte Hispano, Caracas.
- 2001** Individual "Equinoccio" Cuadros y Cerámicas la Plaza, Caracas, Distrito Federal.
- 2011** Individual "Retrospectiva" Galería Espacios Libres, El Hatillo, Edo. Miranda.
- 2012** Individual "Singularidades" Galería Espacios Libres, El Hatillo, Edo. Miranda. Venezuela.

Serie Formas **Mosaico** 2018
Glicée Digital / Digital Glicée
Medidas / Size 28 x 37 cm

Serie Ávila **Verano IV** 2019
Glicée Digital / Digital Glicée
Medidas / Size 60 x 110 cm

En su obra se vislumbra una fuerte influencia del lenguaje abstracto geométrico

Las superficies de trabajo son planas, creando un efecto óptico vibratorio, por el cruce de las líneas sobre el plano, construyendo una ilusión visual de movimiento. La salida impresa de los programas digitales la realiza mediante la técnica del Glicée, que le permite una altísima calidad de impresión sobre papel y la edición de un tiraje limitado de cada pieza. Son limitados los tamaños de los soportes que permite este tipo de impresión, sin embargo, el artista ha incrementado las dificultades técnicas a formatos más grandes.

A las obras relacionadas con el Ávila, Mariano Álvarez las llama 'naturalezas geométricas'. Del terruño de la geografía venezolana, y en especial de este ícono del valle caraqueño, el artista asume el paisaje como tema de estudio. Anclado a este horizonte de montañas, por el que siente un profundo apego, ha encontrado los motivos para enfrentar el hecho creativo a través de la imagen. De esta relación emocional y afectiva nace la *Serie Ávila*. Comenta el artista que "el Ávila es el símbolo de Caracas. Cuando me despierto en la mañana, y veo esa figura, la quiero transmitir, es algo tan caraqueño, es una figura que está estampada en mí". Los títulos de sus obras y variaciones de los temas están vinculados a los estados del tiempo, a las horas del día y a las estaciones del año, como *Verano*, *Alba y ocaso*, *Vista nocturna*, *Calor*, *Atardecer*, *Tarde de lluvia*, todas de 2019. En estas

piezas hay una apropiación del paisaje que no termina de desligarse de las alusiones a la naturaleza, pero que al mismo tiempo interviene con líneas de colores que crean la vibración de las formas, de las texturas, de la luz y el color. Es una rica composición cromática que refleja las atmósferas mediante las asociaciones con los tonos que se adecúan a la escena tratada.

En la *Serie Geométrica* elimina por completo las referencias figurativas para adentrarse exclusivamente en el estudio de las formas abstractas, superponiéndolas y fragmentándolas en líneas que se separan paralelamente o convergen en ciertos puntos. Repite este patrón para crear un registro desenfocado de la imagen, con el que justamente logra el efecto de vibración o de un tercer color. Finalmente, en la *Serie Forma* realiza un homenaje a los artistas que lo han influenciado, como los mencionados Valera y Cruz-Diez.

Rememora obras emblemáticas realizadas por ellos, versionando sus propuestas, como en *Mosaico*, de 2018, con el cual ilustra la obra de Cruz-Diez ubicada en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, o *Ávila* en la que llega a una abstracción cromática y formal total. Álvarez deja claro sus referentes y las interrogantes que impulsan su trabajo. Actualmente prepara la publicación *Mariano Álvarez. Formas, líneas y color* 2019, en el que compendia un importante grupo de sus últimas obras.

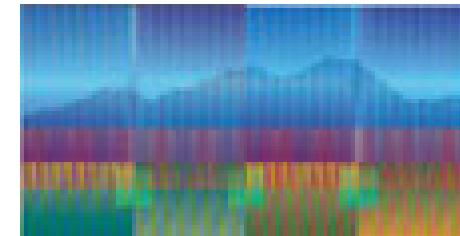
Artistic Solutions Filled with Light, Rhythm, & Versatility

His work is a representation of a strong influence from the geometric abstract language

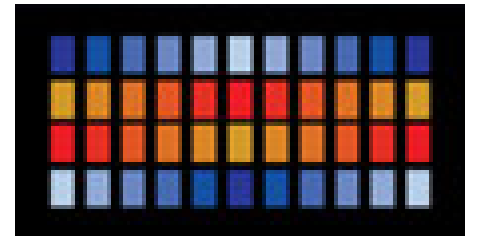
Since his training, Mariano Álvarez has had a special leaning towards the kinetic and optical effects in the arts. He said that one of his early experiences with this kind of work was in an exhibit he attended at the Museum of Contemporary Art of Caracas. Very close to the artistic world, since an early age he sowed his interest in drawing, and went to study at the Higuera Ximenez Academy in the advertising area. Then he continued his studies in painting with artists Jose Antonio Aranaz, Nery Garban and Luis Alfredo Lopez Mendez; and of sculpture and modelling in clay at the Pre-sagium workshop with Mildred Veitia.

Likewise, having grown in a familiar environment aimed at businesses related to the making and sales of artistic supplies allowed him to know many artists, including Pedro Leon Zapata, Omar Carreño and Victor Varela, of whom Alvarez said, "He was my mentor and the one with whom I learnt more of the geometric area". That is the reason of his strong influence regarding the geometric abstract language and also the influence from Carlos Cruz-Diez.

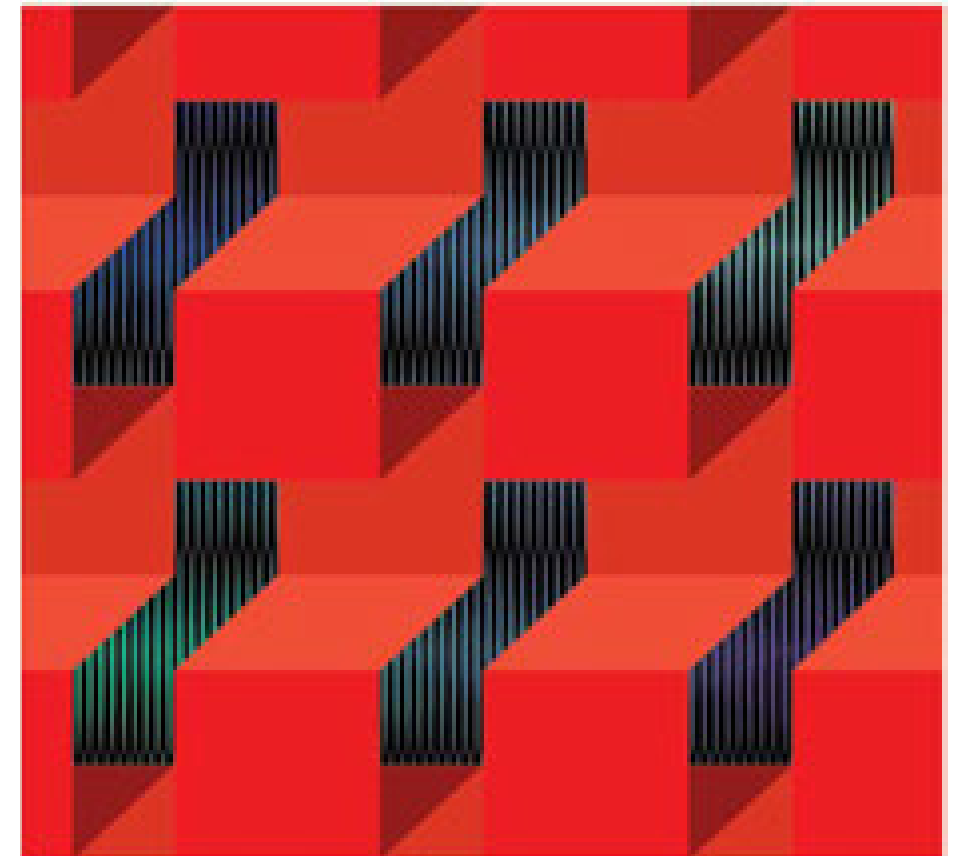
In the work he has been developing since the nineties, he has had several theme explorations. In recent years he has focused in the three-line research through the series *Ávila*, *Geometricos* and *Formas*. Alvarez uses digital supports to make compositions related to geometric abstract compositional elements such as lines, dots, circles, squares, and rhombus, an alphabet that unfolds wide graphic variations according to the figures being treated as a series, displaced, turned, permuted or blended in a chromatic way until reaching artistic solutions filled with light, rhythm, and versatility in the visual domain between the background or the side, among the many other rich artistic outcomes.

Serie Ávila **Ávila Cinético** 2019
Glicée Digital / Digital Glicée
Medidas / Size 22 x 35 cm

Serie Formas **Ávila** 2018
Glicée Digital / Digital Glicée
Medidas / Size 22 x 38 cm

Serie Geométricos **Geométricos** 2019
Glicée Digital / Digital Glicée
Medidas / Size 60 x 110 cm

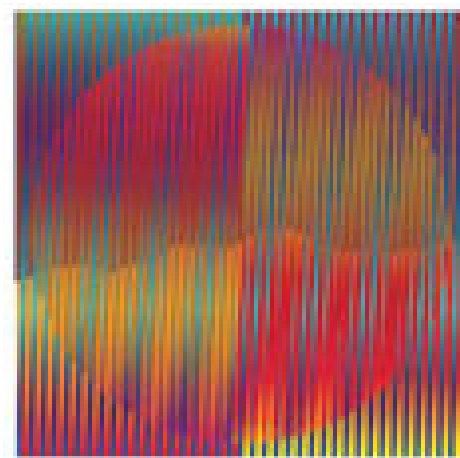
Salones/Halls

- XI Salón de Pintura "Alejandro Otero", Club Puerto Azul, Naiguatá Edo. Vargas. Venezuela.
- 1996** Saló de Arte "XXV Aniversario de IAAIM" Maiquetía Edo. Vargas.
- 1996** Colectiva de Pintura "Grupo Armando Reverón", Salón Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Edo. Vargas. Venezuela.
- 1997** Individual "Paisajes de mi tierra" Galería Lautrec, Caracas.
- 1998** Individual "Frutas y Colores", Arte Hispano, Caracas Venezuela.
- 2001** Individual "Equinoccio" Cuadros y Cerámicas la Plaza, Caracas, Distrito Federal.
- 2011** Colectiva de escultura Pintura "Rostros de la Patrona", Alcaldía del Hatillo, Galería Espacios Libres, El Hatillo, Edo. Miranda. Venezuela.
- 2011** Individual "Retrospectiva" Galería Espacios Libres, El Hatillo, Edo. Miranda.
- 2012** Colectiva de Pintura "Día Mundial del Arte", Galería Espacios Libre, El Hatillo. Venezuela.
- 2012** Colectiva de escultura "En tus manos" Taller Praesagium, Galería Espacios Libres, El hatillo, Edo. Miranda.
- 2012** Individual "Singularidades" Galería Espacios Libres, El Hatillo, Edo Miranda.

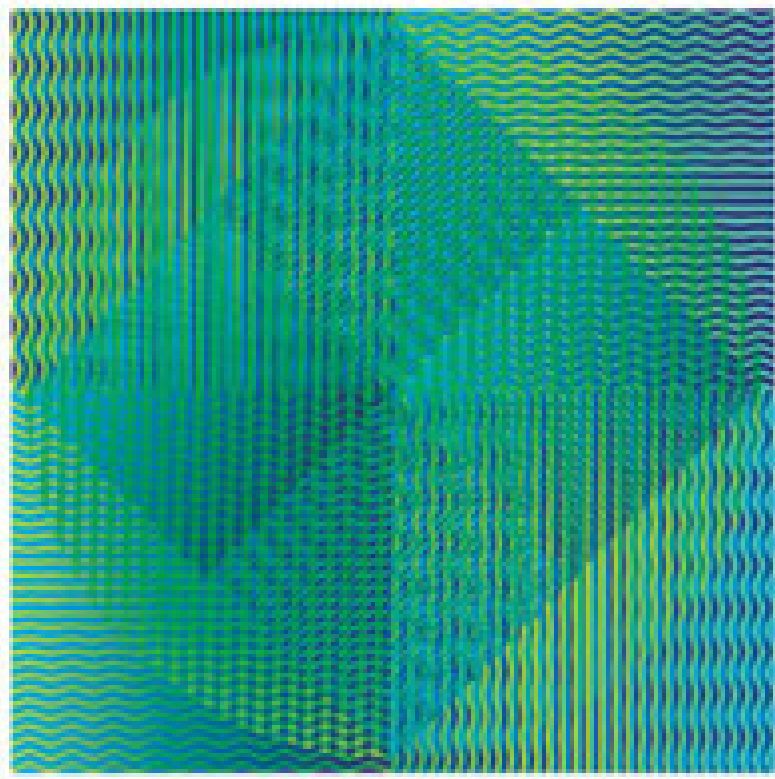
The chromatism of his compositions is reduced to primary and secondary colors to get to the tertiary ones by adding more colors, physically over the support, or physiologically, in the eye of the viewer. The work surfaces are flat, creating a vibrating optical effect due to the crossing of the lines over the plane, making a visual illusion of movement. The printed outcome from the digital programs is made through the Giclee technique that allows him to obtain a high-quality print on the paper as well as a limited edition for each piece. The sizes of the supports this type of print allows are limited, yet, the artist has increased the technical difficulties to larger formats.

Mariano Alvarez calls the works related to the Avila as "geometric natures". The artist takes the Venezuelan geography, and specifically this icon of the Caracas valley, as a theme for study. Anchored to this mountain horizon that he is deeply attached to he has found the reasons for facing the creative fact through the images. It is from this emotional and affectional relation that the *Ávila* series is born. The artist said that, "the Avila is Caracas' symbol. When I wake up in the morning and I see that figure, I want to make it known; it is such a Caracas icon, it is deeply stamped on me". The names of his works and theme variations are linked to the weather, the hours of the day and the seasons such

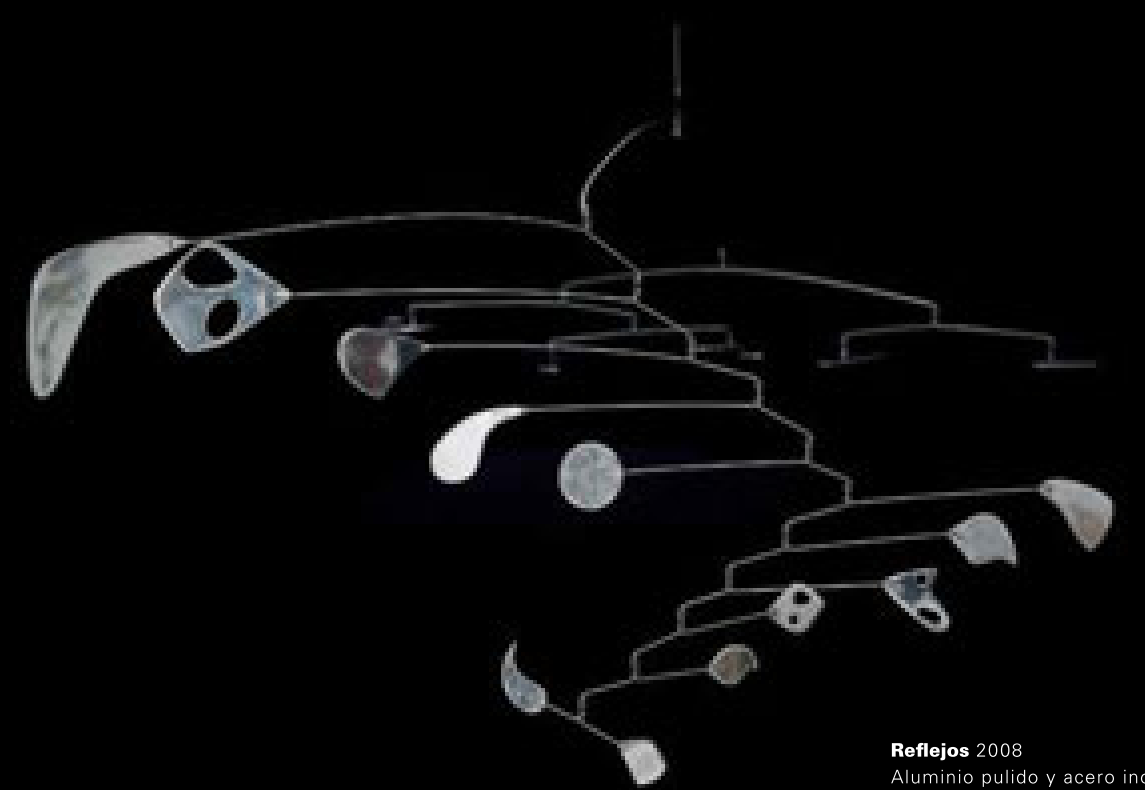
as *Verano, Alba y ocaso, Vista nocturna, Calor, Atardecer, Tarde de lluvia*, all from 2019. These works show an ownership of the landscape that does not link itself from the calls to nature but, at the same time, he intervenes with color lines that create the vibration of shapes, textures, light and color. It is a rich chromatic composition reflecting the atmospheres through the tone's associations that adequate to the scene been treated. In the *Geometrica* series he eliminates the figurative references to further himself into the analysis of abstract shapes, with overlaid and fragmented lines that separate or converge themselves at certain points. He repeats this pattern to create an unfocused registry of the image, achieving a vibration or third color effect. Finally, in the *Forma* series he honors artists that have been influential to his work, like the aforementioned Valera and Cruz-Diez. He reminisces famous works made by them, introducing versions of their proposals like he did with *Mosaico*, from 2018, in which he illustrated Cruz-Diez work located at the International Airport of Maiquetia, or *Avila* in which he reaches a color abstraction and entire shape. Alvarez makes his references clear as well as the questions driving his work. Currently, he is working on the editing of *Mariano Alvarez. Formas, líneas y color 2019*, in which he summarizes an important set of his recent works.

Serie Ávila Color 2019
Glicée Digital / Digital Glicée
Medidas / Size 22 x 22 cm

Serie Geométricos Entre Líneas 2019
Glicée Digital / Digital Glicée
Medidas / Size 45 x 45 cm

Reflejos 2008
Aluminio pulido y acero inoxidable
Medidas / Size 320 x 90 cm

Héctor Coll

Cercanía del arte a la cotidianidad

POR **Humberto Luque Mendoza**

Su propuesta en ese orden es llamativa, y una invitación constante a conectarse desde la cotidianidad. Esa fusión que ha logrado, por ejemplo, del arte con la arquitectura, y que muestra a través de instalaciones a gran escala, pueden ser apreciadas en reconocidas instituciones públicas, como la del Hotel Renaissance La Castellana, Universidad Metropolitana y el Hotel Ritz Carlton Aruba, que le han servido de vitrina expositiva tanto en Venezuela como en el extranjero.

Ahora bien, al hablar de la complejidad que implica el tratar de expresar a través del arte su vivencia como diseñador industrial,

el artista señala que éste le ha brindado los conocimientos necesarios, tanto teóricos como prácticos, para realizar lo que un proyecto de diseño o de arte exige. "Por lo tanto, es la mejor herramienta para las personas como yo, que requerimos de piezas en materiales para las cuales es importante el diseño, la resistencia, la funcionalidad y el acabado en cada proyecto".

Este joven artista ha encontrado la inspiración y la influencia para su trabajo como escultor en grandes referentes. En ese sentido, destaca que ha tenido muchas influencias, porque desde pequeño estuvo siempre en contacto con el arte, gracias a que su padre fue un amante del mismo.

No obstante, en lo que se refiere a su trabajo, "Alexander Calder es, sin duda, el impulsor de mi interés por el equilibrio, pero hay otros en cuanto al color y el movimiento", indica, y agrega que "Todos tenemos un punto de inicio para luego desprendernos y personalizar nuestros trabajos".

"En mi caso, como Diseñador Industrial, me considero un artista múltiple dado mi interés por los materiales y sus usos. Realizo obras distintas en paralelo, así que, por etapas, abandono los móviles para dedicarme a otras obras y, al retomarlos, es como si me oxigenara, porque llego con nuevas ideas en cuanto a diseño y elaboración".

Exposiciones/Exhibitions

Colectivas/Collective

- 1997** I Colectiva J. Walter Thompson, Vampiros, Caracas.
-Galería Mora, Caracas.
-IV Colectiva J. Walter Thompson, Cuatro por cuatro, Caracas.
-Desfile, Fundación Cabellos por la vida, accesorios de orfebrería, Caracas. Venezuela.
-V Colectiva J. Walter Thompson, Caracas. Venezuela.
- 1998** Colectiva sala de exposiciones de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas.
- 1999** VI Colectiva J. Walter Thompson, Uno por uno, Caracas.
-Figura humana jalando el mundo, Museo de la Cerámica, Torre Lamaletto, Caracas.
-Escultura *Figura humana* (2 m), Torre Lamaletto, Caracas.
- 2001** Anapace, X Exposición Nacional de Artes Visuales, Caracas.
-VII Exposición Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores.
- 2004** Piezas en la tienda de Museum Of Art, Ft., Lauderdale, EE. UU.
-Exposición y piezas, Houston, Texas, EE. UU.
-Colectiva J. Walter Thompson, Por amor al arte, Caracas.
-Colectiva Galería Espacio de Artes Humanas, Iskia, Caracas.
- 2005** Art Miami, Florida, EE. UU.
-Colectiva Super Héroes.
-Durban-Segnini Gallery, Hallandale, FI Step by Step Art Auction.
- 2006** Certamen Mayor de las Artes y Letras, segunda edición, Museo del Estado Miranda, Venezuela.
- 2007** Something Special Embotellarte, Caracas, itinerante a otras ciudades.
-12 Artistas plásticos nacionales en Iskia, Caracas.
- 2009** "Suspendidos", colectiva en Galería Blasini, Caracas.

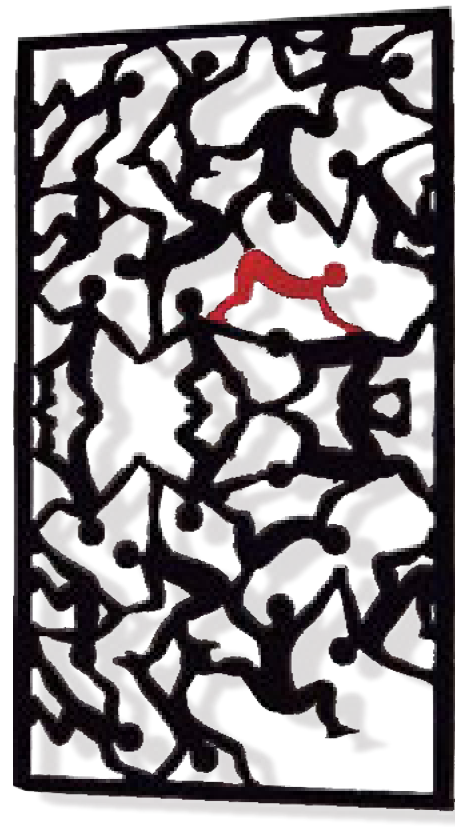
Aruba Hotel Ritz Carlton 2013
Acrílicos laqueados / Lacquered acrylics
Medidas / Size 730 cm

...es un joven diseñador industrial conectado desde muy joven a las artes plásticas, y cuyas investigaciones han roto con el tratamiento tradicional que se ha hecho de representaciones como la escultura, expresión artística con la cual, dadas las características volumétricas de su trabajo, se ha hecho más afín

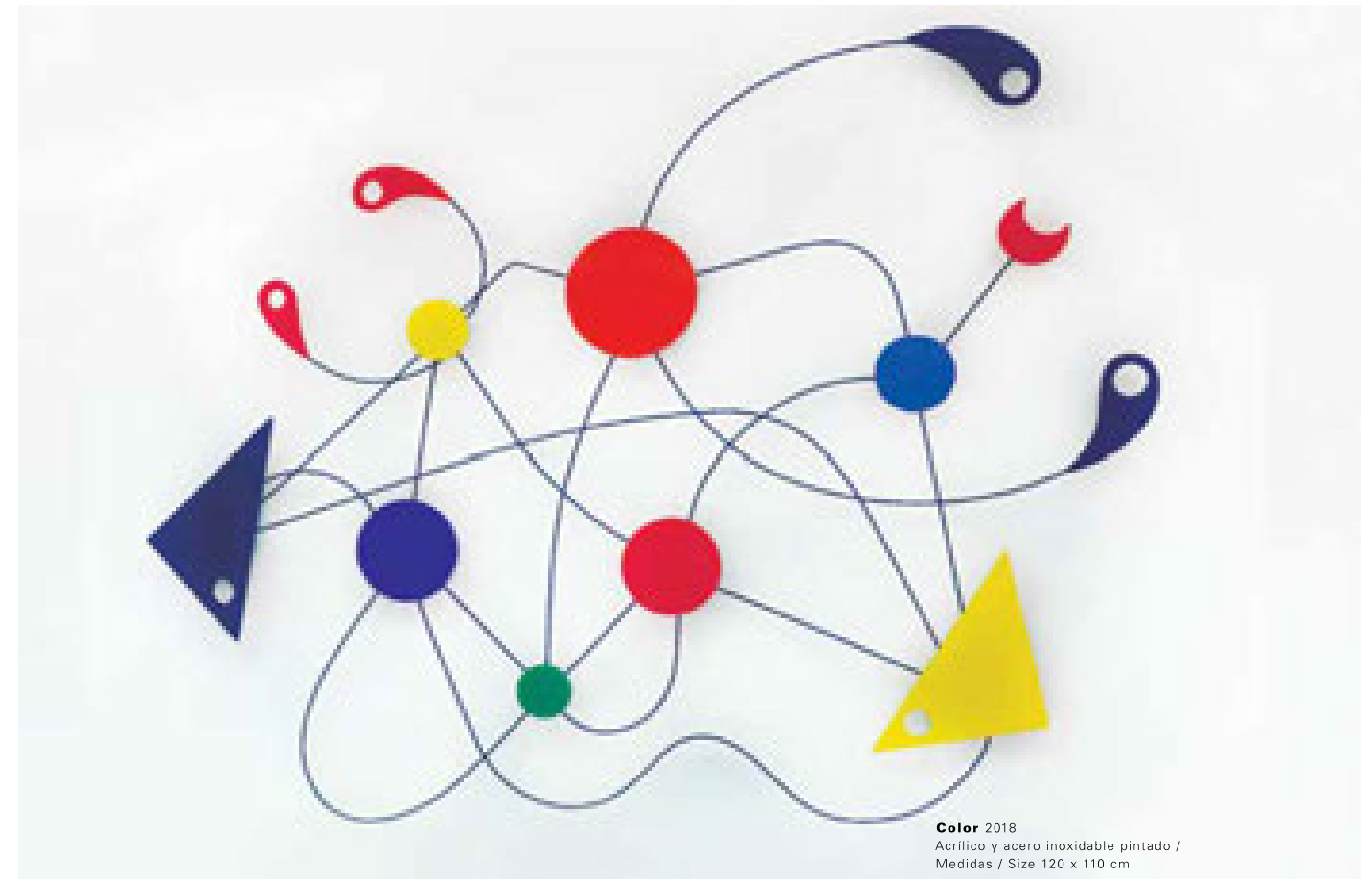
Evolución creativa

Aunque Héctor Coll no elabora sus obras con miras a lograr alguna conexión en específico con el público que aprecia y disfruta su trabajo, es indudable que la misma se establece. "La verdad es que nunca lo veo como una conexión, simplemente las obras son propuestas, pensadas de manera personal, basándome en mis criterios como artista, y son los espectadores los que sienten o no esa cercanía".

El artista describe su tránsito vital y evolución, el cual inicia dos años después de graduarse como Diseñador Industrial en el año 1997. "A partir de allí aumentó mi interés por los diferentes tipos de materiales y el uso que le podía dar para crear mis ideas. Comencé a hacer pruebas y a diseñar piezas que, desde entonces, no he parado de elaborar. Todas estas experiencias y exigencias han logrado que cada obra lleve su desarrollo, desde el concepto, pasando por el diseño, escogencia de materiales, acabados y elaboración de los empaques", apunta. En cuanto hacia dónde enfoca su mirada, destaca que los proyectos son parte de su día a día. En ese sentido, tiene varios en mente, en especial los de gran formato. "Tengo varias ideas que apuntan a colocar por la ciudad piezas efímeras realizadas, en parte, con materiales reciclables; la idea es que puedan interactuar con los transeúntes y su entorno", resalta.

Figuras humanas Detalle 2008
Gradaciones y 9 cuadros /
Gradations and 9 pictures
Medidas / Size 122 x 244 cm

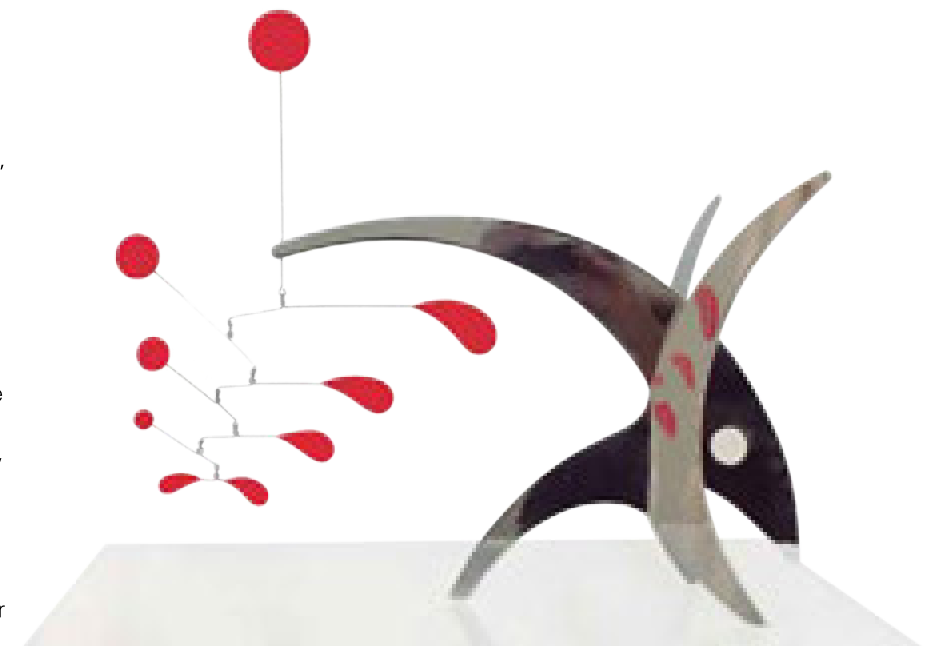
Color 2018
Acrílico y acero inoxidable pintado /
Medidas / Size 120 x 110 cm

Closeness of the Arts to the Ordinariness

He has an attractive proposal and he is always making an invitation to connect from the daily life. That blend he achieved, for example, between art and architecture, and that he shows through large scale installations can be seen in renowned institutions such as in the Renaissance Hotel of La Castellana, in the Universidad Metropolitana and in the Ritz Carlton Hotel in Aruba, which had become an exhibition window both in Venezuela and abroad. Now, when it comes to talking about the complexity of expressing his experience as an industrial designer through the arts, the artist said that the latter gave him the theoretical and practical knowledge required to create a design or art projects.

"Therefore, it is the best tool for people like me that need pieces in materials for which design, resistance, functionality and finishing is important".

This young artist found the inspiration for his work as a sculptor in great references. In that sense, he indicated that he had

Ptero 2019
Acero inoxidable cortado a mano
y pulido. Móvil en acrílico / Stainless steel cut by hand.
Mobile in acrylic
Medidas / Size 53 x 38 x 40 cm

Exposiciones/Exhibitions

Individual/Individual

- 2009** “Artquilibrium”, Galería Blasini, Caracas. Venezuela.
2009 “Artmonia”, Buono Café, Caracas.

Subastas/Auctions

- 2009** V Subasta Fundana. Por amor al arte... y a los niños venezolanos... (exposición-subasta), Caracas.
-“Cajas que ayudan”, Fundación Mezerhane (exposición-subasta), El Hatillo, Caracas.
-Alicia en el país de las maravillas, Expo-Subasta Iskia, Caracas.
2010 Curato's Voice Projects, Miami.
-Tzedaka, El arte de dar.
2011 5 cuadros de gran formato en Edif. Mendoza, Universidad Metropolitana, Caracas.
-Instalación en nicho en Compañía Statoil, Caracas.
-VII edición “Subasta de las subastas”, Fundana (exposición-subasta), Caracas.
2012 Grunenthal Farmaceutica, oficina c, instalación y cuadros, Caracas.
-Subasta y exposición “Descorcha tu creatividad” en Vinosfera, Caracas.
2013 Revestimientos Venezolanos, cuadros en oficinas, Caracas.
-Galería Dimaca, subasta de intervención blazers, SCI-FI CCS. Ela Acosta.
-IX Subasta Fundana (exposición-subasta), Ciudad Banesco, Caracas.
-Autismo en Voz Alta (exposición-subasta), Caracas.
2014 Casa particular. Móvil de gran formato, todo en acero inoxidable (4,90 x 6.40 m).
-X Subasta de Fundana (exposición-subasta), Ciudad Banesco, Caracas.
2015 Autismo en Voz Alta (exposición-subasta), Caracas.
-XI Subasta Fundana (exposición-subasta), Ciudad Banesco, Caracas.
2016 XII Subasta Fundana (exposición-subasta), Ciudad Banesco, Caracas.
2017 XIII Subasta Fundana (exposición-subasta), Ciudad Banesco, Caracas.

Obras en espacios públicos y privados/Public and private works

- 2011** Hotel Renaissance, *Gotas de viento*, móvil en la entrada 4 x 4 m, La Castellana, Caracas.
2012 Servimedic, torre Xerox, cuadros en pasillo ascensores y oficinas.
2013 Revestimientos Venezolanos, cuadros en oficinas.
-Hotel Ritz Carlton, murales de gran formato en la recepción y en el lobby, Aruba.

...is a young industrial designer connected to the arts from a very young age whose research have broken ties with the traditional treatment made in some representations like sculpture, an art that he feels closer to given its volumetric features

many influences as he had always be in touch with the arts thanks to the love his father felt for it. Notwithstanding, when it comes to his work, “Alexander Calder is without a doubt the inspiration for my interest in balance, but there are others regarding color and movement”, he said and added, “We all have a starting point to later detach and customize our works. In my case, as Industrial Designer, I think of myself as a multiple artist given my interest in materials and its uses. I create different works at the same time so I quit hangers to put my effort in other works and, when I come back to them, is like oxygenation because I bring new ideas related to the design and making; i.e., that time between one work and the other helps me to make them evolve”.

Creative Evolution

Although Hector Coll does not create his works thinking on having any special connection with the viewer that enjoys his work, there is no doubt that something happens. “Truth is I never see it as a connection. Works are just proposals,

thought personally, based on my criteria as an artist. The viewers feel –or not– that closeness”.

The artist defines his life journey and evolution that began two years after graduating as Industrial Designer in 1997. “From there my interest for different materials and the uses I could give them to create my ideas increased.

I began making tests and designing pieces and, since then, I haven’t been able to stop creating. All of these experiences and demands had made every work come to live, from its idea and design, selection of materials, finishes and making of the packages”, he said.

As to his focus, he highlights that the projects are a part of his everyday life. In that sense, he has several projects in mind, especially large format projects.

“I have several ideas that aim at placing ephemeral pieces made with recycling materials all over the city; the idea is that they can interact with the passerby and their environment”, he emphasized.

Vanessa De La Torre

El amor como antídoto para superar el horror

POR **Humberto Luque Mendoza**

Conversar a propósito de este trabajo, que sin duda hay que describirlo a partir de las emociones que mueve, nos lleva a encontramos con seis relatos que la periodista regala y construye desde los datos y testimonios que recoge a partir de su investigación como acuciosa, y a la vez, sensible periodista.

Vanessa De La Torre tiene dos hijas, y en su mirada encontró parte de la motivación para aventurarse a escribir sobre el amor que supera las barreras del horror.

“En algún momento de mi vida, y de mi carrera como periodista, me pregunté si mis hijas sabrán en el futuro lo que hizo su mamá, sobre todo teniendo en cuenta el momento tan especial que estamos viviendo en Colombia”.

Describe que su país ha intentado, incansablemente, procesos de paz con los grupos armados ilegales y que acaba de desarmar a 13 mil ex miembros de las FARC.

“Como periodista, lo he caminado, lo conozco, he mirado a los ojos y escuchado los relatos de esas mujeres que dejaron la guerra y que ahora crían hijos. Sentí la urgencia de dejarlo plasmado para que mis hijas sepan lo que vivió su mamá en una época tan llena de retos. Esa fue mi mayor motivación para escribir el libro. Además, es mi homenaje a tantas que la pasaron tan mal, que no pudieron ver a sus niños crecer, que lloraron, recogieron, amaron en silencio. La guerra es cruel, pero es aún peor para las mujeres y para los niños. Necesitaba contar lo que he visto, por mis hijas y por mí misma, para poder dormir un poco más tranquila”, destaca.

El corazón enigmático de la mujer

En cuanto a cuál de las historias que plasmó en el libro le impactó más, señala que “no puedo decir que una historia me impactó más que la otra porque la verdad es que todas me estremecieron desde el primer instante. Fue difícil acceder a ellas, ganarme la confianza de sus protagonistas para que me abrieran los archivos de sus corazones y me contaran sus secretos. El corazón de una mujer es un enigma que alberga historias que no necesariamente

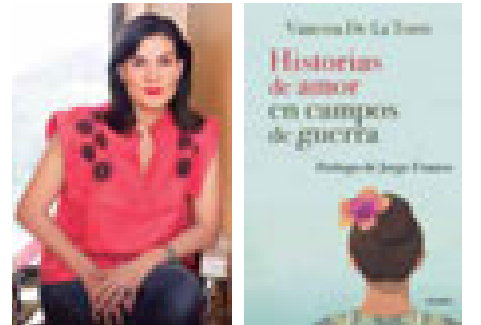
quieren ser contadas. Mi tarea fue descubrirlas, escucharlas y contarlas con la promesa de guardar sus secretos y de narrar con absoluto respeto, y lo más fiel a la realidad posible, lo que vivieron”, explica De La Torre.

Sobre el por qué historias como la de Ingrid Betancourt no fueron consideradas para este libro, explica que “ni a Ingrid Betancourt, ni a otras tantas mujeres que guardan parte de la guerra colombiana en sus cuerpos, la busqué para el libro porque ella ya escribió lo que quiso contar en *Cautiva*. Pero, además, porque respeto profundamente sus tiempos y sus deseos de hacer público o no lo que vivió en la selva colombiana. Ella es, sin duda, un símbolo del horror que ha vivido Colombia, pero la guerra colombiana está metida en las entrañas de miles de mujeres que pusieron sus vidas, sus cuerpos, sus lágrimas y sus esperanzas en sobrevivir”.

Vanessa De La Torre deja ver que tiene otras historias guardadas que no publicó por espacio y tiempo; sin embargo, su próximo trabajo literario no versará sobre el tema del amor o la guerra; no obstante, “la obligación de contar lo que ocurrió en las entrañas de la selva colombiana, son temas que me apasionan y sobre los cuales seguramente no dejaré de hablar”.

Sobre el oficio de escritora

“Decir que soy escritora me suena inverosímil. Me estremezco de solo pensarlo. Me siento más una periodista que escribe. Crecí en la biblioteca enorme de mi padre, y mi casa es también una biblioteca. Soy una lectora obsesiva, por ello el respeto que me despiertan los libros y, por consiguiente, las escritoras. Lo mío es el periodismo, contar historias, informar, publicar todo eso que veo en mi país. Hago radio, TV, he escrito desde siempre pero nunca me había animado a un libro porque, tal vez, no estaba preparada. Un libro es en serio. Requiere de tiempo, de disciplina, de cierto estilo para narrar. Fue una decisión motivada por la generosidad de Random House que creyó en mí cuando ni yo misma pensaba que podía escribir un libro. Y ahora no creo que pueda seguir viviendo sin seguir

Historias de Amor en Campos de Guerra, es un libro conmovedor, en el que la periodista Vanessa De La Torre, reúne los testimonios de seis mujeres que por diversas razones terminaron siendo víctimas de un conflicto armado del que pensaron nunca podrían librarse, y que, en medio de ese drama, vivieron intensas y memorables aventuras amorosas que, finalmente, representaron su salvación del horror, y la esperanza de un futuro más cálido y lleno de verdadera paz, más allá de acuerdos o negociaciones políticas

escribiendo. Si no escribo, no entiendo el mundo en el que me muevo que es tan difícil de entender”, acota. Señala, sobre el ejercicio de periodista, que “lo más difícil es cubrir, sin desbaratarse, todo aquello que implica el dolor humano. Las tragedias, las muertes, los atentados, los niños sufriendo. Es durísimo irse de un lugar sabiendo que tantos se quedan con sus dolores. Lo triste es siempre triste para el que lo vive y, en mi caso, para mí que lo narro. Me cuesta mucho no llevarme esos dolores a casa. Pero tengo dos hijas, una familia y ganas de seguir sonriendo. Trago saliva y sigo. Siempre contando con respeto y con la esperanza de que lo que cuento no se repita”.

Disfrutar de Barcú

Sobre su paso por la Feria Barcú, refiere que fue una experiencia muy interesante. “Unos jóvenes talentosos se unen para revitalizar una zona histórica de Bogotá a través del arte. Todo lo que sea refrescar los espacios a través del arte es importante y muy valioso. Hay mucho talento en Colombia, no necesariamente conocido, y estos chicos de Barcú le apostaron a visibilizarlo desde un espacio alternativo y novedoso y no puedo sentirme más honrada de haber estado allí.

Love as an Antidote to Overcome Horror

A work that should be described from the emotions it brings out makes conversations that lead us to six stories the sensible journalist gives us while gathering the data and accounts from her thorough research. Vanessa De La Torre has two daughters in whom she found the glance to be inspired and write about the ways in which love can overcome the barriers of horror.

“At some point in my life and my career as a journalist I wondered if my daughters would find out the things her mother did, particularly now that we are living such special times in Colombia”.

She explained that her country have tried, tirelessly, to carry out peace processes with the illegal armed groups and it recently disarmed 13 thousand members of the FARC.

“As a journalist, I have walked, known, looked into their eyes and listened to the stories of those women that left war behind and are raising their children now. I felt an urgency to record it so my daughters can learn about their mother’s experience in challenging times. That was my greatest inspiration to write the book. Furthermore, it is my way to honor so many women that had such a horrible time, that could not see their children grow, that cried, collected, loved in silence. A war is cruel, but it is even worst for women and children. I needed to tell what I have seen, for my daughters and for myself so I could sleep a little bit more calmed”, she highlighted.

The Enigmatic Heart of Women

When it comes to which of the stories written in her book was the most shocking for her she adds, “I can’t say that one story was more shocking than the other because, honestly, they all shook me from the beginning. It was difficult to have Access to them –the women-, to earn their trust so they could open their hearts and tell me their secrets. A woman’s heart is an enigma that holds stories that not necessarily want to be told. My task was to find them, listen to them and tell them with a promise of keeping their

secrets, and to tell of their experiences with absolute respect and in a way that was closest to their reality, to what they lived”, De La Torre explained.

About the reason why stories such as Ingrid Betancourt’s were not included in this book, she explained that, “I didn’t reach Ingrid Betancourt, or any other women that keep a part of that Colombian war in their bodies for this book because she already wrote what she wanted to tell in her book *Cautiva*. Moreover, because I feel great respect for their time and their desire to disclose -or not-, their experience in the Colombian forest. Without a doubt, she is a symbol of the horror Colombia has lived, but the Colombian war is inside the guts of thousands of women that put on their lives, their bodies, their tears and their hopes into surviving”.

Vanessa De La Torre gives a glimpse of having other stories shelved that were not published because of the lack of space or time. However, her next literary work will not be about love or war. Notwithstanding, “the obligation of telling what happened in the guts of the Colombian forest are themes that I love and that I will surely won’t stop talking about”.

About Being a Writer

“To say that I am a writer seems unlikely to me. I get shivers with that only thought. I feel more like a journalist that writes. I grew up among my father’s large library, and my house is a library. I am an obsessive reader; therefore, I feel great respect for books and thus, for the writers. Journalism is my thing, to tell stories, to report, to publish all that I see in my country. I work on the radio, on TV; I have written for a long time but I’ve never had the urge to write a book, perhaps, I wasn’t ready. A book is something serious. It takes time, discipline, certain style. It was a decision made by the generosity of Random House that believed in me when I didn’t think that I could do it. Now, I don’t think I can live without continuing writing. If I don’t write, I cannot understand the world I live in that

“*Historias de Amor en Campos de Guerra*”, is a moving book in which journalist Vanessa De La Torre gathers the accounts from six women that due to different circumstances became victims of a war they thought they could never get rid of. In the midst of such drama, they lived intense and memorable affairs that represented their salvation from the horror and the hope for a future filled with warmth and true peace, beyond the agreements of political negotiations.

is really difficult”, she said. About journalism, she said that, “the hardest thing is to cover human pain without tearing oneself apart. The tragedies, the deaths, the attempts children are going through. It is very hard to leave a place knowing that there are many others staying there with their pain. The sad things are always sad for the one living it and, in my case; to me it is everything I tell. It is hard for me not to take that pain home. Nevertheless, I have two daughters, a family and the will to continue smiling. I gulp and I go on. Always telling with respect and the hope that the story won’t be repeated”.

Enjoying Barcu

Concerning her visit to the Barcu Fair she said that it was an interesting experience. “Some talented boys come together to bring life to a historical area of Bogotá through the arts. Everything that brings some fresh air to the spaces through the arts is important and worthy. There is so much talent in Colombia, mostly unknown, and those Barcu kids made a bet on it to bring it to light from an alternative and new space, and I cannot feel any more honored to having been there”.

DE LA OBSERVACIÓN AL CONSTRUCTIVISMO LÍRICO-POÉTICO

raquel
ÁLVAREZ VILLASMIL

Serie Ávilas díptico. Ávila triangular 2019
Mixta sobre tela / Mixed on canvas
Medidas / Size 140 x 380 cm

Galería GBG

La experimentación como aventura creativa

POR **Humberto Luque Mendoza**

Ejemplo de esta realidad es la pareja que, como un equipo, avanza con un bolso repleto de iniciativas, aventuras, deseos de innovar y, sobre todo, servir más allá de la mera iniciativa expositiva. Galería GBG es un territorio donde se respira reflexión, adaptación, atrevimiento y, en términos más espirituales, fe. Gabriela Benaím y Mario Matos, líderes de esta “ventana del arte”, son quienes cada día se arriesgan a seguir soñando y apuestan por la propuesta local sin dejar de explorar otros territorios, pero fieles a la creencia de que el arte puede trascender y superar los muros de una galería y ser parte del imaginario urbano.

Precisamente cuando Matos habla sobre aquellas ideas que asocia con estos tiempos marcados por crisis, lanza como un torpedo y sin tapujos, que la palabra que asoma en su pensamiento es: Adaptación.

“Es una palabra muy proactiva. Y, en GBG, creemos que siempre es posible hacer a pesar de las circunstancias. Asociaría también a ella la palabra reflexión; todo este proceso que vivimos nos ha invitado a reflexionar. Estábamos acostumbrados a la bonanza y esto nos ha forzado a reinventarnos, readaptarnos, reorganizarnos, e inclusive fortalecernos, y enfilar nuestro proyecto e ideas con otras miradas”, acota. Destaca que las actuales circunstancias, los llevaron a pensar sobre aquello que se venía haciendo tradicionalmente en el mundo del arte. “Hemos planteado redirigir la Galería GBG hacia otras áreas. De hecho, estamos en un proceso de reestructuración en este momento”.

En ese sentido, “tenemos una línea orientada hacia lo externo porque obviamente el país se ha puesto bastante complicado, pero también tenemos otra parte que cree en Venezuela, y en los emprendimientos que se hacen actualmente. Lo que queremos es atraer todos esos emprendimientos que están relacionados con nuestro campo y generar ideas nuevas”.

Espíritu de familia

GBG es una galería, cuyos líderes la describen como un espacio abierto y de encuentro. Señalan que el trabajo en equipo es parte de la filosofía que comparten con los artistas: “Trabajamos e intentamos seguir consolidándonos a través de un esquema de familia, en el que la escucha es

muy importante. Nos retroalimentamos con nuevas ideas. Evaluamos constantemente cómo abrimos a nuevos escenarios”. En ese sentido, Manuel Matos destaca que la palabra experimentación tiene mucho que ver con lo que aspiran ver materializado. “Queremos hacer unas pruebas, y explorar un poco esas mezclas interdisciplinarias, e integrarlas a ver qué tal funciona. Eso será una línea paralela a lo que regularmente hacemos. No obstante, nos gustaría que este sitio se transformara en un sitio de encuentro para reflexionar sobre estos temas”.

Comienzos

GBG comenzó como una galería que apoyaba a los artistas noveles. “Nos manteníamos en esa línea, y para ello organizábamos una muestra dedicada a estos nuevos nombres. Eso fue un poco el origen de lo que nos impulsó”, resalta Gabriela Benaím, quien agrega: “En mi caso, por ser hija de dos artistas, he estado ligada desde muy joven al mundo del arte. Hemos trabajado con artistas consagrados, sin embargo, somos plurales, dependiendo de la curaduría, vamos viendo e invitando a los artistas. Por aquí han pasado casi todos los curadores y con cada uno de ellos hemos aprendido a trabajar, lo cual ha sido una maravillosa experiencia de formación para la Galería”.

Aunque en GBG cuentan con una “gran familia de artistas”, resaltan que “no estamos cerrados a nuevas propuestas”. Prueba de ello es el proyecto Píxeles, “propuesta en pequeño formato que tenemos y que cuenta con curaduría”.

“Píxeles es un proyecto que fue idea de José Luis García, él quería presentar una muestra que relacionara el arte y la tecnología, la idea era presentar piezas en un único formato. Era una especie de cartografía de la plástica nacional, donde las piezas generalmente estaban concebidas para funcionar de manera unitaria. Aquí la matriz convive y se forma a través de las diversas expresiones de cada uno de estos artistas. Todos entran en ese formato, pero hay una dinámica que juega con esa gran matriz, que surge a partir de la disposición de todos los artistas juntos. No de manera unitaria”, aclaran. Explican que en este proyecto, el cual tiene más de quince años y cuenta con libro y una página web, han participado más de 200 artistas.

Mercado rentable

Sobre lo atractivo o rentable que pudiera ser el mercado del arte en estos momentos, tanto Benaím como Matos, señalan que las herramientas y plataformas tecnológicas que hoy existen permiten la libertad de generar muestras que tienen un corte institucional.

Benaím señala que “en Venezuela hay tanto talento y artistas, que siempre van a ser una tremenda inversión, porque además no han parado sus procesos creativos; al contrario, aquí están saliendo y surgiendo cosas interesantes a partir de lo que está sucediendo. Hay un camino cuesta arriba, dadas las circunstancias actuales, pero es tanta la calidad de los buenos artistas que creo que el arte siempre va ser una buena inversión”, apunta.

En esa línea, GBG cuida que los interesados en invertir en arte se acerquen en un primer momento desde las sensaciones y la emoción. “Hay varios modelos de inversión. Hay inversiones en grandes maestros, y otras que son a más largo plazo de jóvenes artistas. Sin embargo, lo primero que recomendamos al comprador es que sienta la obra, tratamos inclusive de llevarlos a conocer los talleres para que conozcan a los artistas, y tengan un contacto más directo y sensible con el trabajo y su autor”.

En cuanto a los artistas, intentan que sean fieles a su propuesta. “Tratamos de apoyarlos a nivel de promoción e internacionalización de su obra. Los ayudamos a que saquen publicaciones y expongan en otras partes, que participen en ferias internacionales, festivales, y de esa manera se garantiza la carrera.

Por supuesto, también es importante el compromiso con su propia investigación con la capacidad de análisis de sus elementos, con el trabajo diario de taller, lo cual debe ir ligado a su calidad humana”.

Tanto Gabriela Benaím como Mario Matos, coinciden en que el aspecto intuitivo en el negocio del arte es vital.

“Por supuesto, nuestros gustos son diversos, aunque nos complementamos. Creo que es muy subjetivo y más intuitivo. Y es tan importante que vendas lo que tu instinto te dice puede ser una buena inversión”.

GBG ARTS®

Alejandro Vega.

IV Biennial de VALÈNCIA

ESPAÑA
CIUTAT VELLA
OBRERTA 2019
Mención de Honor

GBG Gallery

Experimentation as a Creative Adventure

An example of such reality is a couple that, as a team, walks with bag full of initiatives, adventures, and the will to create something new and, above all, to serve beyond the simple exhibition.

The GBG Gallery is a land of thought, adaptability, courage and, in spiritually speaking, faith. Gabriela Benaim and Mario Matos, are the leaders of this “window for the art”, who everyday take the risk of dreaming and make a bet on local proposals without leaving the exploration of other territories on the side. At the same time, they remain faithful to the belief that art can transcend and leave behind the walls of a gallery to become part of the urban imagination.

Indeed, when Matos talks about the ideas he associates with these critical times, he shoots like some sort of torpedo and with no restrictions that the word that comes to mind is Adaptation.

“It is a highly proactive word. Moreover, at CBG, we believe that it is always possible to do something despite the circumstances”. He would also associate the word thought to the previous one; “all this crisis has led us to think. We were used to the economic boom and this crisis has made us reinvent ourselves, adapt, reorganize and it has strengthen us even, taking our project and ideas with another approach”, he stated.

He stated that the current circumstances made them think about the things they were doing in a traditional way in the world of art. “We have considered redirecting the GBG Gallery towards other areas. In fact, we are in a reorganization process right now”.

In that sense, “there is a line aimed at the external because, as it is obvious, the country has become very complicated. Nevertheless, we also have another part that believes in Venezuela and in today’s ventures. We want to attract those ventures that are related to our field and create new ideas”.

Family Spirit

GBG is a gallery described by its leaders as an open space for meeting. They state that team work is part of the philosophy they share with the artists. “We work and

continue establishing through a family system where listening is essential. We get feedback from new ideas. We always think of how to expand ourselves i new scenes”.

In this sense, Manuel Matos highlights that the Word experimentation has plenty to do with their aspirations. “We want to do some tests, and to explore some interdisciplinary mixes and bring them together to see how they work.

It will be something parallel to what we usually do. However, we’d like that this place become a site for meeting to think of such topics”.

Beginnings

GBG began as a gallery that supported new artists. “We remained in that line and we’d arranged a show dedicated to those fresh names. That was our drive”, Gabriela Benaim said, and added, “In my case, as a child of two artists, I’ve been bound to this world of art since I was very young.

We have worked with established artists yet, we are plural, and depending on curatorship, we see and invite artists.

Most of the curators have been here and we have learned to work with all of them, which has been a wonderful educational experience for the Gallery”.

Although at GBG they have “a large family of artists”, they emphasize, “We are not closed to new proposals”. As a proof, there is the “Píxeles” project, “a small format proposal with curatorship”.

“Píxeles is a project created by José Luis García. He wanted to do a showcase relating art and technology by introducing pieces in a single format. It was some sort of mapping of the national arts where pieces are usually thought to work as a unit. Here the matrix lives and shapes through the many expressions of each artist. They are all included in that format and its dynamic arises from all of the artists’ availability and plays with it. Not in a single way”, they clarify.

They explain that, in this fifteen years old project, that already has a book and a website; they have more than 200 artists.

Profitable Market

As for the appeal or profitability of the art market these days, both Benaim and Matos point that the tools and technological platforms give them a freedom to create shows with an institutional cut.

Benaim stated that, “There is so much talent and there are so many artists in Venezuela that, it –art- will always be a great investment as they haven’t stopped their creative processes. On the contrary, there are very interesting things arising from this situation. It’s uphill, given the current circumstances, but the quality of good artists is so good that, I believe art will always be a good investment”, she stated.

In that line of thought, GBG ensures that the people interested in making an investment in art have an initial approach from feelings and emotions. “There are several models of investment. There is the investment in great masters and there are others investments that are at a long term as it is made in young artists. However, we first recommend the buyer to feel the work. We even try to take them to the workshops so they will meet the artists and will have a more direct and sensible contact with the work and its creator”.

As for the artists, they try to keep them faithful to their proposal. “We try to provide support in terms of the marketing and globalization of their work. We help them to publish and to make exhibits in other places, to attend international fairs, festivals, and in that way, they can guarantee to have a career. Obviously, commitment to their own research, their capability to analyse the elements, and their daily work in the workshop is important which should be linked to their human quality”.

Both Gabriela Benaim and Mario Matos agree that the intuitive aspect in the art business is vital. “Clearly, our tastes are different, although we complement each other. I believe that it is subjective and more intuitive. And that is so important that, you sell what your instinct tells you that might be a good investment”.

MARTIN MORALES

50 AÑOS DE VIDA ARTÍSTICA

Silla solar

Acrílico sobre tela / Acrylic on canvas
Medidas 60 cm de diámetro / Size 60 cm of diameter

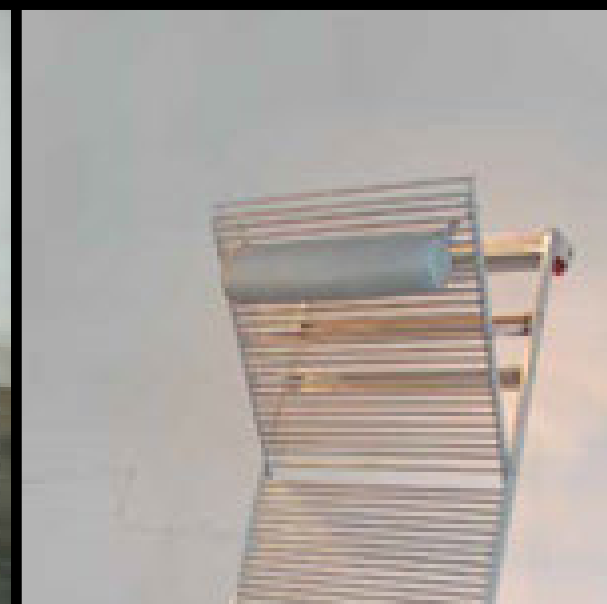
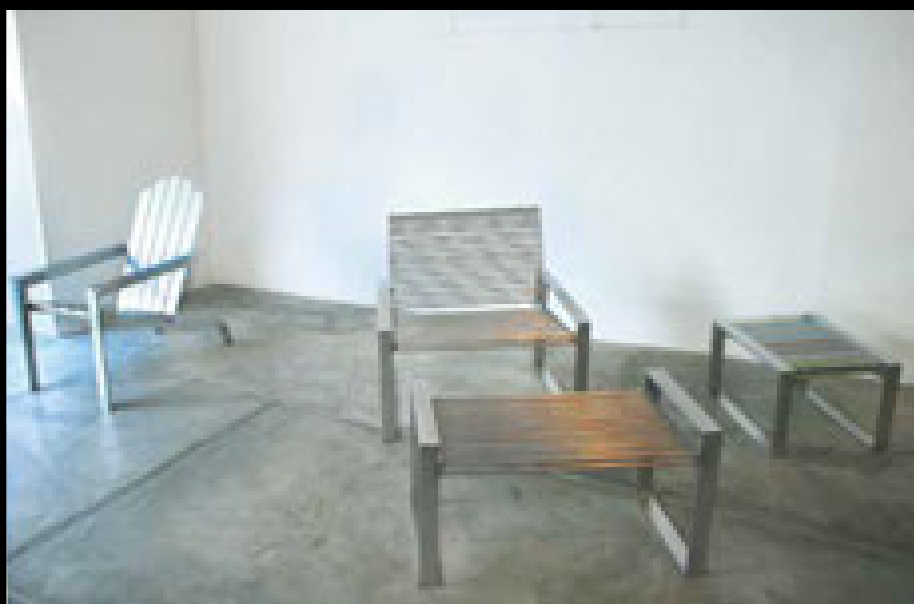
Bernardo Mazzei

La modernidad tropical del aluminio

Bernardo Mazzei

La modernidad tropical del aluminio

"Nuestra butaca, mueble autóctono en forma de X, tiene una historia sorprendente. La palabra misma es cumanagota y significa asiento. En la Colonia, acuna influencias venidas de Europa, sin desconocer de algunos de sus factores. Al mismo tiempo surge en las naves mercantes por el Caribe y se difunde por México (butaque), Jamaica, Cuba, Louisiana (boata) hasta llegar a Filipinas e Indochina por Acapulco (plantation-chaise). Pero es en México desde mediados del XIX que el butaque es reproducido por arquitectos como Clara Porset o Michael van Bruren bajo una óptica de producción industrial y estética moderna. Porset, cubano-mexicana educada en New York, Beaux-Arts y Black Mountain College de Carolina del Norte. En esta última conoce a Josef y Anni Albers, de la Bauhaus alemana. Michael van Bruren, estadounidense, egresado de la Bauhaus y estudiante de Van der Rohe en Chicago, residente en México. Ambos se enamoran del butaque de Porset y hacen su versión en el B&B College, donde ambos se producen allí y formaban parte del mobiliario de la escuela".

ARTBO

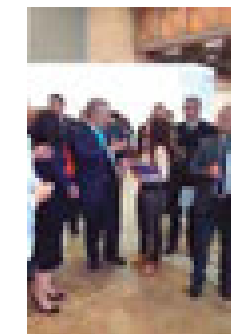
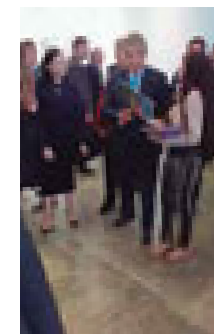
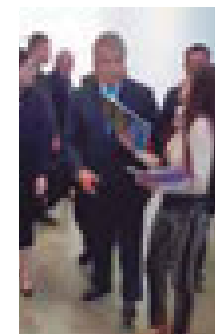
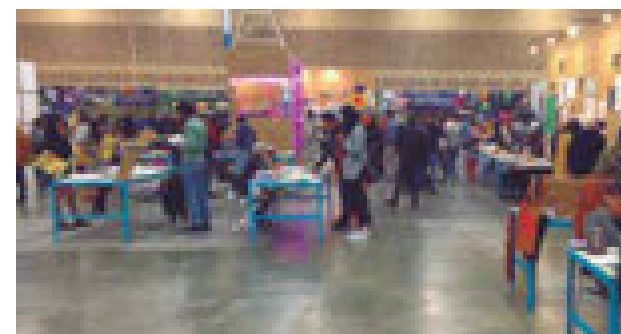
2019

En conversación con María Paz Gaviria

Historiadora del Arte (Universidad de Columbia). Desde 2012 es la Directora de ARTBO, programa de la Cámara de Comercio de Bogotá orientado a fortalecer al sector de las artes plásticas, una de cuyas principales iniciativas es la Feria Internacional de Arte de Bogotá, que este año arribó a su décimo quinta edición, efectuada del 19 al 22 de septiembre pasados.

Su labor frente a ARTBO es reconocida por aumentar el impacto que tiene la feria en el contexto local colombiano, en la difusión y comercialización de las artes, así como la internacionalización del contexto artístico local a través de sus expositores y visitantes.

Revista Artefacto Internacional en manos del Presidente de Colombia Iván Duque

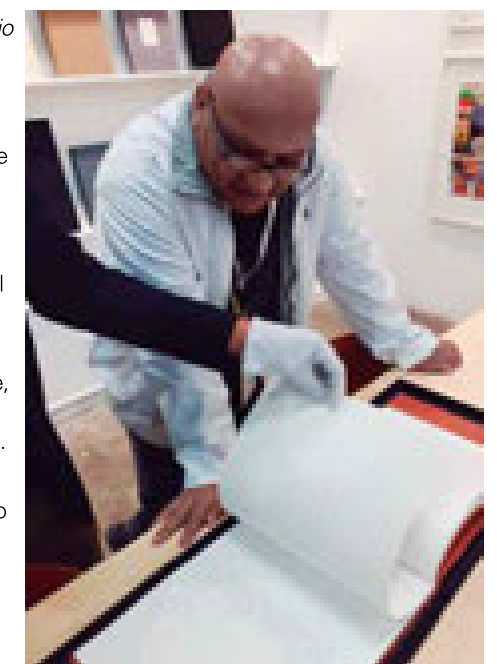
Algunas frases

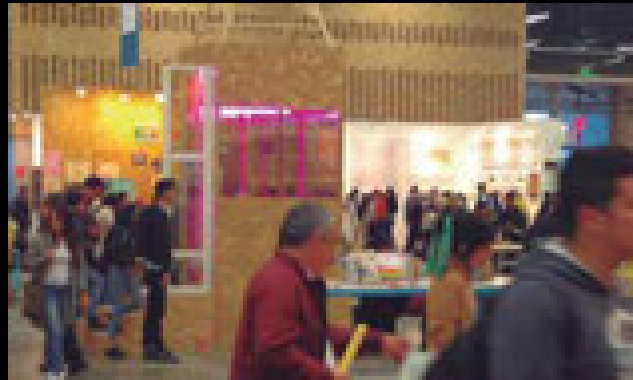
- Nosotros tenemos en Artbo Feria un proceso de internacionalización al cual le hemos apostado en la Cámara de Comercio de Bogotá desde hace más de quince años.
- Artbo es hoy la plataforma con más representación internacional en América Latina.
- Descubrir nuevos talentos es la esencia del Artbo.
- Artbo permite fortalecer una industria que hace parte de la esencia de Colombia, y que sirve para generar procesos que mejoran la convivencia.
- El arte nos invita a reflexionar sobre los procesos del pasado, presente, los anhelos como sociedad, ver cómo estamos como individuos en esas realidades.
- Esta es la muestra de arte más importante que se realiza en el país, son más de tres mil obras, contamos con la participación de 67 galerías de 26 ciudades del mundo. Esto convoca lo mejor del arte internacional; del arte de Latinoamérica; de Colombia en particular. Tenemos galerías de trayectoria, consolidadas, pero también emergentes, nuevas propuestas... Es un panorama muy amplio, de lo que es el arte hoy en Colombia y en el mundo.
- Artbo comenzó con 29 galerías de 13 países, hoy son 67 galerías, esto nos habla de que este gran cuerpo del mercado del arte en

Colombia, casi se ha duplicado, y paralelamente hemos crecido en internacionalización.

- Artbo es una feria que por sus contenidos y por el interés que genera la escena artística en Colombia, sus gestores, coleccionistas, sus artistas... también ha venido creciendo a lo largo de estos últimos años.
- Artbo se ha convertido en una de las principales ferias de América Latina, un espacio donde se generan negocios para toda la región.
- Artbo es un gran punto de encuentro para el mercado del arte, y es una plataforma que detona la actividad económica y genera espacios de convivencia para la ciudad.
- Cada vez más, luego de quince años, podemos ver cómo se ha democratizado el público desde el punto de vista artístico
- Artbo Feria ha sido una posibilidad para poner a Bogotá, y a este país, a hablar de arte, a recorrer sus espacios expositivos, a dejarse llevar por una experiencia artística.
- Para esta edición de la Feria hemos logrado afianzar un contenido que refleja fielmente lo que ocurre en las artes plásticas no sólo en Bogotá, o en Colombia, sino en toda América Latina.

...descubrir nuevos talentos es la esencia del Artbo

Maria Paz Gaviria

Art Historian (Columbia University). Since 2012, she is Director of ARTBO, a program from the Bogota Chamber of Commerce aimed at strengthening the arts. One of its main projects is the International Art Fair of Bogota that this year arrived to its fifteenth edition held on September 19 to 22.

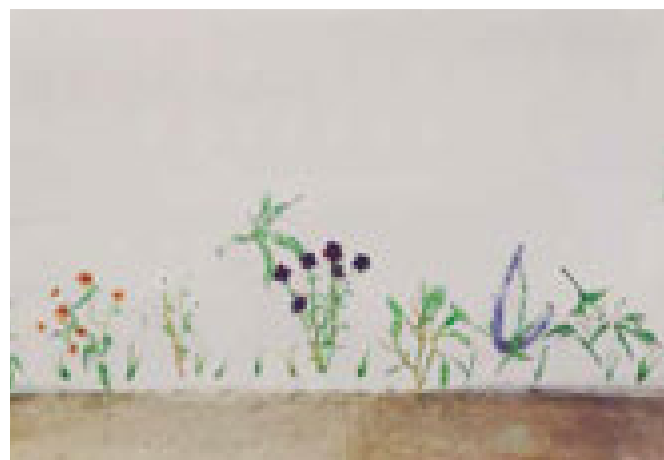
Her work in ARTBO is recognized due to raising the fair's influence in the Colombian local context, in the broadcasting and marketing of the arts, as well as the globalization of the artistic local context through its exhibitors and visitors.

Some of her phrases

- We have a globalization process in Artbo Feria, a process we had gambled on in the Bogota Chamber of Commerce for fifteen years.
- Today, Artbo is the platform with the highest international representation in Latin America.
- The essence of Artbo is to discover new talents.

- Artbo strengthens an industry that is essential to Bogota and to Colombia, and that creates processes that improve cohabitation.
- The arts invite us to think of the processes of the past, the present, our longings as a society; to check our lives as individuals in today's or the future's realities.
- This is the most important art exhibit in the country. There are over three thousand works; we have 67 galleries from 26 cities of the world. This brings the best of the international art in Latin America, and in Colombia. We have renowned, established galleries and new, emerging proposals. It is a broad landscape of the arts today in Colombia and the world.
- After fifteen years, we can see how the audience has become more democratic.
- Artbo is a fair that due to its contents and the interest from the artistic scene in Colombia, its creators, its collectors, its artists... have grown in recent years.

- Artbo began with 29 galleries from 13 countries. Today, there are 67 galleries from 27 cities in the world. This tells us that the art market in Colombia has doubled and, at the same time, it has grown with globalization.
- Artbo has become one of the main fairs in Latin America, a space that creates businesses for the entire region.
- Artbo is a great meeting point for the art market, and a platform that drives the economic activity and creates cohabitation areas for the city.
- Artbo Feria has posed an opportunity to bring Bogota, and this country, to the art talk, to tour its exhibition spaces, and to let oneself go by an artistic experience.
- For this Fair edition, we have established content that is a true reflection of what is happening in the arts, not only in Bogota or in Colombia, but in all of Latin America.

Bogotá Arte y Cultura Barcú

Bogotá Arte y Cultura Barcú

FOTOS Manuel Sardá

Salón Jóvenes con FIA 2019

El nomadismo en un mundo que se transforma

La 22ª Edición del Salón Jóvenes con FIA 2019, que hasta finales del mes de noviembre ocupó los espacios de la Sala Magis de Arte Contemporáneo del Centro Cultural “Padre

Carlos Guillermo” de la Universidad Católica Andrés Bello, tuvo como objetivo mostrar obras inmersas en los conflictos de un mundo que no para de transformarse.

Ganadores

1er lugar

2do lugar

3er lugar

POR **Humberto Luque Mendoza**

Así lo explicó el curador Humberto Valdivieso quien destacó que “lo aleatorio y polivalente dominan el paisaje real-virtual de las últimas dos décadas, y la estructura de la realidad tiende a actualizarse en la dinámica cambiante de las ciudades, en el intercambio infinito de las redes sociales, y en los registros íntimos que elaboran los nómadas contemporáneos en su transitar por el espacio y el tiempo a través de diarios y apuntes personales, libretas de bocetos y colecciones”.

“En este contexto la creatividad, presionada por las tecnologías emergentes y las crisis globales, está volcada al diseño de identidades provisionales (avatares), mapas variables (redes), mundos efímeros (ficciones de la vida diaria) y registros de la experiencia (colecciones)”, afirmó Valdivieso. De igual forma, señaló que los nómadas del siglo XXI, como lo entienden los filósofos Deleuze y Guattari, son movimientos

y no tienen puntos, trayectos, tierra o espacios determinados, por lo que no deben confundirse con el migrante, pues este va fundamentalmente de un punto a otro.

Es por ello que su propuesta curatorial estuvo orientada a mostrar lo “inherente a esa condición disruptiva de la contemporaneidad: ser nómada es habitar la movilidad del presente”.

Valdivieso destacó que el Salón en sí mismo estuvo planteado como una experiencia nómada, y de ahí que la curaduría declarase sin reservas el sesgo que tuvo lo híbrido, lo transdisciplinario, lo desacralizado y el desarraigo.

También resaltó, a propósito de la muestra, la idea era evitar la contemplación. “El arte no estará definido por formatos, géneros o productos sino por los procesos creativos asociados a la vida contemporánea en el contexto global. En alianza con el

museógrafo Agustín Villasana, el trabajo curatorial buscó privilegiar lo instalativo en tanto experiencia y a exponer el proceso hasta donde fuera posible”.

Talentos galardonados

Presentado por la Feria Iberoamericana de Arte (FIA) y la UCAB, con el patrocinio de Suelopetrol y D'Museo, el Salón Jóvenes con FIA 2019 reunió las propuestas de estos 21 artistas emergentes venezolanos en torno al tema del nomadismo y la condición disruptiva de la contemporaneidad, junto a una selección de obras de cuatro artistas en calidad de invitados, fuera de concurso. El jurado estuvo integrado por Johana Pérez Daza, Lorena Rojas Parma y Dianora Pérez quienes otorgaron el galardón a Sebastián Llovera por su obra *Dispositivos para trayectorias no lineales*, una instalación conformada por mapas y cianotipias, cajones de madera y *Artivive* (App de realidad aumentada).

El Segundo Premio fue para Génesis Alayón por su obra *Patrones de recorrido*; y el Tercer Premio fue para Renzo Rivera por su obra *Quitfit, Necesario fit*; mientras que las Menciones Honoríficas fueron otorgadas a Eva Agüero por su obra *Polímeros en estivación*, a Rafael Arteaga por *Demotropismo*; a Jesús Briceño Reyes por *Nomadfoot-age*; a Gala Garrido por *Apuntes sobre el hastío*, a Eric Mejicano por *El fracaso es huérfano* y a Mara Perico por su obra *El cuerpo aflora*.

ARTEFACTO vitrina de talentos

La revista ARTEFACTO Internacional no es sólo una publicación para hablar sobre el arte y su cada vez mayor impacto en la sociedad. Es además una vitrina que, cada día y paso a paso, se ha convertido en un espacio para dar a conocer y promover el talento venezolano.

Prueba de ello es el artista Renzo Rivera, ganador del Tercer Premio durante la reciente edición del Salón Jóvenes con FIA por su obra *Quitfit, Necesario fit*.

Durante un diálogo que sostuvimos, a propósito de la entrega anterior de la revista, este joven pero experimentado artista carabobeño se describía como un personaje silente y meditativo, pero sobre todo paciente y trabajador, no solo en el ámbito artístico donde se ha desenvuelto desde temprana edad a través de la instalación de dibujos y pinturas, sino en cada faceta de su vida.

Al referirse a sus inicios expresaba cómo se descubrió en el ejercicio apropiacionista (sin saberlo) de un infante frenético ante la caricatura popular y al confrontar el papel con un lápiz de grafito se dio cuenta que

el acto y el atrevimiento de recrear lo que existe y está latente en nuestra memoria histórica y cultural sería aquello que lo impulsaría a entrar lleno de pasión a este ámbito artístico.

Rivera describía su trabajo como una propuesta constante en la que plantea “reflexiones sobre la identidad como un constructo cultural”.

Sobre su percepción con respecto al arte, señalaba que lo ve “como una filosofía de vida cuando se asume como trabajo, carrera profesional, inversión o pasatiempo, porque relacionarse en este hecho humano te nutre de muchas cosas, sobre todo a quienes la curiosidad y el interés les mantiene en el medio, ya que, paulatinamente, en la medida que inviertes tiempo en arte, la forma de ver la vida cambia”.

Young Hall with FIA 2019

Nomadism in a Changing World

The 22nd edition of the 2019 FIA's Young Hall that took place until the end of November in the Magis Hall of Contemporary Arts in the “Padre Carlos Guillermo”

Cultural Center of the Universidad Católica Andrés Bello, aimed at showing works related to the conflicts of a world that is always changing.

That is how Humberto Valdivieso, the exhibit's curator, explained it, and he highlighted that, “the randomness and polyvalence have ruled the real and the virtual landscape of the last two decades. And the structure of reality tends to update itself in the changing dynamic of the cities, the endless exchanges in social media, and the intimate recordings made by contemporary nomads while passing by

space and time through personal journals and notes, sketching pads and collections”. “In this context, creativity, under the pressure of emerging technologies and global crises, is aimed at the design of provisional identities (avatars), variable maps (networks), ephemeral worlds (daily life fiction) and recordings of experiences (collections)”, Valdivieso stated. Moreover, he added that the XXI century nomads, as

understood by philosophers Deleuze and Guattari, are movements and have no dots, routes, land or spaces thus, they are not to be confused with the migrant, as this one goes from one place to another. Therefore, his curatorial proposal was aimed at showing “what is intrinsic to that disruptive condition of contemporaneity; to be a nomad is to inhabit the mobility of the present”.

Valdivieso emphasized that the Hall itself was presented as a nomad experience. Therefore, the curatorship declared without reservations the bias of the hybrid, the interdisciplinary, the deconsecrated and the uprooting. Concerning the exhibit, he also highlighted that the idea was to avoid contemplation. "Art won't be defined by formats, genres or products but by the creative processes associated to the contemporary lifestyle within a global context. Jointly with museographer Agustín Villasana, the curatorial work wanted to favor the installation in terms of experience and to expose the process up to wherever possible".

Awarded Talents

The Ibero-American Art Fair (FIA, in Spanish) and the UCAB, under the sponsorship by Suelopetrol and D'Museo, presented the 2019 FIA's Young Hall that gathered 21 proposals from Venezuelan emerging artists related to the theme of nomadism and the disruptive condition of contemporaneity, together with a selection of works from four guest artists. The jury was made up by Johana Pérez Daza, Lorena Rojas Parma and Dianora Pérez who awarded Sebastian Llovera for his work *Dispositivos para trayectorias no lineales*, an installation made up of maps and cyanotypes, wooden boxes and Artivive, an app for augmented reality.

The Second Prize was awarded to Genesis Alayon for her work *Patrones de recorrido*, and the Third Prize was awarded to Renzo Rivera for his work *Quit Fit, Necesario Fit*; while the Honorable Mentions were awarded to Eva Agüero for her work *Polímeros en estivación*; Rafael Arteaga for *Demotropismo*; Jesús Briceño Reyes for *Nomad foot-age*; Gala Garrido for *Apuntes sobre el hastío*; Eric Mejicano for *El fracaso es huérfano* and Mara Perico for her work *El cuerpo aflora*.

ARTEFACTO a Window for Talents

ARTEFACTO Internacional magazine is a mean for talking about the arts and its greater impact in the society. Moreover, it's a window every day and by small steps, has become a space for the showcase and promotion of Venezuelan talent.

An evidence of the above is artist Renzo Rivera, winner of the Third prize in the most recent edition of FIA's Young Hall with his work *Quitfit, Necesario fit*. In a conversation we had for the magazines' previous edition, said young and experienced artist from the Carabobo state described himself as a silent and thoughtful character although patient and hard worker, not only in the artistic environment where he has developed since an early age through the installation of drawings and paintings but also, in every

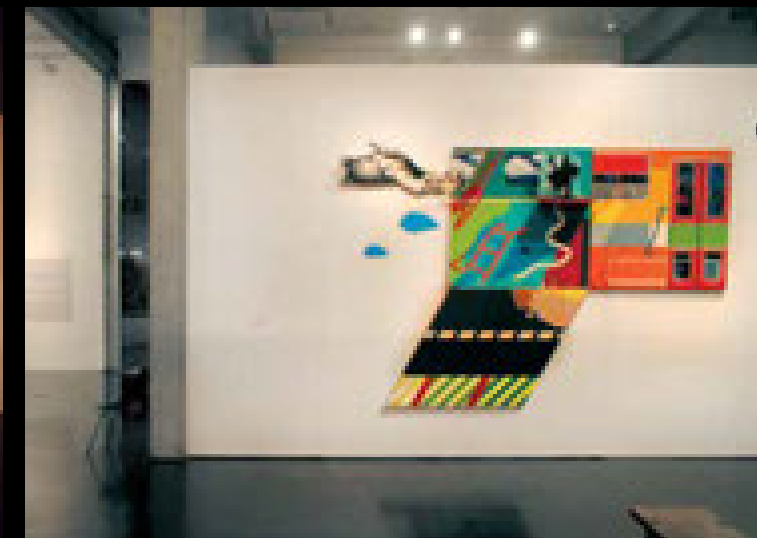
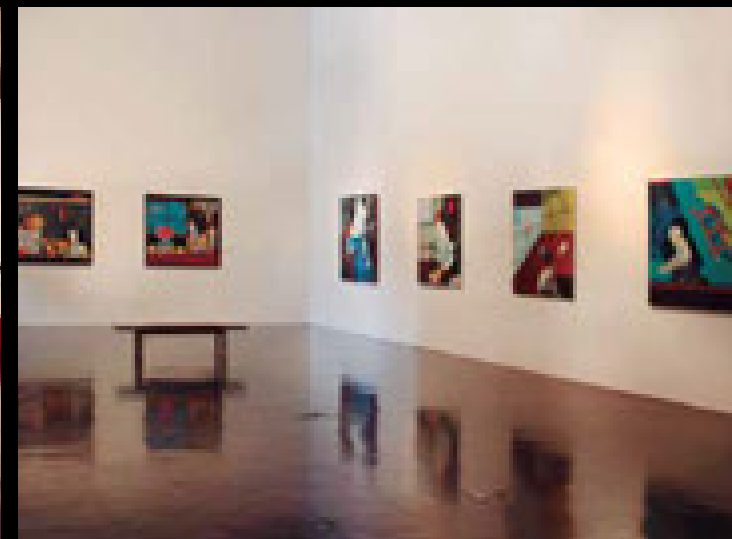
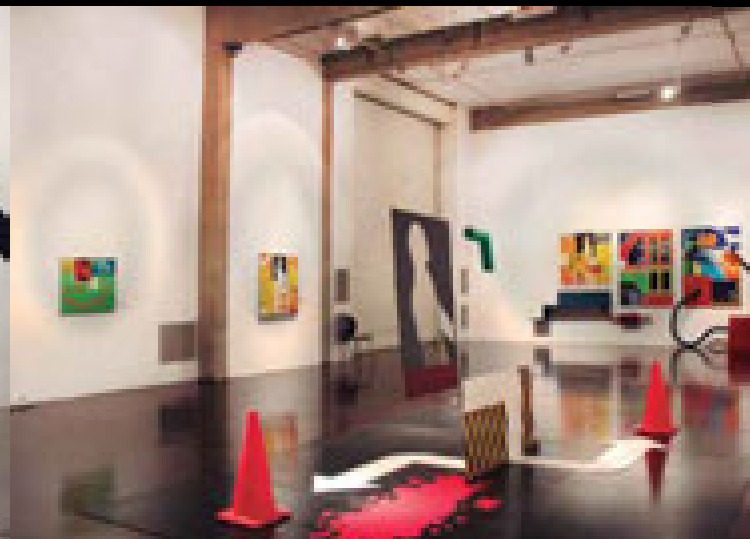
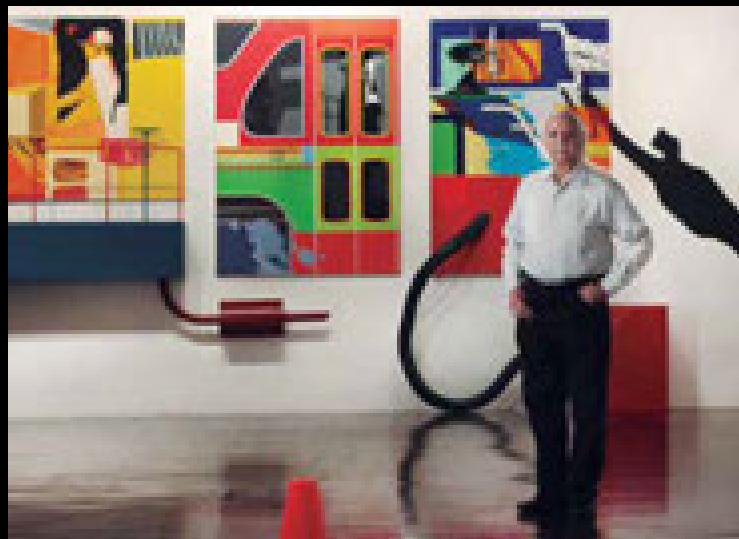
aspect of his life. When referring to his beginnings, he talked about unknowingly discovering the exercise of appropriation carried out by a frantic child in front of the popular cartoon; and of his realization of the act and dare of recreating reality, with the existence of our historical and cultural memory becoming his drive to enter this artistic environment with love. Rivera described his work as a continuous proposal

in which he poses "thoughts on identity as a cultural construct".

About his perception of arts, he stated that he sees it, "as a life philosophy when considered as a job, a professional career, an investment or a hobby, especially for those who are in the environment out of curiosity or interest, as it gradually changes the way one sees life when you make an investment in the arts".

En la Galería de Arte Nacional José Antonio Dávila Universo Construido

Juntos Aparte

Encuentro Internacional de Arte, Pensamiento y Fronteras en Cúcuta

Juntos Aparte, Encuentro Internacional de Arte, Pensamiento y Fronteras en Cúcuta, es un proyecto que se desarrolla en el marco de la Bienal Sur, que este año 2019 se llevó a cabo del 28 de septiembre al 16 de noviembre

POR **Humberto Luque Mendoza**

Tal como explicó Alex Brahim, Director General de *Juntos Aparte*, “se trata de un proyecto de ciudad cuyo núcleo es la activación como circuito de los cuatro edificios patrimoniales dedicados a la cultura (Centro Cultural Quinta Teresa, Biblioteca Pública “Julio Pérez Ferrero”, Casa Museo Torre del Reloj, Museo Norte de Santander y Ciudad de Cúcuta), estructuras separadas por pocas calles entre sí, que albergaron cuatro exposiciones cuya propuesta era una cartografía temática complementaria sobre la cuestión fronteriza”.

Adicionalmente, este evento contemplaba “un ciclo audiovisual, un programa de talleres y conferencias, y diversas intervenciones de carácter participativo en el espacio público de la ciudad, en el que pusieron de manifiesto su talento artistas y pensadores de referencia global en diálogo con los autores que en la región abordan la realidad fronteriza”.

Brahim se refirió a los orígenes de esta propuesta, que nació como una visión de la Fundación Centro Cultural “Pilar De Brahim”, y específicamente de la mente de los hermanos Luis Miguel y Alex, que se ganó un espacio propio entre más de 2500 propuestas que fueron presentadas a los representantes de la Bienal del Sur.

“Cuando tuvimos esa visión, comenzamos a desarrollar la idea de Juntos Aparte, con la intención de hacer de Cúcuta un epicentro, no sólo para la tragedia fronteriza sino también para la estructuración del pensamiento y el debate global en torno a las fronteras, con la convicción de que el arte sería el instrumento perfecto para materializar estas intenciones”, destacó el Director General del Proyecto.

Explicó, además, como ante el cierre fronterizo del año 2015, se plantearon los escenarios de transformación que se vislumbrarían no sólo para el área específica de la frontera entre Colombia y Venezuela, sino para toda la región.

“El puente Simón Bolívar fue siempre un centro de convergencia más que una línea de separación, y supimos entonces que tarde o temprano esto sería trascendente a escala global y que Cúcuta acabaría siendo un epicentro internacional de atención de los asuntos fronterizos, migratorios, y que la presión demográfica del éxodo provocaría una transformación de todo el continente americano con un impacto especial en Colombia y en el área fronteriza”, subrayó. Ante esta realidad, señaló, “se exigirían nuevas respuestas a los nuevos modelos de convivencia; escenarios de renovación y

de movilización ciudadana que permitieran construir nuevos relatos a tiempo real; una nueva memoria que pudiera además, de manera simultánea, proyectarse ante el mundo gracias a que Cúcuta ocuparía un lugar de centralidad en la opinión pública internacional por motivos geopolíticos. El tiempo se ha encargado de demostrarlo”, apuntó.

Visión en desarrollo

Cuando tuvieron esa visión comenzaron a desarrollar la idea de Juntos Aparte. Por aquel entonces, aparece además un concurso internacional: Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur, espacio que tiene su origen en Buenos Aires, a través de la Universidad Nacional 3 de Febrero, y que establece un Programa Internacional, fruto de diversas colaboraciones interinstitucionales que ellos desarrollan de manera directa.

A esto sumaron un concurso público internacional para que artistas, curadores y plataformas de cualquier lugar del mundo presentaran propuestas que pudieran ser desarrolladas desde sus propias ciudades y localidades, articulándose a esta red global de la que es la primera bienal de arte del mundo que funciona de manera transnacional y que no distingue entre grandes capitales,

ciudades intermedias y lugares periféricos, apostándole a que cada lugar establezca su propio lugar de enunciación, que dirija al mundo desde su contexto.

“Presentamos el proyecto *Juntos Aparte* a este Concurso que recibió más de 2500 propuestas, de 78 países distintos, y un jurado internacional de primer orden, que eligió treinta y seis de ellas, de las cuales una fue la nuestra. Esto avaló al proyecto y garantizó que en nuestra primera edición, en 2017, pudiéramos contar con presencia internacional en la ciudad de Cúcuta, y establecer desde aquí un debate sobre las fronteras del mundo, a través del arte contemporáneo”, indicó.

En el mismo año 2017, Aníbal Jozami, Director de la Bienal, durante el acto inaugural de *Juntos Aparte*, ratificó que permanecería para siempre en el Programa de la Bienal porque Cúcuta se había ganado el derecho de ser una de las principales ciudades de la Bienal Sur, esto gracias a la enorme respuesta ciudadana. “Movilizamos más de 9 mil personas en torno al arte contemporáneo, la formación y la pedagogía cultural durante ese año”, acotó.

En el año 2019, para la segunda edición, contaron con más de 80 artistas, de veinte nacionalidades, y “hemos sido ratificados como una capital Bienal Sur, por Jozami. Esto capta un horizonte de futuro estable para la proyección de Cúcuta como un

escenario de renovación, transformación e innovación social que se proyecta ante el mundo, de manera firme, a través de la producción artística contemporánea”.

Cúcuta se abre al arte

Juntos Aparte 2019 empezó el 28 de septiembre con una gran caravana: “La Caminata de la Hermandad”, en la que miembros de la sociedad civil, organizaciones de cooperación internacional, miembros del tejido empresarial regional, entes gubernamentales, instituciones educativas, entre otros aliados, caminaron juntos hasta el Centro Cultural Quinta Teresa, acompañando una gran Barca, un ensamblaje artístico binacional de los artistas Juan Carvajal, de Cúcuta, y Adrián Preciado, de San Cristóbal, “con la que hicimos un desembarco poético en el espacio. Esto ocurrió en horas de la mañana, y en la tarde desarrollamos el circuito expositivo, núcleo principal del proyecto, que articula una vivencia renovada del centro de la ciudad. Son los cuatro edificios emblemáticos que tenemos dedicados a la cultura y que son de carácter patrimonial, y que están separados por tan solo cuatro calles entre sí”.

“Proponemos, a partir de recorrer estas exposiciones, un relato que va de lo general a lo particular, para comprender el fenómeno fronterizo de una escala global a una local, y desde una perspectiva histórica

hasta los hechos más recientes, a la vez que ofrecemos un valor agregado para la vivencia del centro de Cúcuta, desde una perspectiva ciudadana y cultural. Algo que ha sido desdibujado por los modelos socio-económicos que han venido imperando en la ciudad desde las últimas décadas”.

Hoy por hoy, a semanas de haber sido clausurada, el balance ha sido, tal como describe Brahim, “un éxito arrollador” en visitas y resultados. La Fundación El Pilar, órgano gestor del Proyecto Juntos Aparte, empieza a proyectar desde ya la tercera edición para el 2021, y algunos programas de continuidad para 2020 con carácter pedagógico, con un énfasis en las producciones artísticas.

De igual forma gestiona El Museo de la Memoria de Cúcuta, un pequeño museo que es jurisdicción de la Alcaldía de la Ciudad, en el cual desarrolla, a través de un programa estable, un proceso de profesionalización del sector artístico y cultural. Este museo será el forjador del gremio a escala local, y *Juntos Aparte* es el escenario que pone en diálogo a la ciudad entera a través de ese gremio con el mundo; a la frontera de Cúcuta con las otras fronteras alrededor del globo, y a nuestra comunidad artística en diálogo de pares con aquellos relacionados con el arte contemporáneo local, que se enfoca en temas fronterizos y migratorios”.

The Art as a Mean to Blur the Lines

Juntos Aparte, International Meeting for the Arts, Thought and Borders in Cucuta, is a project carried out within the South Biennial that in 2019 was held from September 28 to November 16

As explained by Alex Brahim, General Director of *Juntos Aparte*, “it is a city project whose core is the activation of four heritage buildings as one circuit dedicated to culture: the Centro Cultural Quinta Teresa, the Biblioteca Publica “Julio Perez Ferrero”, the Casa Museo Torre del Reloj, and the Museo Norte de Santander y Ciudad de Cucuta. These structures are separated by a few blocks and held four exhibits presenting a complementary themed cartography about the borderline issue”.

In addition, the event included “an audio and video cycle, a workshops and conferences program, and several talks for people in the city’s public space in which artists and global thinkers brought their talents to talk with authors that approach the borderline issue”.

Brahim referred to the origins of this proposal that was born as a vision from the Fundación Centro Cultural “Pilar De Brahim”, specifically from the minds of siblings Luis Miguel and Alex, which earned its

own space among 2500 proposals submitted to the South Biennial representatives.

“When we had that vision we began developing the idea of *Juntos Aparte*, with the intention of turning Cucuta into an epicenter both for the borderline tragedy and the structuring of thought and global debate, with the belief that the art would be the perfect instrument to bring said intentions to reality”, highlighted the General Director of the Project.

He explained that in 2015, when the border closed, the changing scenarios for the Colombian-Venezuelan border were thought of as well as the scenarios for the entire region.

"The Simon Bolivar Bridge has always been a center for confluence instead of a separation line. We knew that sooner or later it would transcend to a global scale and that Cucuta would end up becoming an international epicenter for the call on borderline and migration affairs, and that the demographic pressure of the exodus would change the entire American continent with a special impact in Colombia and the frontier area", he underlined.

In this reality he stated, "it would demand new answers to the new cohabitation models, and renovation and citizen mobilization scenarios that would allow creating new stories in real time. A new memory that, at the same time, would project to the world thanks to a Cucuta that would be located in the center of the international public opinion due to geopolitical reasons. Time has taken care of showing it," he pointed out.

Developing Vision

They began developing the idea of **Juntos Aparte** as soon as they had said vision. At that time, there was an international competition called the South America international Art Biennial, which originated in Buenos Aires by the Universidad Nacional 3 de Febrero, and that set an international program arising of several inter-institution collaborations they develop directly.

They added an international public contest for artists, curators and platforms from anywhere in the world to submit their proposals for development in their own cities and locations. They joined this global network that is the first world art biennial operating outside the borders and differentiating them among great capital cities, middle cities and peripheral places,

gambling on each place setting its own name addressing the world from its context.

"We submitted the Juntos Aparte project in this contest that received over 2500 proposals from 78 countries and with a renowned international jury that chose thirty six proposals, including ours. This served as an endorsement and guaranteed that we could had international presence in our first edition in 2017 held in the city of Cucuta, setting up a debate on the world borders through contemporary art", he stated.

In that same year, Anibal Jozami, Director of the Biennial, in the *Juntos Aparte* inauguration ratified that it would remain in the Biennial program due that Cucuta had earned the right to be one of the main cities of the Southern Biennial, thanks to the great response it had from the citizens. "We moved more than nine thousand people around contemporary art, education and cultural pedagogy in that year", he stated.

In the year 2019, for its second edition, they had more than 80 artists from twenty different nationalities and, "We were ratified as a Southern Biennial capital by Jozami. This captures a future horizon that is steady for the projection of Cucuta as a stage for renewal, change and social innovation that will project to the world through the contemporary artistic production".

Cucuta Opens Up to the Arts

Juntos Aparte 2019 began in September 28 with a big rally titled "La Caminata de la Hermandad" in which members of the civil society, as well as international cooperation organizations, members of the regional companies, government bodies, and education institutions among other allies walked together until the Centro Cultural Quinta Teresa. They joined a big Vessel, a binational artistic ensemble by artists Juan Carvajal, from Cucuta, and Adrian Preciado, from San Cristobal,

"That served to disembark in a poetic way in the area. It occurred in the morning, and in the afternoon, we developed the exhibition circuit, our project's main core, creating a renovated living of downtown. They are the four emblematic buildings that we have and are dedicated to culture, are part of a heritage and are separated by four streets".

"From this exhibits, we introduce a story from the general to the specific, to understand the borderline phenomena from a global to a local scale, and from a historical perspective until the most recent events. At the same time, we give them an added value for experiencing Cucuta's downtown from a citizen and cultural view.

Something that has been blurred by social and economic models governing the city since the last decades".

Today, weeks after its closing, the balance has been "an overwhelming success", as Brahim described it in terms of visits and outcomes. The Fundacion El Pilar, a managing body of the *Juntos Aparte* project, is beginning to work in the third edition for 2021 right away and in some pedagogical continuity programs for 2020 with an emphasis on artistic production.

Likewise, it manages the Museo de la Memoria de Cucuta, a small museum pertaining to the City's Township jurisdiction, where it develops a training process for the artistic and cultural area through a steady program. This museum will prepare the workers locally, and *Juntos Aparte* is the stage that brings the entire city into a conversation between the artists and the world; Cucuta's border with other international borders, and our artistic community with their colleagues related to the local contemporary art, all focused on border and migration themes".

La luz en la obra de Dagoberto Becerrit

Espectro geométrico color amarillo 2018
Hierro laqueado / Lacquered Iron
Medidas / Size 44 x 39,5 x 16 cm

Puentes 2018
 Acrílico sobre tela / Acrylic on canvas
 Medidas / Size 52 x 110 cm

Mundos paralelos 2018
 Acrílico sobre tela / Acrylic on canvas
 Medidas / Size 56 x 76 cm

Mirla Soto

ARTE EXPRESS 99, C.A.
 RIF: J-29721537-9

Av. Francisco de Miranda. Centro comercial Centro Plaza, Villa Mediterránea, local 45-46. PB
 Teléfonos/Phone: (0212) 2841909 / +58 414 2927770 / +58 414 3249786. Síguenos @galeriaexpres99