

Latin American Art

NÚMERO 5 • ABR - SEPT 2010

JULIA RIVERA

UNA VOZ SINGULAR EN LA PLÁSTICA LATINOAMERICANA
A UNIQUE VOICE IN LATIN AMERICAN ART

SANTIAGO COUTURE

*¡Regale a sus hijos
una experiencia única!*

Dolphin Discovery – Tórtola
Vive esta mágica aventura!

Rodeada de verdes montañas, playas vírgenes y aguas cristalinas, Dolphin Discovery está ubicada dentro de Prospect Reef Port en la isla de Tórtola, V.I. El espacio natural frente al Caribe es el lugar ideal para nadar con los delfines.

Sea parte de la armonía natural mientras disfruta con estas hermosas criaturas marinas nadando en su hábitat natural.

Si quiere vivir una experiencia inolvidable en sus vacaciones, elija uno de nuestros programas interactivos de nadar con delfines. No hay mejor manera de descubrir el encanto de nuestros amigos marinos. Una vez que esté en la isla, aprovecha cada momento para descubrir las mejores playas y las actividades más emocionantes y únicas.

www.dolphindiscovery.com/tortola

Oferta Especial por sólo \$349.00

Incluye transportación aérea a Tórtola y vuelta a Puerto Rico, transportación terrestre al Delfinario y costo de la atracción.

Salida del Aeropuerto de Isla Grande a las 10:00 a.m., regreso a las 4:00 p.m.
(Se requiere pasaporte vigente – Impuestos salida de Tórtola no incluidos)

Información:

787-206-1213

Charter Flights

CARIBBEAN, INC.

www.virgingordaircharters.com

787-206-1213

La Casona

RESTAURANT

The restaurant La Casona always is characterized by its exquisite and varied menu, its elegant decoration and its welcoming atmosphere and good service. There are many reasons to have guidelines on the art of good eating, and outside of PR.

In August 1992, Manolo came true one of his dreams, to inaugurate an underground wine cellar that took it a year to build.

"Manolo Winery" reads a sign at the entrance facing the entrance, garden is unique in PR. It is actually a unique and original style.

Designed by Manolo himself, is the fact that it was built by him and his employees of maintenance of La Casona.

The winery located below ground in the same building of the House. Enter her is like starting an imaginary journey to other lands, other times. It is a striking, cozy place where visitors feel comfortable and at peace.

Everything is rustic and original. Nothing not artificial imitations. There is not a single detail out of place. Built and decorated with good taste and distinction.

The Bodega has cooling system designed exclusively for La Casona, which maintains balanced between the cold and wet, to preserve wines, achieving a pleasant and cozy atmosphere for the visitor.

To the delight of those who like to take a good wine of converse, a unique lifestyle PR environment this is the ideal place.

Calle San Jorge, San Juan, Puerto Rico 00909
Phones: 787-727-2717 / 727-3299

La Casona

RESTAURANT

El Restaurante La Casona siempre se caracteriza por su exquisito y variado menú, su elegante decoración y por su ambiente acogedor y buen servicio. Sobradísimas razones para haber pautas en el arte del buen comer, en y fuera de PR.

El responsable de esta ardua tarea es su propietario, Manolo Caamaño, quien además, es uno de los Chef's mejor cotizados tanto a nivel local como internacional.

En Agosto de 1992, Manolo hizo realidad otro de sus sueños, al inaugurar una bodega de vino soterrada, que le tomo un año construir.

“La Bodega de Manolo” como lee un letrero en la puerta de la entrada que da al jardín de la entrada, es única en PR. Es en realidad un estilo único y original.

Diseñada por el propio Manolo, es interesante el hecho que la misma fue construida por el y los empleados de mantenimiento de La Casona.

La Bodega esta ubicada bajo tierra en el mismo edificio de La casona. Entrar a ella es como iniciar un viaje imaginario a otras tierras, otros tiempos. Es un lugar impactante, acogedor, donde el visitante se siente a gusto y en paz.

Todo es rustico y Original. Nada de imitaciones ni artificial. No hay ni un solo detalle fuera de lugar. Construida y decorada con buen gusto y distinción.

La Bodega cuenta con sistema de refrigeración diseñado exclusivamente para La Casona, que la mantiene balanceada entre el frío y la humedad, para conservar los vinos, logrando un ambiente agradable y acogedor para el visitante.

Para deleite de los que gustan tomar un buen vino, además de conversar, en un ambiente único en su estilo de PR este es el lugar ideal.

ART MONACO

AVRIL 25-27, 2014

AN ART SHOW FIT FOR ROYALTY

BARRANQUILLARTE'14
FERIA INTERNACIONAL DE ARTE | 03-06 | ABR

MOSCOW CONTEMPORARY
INTERNATIONAL ART FAR
JUNE 3-5, 2014

- IRREVERSIBLE
- ARTQUIDELIST
- Art Review: ADA
- glass
- artam
- Artforbes
- FINEART INTERNATIONAL
- ILLIMITE
- artprice
- Aesthetica
- BERLINARTLINK
- artprice
- art
- LUXURY
- CANVAS
- The Riviera Times
- ART FACTS .NET
- ARTISAN DIRECT, LTD.
- ART TIMES
- art
- GRW
- Artbeat
- IMAGE
- UPSCALE
- ART FACTS .NET
- THE ARTIST'S MARKET
- ART FACTS .NET
- ART FACTS .NET

PARRILLADA ARGENTINA

GAUCHOS

Les invitamos a
saborear de los
mejores cortes de
carne y nuestro
menú variado.

Domingo a Jueves
11:30 am.-10:00 pm.
Viernes y Sabado
11:30 am.-11:30 pm.

Tel. (787) 294-1000
260 Ave. Roosevelt, San Juan, Puerto Rico, 00918
www.gauchospr.com • gauchos_pr@hotmail.com

Restaurant Galería del Viejo San Juan
que brinda una experiencia gastronómica
como ningún otro lugar.

La Casa donde nació la Piña Colada

**Saborea deliciosos platos de comida puertrorriqueña e internacional
entre las obras de grandes artistas como:**

*Andy Bueso • Alfonso Araná • Augusto Marín • Antonio Martorell • Epifanio Irizarry
Luis González • Giovanna Pasarell • Wichie Torres • Cadel • Richard Santiago
Sandra Jusino • Xavier Amiama • Brésll*

Entre muchos otros...

Calle Fortaleza 104 Viejo San Juan PR 00901
[facebook.com/barrachinapr](https://www.facebook.com/barrachinapr)

t: 787. 725. 7912
e: carola@barrachina.com

Barranquillarte'14
Art Monaco
Moscow Contemporary

April 3-6 2014
April 25-28 2014
June 3-5 2014

MOSCOW CONTEMPORARY
Ярмарка «Москва-Современное Искусство»
INTERNATIONAL ART FAIR

JUNE 3-5, 2014

BARRANQUILLARTE'14
FERIA INTERNACIONAL D'ARTI 03-04 I ABR

ARTMONACO'14

Barranquillarte'14
Art Monaco
Moscow Contemporary

April 3-6 2014
April 25-28 2014
June 3-5 2014

BARRANQUILLARTE'14

FERIA INTERNACIONAL DE ARTE | 3-06 | ABR

ARTMONACO'14

MOSCOW CONTEMPORARY
INTERNATIONAL ART FAIR
3-5-6 2014

- IRREVERSIBILI
- ARTDIREKT
- Art Review
- ADA
- glass
- CITY
- artam
- Artforbes
- FINEART INTERNATIONAL
- ALLIMITE
- 5000
- ARTMONACO
- Aesthetica
- BERLIN LINK
- artprice
- art
- LUXURY
- canvas
- The Riviera Times
- ART FACTS .NET
- ALLIMITE
- 5000
- ARTMONACO
- ARTEAN DIRECT, LTD
- ART TIMES
- ART
- GROW
- Artbeat
- IMAGE
- UPSCALE Living
- ART
- ART FACTS .NET
- THE RIVIERA TIMES
- ARTMONACO
- ART MONACO

Nuestro Café es un legado de la tradición familiar productora de las montañas de Lares, de la familia Torres Olivencia con más de 50 años en la tarea de cultivador, beneficiador y procesador de café, esto hace que nuestro café sea único porque garantizamos nuestra calidad desde la flor hasta una excelente taza de "Café 100% Boricua". Elaborado por manos puertorriqueñas y 100% de nuestra tierra.

Hacienda Los Eucaliptos

Carr. 124 Km. 4.9,
Bo. Espino, Lares, P.R.
Tel. 787-897-1287

Email:
cafeboricua100@gmail.com

ENRIQUE TOLEDO

RECENT WORKS

FEBRUARY 13, 2014 - MARCH 8, 2014

793 San Patricio Avenue
San Juan, Puerto Rico 00921
(787) 782-1752
www.viotagallery.com

Galería Sebelén presenta:

MAGDIEL WILFREDO TOLEDO

- 6 de febrero de 2014 -

“Penelope’s Mistake”

Museo de las Casas Reales
Santo Domingo - República Dominicana

info: 809-449-1249 • raniersebelen@gmail.com

DEL EDITOR

He disfrutado con especial regocijo las horas dedicadas a esta edición llena de patrocinadores locales con perspectivas diferentes, así como laboriosa oruga que planifica dejar boquiabiertos a sus vecinos con la hermosura de sus alas, trabajamos para sorprender a todo aquel que reciba en sus manos *Latín American Art magazine*.

Contar con la obra de Julia Rivera en portada es un logro para nuestra publicación, es también una prueba de nuestro crecimiento como herramienta de promoción y publicidad y una demostración de la confianza que hemos ganado entre los artistas locales por los continuos esfuerzos que hacemos para llevar con nuestra revista, su trabajo al mercado internacional.

Nuestra presencia en el 2014 en las ferias de Mónaco, Moscú, México, Los Ángeles, y Barranquilla son mas que prueba de la dedicación y reconocimiento de *Latín American Art magazine*.

Con el pecho lleno de orgullo y mi espíritu satisfecho por el trabajo realizado, puedo cerrar esta edición hoy 1 de marzo del 2014. Disfrútenla.

Dios bendiga a todos.

Alejandro Alfonso, Editor.

FROM THE EDITOR

I have felt a special pleasure in the hours devoted to this issue full of local sponsors with different perspectives; just as the industrious caterpillar that plans to dazzle its neighbors with the beauty of its wings, we have labored to surprise all that receive *Latin American Art magazine* in their hands.

Having the work of Julia Rivera on the cover is an achievement for our publication, it is also evidence of our growth as a tool for promotion and advertising, and a demonstration of the confidence we have earned from local artists for the continued efforts we make to take their work, through our magazine, to the international market.

Our presence at the 2014 fairs in Monaco, Moscow, Mexico, Los Angeles, and Barranquilla, Columbia is more than proof of the dedication and recognition of *Latin American Art magazine*.

With a heart full of pride and satisfaction in my spirit for the work achieved, I can now close this edition, today, March 1, 2014. Enjoy it.

God bless you all.

Alejandro Alfonso, Editor.

LATIN AMERICAN ART

número 5 • abril a septiembre 2014

DIRECTOR Y EDITOR
Alejandro Alfonso Romero

PUBLICIDAD Y VENTAS

Alex Martinez, Tenerife, España
alexmartinez65@gmail.com

Vera Chaviano, Miami, Florida
(787) 224-9420

Nadia Chaviano, Mexico:
(52) 551-807-7687
email: nadiale17@yahoo.es

Ranier Sebelen, Santo Domingo, R.D.
raniersebelen@gmail.com
809-449 1249

Ernesto Valenciano, Fort Lauderdale
12 466-0336 • valencianoe@gmail.com

DISEÑO Y FOTOGRAFÍA
Pineapple Studio
(787) 923-8980 • www.pineapplestudiopr.com

TRADUCCIONES
Lee Collins
translationsnow@aol.com

VENTAS Y CIRCULACIÓN
(787) 923-2783
revistaartelatinoamericano@gmail.com
latinamericanartmagazine@gmail.com

IMPRESO EN PUERTO RICO
EXTREME GRAPHICS • (787) 874-6698

Copyright© 2014 Latin American Art. Se reservan todos los derechos. Se presume veracidad del material compilado, no se asume responsabilidad por errores u omisiones. No se garantiza la autenticidad y la calidad de los productos o servicios promocionados por nuestros anunciantes. Se prohíbe la reproducción parcial o completa de esta publicación.

COLABORADORES

Nadia Rosa Chaviano	Laura Gil Fiallo
Ingrid M. Jiménez Martínez	F. M. González
Bárbara Sánchez Novoa	Manuel de J. Vázquez
María Arlette de la Serna	Leslie Del Pino
Antonio Pérez Santos	Marilu Ccencho
Antonio J. Molina	Amable López Meléndez
William Taylor-Suderman	Raysa Polanco Macías
Oscar Bejarano París	Luz Barros Sandoval

A donde quieras ir

Thrifty
Car Rental

te ayuda a llegar.

¡El mejor auto al mejor precio!

San Juan Intl. Airport - (787) 253-2525

Carolina
Marginal Los Ángeles
(787) 253-2525

Mayagüez
Aeropuerto El Maní
(787) 834-1590

Fajardo
Marina Puerto del Rey
(787) 860-2030

Aguadilla
Aeropuerto R. Hernández
(787) 890-4070

Ponce
Aeropuerto Mercedita
(787) 290-2525

St. Thomas USVI
Lindberg Bay
(340) 776-1500

www.thriftypr.com

CONTENTS | CONTENIDO

42 WE HAVE THE SKY ABOVE

26 ECOLOGICAL PRESENCE

A UNIQUE VOICE **18**

32 WHITE TRASH

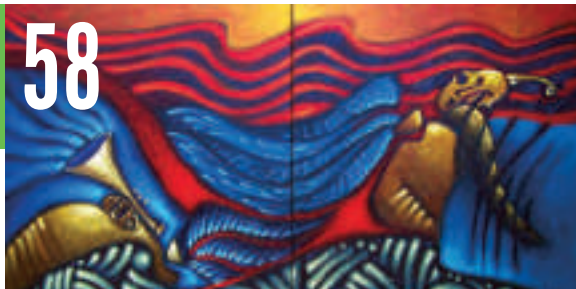

46 TIME AND THE CREATION OF FABLE

CONTENTS | CONTENIDO

58

JULIA RIVERA

By: Dr. Nadia Rosa Chaviano Rodríguez

RAFAEL RIVERA ROSA

Artist Statement

AARON SALABARRÍAS VALLE

By: Ingrid María Jiménez Martínez

MAYKEL HERRERA

By: Bárbara Sánchez Novoa

NATHAN BUDOFF

By: María Arlette de la Serna Vázquez

ENRIQUE TOLEDO

By: Antonio Pérez Santos

LUIS GONZÁLEZ

By: Antonio J. Molina

FRANK ANDÚJAR

By: William Taylor-Suderman

FRANCISCO GARCIA BUGO

Artist Statement

HEBE GARCIA BENITEZ

Artist Statement

ALEX STEVENSON

By: Doctor Oscar Bejarano París

MIRNA LEDESMA

By: Laura Gil Fiallo

JEANNETTE CHAROY

By: F. M. González

NICOLE BUESO

By: Manuel de J. Vázquez

LEONEL MATHEU

By: Leslie Del Pino

RENZO CASTAÑEDA

By: Marilu Ccencho

JESÚS DESANGLES

By: Amable López Meléndez

EDWIN ROJAS

By: Luz Barros Sandoval

MAGDIEL WILFREDO TOLEDO

By: Raysa Polanco Macías

MERCADO DEL ARTE

Art Market

NOTICIAS DEL ARTE

Art News

18

26

32

38

42

46

52

58

60

62

66

68

70

72

78

80

82

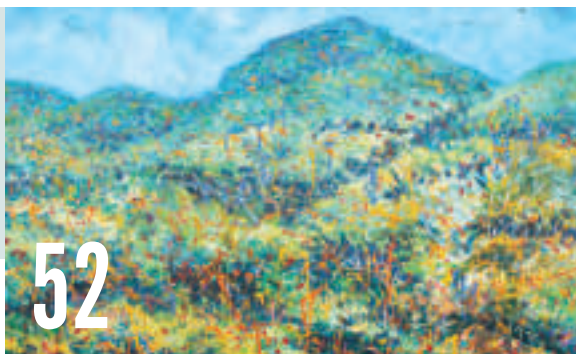
86

88

90

94

52

70

88

MEXICO CITY
CENTRO BANAMEX / HALL D

MAIN SECTION

NEW PROPOSALS curated by Mirjam Varadinis
ZONA MACO SUR curated by Juan Andrés Gaitán
MODERN ART curated by Mònserat Albores Gleason
DESIGN curated by Cecilia León de la Barra

www.zonamaco.com
info@zonamaco.com

Boletos en
ticketmaster.com.mx

ZONA
MACO.
MÉXICO
ARTE
CONTEMPORÁNEO.
FEBRUARY
5TH-9TH.
2014.

FUNDACIÓN JUMEX
ARTE CONTEMPORÁNEO

ACDEMARS PIGUET
LA BARRA

1800
TRUJILLA

Chilango

Cinópolis
LA UFFA, 90, 137

CONACULTA INBA FONCA

Bimart

GRO
VALLES

Mediamark

LA ART SHOW 2014

HISTORIC | MODERN | CONTEMPORARY

JANUARY 15-19

LA CONVENTION CENTER, SOUTH HALL J & K

PAINTING, SCULPTURE, WORKS ON PAPER, PHOTOGRAPHY, VIDEO

THE MOST DIVERSE ART SHOW IN THE WORLD.

OVER 100 PROMINENT GALLERIES FROM AROUND THE GLOBE.

IN TANDEM WITH THE 29TH ANNUAL IFPDA LOS ANGELES PRINT FAIR

LAartshow.com | 310.822.9145 | 805.340.0384

Palmbeachshowgroup.com | 561.822.5440 | 561.670.3026

ADJACENT TO THE LOS ANGELES JEWELRY & ANTIQUE SHOW, LA CONVENTION CENTER HALL H

SPONSORS:

SUPPORTERS:

DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS
City of Los Angeles

BENEFICIARY:

CollectorsNet.com

THE WORLD OF ART, ANTIQUES & JEWELRY

A P A L M B E A C H S H O W G R O U P E V E N T

JULIA RIVERA

A UNIQUE VOICE IN LATIN AMERICAN ART

Throughout the history of art, it is common to find the female figure as the object of attention of multiple cultures. Dating from the so-called "Venuses" of prehistoric times, then passing through the plastic productions of the Renaissance and Baroque eras, up to the most heterodox embodiments of the present century (installations, assemblies and performances), woman has been a recurring theme.

Woman and her relationship with the plastic arts is erected upon a disturbing thematic, not only for this sociocultural region but beyond this geographical space. There is still a long road ahead to carefully ponder the various studies available on the phenomenon; it is an aspect that is susceptible to research and rigorous delving.

The artistic dimension of the woman has become increasingly visible in spaces where until recently they were banned. In the Caribbean and Latin America, the artistic discourse of the woman-artist covers a rich variety of trends, upgrading and renovation of traditional themes, ventures into conceptualist heights, public interventions and environmentalists.

The artistic production of Julia Rivera (New York, 1965) is characterized by the laying out of the framework that evokes her passion for the human being. Rather than just situating ourselves in front of a work, the closer we approach her paintings, we fundamentally draw closer to an original attitude, which consists of having cultivated the gift of painting and innovation, transgressors against the movements of life.

Rivera is enriched by a strong academic background, spent in several countries and schools. Among others we mention: the Studio Arts Center International School (SACI) in Florence, Italy; the Lower Manhattan Arts League in New York; the National School of Fine Arts in Paris, France; the New York Art Studio in Manhattan, New York; the School of Visual Arts in San Juan, Puerto Rico.

Various elements of the female condition constitute the leitmotiv of her discourse, a figure questioning the human condition, with a deep self-reflective and self-referential character. So, they are works with an intense metaphorical load and deep lyricism.

Rivera has accumulated over twenty solo exhibitions in dissimilar spaces. Her pieces have interacted with very diverse audiences. They have been shown in major galleries, such as the Latin American Art Museum, in Miami, Florida; the Lynskey Gallery, in Coral Gables, Florida; the Pamil Fine Art Gallery in Puerto Rico; the Art Gallery, Palace of Art, Palacio San José, in Costa Rica; the Exhibition Halls of the Interamerican University of San Juan, Puerto Rico, among others.

Throughout her solid career, Julia Rivera's pictorial material has become richer and more vigorous. Thanks to the techniques with which she uses color, this is how the appearance in her works of "other" realities is made possible; expressionism is present but in a subtle way; however, she announces, reveals and unveils. In the course of her organic evolution, the interplay between the chromatic material and her vision as a sensitive and meditative artist, has gained depth.

In general, her works have a familiar air in their elegance but they also reproduce her personality. The structures of her pieces denote verticality, elongation. The female figures reveal an air "a la Modigliani" with elongated necks, simplicity of lines, the puri-

"All painting is fact, and that is enough; the paintings are charged with their very presence... Physical Presence."

Andy Warhol

"Ahoranza" 50" x 31"

ty of the faces “Ensueno” (Reverie) With an impressive economy of resources she structures her pieces, allowing us to enjoy a mature, highly poetic, technically perfect Julia. The artist provides an exemplary lesson of talent that permeates everywhere “Lista para pasear” (Ready to stroll”).

Despite the apparent calm of her compositions, each work overflows with a torrent of emotions in her particular way of approaching the female universe and journey, as an anecdotal stream. In works like “El éxito se logra trabajando”, (Success is achieved by working) a conversation is established between the author and the viewer in the treatment of the category of time. The suitcase can be related to the future, but within, it carries the most significant elements of her life and present emotions which she also holds in her heart.

In “El tiempo pasa... los recuerdos quedan”, (Time passes ... memories remain) she reflects, through the branches that sprout from the dress, the traces of her best present experiences that advance towards the future. But she denotes her inner world through the lock that is in the heart's location, along with the key for opening it.

The artist, Julia Rivera, is felt in all her works. She paints as an intimist, forcing her everyday world to take on an aesthetic dimension in the painting. She paints pictures that are pages of ecstasy, calm and full paintings penetrated by a unique atmosphere. She paints to seek out the things and beings that surround her, to allow us that encounter, as a singular voice of Latin American art.

By: Dr. Nadia Rosa
Chaviano Rodríguez

“Los viajes los disfrutamos en familia” acrílico sobre lienzo, 53” x 31”

JULIA RIVERA

UNA VOZ SINGULAR EN LA PLÁSTICA LATINOAMERICANA

A lo largo de la historia del arte, es común encontrar la figura femenina como objeto de atención de múltiples culturas. Desde las llamadas “Venus” de la prehistoria, pasando por las producciones plásticas del Renacimiento y el Barroco, hasta las realizaciones más heterodoxas del presente siglo (instalaciones, ensamblajes, performances), la mujer ha sido un tema recurrente.

La mujer y su relación con la plástica se erigen en una temática perturbadora, no solo para esta región socio-cultural sino más allá de este espacio geográfico. Queda un largo camino para asumir con detenimiento los diferentes estudios que en torno al fenómeno se brindan; resulta un aspecto susceptible de investigación y profundización con rigor.

La dimensión artística de la mujer ha ido ganando espacios que hasta hace poco le fueron vedados. En el Caribe y Latinoamérica, el discurso plástico de la mujer-artista recorre una riquísima variedad de tendencias, revalorización y renovación de temas tradicionales, incursiones de altura conceptualista, intervenciones públicas y medio ambientalistas.

La producción plástica de Julia Rivera (New York, 1965) se caracteriza por plasmar ese entramado que nos evoca su pasión por el ser humano. Más que situarnos frente a una obra, al acercarnos a sus cuadros nos aproximamos fundamentalmente a una actitud original, que consiste en haber cultivado el don de la pintura y la innovación, transgresoras frente a los movimientos de la vida.

Rivera atesora una sólida formación académica, transcurrida en varios países y academias. Entre otras mencionemos: Escuela SACI, en Florencia, Italia, en la Liga de Arte de Manhattan, NYC, en Escuela Nacional de Bellas Artes en París, Francia, en el New York Studio de Manhattan, NYC, en la Escuela de Artes Plásticas de San Juan, Puerto Rico.

Varios elementos de la condición femenina constituyen el leit motiv de su discurso, una figura indagadora de la condición humana, con un profundo carácter auto-reflexivo y auto-referencial. Son, pues, obras con una intensa carga metafórica y un profundo lirismo.

Rivera acumula más de una veintena de exposiciones personales en disímiles espacios. Sus piezas han interactuado con públicos muy diversos. Se han mostrado en importantes galerías, tales como: Latin American Art Museum, en Miami, USA, Lynskey Gallery, Coral Gables, USA, Pamil Fine Art en Puerto Rico, Galería de Arte, Palacio de Arte, Palacio San José, Costa Rica, Salas de Exposiciones de la Universidad Interamericana de San Juan, Puerto Rico, entre otros.

A lo largo de la sólida trayectoria de Julia Rivera, su materia pictórica se ha vuelto más rica y vigorosa. Gracias a las técnicas con las que se sirve del color, es como hace posible la aparición en sus piezas de realidades “otras”; el expresionismo está presente pero de manera sutil, no obstante, anuncia, revela, desvela. En el curso de su orgánica evolución, la imbricación del material cromático y su visión de artista sensible y meditativa, ha cobrado profundidad.

En general, sus obras tienen un aire familiar en su elegancia pero al mismo tiempo reproducen su personalidad. La estructura de sus piezas denotan verticalidad, alargamiento. Las figuras femeninas develan un aire a “lo modigliani”, con los cuellos alargados, la sencillez en las líneas, la pureza de los rostros (“Ensueño”).

**“Toda pintura es un hecho:
las pinturas están cargadas
con su propia presencia”
Andy Warhol**

“Lo mas que uno quiere lo protégés siempre” 68” x 20”

"La mancha esta conmigo siempre" 62" x 35"

Pastores a Belén...

COMPANY: JOEY SCANDIZZO / HAIR: HERMIZ DANIEL & THE JOEY SCANDIZZO SALON ARTISTIC TEAM

...Y nosotras a Esteban Mont^e

La Galería at Ashford, Condado 787.725.1111 • Galería San Patricio, Guaynabo 787.706.1111 • www.estebanmontes.com • contacto@estebanmontes.com

RAFAEL RIVERA ROSA

Ecological Presence

Painting is an activity that I do not govern; I face it devoid of expectations, I board it as one who takes a bus without knowing his destination. I can only yearn to discover in the process of its execution new and provocative expressions which will serve me as keys, as paths, to my next job. I accept the act of executing a painting as if it were an endless juggling act. The uncertainty of what might happen during the process, accompanied by the challenge to the discoverer, is all that consciously accompanies.

Professor José A. Pérez Ruíz, in an article entitled Historical Traces of Rafael Rivera Rosa says, and I quote: "In the artistic career of Rafael Rivera Rosa expressive authenticity has remained a constant. He doesn't allow any obstacles to encumber his development of ideas. The temperament of the work follows guidelines that are consistent with his evolutionary dynamism. His control of visual languages

is unquestionable. Each piece projects the existence of a valuing collaboration in which the message, the composition, the chromatic and the imaginative factors are fitted together. In this way the artist overwhelms the provisional limits imposed by techno-theoretical principles. The apparent calm in his compositions is intended to enable them to escape from the turmoil caused by the ephemeral outbursts of fashion. This position has not limited him as an artist from being in tune with the expressions of his time. As a connoisseur of the psychology of aesthetics he allows the participation of private feelings in his work in order to produce contagious emotions whose translation to the imaginary leads him to transpose the tempo-spatial."

For me, art is a question mark and I have discovered that there is no theoretical or categorical answer that can reasonably clarify what it is. I do not think I

can explain or define art with arguments based on logic. It would be a kind of trap or intellectual labyrinth from which we would never emerge. Sometimes it has occurred to me that art can be the result of a human activity inspired by the desire for freedom or the psychological need to project ourselves beyond our empirical reality. Although it originates in the realm of ideas, I think it fair to say that it manifests itself intuitively and sometimes exists within a sea of apparent contradictions.

Elaine Delgado Figueroa says, and I quote: "The atmosphere of the works of Rivera comes as much from his palette as from the perception of his environment. His images are subtle accumulations of color which float and flow onto the canvas. None of his visual elements gives us as much pleasure as his color. The emotional temperature of his works is intense but enjoyable. The artist links passive and neutral colors with dark and resonant colors, creating pleasant, complementary harmonies. In each of these paintings a strong energy is released that evokes our visual experiences of the elements. When we are faced with one of these works we are able to identify our duality, as Rivera explores in his paintings what many of us seek throughout our lives: balance."

The environmental issue has been one that I have been developing throughout my career. I have always felt a special urgency to address the issue of nature and its manifestations. I have painted it from a distance, investigating its contemplative potential and I have painted it from its viscera, from the inside, where the most sublime and violent demonstrations arise, where we appreciate the struggle between its parts. It is the strength of its elements, the nobility of its presence along with its generosity that has fascinated me and transformed my sensibility.

In Open Proposal: Natural Art, Rubén Alejandro Moreira says, and I quote: "The trajectory of Rafael Rivera Rosa is ample. In the sixties he produced a kind of figuration

"Verano" -2006. Acrílico sobre canvas, 65.75" x 65.75".

"Frontera" 2007. Acrílico sobre canvas, 70.25" x 59.25".

which was derived from a critical pop very different from what the New York artists made at the time, and because of this, he stood out immediately. In the seventies and eighties, that figuration drifted towards a lyrical expressionism that led to a primordial abstraction from the late eighties until more or less the present. There have been multiple fluctuations. Rivera Rosa is the kind of artist that envelops you and becomes involved cerebrally and emotionally in many battles

that Puerto Rican and Latin American art have fought. Therefore, it's impossible to reach a simple definition of his history as a creator, more now than ever, when in his best iconoclastic tradition, he emphasizes his libertarian character with the same urgency as when he rejected military recruitment in his youth. The fact is that Rivera Rosa is one of those artists who retains the force of the inaugural, of what he germinates."

Although I admit that I have no idea what my next work or series will be, there is one think of which I am convinced, that my concern about the state of the ecology of our planet will be somehow present.

By: Rafael Rivera Rosa
rirari@onelinkpr.net

RAFAEL RIVERA ROSA

Presencia Ecológica

Pintar es una actividad que no gobierno, la enfrento vacío de expectativas, la abordo como quien toma una guagua sin conocer su destino. Tan solo puedo añorar descubrir en el proceso de su ejecución nuevas y provocativas expresiones que me sirvan como claves, como caminos, para mi próximo trabajo. Acepto el acto de ejecutar una obra como un interminable viaje de malabarismo. La incertidumbre de lo que pueda pasar en el camino, acompañado del reto de quien descubre, es todo lo que concientemente me acompaña.

El profesor José A. Pérez Ruíz en el escrito titulado Las huellas históricas de Rafael Rivera Rosa dice y cito: "En la trayectoria artística de Rafael Rivera Rosa la autenticidad expresiva se ha mantenido como una constante. Él no permite frenos entorpecedores en el desarrollo de sus ideas. El temperamento de la obra sigue pautas que son compatibles con su dinamismo evolutivo. Su regulación de los lenguajes plásticos es patente. Cada pieza proyecta la existencia de

una colaboración valorativa donde el mensaje, la composición, lo cromático y los factores imaginativos se acoplan. Esa es la manera del artista desbordar los límites provisionales impuestos por los principios tecno-teóricos. La calma aparente impresa en sus composiciones va destinada a hacerlas escapar del tumulto originado por brotes efímeros de la moda. Esta posición no le ha limitado como artista para estar en sintonía con las expresiones de su tiempo. Como conocedor de la psicología de la estética permite la participación de sentimientos íntimos en su quehacer a fin de producir emociones contagiosas cuya traducción al imaginario propio le conduce a trasponer lo tempo-espacial."

Para mí el arte es un interrogante y descubrí que no hay una respuesta teórica ni categórica que nos pueda aclarar razonablemente lo que es. No creo que pueda explicar o definir el arte con argumentos fundamentados por la lógica. Sería una especie de trampa o laberinto intelectual del cual jamás saldríamos.

En ocasiones se me ha ocurrido que el arte puede ser el resultado de una actividad humana inspirada por el deseo de libertad o la necesidad psicológica de proyectarnos más allá de nuestra realidad empírica. Aunque se origina en el ámbito de las ideas, creo acertado decir que se manifiesta de forma intuitiva que en ocasiones existe dentro de un mar de aparentes contradicciones.

Elaine Delgado Figueroa dice y cito: "La atmósfera de las obras de Rivera viene tanto de su paleta como de la percepción de su entorno. Sus imágenes son sutiles acumulaciones de color que flotan y fluyen sobre el lienzo. Ninguno de sus elementos visuales nos ofrece tanto placer como su color. La temperatura emocional de sus obras es alta pero agradable. El artista enlaza colores pasivos y neutrales con colores oscuros y resonantes, creando agradables armonías complementarias. En cada una de estas pinturas se desata una fuerte liberación de energía que evoca nuestras experiencias visuales de los elementos. Cuando nos enfrentamos

"En algún lugar de mi conciencia", 2003. Acrílico sobre canvas, 58" x 71.5"

"Tiempos de crecida", 2008. Acrílico sobre canvas, 69,75" x 64".

a una de estas obras podemos identificar nuestra dualidad, y es que Rivera explora en sus pinturas lo que muchos buscamos a través de nuestras vidas: el balance.”

El tema ecológico ha sido uno que vengo desarrollando durante toda mi carrera. Siempre he sentido una urgencia especial por abordar el tema de la naturaleza y sus manifestaciones. La he pintado desde la distancia investigando su potencial contemplativo y la he pintado desde sus vísceras, desde adentro, donde se dan las manifestaciones más sublimes y violentas, donde apreciamos la lucha entre sus partes. Es la fuerza de sus elementos, la nobleza de su presencia junto a su generosidad lo que me ha fascinado y trastocado mi sensibilidad.

En Propuesta Abierta: Arte Natural de Rubén Alejandro Moreira comenta y cito: “El trayecto de Rafael Rivera Rosa es amplio. En los sesenta produjo un tipo de figuración que derivaba de un pop crítico muy distinto al que hacía artistas newyorkinos en esa época, y por esto se dejó sentir inmediatamente. En los setenta y ochenta, esa figuración deriva hacia un expresionismo lírico que desembocaría en una abstracción primordialista desde finales del ochenta hasta más o menos el presente. Los vaivenes han sido múltiples. Rivera Rosa es de los artistas que envuelven y se envuelven cerebral y emotivamente en muchas batallas del arte puertorriqueño y latinoamericano. Por lo tanto, es imposible una definición sencilla de su historia como creador, y más ahora,

que en su mejor tradición iconoclasta, enfatiza su carácter libertario, con la misma urgencia que cuando rechazara el servicio militar obligatorio en sus años juveniles. Y es que Rivera Rosa es de esos artistas que conservan el ímpetu de lo inaugural, de lo que germina.”

Aunque admito que no tengo idea de cual será mi próxima obra o serie, de algo si estoy convencido, de que mi preocupación por el estado de la ecología de nuestro planeta estará de alguna manera presente.

Por: Rafael Rivera Rosa
rirari@onelinkpr.net
joriya3@gmail.com

Crea tu Camino.

Innovation
that excites

PRUÉBALO
FIRMA Y
LLEVATELO*

Pathfinder 2014 MPG: 20/26

• Motor 3.5 litros • 260 HP y 24 válvulas • Espacio para 7 pasajeros

AUTOGRUPO NISSAN | **787-522-6565**
Marginal Ave. Kennedy | autogrupopr.com

*Sujeto a aprobación de crédito.

AUTOGRUPO
GUIÁNDOTE AL PODER

PRUÉBALO
FIRMA Y
LLEVATELO*

Más espacio
...para crear.

Fiat 500L 2014 MPG
25/33

- Motor 1.4 litros MultiAir Turbo
- 160 HP y 184 lb-ft torque
- Sistema de Beats Audio disponible
- Amplio espacio interior
- Asientos plegadizos y espaciosos para 5 personas
- Sistema Bluetooth

FIAT DE SAN JUAN
Calle Acuarela #59
(marginal Ave. Martínez Nadal)
Guaynabo
787-620-FIAT (3428)
fiatdesanjuan.com

*Sujeto a aprobación de crédito

Entry models shown

WHITE TRASH: AARON SALABARRÍAS VALLE

What do dogs in human poses in a nineteenth-century painting translated into digital media; have in common with plants adorned with eggshells, small white figures of men and women ready to dive into a pool or on a beach, ferns hanging from white pots and bride and groom figurines which are only lacking the traditional base: the wedding cake? All these and other elements of the exhibition entitled *White Trash* by Aaron Salabarrías are linked by being an expression of mass culture and Puerto Rican social sectors. They identify in a general sense with Kitsch.

The term, of German origin, was first used in the nineteenth century to signify drawings, cheap trinkets and easily marketable items that were sold to tourists. Abraham Moles, a Kitsch theorist, considers it a universal social phenomenon that appears in modernity associated with mass culture and the accelerated consumerism in highly industrialized countries. Clement Greenberg, the American art critic, said in 1939 that in contem-

porary culture the alternative to Picasso was not Michelangelo, but Kitsch. Despite Greenberg's warnings about the dangers of it or those of the coexistence of the high with the low, Kitsch became a universal social phenomenon.

Abraham Moles notes that Kitsch is synonymous with conventionalism, pretension, inauthenticity and in some cases bad workmanship. He says that Kitsch, besides being a typology of objects, is mode of association, among others, that ties humans to things in an economic system characterized by excess assets (10). Kitsch imposes itself at the time of opulence of the bourgeois culture, which is to say, at the time in which supply exceeds demand and consumer activity prevails over others becoming one of essential significance (10-21). It is the time when production replaces creation by copying an already made model. On the one hand, the strategy of production bursts into all aspects of life becoming one of its main features. On the other hand, the use of copying or appropriation of the already

manufactured is imposed in the artistic process. The artist appropriates images, techniques and ideas from other artists thus linking himself to art styles, works of the past and things of the culture, either consciously pursuing a reflection on them or admitting them as art through the manner of association with Kitsch.

Moles notes that : " a mass society that makes out of the daily media a permanent flow rather than a durable sediment, develops the Kitsch relationship as a type of stable of bond between man and his artificial medium, hereinafter filled with objects and permanent shapes despite their ephemeral character" (23) . Another way of relating to the objects of consumer culture is through the mode of the surreal relationship. This, together with the mode of the Kitsch relationship, highlights the alienation factor resulting from the proximity of objects extracted from their usual context onto a different framework. Much of the works in *White Trash* stand out for their rarity in the museum context. That would be the case, for example, in the

"White Trash"

work entitled "La Boda de Ella" (Her Wedding). The work consists of a sequence of plastic bride and groom figurines placed on the ledge of a column in the showroom instead of being atop the typical wedding cake. The figurines stand out for their aesthetic inconsequence as sculptural objects bordering on the ornamental. However, they are not portrayed as ornaments as the context imposes upon them the traditional meaning of the museum: the status a work of art.

Salabarrías' work moves from small to large in the piece titled "Perros Jugando Póquer" (Dogs Playing Poker). A large canvas is the base of two images of dogs painted by Salabarrías and two digital photographs of works by Cassius Marcellus Coolidge, American painter of the nineteenth century. The appropriation of the Coolidge images is part of the "production" of the piece; its theme being a reflection on the relationship between the appropriated elements and the parts painted by the artist. The originality stems from the hybridization between what was painted by Salabarrías and his use of Coolidge's images. Coolidge's Kitsch work is transfigured into "high art" through the large dimensioned base and the substitution of the original colors for black and white are suggestive of graphic and photographic media. The switchover seems ironic because Coolidge's painting reverberates with associations to art such as the Vincent van Gogh painting titled *The Potato Eaters*.

If the black and white digital photography transfigures the work of Coolidge on Salabarrías' canvas, it is equally true that white links other multicolored pieces included in the exhibition. The white of the egg shells on the tip of the leaves of the aloe vera plants contrasts with the edges of their leaves in the large photographs. White is also the unifying element in the works entitled "Bañistas" (Bathers), composed of small figurines of voluptuous women or of fat men and women. The ambivalence of the symbols is accentuated, enabling the permutation of Kitsch objects and images into art. However, the transfigured objects are so immersed in banality that their potential for aesthetic contemplation is compromised. Salabarrías manages to make Kitsch into art, giving support to the inconsequential, one of the sources of alienation of the contemporary citizen.

Moles comments that Kitsch is not alienation, but alienation contains Kitsch. If the artistic object, like all products, has an audience; production, also, not only creates an object for a subject but a subject for the object. Production supplies the materials, modifies the mode of consumption and raises the need for what it

produces. The culture, in offering Kitsch for the enjoyment of citizens in their free time, an inconsequential and banal product without cultural and economic significance, sets the mode of the relationship between the consumer and the product resulting in a process of alienation (42-43).

Salabarrías, reflecting upon the reality of contemporary culture, inserted his work into the agenda of the historical avant-garde, questioning bourgeois values and the capitalist economy. He displays the banal and contrasts it with itself through the tools of art: framing, mounting, the disproportion of dimensions and chromatic manipulation. The artist, in the replacement white for colors in the figures, and black and white in the digital images Coolidge, seems to assume an ascetic mode of relating to Kitsch, the ideal of the white wall or Malievich's "White on White". This is the way to eliminate things, make the most of the least, to withdraw from the world of objects in order to aspire to a transcendence that does not seem possible within the trivial.

Stemming from this ambition, the epithet of white trash for the Kitsch shown in this exhibition is understandable. The conjunction of the substantive white with the word trash connotes, among other things, a pejorative sense of the content of the work and a complimentary sense in showing its metamorphosis in its deployment by means of the large dimensions of the digital images and in the utilization of white in the figurines and the frames of the photographs. The appellation obviously does not refer to a sector of American society but to the consumer products, which, transfigured by white, seem to reach beyond that which the absence of color suggests; artistic status, it seems that the divestment of color from the object removes a substantial part of its banality.

Reference:

Abraham Moles. *El Kitsch el Arte de la Felicidad*. Barcelona, Buenos Aires y México: Paidós Publications. 1990.

By INGRID MARÍA JIMÉNEZ MARTÍNEZ:
Professor at the University of Puerto Rico.

WHITE TRASH: AARON SALABARRÍAS VALLE

¿Qué tienen en común perros en poses humanas en una pintura del siglo XIX traducida al medio digital, plantas adornadas con cascarones de huevos, figuras blancas pequeñas de hombres y mujeres prestos a zambullirse en una alberca o en una playa, helechos colgados de macetas blancas y copias de figuras de novios a quienes solo les falta la peana tradicional: el bizcocho de bodas? Todos estos y otros elementos de la exposición titulada White Trash de Aaron Salabarrías se vinculan por ser expresión del gusto de la cultura de masas y de sectores sociales puertorriqueños. Se identifican en un sentido general con el Kitsch.

El término, de origen alemán, se empleó por primera vez en el siglo XIX para significar dibujos, baratijas y objetos fácilmente comercializables que se vendían a los turistas. Abraham Moles, teórico del Kitsch, lo considera un fenómeno social universal que aparece en la modernidad asociado con la cultura de masas y el consumo acelerado en los países altamente industrializados. Clement Greenberg, crítico de arte estadounidense, afirmó en 1939 que en la cultura contemporánea la alternativa a Picasso no era Miguel Ángel, sino el Kitsch. No obstante, las advertencias de Greenberg sobre los peligros del mismo o los de la convivencia de lo alto con lo bajo, el Kitsch devino en un fenómeno social universal.

Abraham Moles señala que el Kitsch es sinónimo de convencionalismo, pretensión, inautenticidad y en algunos casos de

mala factura. Él afirma que el Kitsch, además de constituir una tipología de objetos, es un modo de relación, entre otros, que mantienen los seres humanos con las cosas en un sistema económico caracterizado por el exceso de bienes (10). El Kitsch se impone en el momento de opulencia de la cultura burguesa, es decir, en el momento en el que los medios exceden las necesidades y la actividad de consumo prevalece sobre otras constituyéndose en una de significación esencial (10–21). Es el momento cuando la producción reemplaza a la creación mediante la copia de un modelo ya fabricado. Por una parte, la estrategia de la producción irrumpe en todas las dimensiones de la vida constituyéndose en una de sus características principales. Por otra parte, en el proceso artístico se impone el uso de la copia o la apropiación de lo ya fabricado. El artista se apropia de imágenes, técnicas e ideas de otros artistas vinculándose con el arte, los estilos, las obras del pasado y las cosas de la cultura, o de un modo consciente llevando a cabo una reflexión sobre ellas o admitiéndolas como arte a través del modo de relación con el Kitsch.

Moles apunta que: “una sociedad de masas que hace del medio cotidiano un flujo permanente más que un sedimento durable, desarrolla la relación Kitsch como un tipo estable de vínculo entre el hombre y su medio artificial, en lo sucesivo lleno de objetos y de formas permanentes a pesar de su carácter efímero” (23). Otro modo de relación con los objetos de la cultura de consumo lo es el

modo de relación surrealista. Este, aunado al modo de relación Kitsch, resalta el factor de extrañeza resultante de la proximidad de objetos extraídos de su contexto habitual en un encuadre distinto. Gran parte de las obras en White Trash se destacan por su rareza en el contexto del museo. Ese sería el caso, por ejemplo, de la obra titulada La boda de ella. La obra está conformada por una secuencia de copias plásticas de figuritas de novios colocadas sobre el saliente de una columna en la sala de exposición en lugar de estar sobre el típico bizcocho de bodas. Las figuritas resaltan por su inconsecuencia estética como objeto escultórico rayando en lo ornamental. Sin embargo, no se aperciben como ornamentos dado que el contexto le impone el significado tradicional del museo: estatuto de obra de arte.

La obra de Salabarrías transita de lo pequeño a lo grande en la pieza titulada Perros jugando póquer. Un lienzo grande es soporte de dos imágenes de perros pintadas por Salabarrías y de dos fotografías digitales de obras de Casius Marcelus Cooliege, pintor estadounidense del siglo XIX. La apropiación de las imágenes de Cooliege es parte de la “producción” de la obra, siendo el tema de la misma una reflexión sobre la relación entre lo incautado y las partes pintadas por el artista. La originalidad deviene en la hibridación entre lo pintado por Salabarrías y su utilización de las imágenes de Cooliege. Se opera una transfiguración de la obra Kitsch de Cooliege en “arte culto” por medio del soporte de dimensiones grandes y la sustitución de los colores del original por el blanco y el negro sugerentes del medio gráfico y fotográfico. El trastoque parece irónico porque la pintura de Cooliege reverbera con asociaciones del arte como, por ejemplo, la pintura de Vincent van Gogh titulada Los comedores de papas.

Si el blanco y el negro de la fotografía digital transfiguran la obra de Cooliege en el lienzo de Salabarrías, no menos cierto es que el blanco enlaza otras piezas variopintas que se incluyen en la exposición. El blanco de los cascarones de huevos en la punta de las hojas de las plantas de sávila contrasta con los bordes de sus hojas en las fotografías de dimensiones grandes. El blanco es también el elemento unificador en las obras tituladas Bañistas, compuestas de figuritas pequeñas de mujeres voluptuosas o de mujeres y hombres gordos. La ambivalencia de los signos se acentúa haciendo posible permutar los

“Al pozo”

"El Cofre"

objetos e imágenes Kitsch en arte. Sin embargo, los objetos transfigurados están tan sumergidos en la banalidad que su potencial para la contemplación estética resulta comprometida. Salabarrías logra hacer de lo Kitsch arte, dándole un soporte a lo inconsecuente, una de las fuentes de la alienación del ciudadano contemporáneo.

Moles comenta que el Kitsch no es alienación, pero la alienación contiene el Kitsch. Si el objeto artístico, como todo producto, tiene un público, la producción, también, no solo crea un objeto para un sujeto sino un sujeto para el objeto. La producción suministra los materiales, modifica el modo de consumo y suscita la necesidad de lo que produce. La cultura al ofrecer el Kitsch para el disfrute del ciudadano en su tiempo libre, un producto inconsecuente y banal sin significación cultural y económica, establece el modo de relación entre el consumidor y el producto resultando en un proceso de alienación (42-43).

Salabarrías al reflexionar sobre esa realidad de la cultura contemporánea, insertaría su obra en la agenda de la vanguardia histórica, cuestionando los valores burgueses y los de la economía capitalista. Muestra lo banal desplegándolo sin reparo y contraponiéndolo a sí mismo mediante las herramientas del arte: el enmarcado, el soporte, la desmesura de las dimensiones y la manipulación cromática. El artista en el reemplazo de los colores por el blanco en la figuritas y por el negro y blanco en las imágenes digitales de Coolidge parece asumir un modo ascético de relación con el Kitsch; el ideal del muro blanco o de Blanco sobre Blanco de Malieovich. Este es el modo de eliminar las cosas, hacer del menos el más, retirarse del mundo de los objetos para aspirar a una trascendencia que no parece posible entre lo trivial.

A partir de esa aspiración es comprensible el epíteto de white trash para el Kitsch que se muestra en esta exposición. La

conjunción del sustantivo blanco con el de basura connota, entre otros, un sentido peyorativo sobre el contenido de la obra y un sentido elogioso al mostrar su metamorfosis en su despliegue por medio de las dimensiones grandes de las imágenes digitales y en la utilización del blanco en las figuritas y en los marcos de las fotografías. El apelativo, obviamente, no se refiere a un sector de la sociedad estadounidense sino a los productos de consumo masivo que transfigurados por medio del blanco parecen alcanzar un estado artístico superior al que la ausencia de color sugiere; pareciera que el desvestirse al objeto de su cromatismo le despojase de una parte sustancial de su banalidad.

Referencia:

Abraham Moles. El kitsch. El arte de la felicidad. Barcelona, Buenos Aires y México: Ediciones Paidós. 1990.

POR: INGRID MARIA JIMENEZ MARTINEZ:
Catedrática de la Universidad de Puerto Rico.

GALERÍA

Aníbal Soto

787.281.6184

galeriaanibalsoto.com

SOTO, 5' x 5'

- > ARTE
- > ENMARCADOS
- > RESTAURACIÓN

W.TORRES 4' x 5'

L.GONZALEZ 3' x 5'

Ave. Roosevelt
Esq. César González # 353
Hato Rey, PR 00919
entrada por Rest. Zipperle
L - S 9 am, 6 pm

Secrets of Eden Spa

Believe in the Secrets of Nature

ENJOY OUR EXCLUSIVE FACIAL RITUALS,
PERFORMED WITH THE MOST
EXQUISITE BOTANICAL &
NATURAL GEMSTONE ELEMENTS:

DIAMOND
RUBI
PEARL

EMERALD
AMETHYST
GOLD

CONTACT US:

RECINTO SUR ST.
ACOSTA BUILDING #331
OLD SAN JUAN

787-721-6400

"En caso de emergencia rompe el mito". 2013. 150 x 100 cm.

En caso de emergencia
rompe el mito.
Juan Carlos Rodríguez

PROFIT FOR THINKERS **MAYKEL HERRERA**

"Las heridas de la tierra", 2012. 150 x 70 cm.

The latest inspiration of the artist Maykel Herrera projects an angry shout from the very essence itself of easel painting. His vision of portraiture has an ecumenical flavor but with an irreverent sense. The conceptual search, semiotic exploration and interaction with certain contexts, reconcile his studio with characters that roam through the past, present and future.

His contemporaneity overflows and he respects the threads of Antillean history that offer the questions, and at the same time, powerful answers to who we are, where we come from and where we are going. As a good taxidermist of the work, he provokes us with perennial symbols that carry the stamp of

Cuba on all contours, as in the piece "En Caso de Emergencia Rompa el Mito" (In Case of Emergency Break the Myth) ... or "Huerto de Getsemani" (Garden of Gethsemane); both convoke exclamation in even the most skeptical visitors.

Maykel Herrera seeks and manages to connect his Island- which will never lose the protective beacon- with the ancestral poetry of the land; the mother sap that gives him the vigor to dispel any Eurocentric criteria and narrate in his own style, how it started and how the history of the New World is written today, through its identity and with the most intimate of voices, sometimes marred by political and social stigmas.

At the dawn of the third millennium, he reminds the audience that it is impossible to escape the power of time, the enchantment of the legend, and the mythical and folkloric dialogues of a nation that has begun to move. The artist blurs fear; he suggests breaking with the old ties and embracing the new. Herrera provides coordinates to add up all parts of his symbolic cartography and discourse from his life testimonies surrounding the collective reality of a city, a country, an island, a continent.

By Bárbara Sánchez Novoa

"Dieta enrojec da". 2013. 120 x 90 cm.

Dieta enrojec da
Madalena Albuquerque
2013

"Huerto de Getsemani", 2012. 150 x 70 cm.

La más reciente inspiración del artista Maykel Herrera proyecta un grito colérico desde las esencias mismas de la pintura de caballete. Su mirada al oficio del retrato tiene un sabor ecuménico pero con sentido irreverente. La búsqueda conceptual, la exploración semiótica y la interacción con determinados contextos, reconcilian su taller con personajes que rondan a través del pasado, del presente y del futuro.

Desborda contemporaneidad y respeta los hilos de la historia antillana que ofrecen las interrogantes y a la vez, poderosas respuestas de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Como buen taxidermista de la obra nos provoca con símbolos perennes que llevan el sello Cuba por todos los contornos, como en la pieza En caso de emergencia rompa el mito...ó Huerto de Getsemani; ambas remueven la exclamación hasta en los más escépticos visitantes.

Maykel Herrera busca y logra conectar su Isla –la que jamás perderá el faro protector – con la poesía ancestral de la tierra; la madre sabia que le proporciona vigor para despejar cualquier criterio eurocéntrico y contar a su estilo, cómo empezó y cómo se escribe hoy la historia de este Nuevo Mundo, a través de su identidad y con las más íntimas voces, a veces manchadas por los estigmas políticos y sociales.

En los albores del tercer milenio, reitera al auditorio, que es imposible escapar al poder del tiempo, al encanto de la leyenda, a los diálogos míticos y folklóricos de una nación que ha echado a andar. El artista desdibuja el miedo, sugiere romper las viejas ataduras y aceptar lo nuevo. Herrera entrega coordenadas para sumar todas las partes de su cartografía simbólica y discursar desde sus testimonios de vida en torno a la realidad colectiva, de una ciudad, de un país, de una Isla, de un continente.

Por Bárbara Sánchez Novoa

Baroque Forest, 22" x 32", Tinta y acrílico sobre papel, 2013.

NATHAN BUDOFF We have the sky above

info: nbudoffmckibben@yahoo.com

From its beginning the work of Nathan Budoff has been linked with narration. When he was studying at the School of the Museum of Fine Arts in Boston, narrative art was taboo within contemporary art, seen as contrary to modern and the postmodern. It was then that Nathan decided to use narrative and the visual bases of the European masters, of cinema and comic books. It is also worth mentioning that Budoff is genuinely interested in people, their stories, both personal and simple, that inexorably seethe in the complexity of everyday life for the sensitive eye and ear.

Since 2003 when the artist created the mural "Con las Cotorras" (With the Parrots), made of mosaic on the ceiling of

the Martínez Nadal station in the Urban Train, in San Juan, he wanted investigate the idea of creating a faux sky, similar to those created by the Italian Baroque artists such as Pietro da Cortona, Annibale Carracci and Giovanni Battista Tiepolo aspiring to the representation of divinity. In the summer of 2010, Nathan visited Rome, Florence and Venice. During a second trip in January 2011, this time received as Visiting Artist at the American Academy in Rome, the artist studied during long hours for a few weeks the monumental fresco of the Glorification of the Reign of Urban VIII also known as The Triumph of Divine Providence (1633-1639) painted by Pietro da Cortona on the dome of the Great Hall of the Barberini Palace (Galleria Nazionale d'Arte Antica of Palazzo Barberini).

The irony that usually hovers in Budoff's art peeks out when the inspiration of his work stems from looking upward. The Triumph of Divine Providence is dedicated to Pope Urban VIII, who was the man who ordered Galileo, the great star gazer, to deny his discoveries. Although at first an ally and a friend, later, Urban VIII chaired a meeting of the Inquisition in which the decision to summon Galileo to Rome for questioning was taken.

The mural of Pietro da Cortona set a new standard in the scale for ceiling paintings. The whole composition was executed as a continuous painting using the Italian *es-corza di sotto in su*, meaning "seen from below" and *quadratura* (a form of illusion-

ist mural painting which seems to extend the actual architecture of the room to an imaginary space beyond the confines of the actual wall or ceiling). Nathan uses *di sotto in su* and the heroic epic, as well as some quotes from the murals of Da Cor-tona and Carracci in his easel paintings.

In the work of Budoff, there are usually no clear meanings; the artist likes to leave loose ends. He hopes to provoke unease and intrigue; he wants to provoke a second or third look. His paintings narrate specific moments but strongly suggest, in an almost cinematic way, the events that preceded and followed the action. The figures seem to come in from outside, as if the viewer had been located just below them. Budoff uses this technique to break the barrier between the painting and the viewer. Caravaggio and other Baroque painters placed objects on the bottom edge of their paintings – a vessel or someone’s foot – in order to expand the space of the painting outwards; in the case of “Migración” (Migration), Nathan places the tree trunk itself and the three figures thus. But the new ingredient is Nathan’s desire to convert the perspective into part of the narrative. The expression of the characters, although barely delineated over the background, reveals the focus of his attention and wonder through the expression of the eyes and the open mouth of one of the characters. The cupola of this scene is the expansive treetop.

Some scholars, such as Dr. Karel Vanhaesebrouck, Assistant Professor of Arts and Culture at the University of Maastricht, have launched research to determine why the very recent Baroque sensibility – related to the problems of Postmodernism – should be redefined as Neo-Baroque. Their assumption is that the Baroque is not limited to a particular historical epoch and tradition, but should be regarded as

an artistic culture or sensibility which re-appears throughout history in times of transition and crisis. The central question of his proposal is to “see if we can apply the Baroque aesthetic regime, with its foregrounding of the spectacular, the eccentric, that which is subject to multiple interpretations and perspectives, the theatricality, to analyze contemporary artistic developments within their specific context”, Dr. Vanhaesebrouck mentioned in the convocation for the PhD Graduate School of Arts and Social Sciences at the University of Maastricht.

The exploration of perspective that Nathan has undertaken is ultimately the scaffolding that enhances his interest in telling a story in an outstanding manner. Whether as simple but as profound as looking upward under a tree, or the amazing creativity of imagining other points of view paying homage to love. In the paintings, drama and a certain theatricality has been added that draws us, as the Baroque artists sought, to a more transcendental experience.

By: María Arlette de la Serna Vázquez,
Curadora Asistente Museo de Arte de Ponce

Retrato, Vista de la instalación, Recinto Cerra, San Juan, Puerto Rico, 2013.

Migración, 108" x 144", Carboncillo, óleo y acrílico sobre lona, 2011.

NATHAN BUDOFF Arriba tenemos el cielo

Desde su principio la obra de Nathan Budoff ha estado vinculada con la narración. Cuando estudiaba en la Escuela del Museo de Bellas Artes en Boston, el arte narrativo era tabú dentro del arte contemporáneo por ir en contra de lo posmoderno y moderno. Es entonces que Nathan decidió usar la narrativa y las bases visuales de los maestros europeos, del cine y los comics. Cabe mencionar también que Budoff está genuinamente interesado en la gente, sus relatos, a la vez personales y sencillos pero que bullen inexorablemente en la complejidad del día a día para el oído y la mirada sensible.

Desde el 2003 en que el artista creó el mural Con las cotorras, hecho de mosaico en el techo de la estación Martínez Nadal del Tren Urbano, en la ciudad de San Juan, quiso conocer de primera mano la idea de crear un cielo falso, parecido al que crearon artistas barrocos italianos como Pietro da Cortona, Annibale Carracci y Giovanni Battista Tiepolo buscan-

do la representación de la divinidad. En el verano del 2010, Nathan visitó Roma, Florencia y Venecia. Durante un segundo viaje en enero del 2011, esta vez recibido como Artista Visitante en la Academia Americana en Roma, el artista estudió por varios días de largas horas el monumental fresco de la Glorificación del reinado de Urbano VIII también conocido como El triunfo de la Divina Providencia (1633-1639) pintado por Pietro da Cortona en la bóveda del Gran Salón del Palacio Barberini (Galleria Nazionale d'Arte Antica del Palazzo Barberini).

La ironía que generalmente ronda en el arte de Budoff se asoma cuando la inspiración de su obra nace de mirar hacia arriba. El triunfo de la Divina Providencia está dedicado al papa Urbano VIII, quien fue el hombre que ordenó a Galileo, el gran observador del cielo, negar sus descubrimientos. Aunque primero aliado y amigo, posteriormente Urbano VIII, presidió una reunión de la Inquisición en la que

se tomó la decisión de convocar a Galileo a Roma para un interrogatorio.

El mural de Pietro da Cortona fijó un nuevo estándar en la escala para las pinturas de techo. La composición entera fue ejecutada como una pintura continua que utilizaba el *escorzo di sotto in su*, en italiano "visto desde abajo" y la *quadratura* (una forma de pintura mural ilusionista en la que se parecen extender la arquitectura real de la sala a un espacio imaginario más allá de los confines de la pared real o el techo). Nathan usa tanto el *di sotto in su* y lo heroico de la epopeya, así como algunas citas de los murales de Da Cortona y Carracci en su pintura de caballete.

En la obra de Budoff, generalmente no hay significados transparentes; al artista le gusta dejar cabos sueltos. Espera provocar inquietud e intriga; desea provocar una segunda o tercera mirada. Sus pinturas narran momentos específicos pero sugieren poderosamente, casi de manera

cinematográfica, los acontecimientos que precedieron y seguirán a la acción. Las figuras parecen entrar de afuera, como si el espectador se hubiese ubicado justo debajo de ellas. Budoff usa esta técnica para romper la barrera entre la pintura y el observador. Caravaggio y otros pintores barrocos colocaban objetos en la orilla inferior de sus pinturas –un recipiente o el pie de alguien– para ampliar el espacio de la pintura hacia afuera; en el caso de Migración, Nathan coloca el tronco mismo y las tres figuras así. Pero el ingrediente nuevo es el deseo de Nathan en convertir la perspectiva en parte de la narración. Las expresiones de los personajes, aunque apenas delineados sobre el fondo, dejan ver el foco de su atención y asombro a través de las expresiones con los ojos y la boca abierta de una de ellas. La cúpula de esta escena es la copa del árbol.

Algunos académicos, como el Dr. Karel Vanhaesebrouck profesor asistente de arte y cultura en la Universidad de Maastricht han iniciado investigaciones para determinar por qué la más reciente sensibilidad barroca –relacionada con la problemática del Posmodernismo– debería ser redefinida como neo-barroco. El supuesto de que el barroco no debe limitarse a una época histórica concreta y una tradición, sino que debe ser considerado como una cultura artística o sensibilidad que vuelve a aparecer a través de la historia en momentos de transición y de crisis. La pregunta central de su propuesta es “ver si podemos aplicar el régimen artístico barroco, con su puesta en primer plano de lo espectacular, lo excéntrico, lo sujeto a múltiples interpretaciones y perspectivas, la teatralidad para analizar los desarrollos artísticos contemporáneos dentro de su contexto específico” menciona el

Dr. Vanhaesebrouck en la convocatoria para el doctorado de la Escuela de Postgrado de Artes y Ciencias Sociales de la Universidad de Maastricht.

La exploración de la perspectiva que Nathan emprendió es finalmente un andamio que refuerza su interés en narrar de manera sobresaliente una historia. Ya sea sencilla pero profunda como mirar hacia arriba debajo de un árbol, o la increíble creatividad de imaginar otros puntos de vista rindiendo un homenaje al amor. En las pinturas se ha agregado drama y cierta teatralidad que nos acerca, como buscaban los artistas del barroco, a una experiencia más trascendental.

Por: María Arlette de la Serna Vázquez,
Curadora Asistente Museo de Arte de Ponce

info: nbudoffmckibben@yahoo.com

La invención del amor, 108" x 144", Carboncillo, óleo y acrílico sobre lona, 2011.

Time and the Creation of Fable in the Paintings of ENRIQUE TOLEDO

artelista.com

Almost unintentionally, the painter Enrique Toledo has earned a place of privilege in Latin American plastic arts. His constancy, for many long years in experimentation and study today shows a mature artist at the peak of his creative work.

Although throughout his searches and inquiries he has requisitioned the most unlikely figurative variants, the splendor of his work has been focused primarily on the appropriation and recontextualization of a huge number of images derived from the great historical styles. That permanent citing is assumed from the recognition of the values of these modes of representation, from a respectful attitude, even when they are literally ransacked, diluted and relocated to temporal and thematic spaces distant from their ori-

gins. That is to say: the imitative focuses on capturing the spirit and mood of those styles, and the parodic is only outlined in the manner of reproduction and never, or very rarely, leads to the caricaturesque or the satirical. I say "manner of reproduction" because it is fully identifiable. As a rule, within the same element there may be two or more citations converging, and what is decisive is not the identifying of them, but the strength of a larger piece that the author concedes to his appropriations and which he assumes in advance for his own work.

In this way, Toledo delights in casual games and semantically plural visions that can markedly surpass the looting of art history and includes elements of contemporary existence such as mass

media, advertising, photography, film; but fully subordinated to the sense of the "classic work" which is born of a lifelong delight in lavish detail, focusing on the filigree of jewels, gemstones and head-dresses, on the tactile and chromatic display of clothing and their folds – where red is the foundation upon which almost all the color contrasts are resting – in the luminous and golden armor, the coats of arms, helmets, spears and pikes. This implies a creative act that is recognized as stemming from the artist's own enjoyment of pictorial experience: a manifest delight, the manipulation of painting itself and for itself. And this sensory feast logically extends its own hedonistic principle to reach the public itself.

In no way does this attitude challenge the intellectual scope of the work of art. Toledo achieves through permanent and unusual associations in intriguing the viewer, to insert him in a narrative where the biblical, the historical and the visions and perspectives of the author intersect, which, rather than being adjusted and definitive—imply a permanent questioning of art and life... The relationship between man and nature: *El caballero dorado* (The golden knight), *Yo también fui la elegida* (I was also the chosen one), *Venerable pasión* (Venerable passion) ... remains practically constant. Meanwhile, in *Una Luz al Borde del Crepúsculo*, (A light at the edge of twilight), man seems challenged by the immensity and the internal chaos of the natural world, or rather, in the middle of this chaos is man and other powers which at the cost of seeming surrealistic to us, entice us to the supernatural.

The temporary connections that the artist proposes have their place in the anecdotes that he recreates and resizes, but also at the level of "stylistic proposals" and plastic realization. Time and its imprint are present in the crosslinking of the most varied and distant ways of doing, as well as the pictorial resource per se: textures and effects accentuate its untiring passage. Then the most unusual paradoxes grounded on the history of painting emanate, and they, in the manner of a saga, include the whole wide thematic range of its own passing. An unwarned receptor would awkwardly navigate in a sea of images in which he would hardly find an obvious meaning beyond the unquestionable magnificence of the painting. And this is one of the main resources of the work of Enrique Toledo: firstly, the constant presence of a mind inclined towards restoration of the most highly recognized paintings – that which, when touring one of his expositions does not allow you to escape the memory of the great European museums – and, sec-

"Una luz al Borde del Crepúsculo". 130 x 100 cm. Oleo sobre lienzo.

only, the persistence of a discursive energy focused on the singularity of various thematic links: biblical, historical, mythological, and in that inclusive discourse he reaches a dimension during indecipherable moments, but obviously his painting is always seductive. It is something from which no public is able to escape.

In the zealous effort to dismantle and at the same time traverse the path of painting, he leaves us signs and clues to follow the trajectory of the work, small squares which, due to their arrangement and rhythm, are erected as decorative elements, but whose primary desire is to reveal to us the journey of artistic achievement: to show the canvas starting from its primer. Many other mechanisms bring us closer to the making of art, gradually giving us clues and traces to awaken from the impact of the first glance at so much grandiloquence and thus to finally arrive at the processes of painting.

One of the most notable references in the work of Enrique Toledo is the sea. If in *Segunda vez frente al mar* (Second time in front of the sea) the marine ferment refers to eroticism and carnal desire, and it is emphasized in an ad infinitum serenity, and the tension is only underlined starting from the relationship between Joseph and Potiphar's wife in *Una vez al borde del crepúsculo* (Once at the edge of twilight) takes us with all the violence of a raging sea beneath the lightning bolts of God to an allegory about the time when nature was the protagonist. Facing the tradition of Cuban art, insularity—with the circumstances of the journey and all its social, political and even epistemological derivations and social implications today—has been a constant not only in Cuban plastic art: it is also a thematic recurrence in theater, literature and film. In a veiled manner and without stridency this looms in the work of Toledo. But the sea is much more; it is primarily a motif that ensures in its forms a plastic value from the possibilities of its rhythm, color and the strength of its levels: it may be surging, devilishly choppy or serene and restful, in the ideo-thematic land the nature of water stands out as the initial influx of life, but it is also the flow of time, it is the before, the now and the after (here it engages with one of the most latent concerns of the author: the nature of time and its fortuitous and forced) bonds. In Cuba the sea is an ancestral presence, the horizon, the point of focus and of escape, a space for utopia.

The beauty of the horse, the difficulty of its realization challenges the painter—who more frequently takes Van Dyck and Rubens as his models—but his vigor is identifiable, the expression of movement, his poise and elegance, his contained vitality. In *Fin de la inasible quietud del movimiento* (End of the unattainable stillness of movement) the horse is riding towards the light, and the light is the dawn, which suddenly reveals the ani-

mal's powerful anatomy. The beast is all thrustfulness, going towards the future, towards triumph, carrying the rider who is facing powerful forces; it is a struggle, the struggle of man to overcome dark obstacles. What's stopping him? Are we witnessing a social foreshadowing of today's Cuba?

The architecture and its elements provide, seen in perspective, a deep sense of humanism, Gothic spirituality is also present, the neoclassical monumentality and the austerity of the Tuscan order. All the components (walls, cornices, steeples, columns, arches, floors) receive treatments—crackled and pierced—lead to the idea of what has occurred, of time and its passage, its transitory yet at the same time permanent state, its vestigial nature. Antiquity is a condition that does not diminish the brilliance of the work, and is indeed decisive in the defining and intersecting of other physical spaces and of another time. A much more dynamic relationship in the content weighs above the arches and doors; they open the path to another dimension, to another temporal universe; you go out to sea and you return from it, you go from night to day and from day to night. As in fairy tales

you jump to another existence, to another geography. The anachronisms, the estrangement that produces the relationship between unequal and unconnected objects, grant them a metaphysical value. It is the way to force expectations in the creation of meanings. It is the perennial bulwark with areas close to surrealism that constantly activate consciousness, to perturb us. Other times, as in *La habilidad de contar la magia* (The ability to explain the magic), behind the glitter and tinsel, he plays with the diabolic, with test tubes, the finish of the walls, the music box, the doll, the red which refers to blood, the cold beauty of a queen, all leading to a sort of macabre strangeness of cinematic artifice.

A painter for today, Toledo once again wagers on his most complex obsessions, on the persistent fable that recognizes our causes in past chances and enters into its simulacrum, which he alters to delineate, as if unintentionally, the present, and also to—prophecy of the demiurge—envision the future.

By: Antonio Pérez Santos
Art Critic

“Visto desde el Cielo”, 51" x 39". Oleo sobre lienzo.

Tiempo y fabulación en la pintura de ENRIQUE TOLEDO

artelista.com

Casi sin proponérselo, el pintor Enrique Toledo ha ganado un espacio de privilegio en las artes plásticas latinoamericanas. Su constancia durante largos años de experimentación y estudio muestra hoy un artista maduro y en la cima de su labor creativa.

Aunque en sus búsquedas e indagaciones ha requisado las más inverosímiles variantes figurativas, el esplendor de su obra ha estado centrado fundamentalmente en la apropiación y recontextualización de una inmensa cantidad de imágenes provenientes de los grandes estilos históricos. Ese citar permanente se asume desde el reconocimiento de los valores de esos modos de representación, desde una actitud respetuosa, aun cuando estos sean literalmente desvalijados, diluidos y recolocados en espacios temporales y temáticos bien distantes a los de sus orígenes. Es decir: lo imitativo se centra en la captación del espíritu y el talento de esos estilos, y lo paródico solo se esboza en los aires de reproducción y nunca, o muy rara vez, conduce hacia lo caricaturesco o satírico. Digo «aires de reproducción» porque es lo plenamente identificable. Como norma, en un mismo elemento pueden estar confluyendo dos o más citas, y lo determinante no es entonces la identificación de ellas, sino el aliento de pieza mayor que el autor les concede a sus apropiaciones y que asume de antemano para su propio trabajo.

De tal suerte, Toledo se regodea en juegos temporales y visiones semánticamente plurales que pueden puntualmente rebasar el saqueo de la historia del arte e incluir elementos propios de la existencia contemporánea como los mass media, la publicidad, la fotografía, el cine; pero todo subordinado al sentido de «obra clásica» que nace del permanente regodeo en el detalle fastuoso, centrado en la filigrana de joyas, piedras preciosas y en el tocado de los cabellos, en el despliegue táctil y cromático de las vestimentas y sus pliegues —donde el rojo es la base sobre la que se asientan casi todos los contrastes de color—, en la luminosidad y dorado de las armaduras, escudos de armas, yelmos, lanzas y picas. Esto implica un acto creativo que se reconoce a partir del propio goce por el artista de la experiencia pictórica: de manifiesto deleite, de manipulación de la pintura en sí y para sí. Y esta fiesta sensorial alcanza lógicamente en su principio hedonista al propio público.

En modo alguno esta actitud atenta contra el alcance intelectual de la obra de arte. Toledo logra a partir de permanentes e inusitadas asociaciones intrigar al espectador, introducirlo en una madeja narrativa donde se entrecruzan lo bíblico, lo histórico y las visiones y perspectivas del autor, que —más que ser ajustadas y definitorias— implican una interrogación permanente al arte y a la vida. La

relación hombre-naturaleza (El caballero dorado, Yo también fui la elegida, Venerable pasión...) resulta prácticamente una constante. Mientras, en Una luz al borde del crepúsculo, el hombre parece retado por la inmensidad y el «caos interno» del mundo natural, o más bien en el centro de ese caos están el hombre y otras potencias que a fuerza de resultar surrealizantes se nos antojan sobrenaturales.

Los enlaces temporales que el artista propone tienen su espacio en el anecdotario que recrea y redimensiona; pero también a nivel de «propuesta estilística» y de realización plástica. El tiempo y su huella están presentes en el entrecruzamiento de las más variadas y distantes maneras de hacer, y también el recurso pictórico per se: texturas y efectos se ocupan de acentuar su infatigable decurso. Se desprenden entonces las más insólitas paradojas afincadas sobre la historia de la pintura y que, a manera de saga, incluyen toda la amplia gama temática de su propio transcurrir. Un receptor no avisado navegaría torpemente en un mar de imágenes en las que difícilmente encontraría un significado evidente más allá de la incuestionable magnificencia de la pintura. Y he ahí uno de los recursos puntuales de la obra de Enrique Toledo: por una parte, la constante presencia de una voluntad restauradora de la pintura más reconocida —esa que al recorrer una exposición suya hace que usted no pueda sustraerse

“Lev tación” 155 x 95 cm. Oleo sobre lienzo.

al recuerdo de los grandes museos europeos— y, por otra, la persistencia de una energía discursiva que se centra en la singularidad de enlaces temáticos diversos: bíblicos, históricos, mitológicos, y que en ese discurso incluyente alcanza una dimensión por momentos indescifrable; pero obviamente su pintura siempre resulta seductora. Es algo a lo que ningún público logra sustraerse.

En el afán de desmontar y a la vez recorrer el camino de la pintura, nos va dejando señales y pistas para seguir la trayectoria de trabajo, pequeños cuadrados que por su disposición y ritmo se erigen como elementos ornamentales, pero cuyo anhelo primero es descubrirnos el recorrido de la realización artística: mostrar el lienzo desde su imprimación. Muchos otros mecanismos van acercándonos a la elaboración artística, gradualmente nos da los indicios y las trazas para despertar del impacto del primer golpe de vista ante tanta grandilocuencia y así finalmente llegar a los procesos de la pintura.

Una de las referencias más notorias en la obra de Enrique Toledo es el mar. Si en Segunda vez frente al mar los fermentos marinos aluden al erotismo y al deseo carnal, y se enfatiza en una serenidad ad infinitum, y la tensión solo se subraya a partir de la relación entre José y la mujer de Potifar, en Una vez al borde del crepúsculo nos lleva con toda la violencia de una mar embravecida bajo los rayos de Dios a una alegoría sobre el tiempo donde la naturaleza es el protagonista. Cara a la tradición del arte cubano, la insularidad —con la circunstancia del viaje y todas sus derivaciones e implicaciones sociales, políticas y hasta gnoseológicas hoy en día— ha sido una constante no solo en las artes plásticas cubanas: también es una recurrencia temática en el teatro, la literatura y el cine. Veladamente y sin estridencias esto asoma en la obra de Toledo. Pero el mar es mucho más, es en primer término un motivo que asegura en sus formas un valor plástico a partir de las posibilidades de su ritmo, color y fuerza de sus planos: puede ser rompiendo, endiabladamente encrespado o sereno y reposado, en el terreno ideotemático sobresale la naturaleza del agua como influjo inicial de vida, pero también es el fluir del tiempo, es el antes, el ahora y el después (aquí engarza con una de las preocupaciones más latentes en el autor: la naturaleza del tiempo y sus enlaces fortuitos y forzados). En Cuba el mar es una presencia ancestral, el horizonte, el punto de mira y de fuga, un espacio para la utopía.

La belleza del caballo, lo difícil de su realización retan al pintor —quien toma como modelos más frecuentes a Van Dyck y Rubens— pero lo identificable es su vigor, la expresión del movimiento, su prestancia y elegancia, su contenida vitalidad. En Fin de la inasible quietud del movimiento, hacia la luz va el caballo, y la luz es el albor, que de golpe descubre la

poderosa anatomía del animal. La bestia es toda pujanza, va hacia el futuro, hacia el triunfo, lleva al jinete que enfrenta poderosas fuerzas, es una lucha, la lucha del hombre por imponerse a oscuros obstáculos. ¿Qué lo detiene? ¿Estamos ante una prefiguración social de la Cuba de hoy?

La arquitectura y sus elementos aportan, vistos en perspectiva, un profundo sentido humanista, también presente la espiritualidad del gótico, la monumentalidad del neoclásico y la austeridad del orden toscano. Todos los componentes (muros, cornisas, capiteles, columnas, arcos, pisos) reciben unos tratamientos —craquelados y horadados— que conducen a la idea de lo acontecido, del tiempo y su paso, su estado transitorio y permanente a una vez, su carácter de vestigio. Lo vetusto es una condición que no le resta lucimiento a la obra y sí resulta determinante en la definición y cruzamiento de otros espacios físicos y de otro tiempo. Sobre los arcos y puertas pesa una relación de contenido mucho más dinámica: son el paso a otra dimensión, a otro universo temporal; se va hacia el mar y se regresa de él, se va de la noche al día y del día a la noche. Como en los cuentos

de hadas se salta a otra existencia, a otra geografía. Los anacronismos, el extrañamiento que produce la relación entre objetos desiguales e inconexos, le conceden un valor metafísico. Es la forma de forzar las expectativas en la producción de significados. Es el perenne valladar con zonas cercanas al surrealismo para activar constantemente la conciencia, para inquietarnos. Otras veces, como en La habilidad de contar la magia, tras el brillo y el oropel se juega con lo diabólico, tubos de ensayo, el acabado de los muros, la caja de música, la muñeca, el rojo que alude a la sangre, la fría belleza de una reina, conducen a una suerte extrañeza macabra de remedos cinematográficos.

Pintor de hoy, Toledo una vez más apuesta por sus obsesiones más complejas, por el persistente fabular que reconoce nuestras causas en pretéritos azares y entra en su simulacro y los va alterando para delinear, como sin proponérselo, el presente, y también para —profecía de demiurgo— avizorar el futuro.

Por: Antonio Pérez Santos
Crítico de arte

“El espíritu de Van Dick”. Oleo sobre lienzo, 51” x 39”.

FÉLIX BONILLA GERENA

Félix

TRIPOLI GALLERY

30A JOBS LANE, SOUTHAMPTON, NY 11968
631 377 3715 INFO@TRIPOLIGALLERY.COM

Felix Bonilla Gerena

The Painting of **LUIS GONZÁLEZ**

luis.gonzalez.art.pr@gmail.com

We have known about the talent of this painter for a long time. I remember his landscapes in which we can admire the variety of greens that he created, glorifying the Nature of Puerto Rico which is like saying a glorifying of God as well. This island is a true paradise on earth.

As a good painter he has always been in a constant seeking; he does not stagnate... and now he dazzles us with unusual abstracts testifying once again to his talent and creativity. All his phases are good, and in his latest exhibition, the small format paintings delighted us with small rustic houses, he knowingly drawing each board of their white walls, achieving in each one... an art lesson. We find in them: local customs, nostalgia and great love for his land. In his perennial wandering, seeking for all the secrets of a good drawing (the architecture of great painting) he does not forget his well-

managed theory of color, as that colossus, his teacher Félix Bonilla Norat, glory of the Río Piedras Campus of the University of Puerto Rico, would say.

The painter will not abandon his old style, because as the song says: "an old love is neither forgotten nor ever goes away... and it never says goodbye". Figurative art never cease to exist. It started in the Neolithic in caves where hands appeared... or a bison... It comes and goes... that which surrounds us is always in any creative mind.... And we are reminded by: the Sumerians, the Egyptians... or vanguard art. We are very excited by the recent abstracts of this painter friend, and that does not mean he will forget his past... give it time...

Beneath the effervescence that has characterized the evolution of the arts over the last few years, is this underly-

ing need to seek new creations. In this case we are studying we are pleased to see that our artist continues to show his talent in his paintings... they are worthy of the most discerning museum because he has sensitivity and extraordinary gifts. We may describe him as "a landscape renovator" and may his harvest occupy its rightful place in the history of Puerto Rican painting. His paintings contain very beautiful examples, painted with an affection that makes them appear to be in or existent in his own backyard... as something very personal... very close to his heart!

Perhaps not to others, but to me it seems to be a joyous painting we are studying, which we could also describe as optimistic... full of color and light, of emotion and life... which is also needed by any artist, no doubt, of any age. One can tell that he is a painter by vocation and his work is very sensitive, it reflects a broad knowledge of Beauty, and he conveys it in his art with expressive delight. Color is his forte... and he does not bestow it at random, because every stroke is studied, coded, measured... We could also say that art is history, understanding this as coming from the past and as a projection into the future. It is also a testimony... and our painter gives it with the work that he has been developing for years in order to reach his new production, always beautiful, always fresh... it is an understanding and an image of his world.

I should add that the artist, in painting the recent abstract paintings does not forget the greens of his landscapes, and behold, he presents us with the innovation of new paths to be searched, with that window of joy to those of us who are sensitive and wish to glimpse. How good his recent work looks; which has not been easy because he has achieved it through his effort and experience... by the continuous struggle with brushes, ideas and colors... always remembering, of course, the golden rules of good painting! I congratulate him.

By Antonio J. Molina
Art Critic, AICA, Paris

"En un Día Calido", 2004. Oleo/lienzo, 40" x 40".

"Maleza Verde", 2004. Oleo/lienzo, 60" x 48".

La Pintura de LUIS GONZÁLEZ

luis.gonzalez.art.pr@gmail.com

Conocemos desde hace tiempo el talento de este pintor. Recuerdo sus paisajes donde podemos admirar la variedad de verdes que él creaba, glorificando así la Naturaleza de Puerto Rico que es como decir también a Dios. Esta isla es un verdadero paraíso terrenal. Como buen pintor ha estado siempre en búsqueda perenne; no se estanca...y ahora nos deslumbra con inusitados abstractos testimoniando una vez más su talento y su creatividad. Todas sus etapas son buenas y en su última exhibición, la de los cuadros de pequeño formato nos deleitó con unas casitas campesinas sabiendo dibujar cada tabla de sus paredes blancas, logrando en cada una de ellas...una lección de arte. Hay en ello: costumbrismo, nostalgia y mucho amor por su tierra.

En su perenne deambular buscando todos los secretos de un buen dibujo (la arquitectura de la gran pintura) no olvida su bien manejada teoría del color como diría aquel coloso, su maestro Félix Bonilla Norat, gloria del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico

No abandonará el pintor su antiguo estilo pues como dice la canción: "un viejo amor ni se olvida ni se aleja...y nunca dice adiós" El arte figurativo nunca dejará de existir. Empezó en el neolítico en aquellas cuevas donde aparecen unas manos...o un bisonte...Vuelve y va...lo que nos rodea siempre está en cualquier momento creadora...y nos lo recuerdan: los sumerios, los egipcios...o el arte de vanguardia. Nos entusiasman esos abstractos recientes de este pintor amigo, y eso no quiere decir que olvidará su pasado... tiempo al tiempo... Bajo la efervescencia que ha caracterizado la evolución de las artes a lo largo de estos últimos años, subyace esta necesidad de buscar nuevas creaciones. En este caso que estudiamos nos satisface comprobar que nuestro artista sigue mostrando su talento en sus pinturas...dignas del museo más exigente porque tiene sensibilidad y unas dotes extraordinarias.

Bien podemos calificar al mismo de "renovador del paisaje" y que su cosecha ocupa el puesto que le corresponde en

la Historia de la pintura puertorriqueña. En sus cuadros se contienen unos ejemplos muy bellos, pareciendo que con el cariño con que los pinta están o existen en los mismos patios de su casa... como algo muy suyo... muy cerca de su corazón! No se si a otros no, pero a mi me parece una pintura alegre la que estamos estudiando, a la que también pudieramos calificar de optimista... plena de color y de luz, de emoción y de vida...que también hace falta a cualquier artista, sin duda alguna, de cualquier edad. Se ve que es pintor de vocación y muy sensible su obra, que refleja una amplia sabiduría de la Belleza. y la entrega a su arte con expresivo deleite. El color es su fuerte...y no lo imparte al azar, pues cada pincelada está estudiada, cifrada, medida...

También pudieramos decir que el arte es historia, entendiéndose esto por un venir del pasado y una proyección hacia el futuro. Es también un testimonio...y lo da nuestro pintor con la obra que ha

venido desarrollando desde hace años hasta llegar a su nueva producción, siempre hermosa, siempre fresca...que es un entendimiento y una imagen de su mundo. Debo añadir que el artista al pintar los recientes cuadros abstractos no se olvida de los verdes de sus paisajes y he aquí que nos regala la novedad de nuevos caminos de búsqueda, de esa ventana de gozo a los que somos sensibles y deseamos asomarnos. ! qué bien se ve su trabajo reciente, que no ha sido fácil porque lo ha logrado con su esfuerzo y su experiencia...por el continuo bregar con pinceles, ideas y colores... recordando siempre, por supuesto, las conocidas reglas de oro de la buena pintura! Le felicito.

Por Antonio J. Molina
Crítico de Arte de AICA
con sede en París.

"Montañas del Yunque", 2013. Acrílico/lienzo. 30" x 36".

"Cascada del Yunque", 2012. Técnica mixta/lienzo, 48" x 48" .

IMPRESA ROTULACIÓN CREATIVIDAD

Hacemos todo tipo de impreso y rotulación para su galeria de arte.

787.751.9707

e. abprinting@gmail.com
Ave. Piñero #312, Río Piedras 00927

Compra Online: ¡Facil, Accesible y Rapido!

www.abprintingpr.com

siguenos en

ALEXIS LAGO

"Cortar una estrella" Oleo sobre lienzo/Oil on canvas / 30" x 24" / 2012.

alizarino@gmail.com
www.alexislago.com
786.380.6365
(Florida, USA)

FRANK ANDÚJAR

An Identity's Breath of Joy

"Agar el Angel Desterrado" 40" X 30", óleo sobre lino.

One of the first surprising aspects of Andújar's creative works is the life they possess and which is projected in his art. We have the impression that Andujar has given to each work a breath of existence and life. Here, the works are not just wise productions painted on canvas, but entities in themselves. We feel that the works move, sing, dance, laugh, play music, speak and breathe. Finally, we are not faced with a physical collection of painting; we are in a town square with all the noise, the joy and the typical chaos of daily life of the ever active Puerto Rican population. However, this does not mean that the works are superficial because the titles and the familiar "imprint" show a serious aspect of the personality of the works. It is very possible to be serious with a cheerful view of our situation and here we have an excellent example of this complex personality.

Many times, when artists want to deal with a political – social issue, such as the definition of Puerto Rican or Caribbean identity, the works tend to be sad, angry, contentious, controversial, scandalous or tragic. But here we have a serious message, with the presence of the thoughts

of the artist, but emphasizing the positivity and joy of an identity. Is there not an expression which says: "We can catch more flies with honey than with vinegar"? Andújar may be like many people of his time: somewhat cynical, sarcastic and ironic; characteristics that are typical of the generation that saw the first IBM computers, the birth of MTV, and the brusque and rapid wave of modernization here in Puerto Rico, but Andujar goes in another direction, with a realistic vision, with positive tools of a perception of a positive world, without falling into a vision full of sugar. There are problems in everything, but we must go step by step with joy and with colorful and ideological solutions. Andújar, unlike many people of his generation is not going to fall into the trap of the explosion of increasingly abstract images. Nor will he fall into the explosion of time and space typical of our era, an era of everything and of nothing. We have to remember that abstraction is not the contortion of reality; rather it intends to be a reality in itself, a world apart with its own emotions and feelings, and not a recipe for changing an "artistic-abstract" object as many artists attempt

to do. Andújar understood this golden rule of abstract art. In his work we can see that he has a good knowledge of painting technique because he creates a balance between serious abstract art and superficial art; between a physical and symbolic space and real and historical time. This shows that the artist also understood the second golden rule of abstract art, wherein we can receive the influences of the outside world without making a true copy of the images, including imaginative forms.

The second aspect of the works that strikes us is the knowledge and mastery of technique shown in Andújar's colors and drawing. At first, we think that his palette is not at all varied, but little by little, we see that the works have a diverse festivity of colors. By mixing and creating layers of paint, the artist gives more light and nuance to his works, thanks to his by his skillful colorist technique and his knowledge of the materiality of painting. From the very beginning, it would seem that the color black is present, but we must come closer and in scrutiny we then see that everything that looks black is actually a clever mix of colors. As in life, nothing is black or white, there are many degradations between these extreme points, one can be in a difficult situation, or deal with a serious matter, with a positive and happy view about life. Andujar does this as a painter of life with its inner reality, social reality and environment, and the imaginary reality, which are the three aspects of our identity that we have, that we seek, and that we desire.

By: William Taylor-Suderman

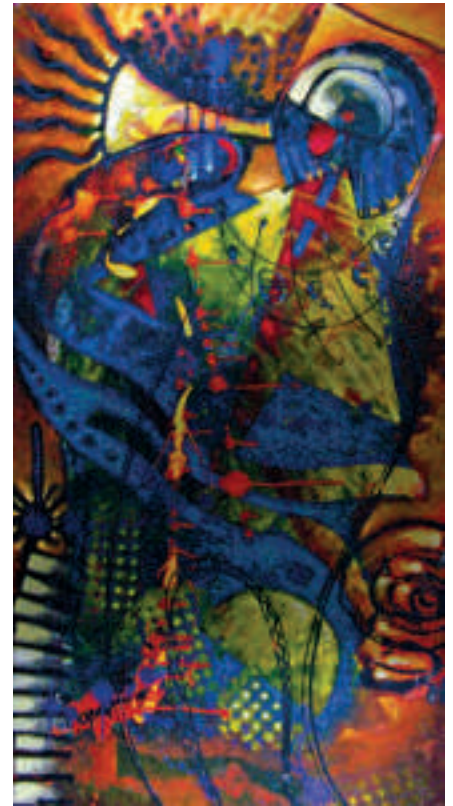
"Festival de Verano" (díptico) 36" X 48", acrílico sobre canvas.

Un soplo de alegría de una identidad **FRANK ANDÚJAR**

Uno de los primeros aspectos sorprendentes del trabajo creativo de Andújar es la vida que poseen y proyectan sus obras. Tenemos la impresión de que Andújar dio a cada obra un soplo de existencia y de vida. Aquí, las obras no son meras producciones sabias de pintura sobre tela, pero entidades en sí mismas. Sentimos que las obras se mueven, cantan, bailan, rien, tocan la música, se hablan y respiran. Finalmente, no estamos frente a una colección de pintura física, sino que estamos en la plaza de un pueblo con todo el ruido, la alegría y el caos típico de la vida diaria de la población puertorriqueña siempre activa. Sin embargo, esto no quiere decir que las obras sean superficiales porque los títulos y la conocida "huella" muestran una faceta seria de la personalidad de las obras. Es muy posible que se pueda ser serio con una vista alegre de nuestra situación y aquí tenemos un ejemplo excelente de esta personalidad compleja.

Muchas veces cuando los artistas quieren tartar un asunto político-social, como la deficiencia de la identidad puertorriqueña o caribeña, las obras tienden a ser tristes, enojadas, polémicas, controvertidas, escandalosas o trágicas. En cambio, aquí tenemos un mensaje serio, con la presencia de los pensamientos del artista, pero enfatizando lo positivo y lo alegre de una identidad. ¿No hay una expresión que dice: "Podemos atrapar más moscas con la miel que con la vinagreta"? Andújar puede ser como muchas perso-

nas de su época: algo cínico, sarcástico, e irónico, características que son típicas de esa generación que vio las primeras computadoras IBM, el nacimiento de MTV, y la ola brusca y rápida de modernización aquí en Puerto Rico, pero Andújar van en otra dirección, con una visión realista, con herramientas positivas de una percepción de un mundo positivo, sin caer en una visión llena de azúcar. En todo hay problemas, pero debemos ir paso a paso con alegría y con soluciones coloridas e ideológicas. Andújar, al contrario de muchas personas de su generación no va a caer en la trampa de la explosión de imágenes cada vez más abstractas. Tampoco caerá en la explosión del tiempo y del espacio típico de nuestra época, una época de todo y de nada. Tenemos que recordar que la abstracción no es la contorsión de la realidad, sino que pretende ser una realidad en sí misma, un mundo aparte con sus emociones y sentimientos, y no una receta para cambiar un objeto "artístico-abstracto" como pretenden hacer muchos artistas. Andújar comprendió esta regal de oro del arte abstracto. En su obra, podemos apreciar que tiene un buen conocimiento de la técnica de la pintura porque crea un equilibrio entre un arte abstracto serio y un arte superficial; entre un espacio físico y simbólico y el tiempo real e histórico. Esto demuestra que el artista también entendió la segunda regal de oro del arte abstracto, en donde podemos recibir las influencias del mundo exterior sin hacer una copia fiel de las imágenes, incluyendo formas imaginativas.

"Trompetista Abstracto" 40" X 30", mixto sobre tela.

"La Piedra Sagrada" 47" X 66", óleo sobre tela, collage y grumetes de bronce.

El segundo aspecto de las obras que nos llama la atención, es el conocimiento y dominio de técnica que muestran los colores y el dibujo de Andújar. Al comienzo, pensamos que su paleta no es muy variada, pero poco a poco, vemos que las obras tienen una diversa fiesta de colores. Mezclando y haciendo capas de pintura, el artista da más luz y matiz a sus obras, gracias a su técnica hábil de colorista y su conocimiento de la materialidad de la pintura. De primer instante, pareciera que el color negro está presente, pero debemos acercarnos y buscar para entonces ver que todo lo que parece negro es en realidad una mezcla sabia de colores. Como en la vida, que nada es blanco o negro, sino que muchas degradaciones entre estos puntos extremos, por eso, se puede vivir una situación difícil, o tartar un asunto serio, con un punto de vista positivo y alegre con respecto a la vida. Andújar lo hace como pintor de la vida con su realidad íntima, la realidad social y su ambiente, y la realidad imaginaria, que son los tres aspectos de nuestra identidad que tenemos, que buscamos, y que deseamos.

Por: William Taylor-Suderman

FRANCISCO GARCÍA BURGOS

MY NEW WORK

A painting hangs on a wall and asks: What is your position? That question sums up what I want to present in these new paintings. They are very realistic works but of an intellectually illogical arrangement. I want to provoke the public's curiosity enough to force them into taking a position on the works.

In these paintings I present extremely everyday images; in reality they are scenes which we actually encounter daily in our lives but they are coated with a different meaning. That's why I chose boxes. The visual surface of the cardboard causes the sensation of weakness against time. The meaning is that time can affect this material faster than others; somewhat similar to how it affects our lives. The packages we receive always cause anxiety to know what product is arriving and what is it like. The labels are the indication of time and the importance of these shipments. But at the same time, these packages represent Duchamp's "ready-made", but taken out of their original context.

A box or a chair that someone had created, used and disposed of has given me the inspiration to put them in my works, but painted. I have tried at the same time, in some of these works, to achieve the third dimension creating my own collages to thereby establish a line of continuous but imperceptible edge that enhances the three-dimensional effect. I aim to combine collage, drawing, color and space to bring about a functionality of volume in that space. I also wanted to confuse the public with collages that do not exist, such as the labels on the boxes, which appear to be glued on, while they are actually painted on. The realism presented in these paintings seems to give everything away to the observer; however, I have left enough room for the observer to make his own discoveries. I lay out the common shapes without logic, as if they were hanging or attached to backgrounds alien to the reality of these shapes. They occupy a virtual space, invented, as Suzanne Langer would say, "virtual space acts as the support of the shapes, but not as a value in itself perceptible regardless of the others." That is what I have tried to do, place shapes in a space that does not really exist, except in the painting and in the viewer's mind.

In these works I speak about life itself, its terminable time. I treat spaces in such a way so that there seems to be several inside just one.

By: Francisco García Burgos
Email: burgos1948@aol.com

"Entrega rápida, lista del paquete incluida", 2011, óleo sobre panel, 18" x 24".

"La salvación empaquetada", 2011, óleo, 24" x 18".

FRANCISCO GARCÍA BURGOS

MI NUEVA OBRA

Una pintura cuelga en una pared y pregunta: ¿cuál es tu posición? Esa pregunta resume lo que deseo presentar en estas nuevas pinturas. Son unas obras muy realistas pero de acomodo intelectualmente ilógico. Quiero provocar en el público suficiente curiosidad para obligarlo a que tome una posición respecto a las mismas.

En estas pinturas presento imágenes sumamente cotidianas, son en realidad escenas que prácticamente encontramos a diario en nuestras vidas pero revestidas de un significado diferente. Por eso escogí cajas. La superficie visual del cartón provoca la sensación de debilidad ante el tiempo. Esto es que el tiempo puede afectar de manera más rápida este material que a otros, un poco como afecta nuestras vidas. Los paquetes que recibimos siempre provocan la ansiedad de saber qué producto llega y cómo es. Las etiquetas son la muestra del tiempo y la importancia de esos envíos. Pero a la misma vez estos paquetes representan el “ready made” de Duchamp pero sacados de su contexto original.

Una caja o una silla que alguien había creado, empleado y desechado me ha dado inspiración para colocarlas en mis obras, pero pintadas. He tratado a la misma vez en algunas de esas obras de lograr la tercera dimensión creando mis propios “collages” para de esta manera establecer una línea de borde imperceptible pero continua que abona al efecto tridimensional. Pretendo combinar el collage, el dibujo, el color y el espacio para provocar un funcionamiento del volumen en ese espacio. También he querido confundir al público con collages que no existen, como son las etiquetas en las cajas, aparentan ser pegadas cuando en realidad son pintadas. El realismo presentado en estas pinturas aparenta darle todo al observador, sin embargo, he dejado suficiente espacio para que este observador pueda realizar sus propios descubrimientos. Coloco las formas comunes sin lógica, como si colgaran o estuvieran unidas a fondos ajenos a la realidad de estas formas. Ocupan un espacio virtual, inventado, que como diría Suzanne Langer, “el espacio virtual actúa como el soporte de las formas, pero no como un valor en sí perceptible con independencia de los demás”. He ahí lo que he tratado de hacer, colocar formas en un espacio que no existe en realidad, excepto en la pintura y la mente del espectador.

En estas obras hablo de la vida misma, su terminable tiempo. Trato los espacios de manera que aparenta hay varios en uno mismo.

Por: Francisco García Burgos
Email: burgos1948@aol.com

“Anatomía de un abstracto mohoso”, 2011, acrílico sobre canvas.

“Llegada y bendición de la fruta milagrosa”, 2012, óleo sobre panel, 18” x 24”.

HEBE GARCIA BENITEZ

Artist represented exclusively by Pamil Fine Art Gallery

My work is an expression of my life-long fascination with color, the human figure, and the beautiful mysteries that life begets. It explores the infinite possibilities of color by capturing how light plays over the human figure to reveal shadows and highlights as the figure interacts with the space in which it exists. The direct correlation between the figure and its surroundings is very important to me. As such, I carefully construct these spaces, meticulously adding and placing each element, in order to achieve a graceful narrative that unfolds upon viewing each piece.

Working with diverse media – canvas, wood, a box, a suitcase, a table, or clay – allows me to take advantage of every facet of color, purposely exploiting its potential on multiple surfaces, and gives me the freedom to create any type of staging, whether it be a life-size set or simply the surface of a canvas. Although I am intrigued by the mysterious and the obscure, my work is about celebrating the natural splendors of life, and not about representing the grotesque or the morbid, as I believe there is already too much of that in life.

I like to create stories about the figures in my sketches: what they were doing, how they relate to each other or with their surroundings, what brought them to that particular moment in time, and the emotions might they be going through. These stories may start one way, and evolve into something completely different. The strength of a color, a brushstroke in a painting, or the texture given to a clay figure will ultimately lead me to the ending of the story, to the correct balance of composition, color and light – to the point where I feel the story is complete.

I begin by piecing together each composition. For this first stage, I usually work digitally in Photoshop. This way, I am able to combine, layer, and arrange various image sources, as well as control the intensity of the light and shadows until I have achieved the desired result, both aesthetically and conceptually. The digital sketch I create will go through various transformations, as I transfer the composition onto my chosen media. I will not consider the sketch completed until I have captured the emotions that I wish the narrative to convey, and, still, this sketch will only be the beginning of the story.

This series, “Una Pregunta en barro y pincel”, stems from a poem written in 1868 by my great-great grandfather José Gautier Benítez, “Una Pregunta”, when he was just 17 years old. Over a century later, in 1985, I received a few stanzas of the poem in a letter from my Mother, and was instantly captivated by the poet’s longing to know if the woman he loves reciprocates his feelings. He asks the sun, the moon, the sea, the night, the wind, and the clouds if they know, and may tell him, if she loves him as much as he loves her.

Inspired by the intense emotion expressed by Gautier, I have chosen to give his words shape and form transforming his love story into a tangible and visual experience with clay and paint. With engobes, oxides, glazes, and underglazes on clay, and acrylics and oils on canvas, I have undertaken the task to represent each element with a poetic eloquence that hopefully will move the viewer to see and feel the radiant sun, that peaceful night, the bright moon, the immense sea, the embroidery of white clouds, the light breeze all revolving around his beloved in a space in time – in a love story.

Artist Statement

“Nube distante”

"Decídme si peinsa en mi, como estoy pensando en ella"

HEBE GARCIA BENITEZ

Artista representada exclusivamente por la Galería Pamil Fine Art

Mi trabajo es una expresión de mi fascinación con el color, la figura humana y los bellos misterios que la vida nos ofrece. El mismo explora las posibilidades infinitas del color mostrando como juega la luz sobre la figura humana revelando sombras y destellos dentro de su interacción con el espacio en el que existe. La correlación directa entre la figura y su entorno es muy importante para mí. Por tal, construyo cuidadosamente estos espacios, meticulosamente añadiendo y colocando cada elemento, a fin de lograr una narrativa atractiva que se desarrolle al contemplar cada pieza.

Trabajando con diversos medios –lona, madera, una caja, una maleta, una mesa, o arcilla – me permite tomar ventaja de todas las facetas del color, deliberadamente explotando su potencial en múltiples superficies, y me presta la libertad para crear cualquier tipo de escenificación, ya se trate de un conjunto de tamaño real o simplemente la superficie de un lienzo. Aunque lo misterioso y oscuro me intrigue, mi trabajo se trata de la celebración del esplendor natural de la vida, y no de representar lo grotesco o lo mórbido, pues creo que ya hay mucho de esto en la vida.

Me gusta crear historias sobre las

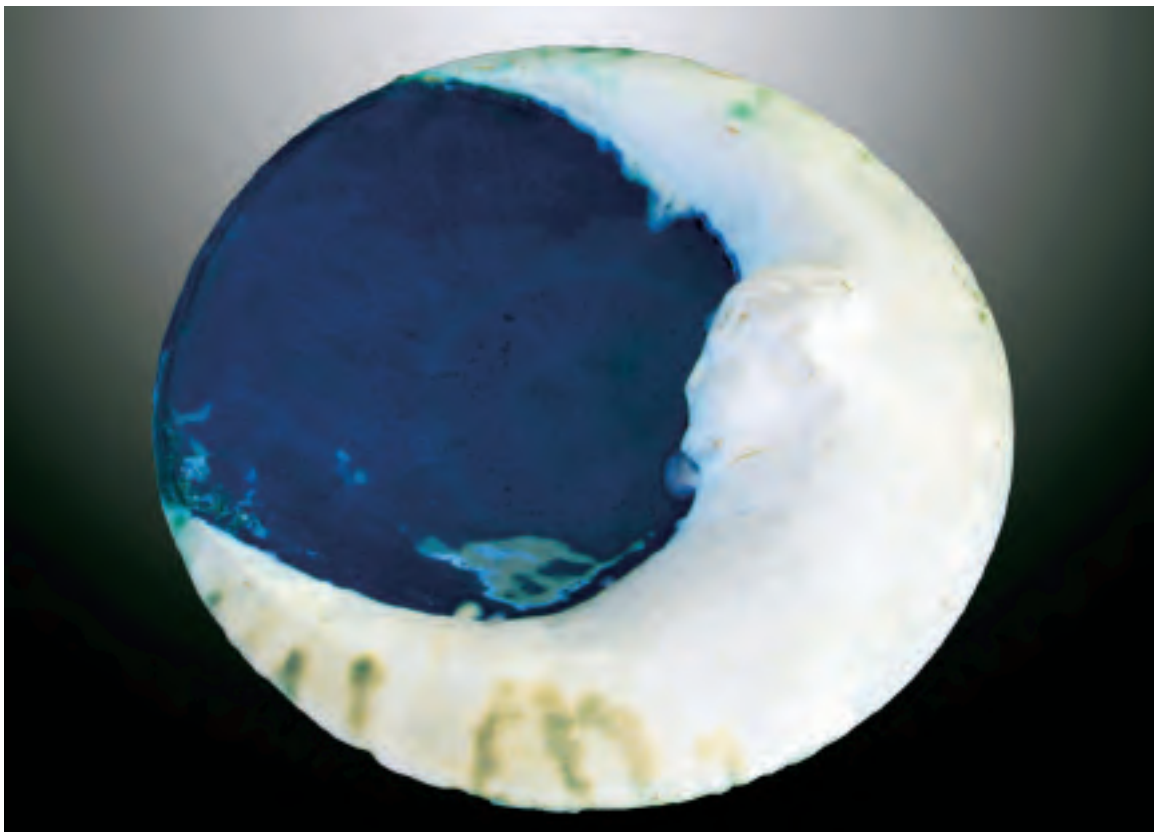
figuras de mis bocetos: que hacen, cómo se relacionan entre sí o con su entorno, que los llevó a ese momento particular en el tiempo, y que emociones podrían ellos estar pasando. Estas historias pueden comenzar de una manera, y evolucionar hacia algo completamente diferente. La fuerza de un color, una pincelada en una pintura, o la textura dada a una figura de arcilla en última instancia, me llevan a la conclusión de la historia, al equilibrio correcto de la composición, el color y la luz —hasta el punto donde siento que la historia está completa.

Empiezo cada obra armando cada composición. Para esta primera etapa, por lo general trabajo digitalmente en Photoshop. De esta manera puedo combinar, revestir y organizar diversas fuentes de imagen, así como controlar la intensidad de la luz y las sombras hasta que haya logrado el resultado deseado, tanto estéticamente como conceptualmente. El bosquejo digital creado pasará por diversas transformaciones en el proceso de transferir la composición al medio elegido. No considero el boceto completado hasta que haya capturado la emoción que deseo que la narrativa transmita, y aún así, este boceto sólo será el comienzo de la historia.

Esta serie, “Una Pregunta en barro y pincel”, se deriva de un poema escrito en 1868 por mi tatarabuelo José Gautier Benítez, “Una Pregunta”, contando él con tan solo 17 años de edad. Más de un siglo después, en 1985, recibí un par de estrofas del poema en una carta de mi madre, y quedé inmediatamente cautivada por el anhelo del poeta de saber si la mujer que ama corresponde a sus sentimientos. Le pregunta al sol, la luna, el mar, la noche, al viento y las nubes si saben, y pueden decirle, si ella lo ama tanto como él la ama.

Inspirada por la intensa emoción expresada por Gautier, he optado por dar a sus palabras aspecto y forma transformando su historia de amor en una experiencia tangible y visual con arcilla y pintura. Utilizando la cerámica con engobes, esmaltes y óxidos; como el acrílico y óleo sobre tela, es mi propósito lograr representar cada elemento con una elocuencia poética que traslade al espectador a ver y sentir ese sol radiante, esa noche apacible, esa luna brillante, ese mar inmenso, ese bordado de nubes blancas en el cielo, esa brisa ligera, todos girando entorno de su amada en un espacio en el tiempo – en una historia de amor.

Ensayo del Artista

“Luna”

"Mar"

"EL ALEGRE EQUILIBRISTA", OLEO-LIENZO, 180x160 cm. De la serie: "CIRCUS, CIRCUS" 2013.

"EL SHOW DE ROGELIO Y MATILDE", OLEO-LIENZO, 180x160 cm. De la serie: "CIRCUS, CIRCUS", 2013.

ALEX STEVENSON

Art is a way of expressing beauty and when carefully observing the work of Alex Stevenson Díaz, we find beauty, not only in form but beyond, far beyond the etymological context of this concept, we see the transcendence of the form towards a metaphysical concept of beauty; there is composition in his work, the balance is evident, the handling is adequate and pleasing to the senses, but there is something that makes us think on existing factors above all these considerations.

We are without a doubt, facing a Painter, an artist of new proposals, who is not content with showing us beautiful shapes, well achieved colors and pleasant scenes, but rather before a creator of beauty who transcends the limits of the material and looks to capture on canvas psychological moments, intimate experiences; the product of man's actions.

The work of Stevenson Díaz is a real diffusion between the material and the spiritual, within a framework of magnificent composition, knowledge of anatomy, showing us through his work a spectacle of the human body and the deep fascination of the spirit.

Undoubtedly, when viewing the mature, thoughtful, artistic work of Stevenson Díaz, what we see is reality, the human being raised to a higher plane, to a transcendental metaphysical plane.

We stand before an artist who will give much to talk about and that will help art extricate itself out of the current stagnation.

By: Doctor Oscar Bejarano París
Art Broker and Cultural Advisor

ALEX STEVENSON

El arte es una forma de expresar la belleza y observando detenidamente la obra de Alex Stevenson, encontramos belleza, no solo en la forma sino más allá, mucho más allá del contexto etimológico de este concepto; vemos la trascendencia de la forma hacia un concepto metafísico de la belleza; en su trabajo existe composición, es palpable el equilibrio, el manejo es adecuado y agradable a los sentidos, pero hay algo que nos lleva a pensar en factores existentes por encima de todas estas apreciaciones.

Estamos sin duda alguna, ante un Pintor, un artista de nuevas propuestas, que no se contenta con mostrarnos formas hermosas, colores bien logrados y escenas agradables, sino ante un creador de belleza que trasciende los límites de lo material y busca plasmar en el lienzo los momentos psicológicos, las vivencias íntimas, producto de las acciones del hombre.

Es la obra de Stevenson Díaz, una verdadera difusión entre lo material y lo espiritual, dentro de un marco de magnífica composición, conocimientos de la anatomía, mostrándonos a través de su obra un espectáculo del cuerpo humano y la profunda fascinación del espíritu.

Es indudable que al observar la obra madura, reflexiva, artística de Stevenson Díaz, lo que vemos es la realidad, el ser humano llevado a un plano superior, a un plano metafísico trascendental.

Estamos ante un artista que va a dar mucho de qué hablar y que va a ayudar a que el arte salga del marasmo en que se encuentra.

Por: Dr. Oscar Bejarano París
Corredor de Arte y Asesor Cultural

"ZANCOS Y BURBUJAS", OLEO-LIENZO, 160x160 cm. De la serie: "CIRCUS, CIRCUS", 2013.

"MAKARYUS", OLEO-LIENZO, 160x180 cm. De la serie: "CIRCUS, CIRCUS", 2013.

"El árbol de mi Infancia" 2013. Acrílico sobre Tela, 35" x 50"

The work of **MIRNA LEDESMA**

The pictorial work of Mirna Ledesma has revived the harlequin figure so beloved by Picasso and the Cubists with a somewhat playful and poetic spirit, in which movement and color become the essential notes of visual language. Bringing about, at the same time, not so much a resemantization as a revitalization of the senses, in so far as this mystical and burlesque figure appears to us as an emblem of the double face, of the mismatch between the real personality and the social role, between the sentiment and the mask that hides it.

The melancholy that makes us laugh, the sadness that gives glory and joy to others, is, on the other hand, and most

often, the artist's fate, which however does not completely hide the ambiguities of her unique mission and presence. As in Lorca's poem, dedicated to the dexterous bullfighting duel, we are moved by "the sadness of the brave cheer" of the witty buffoon.

Ledesma is above all, and in all cases, a colorist who uses drawing as a resource for spatial organization of chromatic fields, thus her exact fantasies have, the same time, the flavor of the old enamels and the winged flight of imagination.

By: Laura Gil Fiallo
President, Dominican Association of Art Critics

"Metáfora del Nacimiento de una Isla III" 2013.
 Tinta y estilógrafo sobre papel, 101 x 72 cm.

Las obras de **MIRNA LEDESMA**

"Metáfora del Nacimiento de una Isla II" 2013.
Tinta y estilógrafo sobre papel, 101 x 72 cm.

Entre la figuración y el abstraccionismo, el color está omnipresente, como lo está también en el mundo caribeño. Con ritmo, simetría o asimetría, la belleza y el equilibrio caracterizan sus obras, las cuales siempre tienen significado valiéndose del lenguaje de los símbolos y la asociación de ideas. Su pintura es predominantemente poética e inmersa en una incesante búsqueda de la recreación una obra propia del entorno del Caribe, lo que no puede ser extraño para alguien que ha crecido en una familia ligada desde siempre y en múltiples formas al arte.

Ha realizado importantes exposiciones individuales y participado en numerosas colectivas y ferias de arte, nacionales e internacionales. Su obra *Gagá en fiesta*, ilustró la portada del catálogo de la Bienal de Moscú en el año 2000, recientemente en la primera Bienal de Dibujo este 2013.

Por: Juan José Mesa
Mesa Fine Art

"Sueños Tropicales" 2013. Acrilica sobre tela, 35" x 50".

JEANNETTE CHAROY

Live Paintings

Artist represented exclusively by Pamil Fine Art Gallery

The art of "Charoy" as it is known in the art world. Jeannette Charoy is one of the artists who have managed to stand out with her surrealistic style and her repertoire of hyperrealistic images permeated with irony and fantasy. As a representative of a new generation of Puerto Rican artists, she remains at the forefront, always reinventing herself, looking for new creative techniques. She has developed a technique using acrylic paint and its mediums to achieve a finish that resembles mosaic technique together with charcoal drawing.

In her work, the artist emphasizes the human figure, especially woman, as a symbol of creation and purity. Woman, whose ability to procreate and who herself represents nature, and the harmony that should exist between human beings and the environment. This reflects how the artist is a mirror of her time. This awareness demonstrates the commitment of the artist to environmental consciousness. This is demonstrated when the artist includes birds, whose symbolism represents freedom of expression and thought.

To enter a space and encounter a work of the artist Jeannette Charoy is much more than just viewing a great work of art... it is to find, apart from its grand content that captivates us, a language that defines her work. Not only by the medium and the form, but by the great ease she shows in working the bodies anatomically and integrating them into drawings of objects related to our daily lives. It's that in the works of Charoy we find a subtle way to direct us to a place which will make us think ... to a world where this great artist of the drawing will take us.

I am reminded of a quote from the illustrious writer, Román Gubern: "painting is a cultural element created exclusively for visual communication."

This outstanding plastic artist manages to enter the viewer's consciousness, captivating him and seizing his soul through her work. I would say that she creates live paintings!!!

Charoy is not a traditional artist, she is a visual communicator. If we consider the concept of communication from a broad sense, we refer to living creatures which relate to their environment, to interrelated beings, capable of expressing inner processes and situations, of making circumstances known and of encouraging other creatures towards a specific behavior. Through her hands emanates that mystical life that only inhabits in her creative process. One that is intimate and full of silence, which ultimately conveys the message, without allowing us to stop asking ourselves who this great visual communicator is.

It is that surrealistic world of Charoy, which makes her work is worthy of following. Definitely Charoy will be an artist who will give us much to talk about. Charoy is one of the greatest promises of Puerto Rican art.

By: F.M.González

El arte de "Charoy", como se le conoce en el mundo del arte. Jeannette Charoy es una de las artistas que ha logrado destacarse con su estilo surrealista y su repertorio de imágenes hiperrealistas careadas de ironía y fantasía. Como representante de una nueva generación de artistas puertorriqueños, se mantiene a la vanguardia, siempre reinventándose, buscando nuevas técnicas de creación. Así ha logrado desarrollar una técnica utilizando pintura acrílica y sus medios para lograr un acabado que se asemeja a la técnica del mosaico junto al dibujo en carbón.

En su obra la artista destaca la figura humana, en especial a la mujer, como símbolo de creación y pureza. La mujer cuya capacidad para procrear y así misma se representa a la naturaleza, y la armonía que debiese existir entre los seres humanos y el medioambiente. Esto refleja como la artista es espejo de su tiempo. Esta concienciación demuestra el compromiso de la artista con la conciencia ecológica. Esto queda demostrado cuando la artista incluye aves, cuya simbología representa libertad de expresión y pensamiento.

Entrar a un espacio y encontrarnos con una obra de la artista Jeannette Charoy es mucho más que ver una gran obra plástica... es encontrar aparte de su gran contenido que nos cautiva, un lenguaje propio que define su obra. No solo el medio y la forma, sino por la gran facilidad que muestra de trabajar anatómicamente los cuerpos e integrándolos a dibujos de objetos relacionados a nuestros diario vivir. Es que en la obra de Charoy encontraremos una forma sutil de dirigirnos a un lugar que nos pondrá a pensar... un mundo donde esta gran artista del dibujo nos llevará.

Me recuerda una cita de este ilustre escritor Roman Gubern: "la pintura es un elemento cultural creado exclusivamente para la comunicación visual".

Esta gran artista de la plástica logra entrar a la conciencia del espectador cautivándolo y apoderándose de su alma por medio de su obra. ¡Diría que ella crea cuadros vivientes!!!

Charoy no es una artista tradicional, ella es una comunicadora plástica. Si consideramos el concepto de comunicación desde un sentido amplio, nos referiremos a seres vivientes que se relacionan con su

entorno, a seres relacionados entre sí y capaces de expresar procesos y situaciones interiores, de dar a conocer circunstancias y animar a otras criaturas a un comportamiento específico. Por medio de sus manos sale esa vida mística que solo habita en su proceso creativo. Uno íntimo y repleto de silencio que al final lleva el mensaje sin dejar de preguntarnos quién es esta gran comunicadora de la plástica.

Es ese mundo surrealista de Charoy, lo que hace que su obra sea digna de seguimiento.

Definitivamente, Charoy será una artista que dará mucho de que hablar. Charoy es una de las más grandes promesas del arte puertorriqueño.

Por: F.M.González

NICOLE BUESO

THE CRY: AN "S.O.S"

The relationship between art, architecture and nature has been one of the most important issues for painters throughout history. In the fifteenth and sixteenth centuries, architecture and the landscape are perhaps what is most appropriate to be categorized as Renaissance. First in Italy and then in the other European regions, the architecture changed because it had to serve new needs, because social powers demanded new ways of monumental expression. Society emphasized the process of urban consolidation begun in the Gothic period. Renaissance architecture, mainly in the fifteenth century, is an urban architecture.

The Modern Architecture and landscape design that emerges parallel to the development of new architectural forms

were characterized by simplification of form, the absence of ornament and a conscious renunciation of the classical academic composition, which was replaced by an aesthetic with coherent references consistent with the trends of modern art. Currently, the growth in urban architecture continues to serve modern and large needs which demand the manifestation of colossal architecture, while considering nature and the garden as things of minor importance.

This is the key issue addressed as key in the current aesthetic proposal by Nicole Bueso in a series of works entitled "SOS". They are mixed media paintings on canvas and paper in small and medium format. In the different images we observe how the artist represents the circumstances

that unite sensitivity and landscape and garden aesthetics with rigid structures in diverse forms that reveal the way of life of contemporary society.

For this new exhibition of paintings and drawings (in some cases using the "collage") Nicole Bueso expresses her experience in two different worlds between the cities of San Juan and New York. These two urban areas concentrate and dominate her strength in art. The overflowing bibliography she explored acts as an analysis for her practice in the art by studying the work of artists such as Monet, Oller, Picasso, de Chirico, Gaudí, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Andy Warhol, Andy Bueso and Enoch Pérez, among others.

Transcending since her childhood is the interest in her search and research on this topic from her studies in art with her grandfather Andrés Bueso and her father Andy Bueso. She continued her academic preparation in Parsons The New School for Design, in the city of New York. It is in this great city is where Nicole Bueso reinforces her proposal regarding the concern of urban space versus the lack of plants, trees or gardens in a tireless city, full of contrasts and constant change.

In her work, Nicole Bueso, offers us an introspective look with different ways in which she appropriates the urban architectural spaces of New York and Puerto Rico, weaving them into her ideal of the contemporary garden. She uses bright colors and lines that suggest the rhizomatic pop movement. These gardens of modernity are blurred in an aesthetic proposal of the essential and the ephemeral, the fleeting aspect of life and nature. Although, as in other works of Nicole Bueso, modernist architecture, nature and the garden evoke the work of Andy Warhol, nostalgically, looking in some way toward the past. A yesterday in which, before 1900, Gaudí had shown in Parque Güell in Barcelona with Art Nouveau, then known in Great Britain as the "modern style"; and demonstrated his peculiar disposition to be adapted to parks and gardens, and around 1910, Frank Lloyd Wright, in the design of the Robie House in Chicago, had shown that the lines of a modern building could be extended to have control of the layout of the outdoor space.

"Camino's Pensantes" 46" x 55".

The paintings of Nicole Bueso exude aesthetic pleasure, with buildings, nature and gardens, reproduced in her work and which convey with special intensity the concept: the utopia of post-modern society. Most of these colossal architectural projects reflect the idealistic ambition of the society from which they have arisen. As strictly regards procedural issues, Nicole Bueso is interested in the experience of painting and drawing the theme of architecture and the garden with a focus that can send us from Monet – who painted the Rouen Cathedral in the light of different times of the day – to Warhol. The proximity to Warhol

could also be seen by the similarity of the pictorial procedure itself: Warhol used the “collage” and other mixed media to overlay the various layers of colors on top of the final support. Similarly, Nicole Bueso now pursues an interesting effect with unconventional materials.

No doubt, Nicole Bueso and her relationship with landscape and garden in her new artistic proposal would be irrelevant if we did not understand the link with the avant-garde influence of architectural plastic art. The modernity in the landscape design of Nicole Bueso’s work seeps from her relationship with visible

architecture in the adoption of architectural language and the relocation of the sensitivity of the artist in the place. In her architecture and gardens the human role is that of a spectator, from a new perspective which becomes that of an active subject, a participant with criteria and intelligence. An observer who has the responsibility of recomposing the space between axis, planes and volumes from references suggested by the artist, who creates a work with an ambiguous look and an aesthetic that is close to irony reclaiming sentimentality from humanity.

By: Manuel de J. Vázquez
Curator, Museo de Arte de Bayamón

"Brios" 40" x 40".

NICOLE BUESO

EL GRITO: "S.O.S."

La relación entre arte, arquitectura y la naturaleza ha sido uno de los temas de mayor relevancia para los pintores a través de la historia. En los siglos XV y XVI, la arquitectura y el paisaje son quizá los que reciben de una manera más apropiada el calificativo de renacentista. Primero en Italia y luego en las demás regiones europeas, la arquitectura cambió porque tuvo que servir a nuevas necesidades, porque los poderes sociales exigieron nuevas maneras de expresión monumental. La sociedad acentuó el proceso de afianzamiento urbano ya iniciado en la época gótica. La arquitectura renacentista, principalmente en el siglo XV, es una arquitectura urbana.

La Arquitectura Moderna y el diseño del paisaje que surge paralelo al desarrollo de las nuevas formas arquitectónicas, se caracterizaron por la simplificación de las formas, la ausencia de ornamento y la renuncia consciente a la composición académica clásica, la cual fue sustituida por una estética con referencias coherentes con las tendencias del arte moderno. En la actualidad, el crecimiento en la arquitec-

tura urbana continua sirviendo a modernas y grandes necesidades que reclaman la manifestación de una arquitectura colosal considerando de menor importancia a la naturaleza y al jardín.

Este es el tema que aborda como clave la actual propuesta estética de Nicole Bueso, en una serie de obras tituladas "S.O.S.". Se trata de pinturas en medio mixto sobre tela y papel en pequeño y mediano formato. En las diferentes imágenes observamos como la artista representa las circunstancias que unen la sensibilidad y estética del paisaje y el jardín con estructuras rígidas en diversas formas que revelan el modo de vida de la sociedad contemporánea.

Para esta nueva muestra de pinturas y dibujos (en algunos casos utilizando el "collage") Nicole Bueso, manifiesta su experiencia vivida en dos mundos opuestos entre las ciudades de San Juan y Nueva York. Estos dos espacios urbanos concentran y dominan su fuerza en el oficio. Desborda la bibliografía explorada que actúa como análisis para su práctica en

el arte por medio del estudio de la obra de artistas como: Monet, Oller, Picasso, de Chirico, Gaudí, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Andy Warhol, Andy Bueso, Enoc Pérez, entre otros.

Trasciende desde su infancia el interés en su búsqueda e investigación sobre este tema desde sus estudios en el arte con su abuelo Andrés Bueso y su padre Andy Bueso. Continuó con su preparación académica en "Parsons The New School for Design", en la ciudad de Nueva York. Es en esta gran urbe es donde Nicole Bueso refuerza su propuesta sobre la preocupación del espacio urbano versus la carencia de plantas, árboles o jardines en una ciudad incansable, colmada de contrastes y cambios constantes.

Nicole Bueso, nos ofrece en su obra una mirada introspectiva con maneras distintas en las que se apropia de los espacios arquitectónicos urbanos neoyorquinos y puertorriqueños entretejiendo su ideal del jardín contemporáneo. Utiliza colores brillantes y líneas que sugieren el movimiento rizomático de lo pop. Estos jardines de la modernidad se desdibujan en una propuesta estética de lo imprescindible y lo efímero, lo evanescente que es la vida y la naturaleza. Si bien, como en otras obras de Nicole Bueso, la arquitectura modernista, la naturaleza y el jardín evocan la obra de Andy Warhol, de modo nostálgico, mirando en cierta manera al pasado. Un ayer que antes de 1900 Gaudí había demostrado en el Parque Güell en Barcelona con el Art Nouveau, entonces conocido en Gran Bretaña como el "modern style"; mostraba su peculiar disposición a ser adaptado a los parques y los jardines, y cerca de 1910, Frank Lloyd Wright en el diseño de la Casa Robie en Chicago había demostrado que las líneas de un edificio moderno se podrían extender para tener control de la disposición del espacio al aire libre.

La obra pictórica de Nicole Bueso transpira placer estético, con edificios, naturaleza y jardines que reproduce en su obra y que transmiten con especial intensidad un concepto: el de la utopía de la sociedad postmoderna. La mayoría de estos colosales proyectos arquitectónicos reflejan la ambición idealista de la sociedad de la que han surgido. En lo que se refiere estrictamente a cuestiones procesuales, a Nicole Bueso le interesa la experiencia de

"Sexy Nights" 40" x 40".

pintar y dibujar el tema de la arquitectura y el jardín con un foque que puede remitirnos desde Monet – que pintó la Catedral de Rouan bajo la luz de diversas horas del día– a Warhol. La proximidad con Warhol podría también considerarse por la similitud del procedimiento pictórico en sí mismo: Warhol usaba el “collage” y otros medios mixtos para superponer las diversas capas de colores sobre el soporte final. De igual manera Nicole Bueso persigue un efecto interesante y actual con materiales no convencionales.

Sin duda, Nicole Bueso y su relación en su nueva propuesta plástica con el paisaje y el jardín, sería irrelevante si no comprendiéramos el vínculo con la influencia vanguardista de la plástica arquitectónica. La modernidad en el diseño del paisaje de la obra de Nicole Bueso se filtra desde su relación con la arquitectura visible en la adopción del lenguaje arquitectónico y la recolocación de la sensibilidad de la artista en el lugar. En su arquitectura y sus jardines el papel del ser humano es el de un espectador, desde una nue-

va perspectiva que se torna en el de un sujeto activo, participante con criterio e inteligencia. Un observador que tiene la responsabilidad de recomponer el espacio desde ejes, planos y volúmenes a partir de referencias sugeridas por la artista, quien construye una obra con una mirada ambigua y con una estética que se acerca a la ironía reclamando sentimentalismo a la humanidad.

Por: Manuel de J. Vázquez
Curador Museo de Arte de Bayamón

Roberto Ojeda - Ecuador

Christine Drummond - Brazil

Cordero - Puerto Rico

Pilsa Hill - Colombia

Maria Angelica Viso - Venezuela

Berio - Cuba

Michel Martinez - Cuba

Representing Artists from Around the World

Art | Fusion | Galleries

MIAMI WYNWOOD ART DISTRICT

www.artfusiongalleries.com

WILLIAM BRAEMER

PAINTINGS + SCULPTURES | SINCE 2002

"Sunset on Hispaniola"
72 x 72 inches

Representing Artists from Around the World

Art|Fusion|Galleries

MIAMI WYNWOOD ART DISTRICT

3550 North Miami Avenue | Miami, Florida | 305.573.5730

info@artfusiongalleries.com

williambraemer.com | artfusiongalleries.com

"Zeus"
Approximately 20,000 U.S. dimes

NEW WORK BY **LEONEL MATHEU** AT IAAF SEOUL 2013

New works by Leonel Matheu were recently on view at the Ibero-American Art Fair 2013 in Seoul, Korea (IAAF Seoul 2013) the past October 30th through November 3rd, 2013 at the Seoul Arts Center Hanagaram Art Museum. IAAF, in its second year, was well-advised by four prominent curators, among them, there was the renowned specialist in Latin American Art, Alex Slato. IAAF Seoul takes pride in that we had artists and art lovers newly recognize another paradigm of art culture by introducing to Korea the modern art of Latin America that had been rarely known to the public in order to bring a new sensation to the world of art and culture in Korea, as mentioned by Jon Kwan Kim & Philip Kang, Chairman of IAAF Seoul 2013 Operating Committee. More than 130 artists in total from 13 countries such as Mexico, Argentina, Cuba, Venezuela, Peru, etc., including Korean artists participated, and so it has come to take on a more modern international art fair both physically and spiritually.

Leonel Matheu was born in Havana, Cuba in 1967, works and resides in Miami since 1992, and in Los Angeles since 2012. He is a possessor of a personal style that combines elements derived from his education and experience as a visual artist.

Matheu has shown his art in numerous solo and group exhibitions through these last 20 years. They had taken place within The United States, Japan, China, Korea, Spain, Italy, The Netherlands, Dominican Republic, Puerto Rico, Mexico, Bolivia, Colombia, Aruba, Venezuela, Chile and Argentina. His work is part of prominent collections such as The Lowe Art Museum in Coral Gables, The MOCA (Museum of Contemporary Art) in Miami, The Frost Art Museum at Florida International University in Miami, The Bass Museum of Art in Miami Beach, The Mobile Museum of Art, in Alabama, The Georgia Museum of Art at University of Georgia in Athens, The Young At Art Museum in Davie, Florida;

and The Art Museum of Radford University in Virginia among others.

Leonel Matheu's new work is a philosophical analysis of a series of events, which are consequences of the human reality. These happen in a world where the artist transforms them into fables whose language is supported by the highly graphic imagery. His graphic is applied in different mediums and interacts with the spectator to invite the viewer to freely interpret his narrative.

A more extensive one-man show of the artwork by Leonel Matheu is projected to be on view in 2015 at the SEJONG Art Museum (First Contemporary Museum) in Seoul under the curatorial work of Alex Slato. This exhibition will represent artwork in different mediums such as video art, inflatable sculptures, drawings, oil pastel paintings, oil on canvas and paper, as well as installative pieces.

By: Leslie Del Pino

NUEVA OBRA DE LEONEL MATHEU EN IAAF SEOUL 2013

Nuevas piezas de Leonel Matheu fueron recientemente mostradas en la Feria Ibero-Americana de Arte 2013 en Seoul, Corea (IAAF Seoul 2013) del pasado 30 de Octubre al 3 de Noviembre en el Museo de Arte Hangaram del Centro de Artes de Seoul. IAAF, en su segundo año, estuvo asesorada por cuatro curadores destacados, entre ellos, el conocido especialista en arte latinoamericano Alex Slato. IAAF Seoul se enorgullece por haber tenido artistas y amantes del arte que nuevamente reconocen otro paradigma de la cultura artística presentando, a Corea, el mundo de arte moderno de America Latina que ha sido poco conocido por el público para traer una nueva sensación al mundo del arte y cultura en Corea", según el comentario de Jon Kwan Kim & Philip Kang, Jefes del Comité Operativo de IAAF Seoul 2013. Participaron mas de 130 artistas en total de 13 países como Mexico, Argentina, Cuba, Venezuela, Peru, etc.. incluyendo artistas coreanos para convertirse en una feria de arte internacional mas moderna tanto física como espiritualmente.

Leonel Matheu nació en La Habana, Cuba en 1967, trabaja y reside en Miami desde 1992 y en Los Angeles desde el 2012. El posee un estilo personal que combina elementos derivados de su educación y experiencia como artista visual.

Matheu ha mostrado su arte en numerosas exhibiciones personales y colectivas a lo largo de los últimos 20 años. Sus muestras han tomado lugar en los Estados Unidos, Japon, Korea, España, Italia, Holanda, Aruba, Republica Dominicana, Puerto Rico, Mexico, Bolivia, Colombia, Venezuela, Chile y Argentina. Su trabajo es parte de prominentes colecciones publicas tales como el Lowe Art Museum de Coral Gables, The MOCA (Museo de Arte Contemporaneo) en Miami, el Frost Art Museum de la FIU en Miami, el Bass Museum of Art de Miami Beach, el Mobile Museum of Art de Alabama, el Georgia Museum of Art en la Universidad de Georgia, Athens, y el Museo de Arte de la Universidad de Radford, Virginia entre otros.

La nueva obra de Leonel Matheu es un análisis filosófico de una serie de eventos que son consecuencias de la realidad humana. Esto sucede en un mundo donde el artista los transforma en fábulas con un lenguaje que se produce por una imaginación gráfica. Esta es aplicada en diferentes técnicas que invitan al espectador a interpretar libremente su narrativa.

Una exhibición mas extensa y personal de la obra de Leonel Matheu esta proyectada para mostrarse en el 2015 en el Museo de Arte SEJONG (Primer Museo Contemporaneo) de Seoul bajo la curaduría de Alex Slato. Dicha muestra representará trabajos en diferentes mediums como video arte, esculturas inflables, dibujos, oleos pasteles, oleos sobre tela y papel, así como piezas instalativas.

Por: Leslie Del Pino Leon

"Sweet Week", oil on paper, 21 x 31 inches, 2013

A VISION OF FEMININITY

THE AUDACITY OF RENSO CASTAÑEDA ZEVALLOS

23.5" x 35.5". Acrílico sobre lienzo, 2008.

"Burbuja", 20 x 30 cm. Oleo sobre lienzo.

A painter emerging from the latest generations, Renso Castañeda Zevallos graduated from the National School of Fine Arts of Peru in 1995. Before this he had already participated in several group exhibitions in the capital, Lima, and was emerging as a great pictorial prodigy, given his technique and the process of his realistic painting and theme, which is enigmatic crossroads based on the female body, which he explores satisfactorily. When asked about his works ... he manages to tell us how hard it is to revindicate woman as a beautiful being and is respectful of her gifts, which are often questioned in the light of day; of how they are currently depicted, and how he achieves one of the goals of rescuing femininity basing himself on the glamor and beauty that all women possess, both inside and out.... Rediscovering her in her nudity and seeing maternity bloom through the eyes of she who possesses this before and after reaching this marvelous stage in life....When asked why realism?... And why he sees them as so perfect?... He said, "For me they are all beautiful and I do not consider viewing them as sad and battered... in my creativity there is just an endless fantasy, to see woman as strong and beautiful in all periods of history..." I ask him if in any stage of his career, he saw woman as an object of ostentation, pornographic or sexualized ... or questioned it unequivocally ... He assured me that from a very young age in many of his group exhibitions, as well as solos, he never sought to seize control of the females which motivated his expressions, nor is it the only style which he felt obligated to make use of.

It is noteworthy that Renso Castañeda commands inexhaustible thematic versatility, as seen in his portraits and still lifes.... but still he continues to be motivated by woman as his theme.

I congratulate the renowned visual artist; to whom we wish success in his upcoming exhibitions in Bogota Colombia, and Hong Kong, China, after having been in Miami, New York and San Juan, Puerto Rico for a long time. I reiterate my gratitude for his collaboration in this very friendly and pleasant interview; his energetic and modern work takes Peru to great heights on the international level.

By: Marilu Ccencho

LA OSADIA DE RENSO CASTAÑEDA ZEVALLOS

Pintor de las últimas generaciones, Rensó Castañeda Zevallos egresó con la promoción Ángel Chávez de la escuela de bellas artes del Perú en 1995 desde antes ya había participado en diversas muestras colectivas de la capital Lima de quien ya se perfilaba como un gran prodigio pictórico, dadas la técnica y el proceso de su pintura realista y el tema, el cual es una enigmática encrucijada basándose en el cuerpo femenino que explora de manera satisfactoria, al preguntarle por sus obras... atina a decirnos lo difícil que es lograr reivindicar a la mujer como ser hermoso y respetuoso por sus dotes, que son muchas veces cuestionados a la luz del día, de como se muestra actualmente y cumple con uno de los objetivos de rescatar la femineidad basándose en el glamour y belleza que todas las mujeres tienen consigo actualmente, por dentro y por fuera... redescubrirla en su desnudez y a través de sus ojos ver brotar la maternidad de quien es dueña antes y después de llegar a esta etapa tan maravillosa de la vida... Al preguntarle por qué del realismo... y de por qué verlas tan perfectas... Dijo... para mí todas son bellas y no considero verlas tristes y maltratadas... en mi creatividad solo es una inagotable fantasía, ver a la mujer bella y fuerte en todas las épocas de la historia... le pregunto si en alguna etapa de su trayectoria vio a su musa, la mujer como objeto de ostentación, pornográfico o sexualizado... o que se le haya cuestionado inequívocamente... Aseguro que desde muy joven en muchas de sus muestras tanto colectivas, como individuales no penso apoderarse de las féminas que lo motivaron para expresarse ni es el único estilo, que se vería obligado a hacer.

Cabe mencionar que Rensó Castañeda es dueño de una inagotable versatilidad temática, como podemos apreciar en sus retratos y bodegones... pero que aun no deja de motivarlo la temática de la mujer.

Felicito al reconocido artista plástico y de quien desde ya le deseamos éxitos en sus próximas exposiciones en Bogotá Colombia, y Hong Kong China, después de haber estado por mucho tiempo en Miami, New York y San Juan de Puerto Rico, Le reitero el agradecimiento por su colaboración en esta entrevista tan cordial y amena, quien deja muy en alto al Perú por su trabajo tan activo y moderno a nivel internacional.

Por: Marilú Ccencho

33.5" x.44". Acrílico sobre lienzo, 2007.

"Regalos para Ruth", 40" x 50". Oleo sobre lienzo.

"Jam Session", Serie Caribe Spectra. Acrílico sobre tela, 40" x 60".

JESÚS DESANGLES

Thaumaturgy of the memory and the rave!

The global production of Jesús Desangles reveals to us the penultimate levels of symbolic elaboration which encompass nature, subjectivity, memory, the social body, sexuality, rhythm, solidarity, dance, mythology and rituals of everyday chaos as well as cultural diversity: the wonderful flow of magic and the intrinsic absurdity that remits us not only to the question of identity in the Caribbean islands, but also to the dramatic contradictions of Latin American postmodern consciousness.

Jesús Desangles was born in Santo Domingo (1961). He graduated from the National School of Fine Arts (1973-1980). He completed specialized studies in the Kyron Workshops with the master Andrew Vlady, in Mexico, FD (1988-1989) and in the Altos de Chavón School of Design, affiliated with Parsons the New School for Design in New York with the great American master Robert Blackburn (1995). His works are in the collections of the Museum of Modern Art and Cultural Center

Eduardo León Jimenes, Dominican Republic; Museum of Contemporary Art in Monterrey (MARCO), Mexico; Museum of the Americas and the Museum of Contemporary Art; Puerto Rico; Museum of Modern Latin American Art, Washington, DC; Museum of the City of Cagnes-Sur-Mer, France, and in the Museum of Contemporary Art of Panama.

His most recent exhibitions include: "Energía y Pasión Total", (Total Energy and Passion), in the Museo de las Casas Reales/ Mirador Cultural Center, in Santo Domingo (2011), the Ferté-Bernard International Festival and Grand Prix of Painting, in La Ferté-Bernard, France (2012), "Dominican Independence", in the framework of the celebration of the centenary of the birth of Juan Pablo Duarte (1813-1876), Univision Radio, in New York (2013) and "Visions of Afro-Latino Art" in the Clovers Fine Art Gallery in New York (2013).

In a variety of texts and contexts, the production of Jesús Desangles has generated adhesions, passions and deep reflections. Among his critics are included important historians and specialists in contemporary Latin American art such as Charles Merewether and Jonathan Goodman (USA.); Enrique García Gutiérrez, Manuel Alvarez Lezama and José Antonio Pérez Ruiz (Puerto Rico); Marianne de Tolentino, Abil Peralta Agüero and Manuel Núñez (Santo Domingo).

One of the most consistent sponsors of his work is the entrepreneur Fernando Báez Guerrero. Sensitive and cautionary, Báez Guerrero emerges as an exceptionally authentic collector and risky cultural patronage case in Santo Domingo. His private collection is strengthened with paradigmatic works, not only of Jesús Desangles, but also of fundamental Dominican artists such as Yoryi Morel (1906-1979),

Darío Suro (1917–1998), Clara Ledesma (1924–1999), Jaime Colson (1901–1975), Paul Giudicelli (1921–1965), Eligio Pichardo (1929–1984), Gilberto Hernández Ortega (1924–1979), Ramón Oviedo (1924), Iván Tovar (1942), Gaspar Mario Cruz (1925–2006), Guillo Pérez (1923), Jorge Noceda Sánchez (1931–1987), Domingo Liz (1931–2013), Cándido Bidó (1932–2011), Elsa Núñez (1943), Jorge Severino (1935), Alberto Ulloa (1949–2010) Fernando Peña Defilló (1928) and Dionisio Blanco (1953).

Indeed, in the collection of Don Fernando Báez Guerrero, we find a series of axial works executed by Jesús Desangles over the past two decades, such as “Pareja” (Couple), “ Los Magos del Ritmo”(The Magicians of Rhythm), “Cig-

uapa Escondida”(The Hidden Ciguapa) and “Jam Session”, from the series “Caribe Spectra”, and more than 40 works, including paintings and drawings, from the spectacular series entitled “Rituales y Simulacros a Destiempo” (Rituals and Untimely Simulations). In this series, we confront a poly-synthesizing plastic diction that becomes increasingly refined, through strategic and raving gestures that favor plays with thick splotches and materic textures, combined with the extravagant, sophisticated and volatile lines of the drawing.

Body, specter and landscape in their maximum state of expressive “precariousness”. Sexual organs, noses and eyes depicted as “little circles”, mouths, faces, profiles, joints, shadows, masks, the sun,

the sea, fish, women and magical-mythological deities transcend the subversive, encrypted and fascinating bestiary of Jesús Desangles. In this universe, the subjects and objects take on a life of their own. Everything becomes irony, caricature, masquerade, pathos, theatricality, hallucination and gestural exuberance. In a state of insuperable grace, they acquire their indulgences to the frenetic rhythm and fun of the “Carnavalum” as well as the sinister edges of the island’s everyday life through a work which places Caribbean post expressionism in one of its greatest moments of splendedored imagery.

By Amable López Meléndez
Chief Curator at the Museum of Modern Art,
Dominican Republic.

“Pareja”, Serie Caribe Spectra. Acrílico sobre tela, 51” x 42”.

"Ciguapa escondida", Serie Caribe Spectra. Acrílico sobre tela, 40" x 60".

JESÚS DESANGLES

¡Taumaturgo de la memoria y el delirio!

Ante la producción global de Jesús Desangles se nos revelan los penúltimos niveles de elaboración simbólica que admiten la naturaleza, la subjetividad, la memoria, el cuerpo social, la sexualidad, el ritmo, la solidaridad, la danza, las mitologías y rituales del caos cotidiano, así como la diversidad cultural: los maravillosos caudales de la magia y el absurdo consubstanciales que nos remiten, no sólo a la cuestión identitaria del Caribe insular, sino también a las dramáticas escisiones de la consciencia posmoderna latinoamericana.

Jesús Desangles nace en Santo Domingo (1961). Graduado en la Escuela Nacional de Bellas Artes (1973–1980). Realizó estudios especializados en los Talleres Kyron con el Maestro Andrew Vlady, México, D.F. (1988–1989) y en la Escuela de Diseño de Altos de Chavón, afiliada a la Parsons The New School for Design de Nueva York con el gran maestro norteamericano Robert Blackburn (1995). Sus obras forman parte

de las colecciones del Museo de Arte Moderno y del Centro Cultural León Jimenes, República Dominicana; Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), México; Museo de las Américas y Museo de Arte Contemporáneo, Puerto Rico; Museo de Arte Moderno de América Latina, Washington, D.C., EE.UU.; Museo de la Villa de Cagnes-Sur-Mer, Francia y Museo de Arte Contemporáneo de Panamá.

Entre sus más recientes exposiciones, destacan: "Energía y Pasión Total, Museo de las Casas Reales/Centro Cultural Mirador, Santo Domingo (2011); "Festival International et Grand Prix de Peinture de la Ferté-Bernard", La Ferté-Bernard, Francia (2012); "Dominican Independence", en el marco de la celebración del Centenario del Nacimiento de Juan Pablo Duarte (1813–1876), Univisión Radio, Nueva York, EE. UU. (2013) y "Visions of Afro-Latino Art", Clovers Fine Art Gallery Nueva York, EE. UU. (2013).

En diversos textos y contextos, la producción de Jesús Desangles ha generado adhesiones, pasiones y reflexiones profundas. Entre sus estudiosos, figuran importantes historiadores y especialistas del arte latinoamericano contemporáneo como Charles Merewether y Jonathan Godman (EE. UU.); Enrique García Gutiérrez, Manuel Álvarez Lezama y José Antonio Pérez Ruíz (Puerto Rico); Marianne de Tolentino, Abil Peralta Agüero y Manuel Núñez (Santo Domingo).

Uno de los más consistente auspiciadores de su obra es el empresario Fernando Báez Guerrero. Sensible y advertido, Báez Guerrero emerge como un caso excepcional de auténtico coleccionismo y arriesgado mecenazgo cultural en Santo Domingo. Su colección privada se fortalece con obras paradigmáticas, no sólo de Jesús Desangles, sino también de artistas dominicanos fundamentales como Yoryi Morel (1906–1979), Darío Suro (1917–1998), Clara Ledesma (1924–1999),

Jaime Colson (1901–1975), Paul Giudicelli (1921–1965), Eligio Pichardo (1929–1984), Gilberto Hernández Ortega (1924–1979), Ramón Oviedo (1924), Iván Tovar (1942), Gaspar Mario Cruz (1925–2006), Guillermo Pérez (1923), Jorge Noceda Sánchez (1931–1987), Domingo Liz (1931–2013), Cándido Bidó (1932–2011), Elsa Núñez (1943), Jorge Severino (1935), Alberto Ulloa (1949–2010), Fernando Peña Defilló (1928) y Dionisio Blanco (1953).

Precisamente, en la colección de Don Fernando Báez Guerrero, encontramos una serie de obras axiales, ejecutadas por Jesús Desangles durante las últimas dos décadas, tales como las tituladas "Pareja", "Los Magos del Ritmo", "Ciguapa escon-

dida" y "Jam sesión", de la serie "Caribe Spectra", así como más de 40 obras, entre pinturas y dibujos, de la espectacular serie titulada "Rituales y simulacros a des-tiempo". En estas series, confrontamos una dicción plástica polisintetizante que se torna cada vez más depurada, mediante un gestual estratégico y delirante que privilegia los juegos de manchas espesas y texturas matéricas, combinadas con las líneas extravagantes, refinadas y volátiles del dibujo.

Cuerpo, espectro y paisaje en su máximo estado de "precariedad" expresiva. Organos sexuales, narices y ojos como "circulillos", bocas, rostros, perfiles, articulaciones, sombras, mascaradas, sol, mar,

peces, mujeres y deidades mágico-mitológicas, traspasan el subversivo, encriptado y fascinante bestiario de Jesús Desangles. En este universo, los sujetos y objetos cobran su propia vida. Todo se vuelve ironía, caricatura, carnaval, patetismo, teatralidad, alucinación y exuberancia gestual. Un estado de gracia incontrastable, adquieren sus remisiones a la rítmica frenética y divertida del "carnavalum", así como a las siniestras aristas de la cotidianidad insular a través de una obra que sitúa el posexpressionismo caribeño en uno de sus máximos instantes de esplendor imagético.

Por Amable López Meléndez
Miembro de AICA/Curador Jefe del Museo de Arte Moderno

"Los Magos del Ritmo", Serie Caribe Spectra. Acrílico sobre tela, 51" x 47".

A burning tree above the sky

The Paintings of EDWIN ROJAS

"ESTE SANTO NO
HACE MILAGROS".
130 x 150 cm.
2013.

The Chilean artist Edwin Rojas, with art studies in Chile and Mexico, a talented resident of Valparaíso and its patrimonial hills, investigates in his work the neo-figurative line, where the figure takes center stage, but with no intention of mimesis, rather with Expressionist objectives. His paintings tell stories extracted from dreams, of places lived in, some empirically and others which are presented as magical realities. Magical symbolism is the specific category to which his work is ascribed, creating a visual language with codes containing a high personal connotation.

In his scenarios life begins, develops and ends in cycles that repeat and form an eternal and infinite composition. These places have been visited by the artist at some point in his journey through life and are rescued from his memory and imagination, to be transformed, with his creative talent and shown to the viewers so they can assimilate them into their own "slices of life". The artist defines them as "other realities within existing realities, become concretized and woven together with the viewer's scrutiny, and the viewer becomes part of each of the works."

In Rojas' art we see a creative construction, a theatrical process in which each painting is manufactured as if it were a stage, where each character or actor can demonstrate, in a histrionic way, his own personal history, his own personal tale. In his works one can read Magic Realism, as we might do in a creation of Latin American literature.

There are elements, figures and images, the imaginary part of human activity, which are deployed and are recurrent in his paintings with a strong symbolism. With a content always more dreamlike than real, in his works he integrates little airplanes, cars, dice, playing cards, clocks, trees, scraps of paper and various other items of daily life with the ludicrous. These objects become moving characters that fall, fly, sail, become combusted and enflamed; contrary to the character-objects, human figures, male and female, that confront us statically, who seem to have no movement.

The folding screens hide scenes that are not there, scenes that seem not to exist, not to be there, but which the viewer who is avid to discover, will have the ability to perceive and unveil.

In his compositions there is no real-time, yesterday and today communicate in a timeless dialogue and a communion of parallel realities.

Technically the artist employs formal characteristics prioritized in a list headed by the lighting and chromatism, the light is aimed very specifically and the color is varied and of high saturation, where each tone may possibly take on a particular symbolism. In his paintings of medium and large formats, characters and objects are harmoniously integrated with meaning and emotional presence delineated with mastery and with a fine and rigorous brushstroke, a clean technique that is distributed through hidden signs and their meanings.

Edwin Rojas' work is unique and inexhaustible, it has a mystery that enchants and compels us to investigate and appreciate it in detail, almost with devotion, making this task translate into an authentic aesthetic and sensory pleasure.

By: Luz Barros Sandoval
Director of the Artium Art Gallery
Bachelor of Arts, Pontifical Catholic University of Chile

Sobre el cielo un árbol que se quema

Pinturas de EDWIN ROJAS

"LLEGANDO A VALPARAÍSO"
140 X 170 cm.
2013.

El artista chileno Edwin Rojas, con estudios de arte en Chile y en México, talentoso habitante de Valparaíso y sus cerros patrimoniales, investiga en su obra la línea de lo neofigurativo, donde la figura cobra protagonismo, pero sin afán de mímesis, sino con objetivos expresionistas. Sus pinturas narran historias extraídas de sueños, de lugares vividos, algunos empíricamente y otros que se presentan como realidades mágicas. Simbolismo mágico es la categoría específica donde se adscribe su obra, creando un lenguaje visual con códigos que contienen una alta connotación personal.

En sus escenarios comienza, se desarrolla y termina la vida en ciclos que se repiten y forman una composición eterna e infinita. Éstos parajes han sido visitados por el artista en algún momento de su recorrido de vida y son rescatados de su memoria e imaginación, para ser transformados, con su talento creador y mostrado al espectador para que éste pueda asimilarlos a sus propios "trozos de vida". El artista los define como: "Realidades dentro de otras realidades que existen, se concretizan e hilvanan con la mirada del espectador, quién pasa a formar parte de cada una de las obras".

En la plástica de Rojas vemos una construcción creativa, un proceso teatral donde cada pintura se manufactura como si se tratara de un escenario, donde cada personaje o actor pueda demostrarnos, de manera histriónica, su propia historia personal, su propio cuento personal. En sus obras se puede leer el Realismo Mágico, como bien podríamos hacerlo en una creación de la literatura latinoamericana.

Hay elementos, figuras e imágenes, parte del imaginario del quehacer humano, que se despliegan y son recurrentes en sus telas con un marcado simbolismo. Con un contenido siempre más onírico que real, en sus obras se integran avioncitos, autos, cartas que bailan, dados, naipes, relojes, árboles, trozos de papel y otros varios elementos de lo cotidiano y lo lúdico. Estos objetos se convierten en los personajes móviles que caen, vuelan, navegan, combustionan y flamean; lo contrario a los personajes-objeto, figuras humanas, masculinas y femeninas, que nos confrontan estáticos, que parecen no tener movimiento alguno.

Los biombos ocultan escenas que no están, escenas que parecen no ser, no estar, pero aquel espectador ávido de des-

cubrir, tendrá la capacidad de percibir y develar.

En sus composiciones no existe el tiempo real, el ayer y el hoy se comunican en un diálogo atemporal y en una comunión de realidades paralelas.

Técnicamente el artista emplea características formales priorizadas en una lista que encabeza la iluminación y el cromatismo, la luz muy específicamente dirigida y el color variado y en alta saturación, donde posiblemente cada tono cobra un simbolismo particular. En sus lienzos de formatos medianos y grandes, se integran armónicamente personajes y objetos con un significado y presencia emotiva delineada con maestría plástica en una pincelada fina y rigurosa, una técnica limpia que se distribuye a través de signos ocultos y sus significados.

La obra de Edwin Rojas es única e inagotable, tiene un misterio que encanta y nos obliga a investigarla y apreciarla con detalle, casi con devoción, haciendo que esta tarea se traduzca en un auténtico placer estético y sensorial.

By: Luz Barros Sandoval
Directora de ARTIUM Galería de Arte
Licenciada en Arte PUCCh

HIS DRAWING AND PICTORIAL-NARRATIVE STRATEGY

In contemplating the paintings of Magdiel Wilfredo Toledo, with the intention of writing this piece, I am left with the sensation of watching a movie and the need to see its continuation. I scrutinize his new pictorial production and still feel the need to see more. Undoubtedly, this artist has a narrative capacity that involves us directly in the scenario he creates in each canvas. I am seduced by the story that arises in each work; the irony, the humor.

His works breathe freshness, joy, anguish, frustration, and a number of different feelings laden with satire, as this is his way of narrating the reality that overwhelms us, the daily difficulties of an increasingly turbulent society. The expression of his characters is so natural, that they evoke a Marvel televised comic, created by some of the greatest realistic graphics artists such as Alex Ross, Jim Lee or Michelle Dell'Otto, and we understand perfectly the environment lived out at that moment. We are situated within the work as part of the characters that are present there, like the staging of a story narrated and acted out by ourselves.

The thoroughness, cleanliness, the perfection in termination is present in each of the pieces. The urban theme is

the protagonist. The everyday, people in the streets, in train stations, soldiers in the war, lovers in the car, on the avenues, the church wedding, the serenade on the balcony, the neighborhood ladies gossip, the couple in love despite the passing of time; nothing in Magdiel's memory was withheld. He wanted to show us everything he had seen and show it in his comic or cartoon language, with criteria, precise technique and aesthetics.

Magdiel's attention is caught by everything that happens around him, both in his personal environment and in the different social levels in which he is involved. And every moment that he lives and observes, he re-creates in his mind like scenes which he then captures on a canvas, and which spontaneously emerge full of humor, satire and playfulness, as a social and intimate chronicle that narrates and critiques that which affects us, amuses us or hurts us. He tries to make us think in an entertaining way, while also reflecting a deep respect for human dignity, with genuine concern for the social events that affect anyone.

His work plays out as he merges themes; historical, poetic, romantic and political, making his paintings speak for

him, without neglecting his compositions, which are always well conceived and executed, both in the social as well as in the poetic piece.

In his work drawing is fundamental, the illustration is the protagonist. In this way he tells stories, narrates experiences as a way to sell his ideas; a very graphic work that communicates the message with great skill in color management and excellent workmanship.

The group of canvases he is preparing for his next exhibition is a mature, conceptual, critical and contentious work. His poetry is powerful, but soft and subtle. It's a new world, a fertile field seductive to the imagination, widely embracing, and sometimes even sensual, wherein the plastic value, the harmonic equity between the poetic, psychological, mystical and historical dimensions are definitely present. The issues addressed evolve in a naive atmosphere, but very sure of what it wants to communicate, full of feelings, which demonstrate, with great coherency, the artist's relationship with the world.

Magdiel Wilfredo Ortega Toledo is Cuban, born in Matanzas in 1971; perhaps there lies his main source of inspiration for the realization of his work, in view of the diversity of the subjects covered. Although he is self-taught, from an early age he showed signs of his preferences for the visual arts, but he ended up graduating from Mechanical Design. He finally directed his steps towards what would be his true passion, accorded in the national register of the creator as an independent artist. Since then he has not stopped creating, presenting and exhibiting his works in Europe, USA, South America and the Caribbean. We predict much success for this great artist; for his honesty, dedication, quality and the commitment he displays in reporting the situations that affect all levels of our society.

By: Raysa Polanco Macías.
Cultural Promoter Dominican Republic

"Going to the Battle Field"

SU DIBUJO Y ESTRATEGIA PICTORICO-NARRATIVA

Al contemplar la obra pictórica de Magdiel Wilfredo Toledo, con la intención de hacer este escrito, me ha quedado la sensación de estar viendo una película y la necesidad de ver la continuación. Escudriño en su nueva producción pictórica y sigo sintiendo la necesidad de ver más. Indudablemente, este artista tiene una capacidad narrativa que nos involucra directamente en el escenario que él crea en cada lienzo. Me seduce la historia que plantea en cada obra, la ironía, el humor.

En sus obras se respira frescura, alegría, angustia, frustración, y una serie de sentimientos diversos cargados de sátira, pues esta es su manera de narrarnos la realidad que nos agobia, las dificultades cotidianas de una sociedad cada vez más convulsa. La expresión de sus personajes es tan natural, que evocamos un comic televisivo de la Marvel, creado por alguno de los grandes artistas gráficos realistas, como Alex Ross, Jim Lee o Michelle Dell'Otto, y, entendemos perfectamente el ambiente que se vive en ese momento. Nos situamos dentro de la obra como parte de los personajes que están presentes allí, como la puesta en escena de una historia narrada y actuada por nosotros mismos.

La meticulosidad, la limpieza, la perfección en la terminación están presentes en cada una de las piezas. El tema urbano es el protagonista. La cotidianidad, la gente en las calles, en las estaciones de tren, los soldados en la guerra, los amantes en el auto, en las avenidas, la boda en la iglesia, la serenata en el balcón, el chisme de las vecinas, la pareja que se ama a pesar del tiempo, nada se quedó en la memoria de Magdiel. Quería enseñarnos todo lo que él había visto y mostrarlo en su lenguaje de comic o cartoon, con criterio, acertada técnica y estética.

A Magdiel le llama la atención todo lo que ocurre a su alrededor, tanto en su entorno personal como en los diferentes niveles sociales en que se involucra. Y cada momento que vive y observa, los re-crea en su mente como escenas que luego plasma en un lienzo, y que espontáneamente salen impregnadas de humor, sátira y picardía, como una crónica social e intimista que cuenta y critica aquello

que nos afecta, nos divierte o nos duele. Trata de hacernos reflexionar de una manera divertida, a la vez que refleja un gran respeto por la dignidad humana, con auténtica preocupación por los sucesos sociales que afectan a cualquier persona.

Su obra transcurre fusionando temas, históricos, poéticos, románticos y políticos, logrando que su pintura hable por él, sin descuidar sus composiciones que son siempre bien concebidas y ejecutadas, tanto en la obra social como en la poética.

El dibujo en su obra es fundamental; la ilustración es protagonista. De esta manera él narra historias, cuenta vivencias como forma de vendernos sus ideas, una obra muy gráfica que comunica el mensaje, con una gran habilidad en el manejo cromático y excelente factura.

El conjunto de lienzos que prepara para su próxima exposición, es una obra madura, conceptual, crítica y contestataria. Su poesía es poderosa, pero suave y sutil. Es un mundo nuevo, un fértil campo seductor de imaginación ampliamente abarcadora, y a veces, hasta sensual, donde el valor plástico, equidad armónica entre dimensiones poéticas, psicológicas, místicas e históricas, están definitiva-

mente presentes. Los temas que aborda evolucionan en una atmósfera ingenua, pero muy seguro de lo que quiere comunicar, cargada de sensaciones, que pone en evidencia, con gran coherencia, la relación del artista con el mundo.

Magdiel Wilfredo Toledo Ortega es cubano, nació en Matanzas en el 1971, quizás allí encuentra su principal fuente de inspiración para la realización de su obra, por la diversidad de los temas que trata. Aunque es autodidacta, desde muy temprana edad dio señales de sus preferencias por las artes plásticas, pero terminó graduándose de Diseño Mecánico. Finalmente encaminó sus pasos, por lo que sería su verdadera pasión, al otorgársele el registro nacional del creador como artista independiente. A partir de ese momento no ha parado de crear, de exponer y exhibir sus obras tanto en Europa, Estados Unidos, Suramérica y El Caribe. Le auguramos mucho éxito a este gran artista, por su honestidad, dedicación, calidad y el empeño que pone al denunciar las situaciones que afectan a todos los niveles de nuestra sociedad.

Por: Raysa Polanco Macías.
Animadora Cultural de la Rep. Dominicana

"A pesar del tiempo" 36" x 48"

Mercado del Arte

SECRETOS DEL FONDO DE BELLAS ARTES

Philip Hoffman, el director ejecutivo del grupo Fine Art Fund con sede en Londres, (probablemente el fondo de inversión combinado del arte más conocido), no es una persona de dejar que una buena crisis se desperdicie. El casi colapso del sistema bancario a finales del 2008, por ejemplo, ofreció la oportunidad de comprar obras de arte “a unos precios muy atractivos.” Hoffman cuenta de un coleccionista que había vacilado en vender a \$5.2 millones en el 2003, pero que en el 2008 “necesitaba dinero con urgencia” y “en 48 horas”, vendió la obra por \$750,000.

Comprar barato y vender caro. Una estrategia familiar, y uno que parece estar dando buena ganancia para los inversionistas en los fondos de arte de Hoffman, que han pagado entre \$250,000 y \$7 millones para entrar en el fondo. El comercio del arte “es un mercado imperfecto”, Hoffman advierte, teniendo en cuenta los honorarios de transacción para los distribuidores y salas de subastas y la falta general de información “sobre el valor en el mercado para un objeto determinado en un momento dado.”

Philip Hoffman

La tarea de encontrar obras de arte a un precio adecuado y la gente dispuesta a comprarlos o venderlos no es fácil. Hoffman realmente dirige dos fondos de arte independientes (The Fine Art Fund y The Fine Art Fund II), con entre 30 a 40 personas e instituciones que invierten en cada uno, y está en el proceso de creación de una tercera. El Grupo de Fine Art Fund invierte en el mercado del arte, y ha comprado cerca de \$150 millones en obras de arte desde el 2004. Eso “nos convierte en un comprador muy importante en el mundo del arte, aunque creo que hay algunos comerciantes y coleccionistas y algunos museos que nos dejan atrás”, dijo Hoffman. En mayo del 2011 él informó los rendimientos triunfantes de los “activos” de arte realizadas de 25.5 por ciento y 26.7 por ciento en sus

Alexander Kemper

dos fondos. “El Grupo de Fine Art Fund”, escribió, es “el único grupo de inversión de arte de este tipo con una trayectoria exitosa de siete años.” Estos resultados incluyeron la venta de aproximadamente 70 obras de arte por un total de \$50 millones durante los últimos cuatro años. Casi dos tercios de los activos vendidos eran obras contemporáneas, y el resto se divide en partes iguales entre Viejos Maestros, Impresionistas y Modernos. Él narra con orgullo algunas historias de éxito, tal como la pintura de Frank Auerbach que el fondo compró en el 2006 por \$1.1 millones y que vendió a los 15 meses por \$ 2.6 millones, o la pintura de Peter Doig que fue comprado en el 2005 a una firma de abogados en \$880,000 y que vendió un año después en más de \$2 millones en Sotheby’s de Londres. (No sienta mucha pena por la firma de abogados, porque seis años antes había comprado la obra a la Victoria Miro Gallery por tan sólo \$15,000)

El número de fondos de arte está sin duda en aumento. Sin embargo, Enrique Liberman, presidente del Art Fund Association, con sede en Nueva York, señaló que su número es incierto, ya que “la mayoría de los fondos no se mercadean públicamente”; se ofrecen de una manera más privada a inversionistas con un alto valor neto. Sin embargo, Liberman dijo estar “consciente de 25 fondos ya existentes y otros 15 en desarrollo. Estos fondos manejan entre \$800 millones y \$1 billón.” La propia organización de Liberman solo está puesta en marcha desde principios del 2011. Un ejemplo es uno de nombre sencillo; el Collectors Art Fund, con sede en Kansas City, que recaudó de \$20 a \$30 millones entre mayo del 2007 y diciembre del 2010 de aproximadamente 100 inversionistas, siendo la mayoría locales.

Las adquisiciones del fondo se han concentrado en los artistas americanos del siglo 20 y contemporáneos, incluyendo Milton Avery, Romare Bearden, Alexander Calder, Helen Frankenthaler, Robert Indiana, Franz Kline, Cindy Sherman y Wayne Thiebaud. El precio de entrada para los inversionistas en este fondo fue de \$100,000, aunque algunos contribuyeron \$500,000 o más. Los inversionistas reciben el 40 por ciento de las ganancias netas para los primeros cuatro años del fondo (el 60 por ciento restante se reinvierte) y sólo en los últimos tres años reciben el 100 por ciento del neto.

El fundador del Collectors Fund, Alexander Kemper, dijo que el 13 por ciento de las obras de arte del fondo ya habían sido vendidas, para una tasa de rendimiento anual del 28.5 por ciento – luego del pago de una comisión de gestión del 2 por ciento, para una tasa de rendimiento anual del 20 por ciento. Una de esas obras de arte, “Trees in Meadow” (Arboles en un Prado) 1951–56, de Charles Burchfield fue comprada por el fondo en diciembre del 2007 por \$170,000 y se vendió dos años más tarde por \$325,000, para un rendimiento anual neto de 31.8 por ciento. Otras obras compradas y vendidas por el fondo incluyen la pintura del 1965 de Neil Welliver “Two Canoes” (Dos Canoas), lo que trajo un rendimiento neto de 30.4 por ciento, y un óleo del 1957 sin título de Franz Kline, que resulto en rendimiento neto de 16.4 por ciento.

Enrique Liberman

Javier Lumbreras

El Artemundi Global Fund, un fondo de inversiones de arte fundada en el 2009 que tiene su sede en las Islas Caimán, prestó una obra de Gabriel Orozco para exposición retrospectiva del artista en el Museum of Modern Art, así como un cuadro de Leonora Carrington (y otras tres obras) para una próxima exposición de arte surrealista de la mujer en el Los Angeles Country Museum of Art.

“Hemos prestado de 10 a 15 piezas a museos alrededor del mundo”, dijo el Director Ejecutivo Javier Lumbreras. Aunque estos resultados son impresionantes, Liberman advirtió que muchos de los fondos de arte han sido mal administrados o han tenido mala suerte. “Muchos de estos fondos hicieron noticia que fueron escollos para la industria.” En particular el Fernwood Art Fund, que se derrumbó a mediados de los 2000’s. Otro fondo, el Modern Art Fund, fue establecido por Castlestone Management en Londres en el 2009. Se especializa en el arte posguerra y el contemporáneo, e informa que tiene 25 inversionistas y posee 32 obras de arte valoradas en \$19.9 millones. En julio, Castlestone anunció que su tasa neta de rendimiento anual es de 6.82 por ciento, lo cual no representa un desempeño muy estelar. Sin embargo, la cifra se desprende de una evaluación externa; ninguna de las obras de arte se han vendido, ni están programados para ser vendidas hasta el último año del fondo, en 2016-17. El asesor de arte de Castlestone, Constanza Kubern, señala que los accionistas del Modern Art Fund pueden liquidar sus acciones en cualquier momento, siempre y cuando paguen los gastos administrativos y de funcionamiento – lo cual consumiría sus ganancias. Estos inversionistas se mantienen cautivo a un mercado que provoca una gran cantidad de optimismo y predicciones, pero sin garantías.

He servido de consultor en dos reuniones privadas, una en Miami y otra en Puerto Rico, en las cuales inversionistas de arte deseaban organizar un fondo de arte pero ambas ocasiones han quedado solo en el intento por desconfianzas, envidias y rencores personales, y muy poco deseo de riesgo. Todos desean invertir lo menos posible, arriesgarse al mínimo y obtener las mayores ganancias, lo cual suena casi imposible.

Constanze Kubern Castlestone

En una de esas actividades organizadas para crear una bolsa para adquirir arte con la intención de ganar dinero, alguien pregunto: “¿Cómo sé que no perderé mi dinero y por qué debo confiar en que lo maneje alguien que no conozco?” “Yo me levanté de mi asiento y respondí: “Ustedes me escogieron por mi experiencia, si no desea hacerlo, compre bonos de Puerto Rico, llévelo a una casa de corretaje o compre propiedades para que las venda a la mitad en 5 años, si no le gusta poncharse, no juegue béisbol, pero jamás darán un home run “

Alejandro Alfonso Group
Latin American Art Consultant
Fine Art Investments Consultant

Resumen de artículo publicado en Artnet.com, por Daniel Grant.

"Carrousel" (Perpetuando la Felicidad) 36"x24", acrílico sobre canvas, 2010.

"Un Personaje de Todos los Dias", 57"x36", acrílico sobre canvas, 2013.

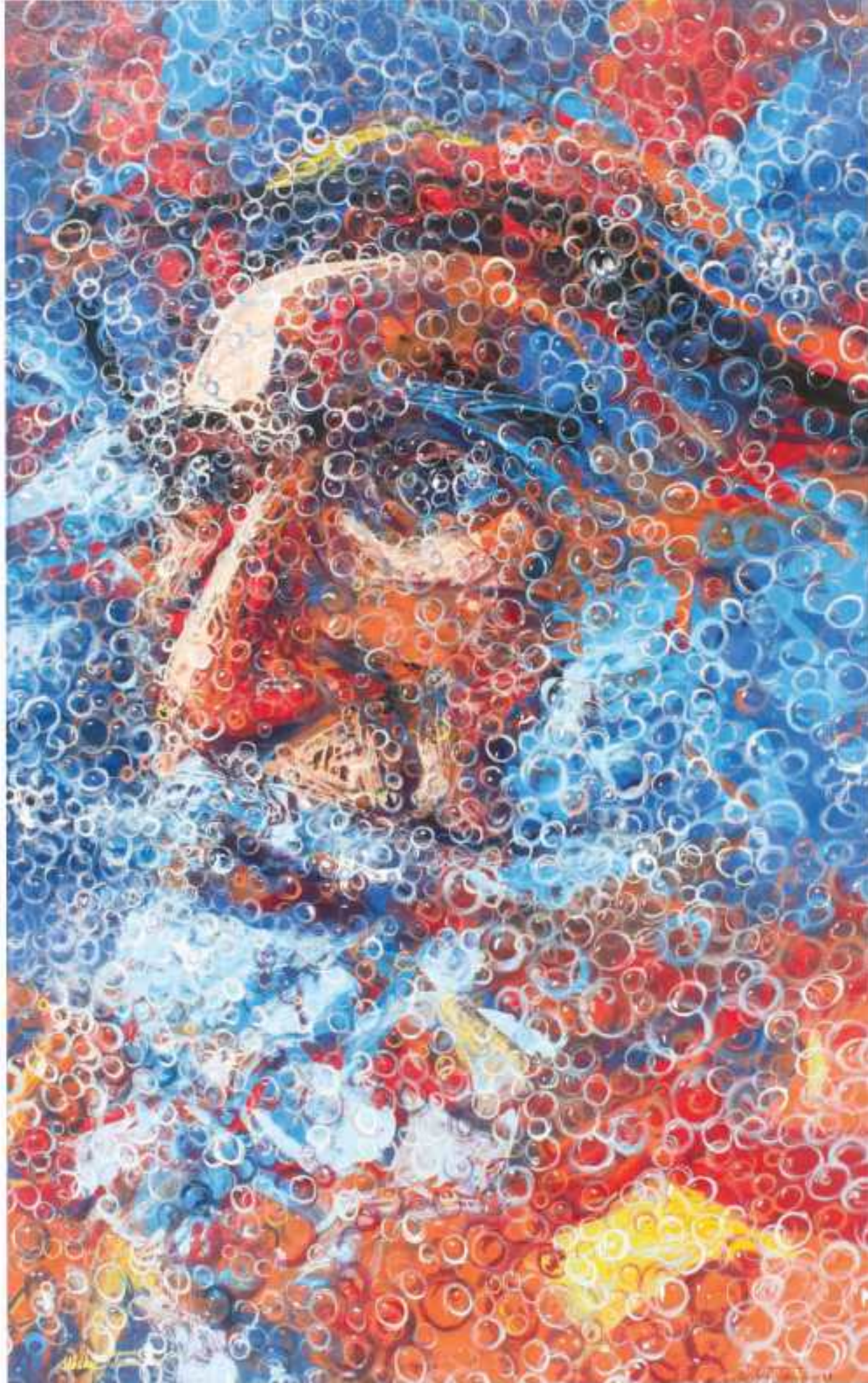

Willie Forer

787.307.0383

787.240.8076

"Don Quijote en el Tiempo", 57"x36", acrílico sobre canvas, 2013.

EXHIBICIONES EN PAMIL FINE ART GALLERY

Pamil presentó el pasado 8 de diciembre, la muestra colectiva navideña titulada “DiasporArte” a la cual asistió gran cantidad de interesados en las artes plásticas, asiduos clientes de la galería y amigos de la artista.

Paco y Mildred González inauguraron el 29 de agosto pasado, la exhibición colectiva, “Reflejos Urbanos, Espejos de Nuestro Pueblo” a la cual asistió gran cantidad de amantes del arte.

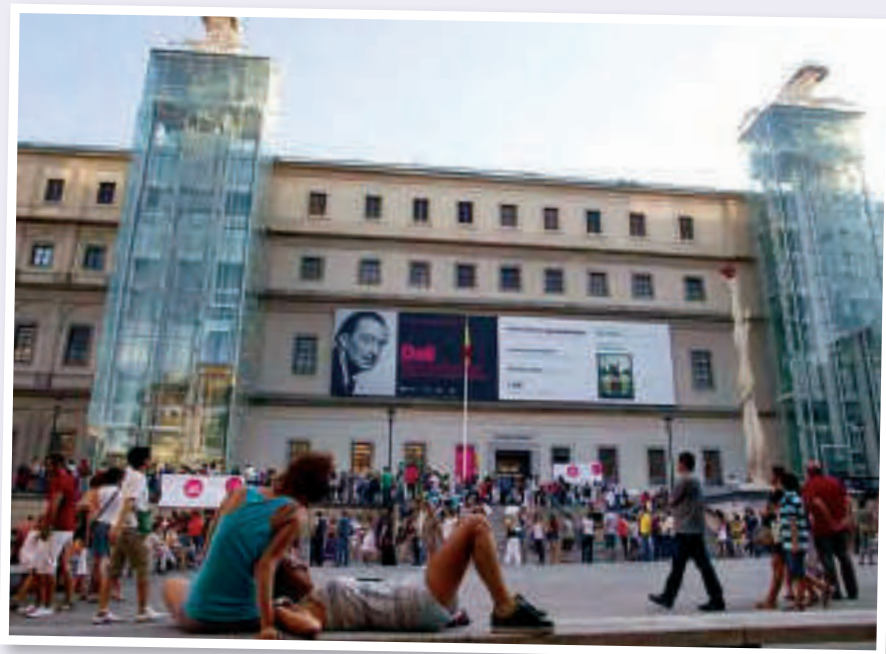

BALCONES: SEIS DÉCADAS DE LABOR

La exposición “Balcones: Seis Décadas de Labor” de Felix Cordero, quedo inaugurada el 3 de octubre y finalizo el 3 de noviembre. La misma toco el tema de las alegres casas pintadas con colores brillantes y vivos de la ciudad de Ponce, en Puerto Rico y que revelan un fascinante contrapunteo con el colorido de Miguel Pou, el primitivismo de Manuel Hernandez Acevedo y el “feeling” de Rafael Tufiño. Una muestra digna de ser premiada por la AICA.

MUSEO REINA SOFÍA

El director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, ha hecho balance del año, el dato más llamativo es que esperan cerrar el año con 3,2 millones de visitantes, lo que supondría un récord histórico en los museos españoles. Este museo cerró 2012 con 2.565.000 visitantes, lo que supondría un incremento de un 25%. Hasta ahora, tenía el récord de visitas a un museo español el Prado, que en 2011 recibió 2.911.767 visitantes. Buena parte de esta espectacular subida del Reina Sofía (635.000 visitantes más que el año anterior) se debe a la exposición de Dalí, que batió todos los récords. Fue visitada por 732.339 personas. Pero Borja-Villel dice que también han sido muy bien acogidas por el público otras exposiciones como la de Cristina Iglesias, Cildo Meireles, la colección Phelps de Cisneros... «Sin Dalí también hubiéramos mantenido las cifras de visitas», advierte Borja-Villel.

MARTHOREL MONTOYA

Pintor Mexicano, Marthorel Montoya, pinto cuadro al carbón a lápiz de 2.25 por 1.60 metros, de Ricky Martin, cargando a sus gemelos Matteo y Valentino en el 2013.

Esta monumental obra tiene un valor de dos millones de pesos, la cual incluye un marco de madera de cedro con símbolos muy mexicanísimos, luciendo al frente el Águila Real de México, en las laterales dos serpientes y abajo las pirámides de Yucatán con dos querubines y la bandera de Puerto Rico, aunado a que Martin es católico y pidió algo representativo, y Marthorell pintó El Cristo de Dalí (Salvador) del lado derecho a la imagen del solista.

Montoya recordó que Ricky Martin estaba ansioso de que un pintor mexicano lo plasmara en una obra pictórica, “entonces él por Internet me contactó, ya que yo viajo con frecuencia a Sudamérica y Europa. Así que fui el elegido, porque Ricky al haber crecido artísticamente en México, ansiaba ser pintado por un artista nacional”.

El Pintor Mexicano, Marthorel Montoya, junto a su obra.

"Navidad Boricua", 2013 - 48"x30" - Acrílico sobre lienzo.

Violeta Guzmán

PuntaPie®

ADVERTENCIA: EL PSIQUIATRA GENERAL INDICA QUE USAR LOS PUNTA PIE AQUA, PUEDE GENERAR ADICCION DESENFRENADA Y DESEO DE TENER TODOS LOS COLORES DISPONIBLES. FAVOR DE CONSUMIR ESTE CALZADO CONCIENEMENTE Y DEJAR INVENTARIO DISPONIBLE A OTROS ADICTOS.

PuntaPie Footwear, Inc
USA Talk Free: 1-800-972-0056 • www.puntapieshoes.com
info@puntapieshoes.com • sales@puntapieshoes.com

INFINITI.
Inspired Performance[®]

MPG: 14/20

QX80

UN MUNDO DISTINTO DE PODER Y LUJO

Tres filas completas de asientos que acomodan hasta 8 pasajeros

Interiores lujosos y acentuados con finos detalles

Motor V8 con 400 caballos de fuerza. Disponible en AWD

Equipada con lo más avanzado de la tecnología Infiniti

 Infiniti Puerto Rico Road Assistance App

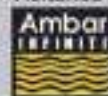
 InfinitiPuertoRico

 www.infinitipr.com

La mejor garantía en el segmento de lujo:
4 años o 60,000 millas, con mantenimientos incluidos*.

*Mantenimientos incluidos por un período de 4 años o 60,000 millas, lo que ocurra primero. Más detalles del mantenimiento en el centro Ambar Infiniti. MPG basado en la Guía EPA de rendimiento de combustible.

Visítanos en:

Lunes a sábado
9:00 am a 6:00 pm
Domingos 11:00 am a 5:00 pm
Ave. Kennedy / Tel. (787) 620-0888