

arte aldia®

INTERNATIONAL

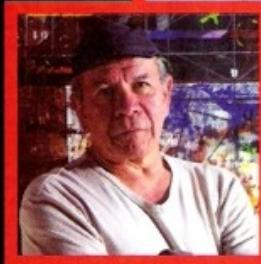
Since 1980

English / Spanish

Asdrúbal

Colmenárez

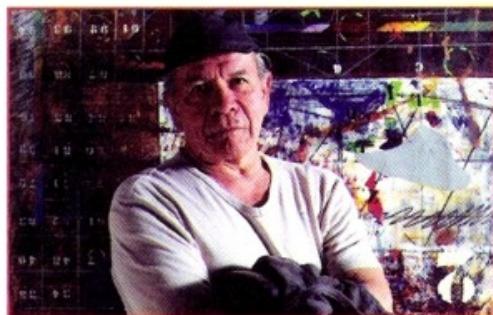
Venezuela

International Magazine of Latin American Fine Art

ASDRÚBAL

COLMENÁREZ

LOST LOVE AFFLICTIONS
PENAS DE AMOR PERDIDAS

By / por Katherine Chacón

On viewing the works of Asdrúbal Colmenárez that comprise this exhibition, we might well yield to the temptation of appreciating in them merely the almost hyper-realist quality of their facture, or the "pop" bent of their formal resolution, or the themes addressed. However, we should engage in an in-depth exploration of the poetics of Asdrúbal Colmenárez, which apart from being interesting, is essential to understand and enjoy the semantic density of his plastic proposal.

The work of Colmenárez is undoubtedly based on a process of research, that is to say, it is a proposal based on the exploration of the elements that compose the esthetic message. I speak of a message because his research is not a formal one -it does not involve the

Al observar los trabajos de Asdrúbal Colmenárez que conforman esta exposición, bien podríamos caer en la tentación de apreciarlos por la calidad casi hiperrealista de su factura, o por el sesgo "pop" de las resoluciones formales o los temas tratados. Sin embargo, es interesante y necesario adentrarnos en lo que ha sido la poética de Asdrúbal Colmenárez para poder comprender y disfrutar de la densidad semántica de sus proposiciones plásticas. La obra de Colmenárez es, sin duda, una obra de investigación, esto es, una propuesta basada en la indagación de los elementos que conforman el mensaje estético. Hablo de mensaje, porque su investigación no es formal -no involucra el aspecto formal como elemento preeminente-, sino que va dirigida sobre todo a los contenidos semánticos del lenguaje artístico y a la manera

Asdrúbal Colmenárez was born in Trujillo, Venezuela, in 1936. He currently lives and works in Paris, France. He has held a tenure as professor of Contemporary Art at Vincennes University, Paris VIII, since 1973. He has been invited to participate in a number of international salons and biennials, among them, the Paris Biennial, in 1969; the Havana Biennial, in 1983 and 1985; and the Nogent-sur-Marne Biennial, in 1986. In 1989, he was the subject of a homage at the 2nd Guyana Biennial, held at the Jesús Soto Museum. One of his sculptures was included in the Venezuelan sports representation to the Olympic Games held in Seoul in 1988. His works have earned him distinctions on several occasions. In 1970, the French Government granted him a working scholarship; in 1970-72, he obtained a scholarship from the National Council for Culture, and in 1978, he was the recipient of a research fellowship granted by the Guggenheim Foundation. His works are represented in important collections worldwide.

Nació en Trujillo, Venezuela, en 1936. Actualmente vive y trabaja en París, Francia. Se desempeña como profesor de arte contemporáneo en la Universidad de Vincennes, París VIII, desde 1973. Ha sido invitado a participar en numerosos salones y bienales internacionales, entre ellos, la Bienal de París, en 1969; la Bienal de La Habana, en 1983 y 1985; y la Bienal de Arte de Nogent-sur-Marne ,en 1986. En 1989, fue homenajeado en la II Bienal de Guayana, realizada en el Museo Jesús Soto. Una de sus esculturas formó parte de la representación deportiva venezolana para los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. Su trabajo fue distinguido en varias oportunidades. En 1970, el gobierno francés le otorgó una beca de trabajo; en 1970-72 obtuvo una beca del Consejo Nacional de la Cultura, y en 1978, se hizo acreedor a una beca de investigación por parte de la Fundación Guggenheim. Su obra forma parte de importantes colecciones en todo el mundo.

"**Interstice**"
mixed on canvas, 43 x 37 in, 2001.
mixta sobre tela, 109 x 94 cm, 2001

"Trajet"

*mixed on canvas , 37.4 x 48 in, 2001.
mixta sobre tela, 95 x 106 cm, 2001.*

formal element as the pre-eminent one;- rather, it focuses particularly on the semantic contents of artistic language and on the way in which, in our contemporary world, these are permeated by a myriad influences, which include the concepts-and new concepts-associated to art.

Another characteristic of the works of Colmenárez, perhaps derived from his early approach to Surrealism, is simultaneity. Through simultaneity, Colmenárez succeeds in breaking with a linear, merely representative discourse, which enables us to have access to a multiple perceptual plane where several ideas converge, transforming the artwork into a mobile entity. It is not by chance that several of his Esthetic Apothegms (1) revolve round the idea of movement, of the fleeting and the ephemeral as conditions of a true art of the future.

Colmenárez's concern is also of an ethical nature, since for him, art is a space for transcendent reflection, for reflection that goes beyond the anecdotal, the merely formal or the ideological.

The works displayed in this exhibition show a very important aspect within the context of this artist's career: the transposition of the conceptual elements proper to the poetics of this Venezuelan creator to the language of figurative painting, to whose prestige modernity has, in a certain way, been detrimental. For this purpose, Asdrúbal Colmenárez resorts to a technical skill which he himself surely deems negligible.

But let us not be misled: it is not Colmenárez's intention to delight in the formal product of his work. The artist works the hyper-realist figure as a bait which enables us to penetrate other dimensions of a discourse that is only apparently representational. The artist introduces the simultaneity -and the detachment- of "hyper-realist seductiveness" through eminently "plastic" resources such as drippings, planes and lines in pure colors, color charts, texts, letters, subdivision of the space into grid-patterns, real objects hung in front of the paintings or adhered on their surfaces, and representations of these objects, which subvert the hyper-real spatial coherence. The

como éstos son, en la contemporaneidad, permeados por un sinfín de influencias que incluyen los conceptos -y nuevos conceptos- en torno al arte. Otra característica del trabajo de Colmenárez es la simultaneidad, quizás derivada de sus acercamientos tempranos al surrealismo. A través de la simultaneidad, Colmenárez logra romper con el discurso lineal, meramente representativo, para permitirnos acceder a un plano perceptivo múltiple, donde varias ideas confluyen haciendo de la obra un ente móvil. No en balde varios de sus apotegmas estéticos (1) giran en torno a la idea del movimiento, lo fugaz y lo efímero como condiciones de un verdadero arte del futuro. La preocupación de Colmenárez es, también, de índole ética, dado que el arte es, para él, un espacio para la reflexión trascendente, aquella que va más allá de lo anecdótico, lo meramente formal o lo ideologizante.

Las obras que vemos hoy reunidas en esta exposición muestran un aspecto que es muy importante dentro de la trayectoria del artista: la transposición de los elementos conceptuales propios de la poética de este creador venezolano en el lenguaje -en cierta forma despreciado por la modernidad- de la pintura figurativa. Para esto Asdrúbal Colmenárez se vale de una destreza técnica que seguramente él mismo desdeña.

Pero no nos engañemos: la intención de Colmenárez no es el regodeo en el producto formal de la obra. El artista trabaja la figura hiperrealista como un sueño que nos permite adentrarnos en otras dimensiones de un discurso sólo en apariencia representativo. El artista introduce la simultaneidad -y el distanciamiento- del "encanto hiperrealista" a través de recursos eminentemente "plásticos" como chorreados, planos y líneas de color puro, guías de color, textos, letras, subdivisión del espacio en cuadrículas, objetos reales colgados frente al cuadro o pegados en su superficie y representaciones de estos objetos que subvierten la coherencia espacial hiperreal. El cuadro cobra entonces una dinámica espacial que, en algunas de las piezas presentadas, nos hace recordar ciertas realizaciones de los futuristas italianos de comienzos del siglo XX.

El amor a la máquina fue, por cierto, un aspecto importante de la estética futurista, interesada en hacerse eco del dinamismo industrial del naciente mundo moderno. De las máquinas, el automóvil cobró lugar relevante en las representaciones de este movimiento, como símbolo de la velocidad y los cambios en las percepciones del espacio-tiempo que trajo consigo la modernidad.

Automóviles, motores, volantes, faros y diversos segmentos automotores, son representaciones recurrentes en las obras que conforman esta exhibición. Pero aquí los autos no son utilizados valiéndose la belleza de su diseño ni hacen referencia a la eficiencia de su funcionamiento. Son autos destruidos y abandonados, cuyos restos yacen apilados, incoherentemente, en un depósito de chatarra, ¿y qué lugar más desolador e incongruente que el "cementerio de la máquina", donde los opuestos velocidad/quietud; progreso/traso; vida/muerte, se dan la mano en una especie de promiscuidad absurda del objeto?

Las obras llaman a la reflexión al confrontar estas imágenes con representaciones de juguetes infantiles, colocados también en el plano del cuadro como objetos tridimensionales; todo esto en un espacio plástico que busca emular -o descubrir- el tempo del caos. El juguete y su representación, en su simplicidad y su evidente carga emocional, es

picture then incorporates a spatial dynamics reminiscent, in many of the pieces presented, of certain works by the Italian futurists of the early twentieth century.

Love of machines was, indeed, an important aspect of the futurist esthetics, interested in echoing the industrial dynamism of the nascent modern world. Among machines, the automobile earned a relevant place in the representations of this movement, as a symbol of the speed and the changes in the time-space perception that modernity entailed.

Automobiles, engines, steering-wheels, headlights and other automotive segments are recurring representations in the works exhibited in this show. Only in this case, cars are not used to highlight the beauty of their design, nor as a reference to the efficiency of their functioning. These are destroyed and abandoned cars, whose remains pile up incoherently in a junk yard. And what place can be more distressing and incongruent than the "machine cemetery", where the opposites speed/quiet, progress/backwardness, life/death, coexist in a kind of absurd promiscuousness of the object?

The works call to reflection by confronting these images with representations of children's toys, also placed on the picture's plane as three-dimensional objects; all of this in a plastic space that seeks to emulate -or discover- the tempo of chaos. The toy and its representation, with its simplicity and its evident emotional content, is confronted with the distressing images of refuse cars. Nature in its most candid form -childhood- is confronted with death, violence and absurdity. The wish for progress appears to be seen here in its futility, as opposed to the incomprehensible immensity of Time: "Lost Love Afflictions" of a humankind that staked everything to progress, and became speechless in its non-sense; hard labor of knowledge in search of the guarantee for an eternal welfare derived from industrialization and technology, now reversed against the very essence of humanism.

Perhaps Colmenárez also speaks to us about the lonesomeness of art, of his art, always questioning himself on its essence, its sense and its meanings. On viewing the works in this exhibition, we realize that Colmenárez's esthetics is not compliant.

The multiplicity of senses and relationships that it activates in the viewer endows it with a plastic density that does not correspond with an art meant to please or to be ornamental. His works are the result of a "process" that seeks a new discovery in each piece; they are open works which involve the viewer, stimulating his intelligence and sensibility to lead them on to issues that call into question his own ethic and esthetic conceptions.

(1) "The extreme parts of time extremely form
All causes to the purpose of his speed;
And often, at his very loose, decides
That which long process could not arbitrate".
William Shakespeare - Love's Labour's Lost (Act IV, Scene II)

"The work of art is not material;
Its essential matter is reflexive, conceptual."
Asdrubal Colmenárez - Esthetic Apothegms. ♦

"Transite"
mixed on canvas, 38.5 x 37.8 in, 2002.
mixta sobre tela, 98 x 96 cm, 2002.

confrontado a las angustiosas imágenes de autos desechados. La naturaleza en su forma más candorosa -la niñez-, confrontada con la muerte, la violencia y el absurdo.

El ansia de progreso pareciera ser vista aquí en su futilidad, frente a la inmensidad incomprendible del tiempo: "Penas de amor perdidas" de una humanidad que apostó todo al progreso y enmudeció en su sinsentido, duras labores del conocimiento en busca de la garantía de un bienestar eterno traído por la industrialización y la tecnología, revertido ahora contra la esencia misma del humanismo.

Quizás nos hable también Colmenárez de la soledad del arte, de su arte, siempre autointerrogándose sobre su esencia, su sentido y sus significados. Al observar las obras de esta muestra, comprendemos que la estética de Colmenárez no es complaciente. La multiplicidad de los sentidos y relaciones que activa en el espectador le otorga una densidad plástica no acorde con el arte hecho para agradar u ornamentar. Es un trabajo "procesual" que busca en cada obra un nuevo descubrimiento, una obra abierta que involucra al espectador, aguijoneando su inteligencia y sensibilidad para llevarlas hacia interrogantes que ponen en tela de juicio sus propias concepciones éticas y estéticas.

(1) "El tiempo, en su rapidez,
modifica el curso de las cosas,
y con frecuencia al abandonarnos
-es cuando decide lo que un
largo proceso no pudo arbitrar."
William Shakespeare - Love's Labour's Lost

"La obra de arte no es material;
su materia esencial es reflexiva, conceptual".
Asdrubal Colmenárez - Apotegmas Estéticos. ♦

"Bussole"

mixed on canvas, 55.5 x 62.2 in, 2000.

mixta sobre tela, 141 x 158 cm, 2000.

"Peregriner"

mixed on canvas, 33.4 x 39.3 in, 2001.

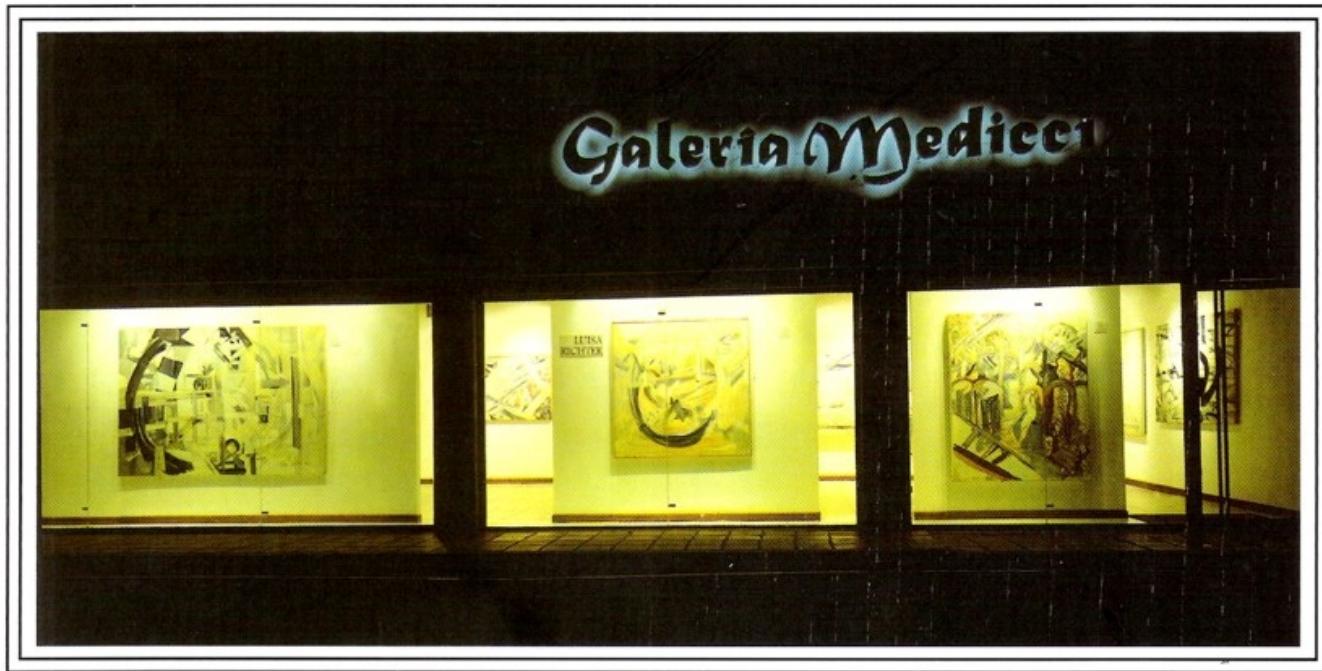
mixta sobre tela, 85 x 99 cm, 2002.

ASDRÚBAL COLMENÁREZ

Exposiciones Individuales

- 1976 Museo de Bellas Artes - Caracas, Venezuela.
- 1978 Museo de los Niños del Museo de Arte Moderno - París, Francia.
- 1980 Galería de Arte Nacional - Caracas, Venezuela.
- 1981 Museo Reattu - París, Francia.
- 1987 K Gallery - Tokio, Japón.
- 1989 Bolívar Hall - Londres, Inglaterra.
- 1989 Fundación CELARG - Caracas, Venezuela.
- 1989 Isep - Vincennes, Francia.
- 1991 Galería de Arte Nacional - Caracas, Venezuela.
- 1991 Museo Jesús Soto - Ciudad Guayana, Venezuela.
- 1991 "Obra Monumental" - Coro, Venezuela.
- 1991 "Obra Monumental" - Metro de Caracas, Venezuela.
- 1992 Galería Naito - Nagoya, Japón.
- 1992 "Obra Monumental" - Minimikata, Japón.
- 1993 Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber - Caracas, Venezuela.
- 1993 Galería Fénix - Caracas, Venezuela.
- 1996 Museo de Artes Visuales Alejandro Otero - Caracas, Venezuela.
- 1996 Galería Ars Forum - Caracas, Venezuela.
- 1996 Galería Leo Blasini - Caracas, Venezuela..
- 1997 Mural de Procter & Gamble - Caracas, Venezuela.
- 1998 Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber - Caracas, Venezuela.
- 1999 Espacio Electra - París, Francia.
- 1999 Primer Simposium de Escultura - Utuado, Puerto Rico.
- 1999 Galería Medicci - Caracas, Venezuela.
- 2000 Galería Medicci - Caracas, Venezuela.
- 2000 Museo de Bellas Artes - Caracas, Venezuela.
- 2001 Centro Fundación Cultural Corp-Group - Caracas, Venezuela.
- 2002 Museo de Arte Contemporáneo Mario Abreu - Maracay, Venezuela.
- 2002 Galería Medicci - Coral Gables, FL – USA.
- 2002 Galería Medicci - Caracas, Venezuela.

Galería Medicci

Miami:

2604 Ponce de Leon Blvd. Coral Gables,
Fl 33134 USA
305-448-5417 / 305-448-5537

Venezuela:

Calle París con New York, Edificio Themis Mary
Planta Baja, Las Mercedes,
Caracas, Venezuela
Teléfonos y Fax (58-0212) 992-3095 y 992-3902
Teléfono celular 016-6214897

E-mail: medicci@etheron.net; esultan@bellsouth.net
www.medicci.com