

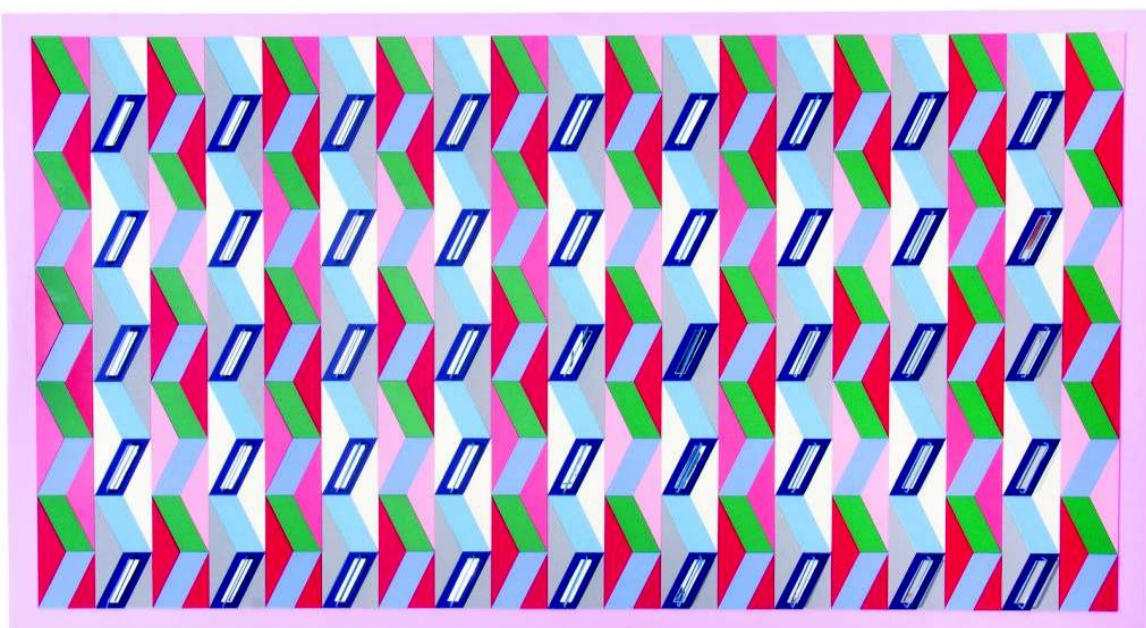
Juvenal Ravelo: El mundo de la relatividad

DENNYS MATOS
Especial/el Nuevo Herald

La obra de Juvenal Ravelo (Venezuela, 1934) se mueve en las coordenadas de una poética abstracta geométrica claramente escorada hacia el arte óptico, aunque implícitamente combina también elementos del arte cinético. En ambos casos, el arte cinético y el arte óptico, participan del movimiento como elemento definitorio de su estética. Solo que en el primer caso, las obras incorporan el movimiento de una manera física, más tangible, mientras que en el arte óptico, en cambio, el movimiento es ilusorio y varía según el efecto óptico que se produce en la retina del espectador, cuando este desplaza la mirada por encima de la superficie de la obra.

En las obras de la exposición *Juvenal Ravelo*, el efecto óptico eclipsa al cinetismo, por lo ilusorio de los espacios que construyen, por la fugacidad con la que experimentamos, como *flashazos*, las imágenes cambiantes que lanzan las obras cuando nos desplazamos delante de ellas. Las 28 obras que conforman la muestra se titulan *Fragmentación de la luz y el color*, excepto dos: *Fragmentación de la luz y el color por transparencia* y *Fragmentación de la luz y el color en armonía por analogía*.

Hay una insistencia pertinaz en la obra de Ravelo –como también la hay en toda la abstracción geométrica latinoamericana más pictórica– por metamorfosis variaciones en la relación entre la luz y el color, entre el fondo y las formas, entre lo

'FRAGMENTACIÓN DE LA LUZ Y EL COLOR', 2014.

CORTESÍA Durban Segnini Gallery

constructivo de esas formas y lo abstracto de los espacios que dibujan. En el caso de Ravelo, esta obsesión la resuelve precisamente con la fragmentación del color a través de cientos de pequeñas láminas de maderas pintadas de diferentes colores.

Conformando unos fondos, cuya paleta de colores se va degradando escalonadamente, como si de un arcoíris objetual se tratara. Sobre este fondo, el autor ha dispuesto de forma horizontal, vertical, transversal o en zigzag decenas de pequeños espejos o elementos refractantes con inclinaciones varias, que ejecutan distintos ángulos respecto al fondo, reflejando un plasticismo multiplicado del mismo.

De suerte que si un espectador fija la retina sobre el cuadro y hace un desplazamiento de la

mirada, por mínimo que este sea, experimentará un caleidoscopio acelerado de figuras, una vertiginosa sucesión de acontecimientos espacios temporales que acabarán por embelesar sus sentidos (similar a como sucede con las obras de Cruz-Diez y Soto y otros artistas ópticos). Y se verá atrapado en una combinación apoteósica de luz y color que le invitará a regodearse en sus instantáneas e infinitas combinaciones, a regodearse en una percepción de la realidad que se muestra, una y otra vez, reacia a ser aprehendida.

El arte óptico-cinético de Ravelo postula un espectador, implica que su mirada forme parte de la obra, porque es quien ejercita o desvela el movimiento que está potencialmente oculto en su estructura. Es un arte de magnitudes relativas ya que su lectura e interpretación

depende del movimiento, de la luz, del color, del fondo, de los volúmenes formados entre el plano y la línea, o de la infinita combinación de estos elementos. Su mundo es el mundo de la relatividad.

De ahí esa escolástica sobre la línea y el plano que hace muchas veces repetitivas y enigmáticas las obras del arte óptico en particular, y de la abstracción geométrica en general. También de ahí, ese espíritu profundamente formalista que, de algún modo, parece haber cortado amarras con la realidad, porque sus referentes son los que codifican el lenguaje del arte contemporáneo. No son, en otras palabras, referentes extraídos de la realidad propiamente dicha. Y, si lo son, es precisamente a partir de una traducción de estos referentes como la luz y los colores, la

materialidad o la espiritualidad, expresado en clave de la sintaxis abstracta geométrica.

Pero este hermetismo, esta enigmática apariencia de las obras de Ravelo, comienza a despejarse si recordamos que la poética y el discurso de abstracción geométrica latinoamericana, en sus diversas variantes es, genéricamente, una tendencia dentro del movimiento conocido como informalismo europeo emergido tras la II Guerra Mundial. Y que la abstracción constituyó una respuesta radical a una tradición pictórica basada en un tipo de figuración engullida por la maquinaria propagandística ideológica de regímenes totalitarios. Regímenes totalitarios (el nazismo alemán, el fascismo italiano, el estalinismo soviético o la Francia de Vichi) que manipularon los valores de la tradición figurativa anterior para legitimar la visión de su mundo de vida. Si tenemos presentes estos elementos, las obras de Ravelo –y también la abstracción geométrica latinoamericana– se abren a otros horizontes interpretativos. Veremos entonces, además de las caligrafías repetitivas que descomponen la luz y el color; un mundo abstracto geométrico que nos descubre otras dimensiones temporales, otros modos de ver, de sentir y representar la realidad que vivimos.

Dennys Matos es crítico de arte y curador independiente. Reside y trabaja entre Miami y Madrid.

dmatos66@gmail.com

'Juvenal Ravelo'. Hasta el mes de junio en Durban Segnini Gallery. 3072 SW 38 Ave. Miami. www.durbansegnini.com

Caminos transitados: Celina Jure y Martín Mele

JANET BATET
Especial/el Nuevo Herald

Un camino es eso, una vasta vía que se ofrece ante sí y de la que es disfrutable el camino mismo con sus escollos y sorpresas. Celina Jure y Martín Mele, así lo han comprendido. Sin ambición ni apremio por llegar a ningún sitio, la obra de estos dos artistas argentinos que comparten vidas personales, latitudes disímiles (residen entre Dusseldorf y Buenos Aires) y la pasión por el arte los ha llevado al regocijo en la ruta, el accidente, convirtiendo cada experiencia vivencial en un trazo arqueológico contemporáneo, vestigio de ese perenne errar que es la vida.

Transited Roads (Caminos transitados) es el nombre de la más reciente exposición personal de esta pareja y la primera en la arena local, gracias a Dotfiftyone Gallery.

Renunciando al tono enfático tan caro al arte, *Transited Roads* se integra de azarosos artefactos y gestos cromáticos que hacen énfasis en lo procesual más que en el objeto acabado. La obra no es sino el rastro, la reminiscencia del camino recorrido, invitando al espectador a revisitarlo.

Interesada en la fuerza gestual y la cualidad expresiva del color, la obra de Celina Jure (Jujuy, Argentina, 1963) parte de la comunión con el medio. Sea este arcilla o acrílico, la obra resultante se desprende de ese trance magnífico: el tremendo impacto que se desprende de la interacción directa de la artista con el acto creativo. Las obras, generalmente de gran escala, permiten a la artista adentrarse en el lienzo que desgajada de toda referencia, deviene realidad en sí misma y donde tiempo, ritmo y expresión cromática nos atrapan en un torbellino

FOTOS CORTESÍA Dotfiftyone

que nos succiona del espacio immaculado que es la galería aventurándonos en senderos insospechados. La obra de Jure tiene innegables puntos de contacto con la tradición abierta por el expresionismo abstracto americano donde gesto, grandes formatos, sentido de lo procesual y carácter abierto de la obra, abren camino a una experiencia personal e intimista del hecho artístico. Por su parte, las obras de Martín Mele (Buenos Aires, Argentina, 1960) son como reminiscencias de experiencias azarosas personales que nos son desconocidas. Intersecciones entre objetos cotidianos inocuos que, resultado de la lucha tensional y el equilibrio precario, nos atraen, seducen e interrogan. *Salvación* (2015) es una suerte de estructura totémica construida a partir de palos de golf y bastones. El frágil y grácil arreglo conlleva a la revisión de los presupuestos y desi-

gualdades subyacentes en la sociedad contemporánea, a la que siempre el artista refiere de forma tangencial.

Otras piezas de Mele incluidas en la muestra establecen un paralelo con hitos de la historia del arte y, más concretamente, la relación entre el *objet trouvé* y su cualidad escultural. Tales son los casos de *Henry Moore*, 2014; *Moore 4*, 2015; *De Chirico*, 2015; *Tailin Tower*, 2015 y *Untitled (Homage Louise Bourgeois)*, 2015.

Si para Jure, el arsenal expresivo del gesto corporal sobre el lienzo o la arcilla (como atestigua el performance del artista que se exhibe en la sala de video de la galería) desencadena un torbellino emocional que nos arroba y transporta, en el caso de Mele es justo ese equilibrio tensional donde el menor de los gestos conduce al descalabro, lo que carga las obras de un ímpetu inusitado.

Ambos artistas con una extensa carrera de uno y otro lado del Atlántico, avanzan en lo procesual, haciendo de la obra terminada apenas una reminiscencia, mera huella de ese rastro que dejamos día a día en nuestro andar y que, constituye, en definitiva, nuestras vidas.

Janet Batet es escritora, comisaria y crítica de arte.

jbate@hotmail.com

'Transited roads: Celina Jure and Martin Mele'. Hasta el 15 de junio en Dotfiftyone. 187 NW 27th St., Miami.

¿Qué hacer? ARTE EN MIAMI

Emmett Moore / The la Cruz Collection Art Space

Desde el pasado día 7, el artista miamense Emmett Moore exhibe *Flower Block*, una colección de asientos de exteriores creados con bloques de concreto de construcciones locales. Los asientos se exponen en una variedad de colores caribeños representando la arquitectura y su relación con el cuerpo humano. Una muy buena oportunidad, además, para agregar una pieza funcional y *única* a su hogar.

¿Dónde?: The la Cruz Collection Art Space, 23 NE 41 Street, Miami. www.delacruzcollection.org. 305-576-6112

Luis Cruz Azaceta / Pan American Art Projects

Una buena oportunidad para apreciar directamente la obra del pintor cubano radicado en Nueva Orleans, Luis Cruz Azaceta, quien inauguró la semana pasada su exposición personal *State of Fear*. Y en la sala contigua, la muestra colectiva *The Art of War*, con una selección de trabajos sobre el tema de la guerra de Carlos Estévez, José Bedía y Gustavo Acosta, entre otros.

¿Dónde?: Pan American Art Projects, 2450 NW 2 Ave., Miami. http://panamericanart.com/. 305-573-2400

Helhesten / NSU Art Museum Fort Lauderdale

Hoy se inaugura *War Horses: Helhesten and the Danish Avant-Garde During World War II*, una mirada al arte como Resistencia en la Dinamarca ocupada por el nazismo. Esta es la primera exhibición de museo enfocada en el grupo danés avant-garde conocido como Helhesten, que en castellano sería Caballo del infierno. Incluye 120 pinturas, trabajos en papel y esculturas.

¿Dónde?: NSU Art Museum Fort Lauderdale, One East Las Olas Boulevard, Fort Lauderdale. www.nsuartmuseum.org. 954-525-5500.

Compilado por Natacha Herrera
yorkville@yahoo.com