Proyecto Bienal de Escultura en Concreto- Caguas

La realidad estética logra presencia cuando la obra de arte se emplaza en tiempo y espacio, estableciendo un lazo indisoluble de cualidades y cantidades determinadas integradas al contenido, relaciones de partes y estructura así como la fusión armoniosa de elementos como forma y textura, luz y color, en conjunto con el desplazamiento lineal y el movimiento real o sugerido. Las realidades individuales del creador, así como preocupaciones sobre la sociedad y el ambiente, proveen fuentes de contenido que conllevan significado. El ciclo culmina cuando la obra posee tales relaciones y es captada intensamente en su totalidad por el espectador quien puede entonces tener una experiencia estética. No solamente la forma conceptual creada por el ser humano provee tal experiencia ya que la naturaleza se manifiesta provocando reacciones variadas en el espectador. En este sentido, podemos afirmar que el arte público puede ser un medio que evoque intensamente tales experiencias. La obra de arte se completa a sí misma por la integración con la sociedad.

Para que el arte público se revele como un objeto estético debe cumplir su meta de relación y armonía con el entorno así como con el espectador. Podemos afirmar que las trece obras que componen el complejo escultórico a la ribera del Río Cagüitas producidas durante los eventos de la **Bienal de Escultura en Concreto de Caguas** (2003, 2005,2007), poseen tales cualidades y relaciones armoniosas al integrarse al entorno natural así como al urbano a la vez que se relacionan con el público. La integración al ambiente natural así como al de la ciudad junto al social, establece unas relaciones que validan el Proyecto. Dentro de la diversidad estilística y conceptual así como la variedad de propuestas estéticas, el conjunto de todas las obras producidas en los tres eventos, posee coherencia funcionando como unidad.

En su III Edición, la **Bienal de Escultura en Concreto- Caguas,** es uno de los pocos programas municipales de arte público que ha resultado exitoso. Los tres eventos significativos que culminaron en la producción de las obras realizadas por escultores de renombre y prestigio internacional, generaron múltiples actividades como encuentros y conferencias, todo bajo la coordinación de la escultora cagüeña **María Elena Perales** así como de la Oficina de Asuntos Culturales del Municipio de Caguas.

La temática general de todas las piezas: la naturaleza, ha surgido de un interés por la ecología y que parte precisamente del objetivo inicial del Proyecto municipal que es el rescate de la Ribera del Río Cagüitas. Las esculturas están ubicadas en ambos lados del Río y como parte de un parque pasivo. La naturaleza se impone y las piezas se destacan pero sin alterar la armonía del

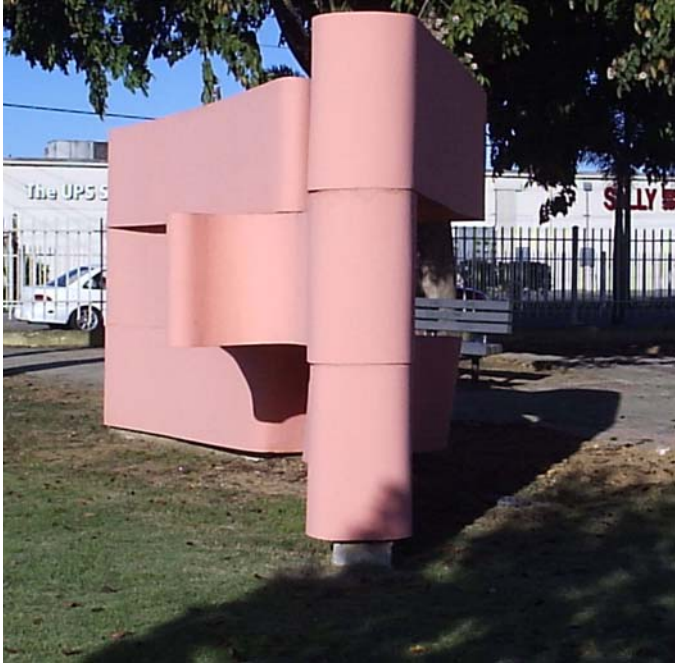
Ribera del Río Caguitas

entorno. Curiosamente la naturaleza es fuente inagotable de inspiración para los artistas y precisamente el Proyecto estimuló la capacidad creadora de los participantes para lograr diversas interpretaciones del entorno del río además de aseveraciones de tipo ambiental subyacentes al contenido.

Las obras poseen la particularidad, que producidas en hormigón o concreto con cemento, incorporan características de otros medios trabajados por los artistas y dentro de cada estilo individual. Es sumamente interesante como los artistas que han trabajado otras técnicas y materiales como el metal, la madera, la piedra y la tela con soportes, adaptaron su lenguaje artístico al cemento sin perder su modo de expresión. Artistas puertorriqueños como **Carlos Guzmán, Harak Rubio, Carmen Inés Blondet** y **Heriberto Nieves,** reconocidos por monumentales obras de arte público en metal, lograron obras meritorias en cemento para este importante proyecto. Los artistas ceramistas **Toni Hambleton** y **Jaime Suárez,** quienes tienen a su haber piezas monumentales en otros materiales incorporaron cualidades del barro al cemento. **Toni Hambleton,** con su monumental obra de apariencia monolítica y **Jaime Suárez** con un complejo escultórico a nivel del espectador, lograron exitosas obras que respetan el nuevo medio pero integrando un marco conceptual traído del barro. **Diana Dávila** y **Ramón Berríos,** conocidos como excelentes talladores de piedra y madera, han legado obras de estilo y contenido diverso interpretado en el cemento. De manera similar **Zilia Sánchez,** conocida por sus construcciones escultóricas en tela moldeada sobre madera incorporó directamente estilo y contenido a su monumental pieza cilíndrica muy parecida a sus obras anteriores.

La construcción de esculturas en cemento conlleva un proceso técnico que es parte integral del **proceso creativo** del artista ya que la obra se concibe en determinados medios, técnicas y materiales, en este caso el cemento. Cada artista presentó una maqueta hecha a escala con la cual se podía tener un acercamiento a la obra final. La instalación requiere de un procedimiento de *assemblage* o hecha por partes, además del uso de moldes y el vaciado de la mezcla con el cemento. Dentro de su complejidad, el arte público presenta la oportunidad de que los asistentes en la producción se sientan parte del proceso logrando una sensación de pertenencia con la obra. Como ejemplo significativo podemos mencionar los reos que ayudaron a la chilena **Jessica Torres Lavado** en su obra y a quienes la artista muy emocionada agradeció sus gentilezas además de la ayuda técnica.

Dolores Ortiz -*Tributo al río*.



En la primera parte del complejo escultórico y realizado durante el primer evento, encontramos al inicio del paseo las obras de la mejicana **Dolores Ortiz** seguida por la de **Carlos Guzmán** y **Diana Dávila*.*** Curiosamente la posición a la entrada del parque de ***Tributo al río***, por **Ortiz**, marca concretamente el principio de las instalaciones así como del Proyecto. De la participación de esta artista en la Primera Bienal, ha quedado instalada una escultura de formas onduladas creando una sinuosidad hasta cierto punto sensual a pesar de su objetividad e independencia de formas. La obra posee una estabilidad que parte del eje cilíndrico a la vez que se desplaza lateralmente en formas curvas contrastantes. Las formas cóncavas y convexas, trabajadas con absoluto control proveen un patrón rítmico contrastante con el soporte central vertical y que a la vez sugiere al espectador el movimiento del río adyacente. La pieza no representa sino que presenta mediante la no figuración, el sentir de lo natural. Más que copiar o imitar el Río, la imagen de abstracción pura provoca una reflexión sobre su significado existencial.

Podemos afirmar que tanto esta obra como las demás de esta Primera Bienal, por su estilo de abstracción plástica pero con fuerte contenido que alude a la naturaleza así como al cosmos, presentan un concepto que define el Proyecto en su totalidad. Ese significado telúrico que poseen todas las obras dentro de su variedad estilística y formal, así como en sus planteamientos estéticos, define y da coherencia a las tres Bienales de Cemento.

La obra ***Poesía,*** del puertorriqueño **Carlos Guzmán,** parece jugar con el viento pese a la solidez de sus formas verticales curvas. En esta obra el artista deleita al espectador mediante el movimiento sugerido por las curvas a la vez

***Poesía-* Carlos Guzmán**

que lo induce a reflexionar sobre un significado de la vida como se refleja en la naturaleza. De apariencia sencilla por la repetición de formas, el artista presenta una complejidad del concepto de espacio/tiempo logrado por la magnífica interacción de los espacios positivos y negativos. Mediante el establecimiento de un orden físico, por contrapuestos, causa y efecto, el artista parece llevarnos a una revelación metafísica que ocurre con la obra de arte. **Guzmán** trabajó la monumental obra a base de módulos verticales como una sola pieza y que producen la sensación de oleaje ascendente.

Algunas instalaciones son complejos escultóricos de baja altura y que se integran al entorno, mientras que la mayoría son obras únicas monumentales. ***Corrientes encontradas,*** por la puertorriqueña **Diana Dávila*,*** aunque de reducida altura la obra en su totalidad se compone de más de una pieza lo que la define como un complejo escultórico. La atracción al espectador así como la integración al ambiente natural son los componentes que hacen muy efectiva esta propuesta estética. La posición dentro del entorno de vegetación provee un elemento de sorpresa al espectador que a su vez contribuye a un acercamiento instantáneo. El proceso de apreciación se concretiza cuando el espectador es inducido por la pieza a ponderar con mayor profundidad las relaciones que se establecen entre obra de arte, ubicación y el ser humano.

***Corrientes encontradas*- Diana Dávila**

También construida para la Primera Bienal, aunque situada a la otra orilla del Río encontramos ***Lunar VII*** de **Zilia Sánchez,** artista cubana quien ha aportado significativamente al escenario del arte puertorriqueño. La artista trabajó su obra mediante un contenido y estilo ya conocido, basado en su técnica de lograr relieves cilíndricos. Llevó su concepto a la monumentalidad tomando como punto de partida la luna y conservando su acostumbrada paleta de grises que bien aplica a la temática. En su proceso la artista ha liberado su arte de parámetros figurativos aunque su contenido se relacione con el planeta o el cosmos. La pieza mantiene una presencia muy diferente a las otras instalaciones.

***Lunar VII* - Zilia Sánchez**

La puertorriqueña residente en México**, Jeannette Betancourt,** trabajó su obra ***Custodia***, en una sola pieza semicilíndrica con un acogedor espacio interior que parece sugerir una seguridad emotiva. La obra establece una armoniosa relación con el espectador casi instantáneamente, no solo por su desplazamiento horizontal y baja altura sino además por la armoniosa relación con el entorno. Mediante la construcción de una forma circular con espacios negativos rectangulares, emite un mensaje de interacción entre la obra construida y la naturaleza circundante. Dentro de un estilo basado en la abstracción la obra propone una perfecta integración del ser humano con la naturaleza.

***Custodia*.- Jeannette Betancourt**

Portal, la obra de ***Toni Hambleton*** alude al milenario 'Menhir'. La pieza única, en su monumentalidad, posee una presencia megalítica de gran fuerza y solidez. Por su apariencia de dureza, resistencia y permanencia, proyecta seguridad y firmeza. Con experiencia en obras de arte pública así como de pequeño formato, la artista tiene la capacidad de llegar al espectador adaptando su estilo por medio de la densidad y volumen.

Portal- Toni Hambleton

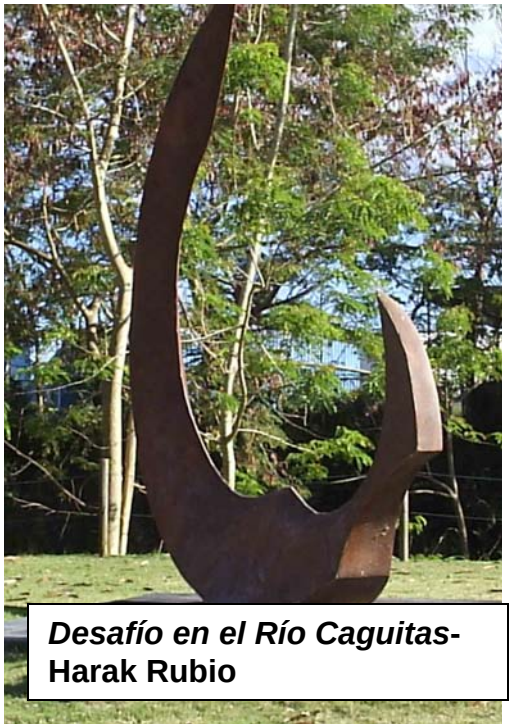
Tomás Lara Franquis, artista invitado de Cuba para la Segunda Bienal, queda representado en el Proyecto mediante una dinámica escultura a base de formas cúbicas rectangulares en contraposición de diagonales. En esta obra, ***Salto en el Río Caguas,*** no solo la posición produce la sensación de movimiento visual, sino que el artista compuso muy hábilmente la estructura a base de espacios positivos y negativos. Logró patrones rítmicos por medio de la profundidad de las formas con entradas y protuberancias así como variando el espesor de las formas. El desplazamiento en diagonal en cóncavos y convexos produce visualmente patrones de triángulos que provocan en el espectador sensaciones de actividad, energía, vigor y hasta cierto punto poder.

Salto en el Río Caguas -Tomás Lara Frangui

Cosmogonías de **Heriberto Nieves**, es en esencia una escultura muy bien pensada y desarrollada en relación al espacio circundante así como al espectador. La repetición de planchas circulares en posiciones diversas produce un movimiento sugerido que constituye el mayor acierto artístico. El planteamiento estético de Nieves, apela a cualquier tipo de espectador de diferentes edades así como de trasfondo cultural. El uso de rojo en toda la superficie añade uniformidad estilística a la vez que logra visibilidad en contraste con el verdor de la vegetación. La obra tiene el poder de ser agradable a la vez que plantea posibles significados contrastantes a su apariencia.

***Cosmogonías* - Heriberto Nieves**

Desafío en el Río Cagüitas, escultura por **Harak Rubio**, posee una autonomía simbólica por su particular enfoque del medio tridimensional así como por su concepción del espacio. La obra se adecua a las necesidades ambientales a la vez que enfatiza su postulado estético. El artista trabajó la obra dentro de su conocido estilo y con un contenido que infiere una fusión entre lo masculino y femenino, fuerzas constructivas de la naturaleza, utilizando dentro de la verticalidad imponente formas circulares en positivo y negativo. Dentro de su planteamiento conceptual, el artista presenta la autonomía de la obra como fenómeno social además de artístico al evocar en el espectador diversas asociaciones. La obra se destaca por su gran tamaño y tratamiento semejante al metal.



***Desafío en el Río Caguitas*- Harak Rubio**

La sensibilidad de la artista chilena **Jessica Torres Lavados** impregna su concepción ***Osario***, obra escultórica que toma como referencia la memoria del río con una base humanista. Muy hábilmente, desarrolla su idea adentrándose en la significación de la corriente acuática y su importancia en el desarrollo y permanencia del lugar. Las formas onduladas y

estilizadas de la escultura poseen un efecto muy particular debido a que conllevan un planteamiento estético e ideológico. La obra se destaca por su tamaño y predominio de la forma. Entre las características primordiales de la escultura podemos apreciar su movimiento rítmico contrastante con la solidez y estabilidad evidente. Una pureza formal propia de la escultura clásica impregna la pieza de una armonía que establece una concordancia con el trazado de los jardines circundantes. No obstante, su propuesta es a la vez innovadora.

***Osario*- Jessica Torres Lavados**

La artista reta el material logrando una combinación de espacios positivos y negativos propia de la piedra. Sin embargo, la sensación del cemento está presente aún cuando la estructura ondulada invita al espectador a tocar y a experimentar más íntimamente la sugerente sensualidad a la vez que su fortaleza. La obra proyecta cualidades de claridad, equilibrio así como mesura y se integra de manera significante al entorno cagüeño. Un tratamiento 'al fresco' en un matiz de barro con tonos claros a la superficie logra que la estructura se imponga sobre el verdor sin interrumpir la atmósfera agradable. La escultura en su ubicación permanente

proyecta el ánima de la artista.

El complejo escultórico de **Jaime Suárez, *Jardín de vestigio*,** se apodera del entorno con una presencia importante. El artista inserta la naturaleza en su obra incorporando vegetación a la vez que integra las piezas escultóricas al ambiente natural fundiendo la construcción con la flora adyacente. Las estructuras cúbicas, orgánicas en su tratamiento, inducen al espectador a una reflexión sobre la existencia y el cosmos. Al moverse entre las piezas que aparentan ser parte del ambiente natural el espectador debe lograr una experiencia estética. Un evidente misticismo impregna la obra. Con la producción de un arte temporal el artista muy sabiamente crea una estética intemporal.

La proporción en relación al ser humano y al ambiente es fundamental en el planteamiento conceptual. La concepción del artista induce a experimentar, tocar y por tanto, sentir el conjunto de manera singular. El tratamiento técnico de las superficies produce patrones de texturas que añaden cualidades estéticas a los módulos escultóricos. Estos montículos que conforman su propuesta aluden a nuestra tierra, sólida, áspera y suave al mismo tiempo. La semejanza a ruinas arqueológicas no es casual ya que conlleva una significación con lo ancestral. Nos dice el artista: " *La obra consiste de cuatro módulos en concreto armado y pigmentado que aparecen en el paisaje como fragmentos arqueológicos*." El complejo escultórico constituye un eslabón en una

***Jardín de vestigio*- Jaime Suárez**

extensa y cualitativa producción artística y hace del artista uno genuinamente identificado con su tierra.

La artista **Carmen Inés Blondet** sorprende al conocedor de su obra al continuar con su estilo y planteamiento de los últimos años variando el material y la técnica. En su obra ***Reflejos de Luna en el Río***, utiliza eficazmente el concreto creando tres torres enchapadas por dos lados en acero inoxidable coronadas cada pieza por una media luna. El complejo escultórico adquiere presencia demarcando el espacio por su posición vertical así como por su altura. Fue concebido bajo intención puramente artística pero se aprecia como monumento precisamente por perpetuar el culto a la luna desde las civilizaciones primarias. Precisamente expone la artista: "*Son iconos venerados desde la Antigüedad creando contraste entre lo efímero de la vida humana y la eternidad vulnerable de la naturaleza."*

***Reflejos de Luna en el Río*- CarmenInésBlondet**

La manifestación de un sentido estético posee características primordiales de una escultura viva en la medida que se establece una fusión entre un simbolismo terrenal así como esotérico. Se percibe una serenidad y paz que convoca a la meditación unida a una afirmación existencial que produce la estabilidad y fortaleza de las estructuras. Contamos pues con un complejo abstracto y monumental, en concreto y acero que postula la integración del ser humano con la naturaleza en especial la influencia de la luna y sus ciclos.

Mediante un lenguaje plástico de extrema sencillez y aparente ingenuidad el artista nos plantea una aseveración conceptual producto de una profunda reflexión y que inserta su producción en las corrientes contemporáneas a la vez que alude al respeto ancestral por la naturaleza. ***Ataduras*,** la

propuesta escultórica de **Ramón Berríos** reta al espectador al invertir el rol protagónico de la obra de arte de destaque sobre el entorno. Sus piezas escultóricas rodean los árboles enmarcándolos con formas cilíndricas lineales en desplazamiento horizontal que se entrelazan con sinuosidad creando un ambiente dinámico a la vez que agradable y que apela a distintos tipos de espectador. Tanto el conocedor como el lego de cualquier edad pueden disfrutar de la obra en distintos niveles apreciativos. El lego sentirá el ambiente placentero que se integra a la naturaleza mientras que el conocedor verá las relaciones espaciales así como las proyecciones conceptuales de la obra plástica. Los niños lo disfrutan como área de juego y diversión, apreciando las variaciones ondulantes de la estructura sin percatarse de su planteamiento estético.

***Ataduras* - Ramón Berríos**

El artista conceptuó un sutil montaje que constituye una fantasía que incluye plenamente el arte de los jardines en su estética. Establece en su concepción un patrón para ordenar la vegetación existente adaptándola a sus formas escultóricas. Presenta de este modo, la adjetivación de la contemporaneidad por el arreglo escultórico horizontal en cemento contrastando con lo natural. En la obra de **Berríos** el espacio y movimiento se conjugan mediante las formas cilíndricas sinuosas con un sentido de diseño, originalidad y excelencia.

El Proyecto de **Bienal de Escultura en Concreto de Caguas,** en sus tres ediciones ha nutrido el acervo cultural no sólo de la ciudad sino del país. Las trece obras que constituyen, lo que el Honorable Alcalde William Miranda Marín denominó ‘museo al aire libre’, conforman un parque de esculturas que compite favorablemente con otros en diversas partes del planeta. La relación de las obras en su instalación final logró una armónica relación entre los planteamientos estéticos y el

ambiente natural y urbano. Confiamos que las trece obras instaladas actualmente sean un comienzo para éste y otros pueblos para que se logre un desarrollo del arte público de calidad. Para cada Bienal se invitó un artista extranjero lo cual fomentó una interacción cultural a la vez que enriqueció el ambiente artístico local.

Myrna E. Rodríguez Vega, AICA-Asociación Internacional de Críticos de Arte, Catedrática en Arte Recinto Metropolitano.