

Figure 1761. Bolígrafo, acrílico y lápiz de color sobre papel, 50" x 38" (2015)

DIORAMA
Gamaliel Rodríguez

GALERÍA DE ARTE • UNIVERSIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN

Figure 1756, bolígrafo, acrílico y lápiz de color sobre papel, 76" x 100", 2015

Gamaliel Rodríguez (Bayamón, 1977) lleva más de un año trabajando dibujos de mediano y gran formato basándose en fotografías o diagramas de vistas aéreas de estudios de campo, imágenes que provienen de sus memorias de mapas civiles y militares. Su pasado como soldado - el artista sirvió en el ejército estadounidense entre 1999 y 2001 - lo ha llevado a examinar estos contextos topográficos. En la mayoría de estos planos no hay señales de vida, por eso emanan una sensación misteriosa que flota alrededor de cada una de las piezas.

El 4 de octubre de 1820 el periódico londinense *The Times* describe los dioramas con la siguiente frase: "Hay un silencio, que es el silencio de una tumba. La idea producida de una región - de un mundo - desolado; la de la naturaleza viva en su fin; del último día pasando." Es ese silencio, el que palpamos en la obra de Gamaliel. El espectador siente que sobrevuela paisajes con una arquitectura que parece hundirse en un mar de vegetación; no sabe si se encuentra en abandono o si ha topado con el escondite de un villano. Por el color azul violeta que emplea Rodríguez, su obra aparenta ser mapas "clasificados" aludiendo al proceso de copiadora al alcohol o más conocido como "ditto", y como cada

obra contiene cifras de clasificación, aumenta la intriga. En las obras el espectador se pierde entre lo que entendemos como flora, provocando lo que conocemos como pareidolia, - o sea, cuando el cerebro nos engaña haciéndonos creer que vemos figuras en objetos de la misma manera en que vemos formas reconocibles en las nubes. Los dibujos, algunos de proporción monumental, sirven a veces como ejercicios de imaginación, lo que provoca la participación del público con el fin de activar la obra. Gamaliel describe esta participación como "una brecha entre lo que se observa y el mensaje que se podría producir". Esto no es mera coincidencia, sino un dispositivo que emplea el autor para la creación de sus dibujos, al igual que los antiguos dioramas del siglo XIX, donde el público, se sentaba - de la misma manera que en un cine - ante una pantalla donde iban apareciendo imágenes como acto de magia, envolviéndose en ellas. Tal como explica Rodríguez, "...me hacen ver cosas, como caminos o islas o costas. De eso me invento lo demás. [...] he visto tantas imágenes de vistas aéreas que ya puedo crear mis propios mundos".

Similar a su serie anterior, la cual sirve como parte de su investigación como artista, *Land View* (2014), vemos distintas vistas: una desde el cielo, la cual recuerda su última serie mencionada, y la otra mas bien panorámica. Los dibujos de gran tamaño nos envuelven y nos hipnotizan al igual que hacían los dioramas originales, la imagen se materializa y nos transporta a los espacios irreales de Rodríguez. Estar ante uno de sus trabajos trae también nuestro interrogante como espectador, ¿cuál es nuestra identidad y por qué estamos expuestos a estos dibujos?.

Este tipo de serie no es nueva en el repertorio de la obra de Rodríguez, pues un sin número de sus composiciones tratan de temas de instrucción y control y la mayoría están relacionados a temas bélicos o de vigilancia gubernamental, lo que "alza

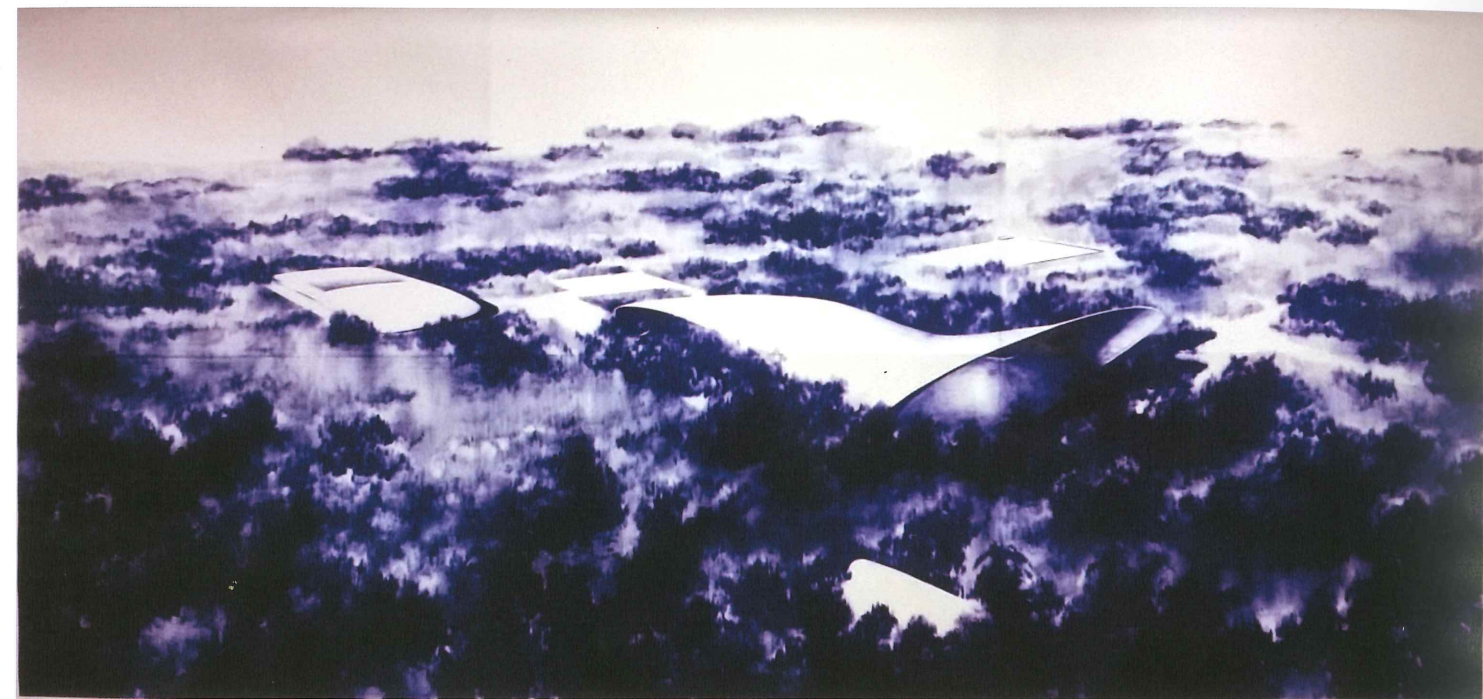

Figure 1757, Bolígrafo, acrílico y lápiz de color sobre papel, 76" x 144" (2015)

fuertes nociones paranoicas". Ejemplo de ello es *Flat Security Devices* (2006), una obra hecha con impresiones sobre pegatinas de cámaras de seguridad y aparatos de control de acceso en tamaños reales. La sensación de la novela 1984, de Orwell, de que "the big brother is watching you", es aparente en estas obras, colocadas en lugares donde uno se podría sentir vigilado.

¿Por qué el uso de la palabra diorama, para describir su serie? Gamaliel no emplea diorama como medio sino como método de colocar objetos, en el caso de la arquitectura creada por Rodríguez. "El diorama busca, como objetivo de proporcionar una estética en lugar de una experiencia educativa. De ahí vemos el cambio del énfasis de la exhaustividad de la representación a la plenitud de la ilusión". Es decir: al igual que las obras de Gamaliel, los dioramas no buscan enseñar de manera didáctica, sino que son más bien paisajes estéticos

construidos por el mismo artista, y en este caso, tratan de una crítica social. Son paisajes imaginarios desarrollados de manera similar a los paisajistas franceses del siglo XVII, como Poussin o Claudio de Lorena. Gamaliel arma sus paisajes con "caprichos", es decir colocando distintos aspectos de un terreno o formas arquitectónicas, con el fin de crear uno imaginario, y es aquí donde el artista aplica la palabra diorama de manera correcta.

Curiosamente el arquitecto suizo Le Corbuser, al igual que Gamaliel, llamaba sus planos dioramas, tal como menciona en su ensayo *Guiding the Principles of Town Planning* donde relata de su "diorama" comisionado por Salon d' Automne en París de la Ville Contemporane (1922). Tales "pueblos contemporáneos" fueron creados como "un proyecto ideal y una analógica figuración de las transformaciones para llevar a cabo en la ciudad." Al parecer la intención del arquitecto era de crear una ciudad modelo,

es decir, quizás, una ciudad utópica. Arquitectos como Le Corbusier, conocido por sus paredes blancas sépticas, clamaba que “la condición de social de un país estaba determinada por la buena arquitectura.” Pero si miramos los planos de las ciudades “utópicas” de este arquitecto, reconocemos que tampoco coloca señales de vida, salvo la vegetación.

Si regresamos a la obra - o mejor dicho - los dioramas de Gamaliel, cabe la posibilidad que las estructuras arquitectónicas del artista se puedan comparar con el diseño de ciudades perfectas de Le Corbusier. En ambas vemos - de una distancia - formas espectrales geométricas o lisas, una comunidad limpia, sin embargo, Rodríguez hace que sus estructuras parezcan ruinas emanando del desenfreno de la naturaleza y parecen haber sido devoradas por la vegetación. Estas formas arquitectónicas son bellezas silenciosas de aspecto curiosamente familiar.

Hoy por hoy encontramos en la isla de Puerto Rico, sueños de esta utopía tropical en plena distopía. Son restos del plan del proyecto del Comité de Diseño de obras Públicas para la construcción de un “Puerto Rico nuevo”. La modernización de la arquitectura en la isla ocurrió en la década de los 40 cuando los arquitectos impusieron un sello nuevo creando la conciencia del entorno del trópico, de la vegetación. Teniendo en cuenta la intención de “salvar a San Juan” con arquitectura moderna, se podía considerar la investigación pictórica de Gamaliel como una utópica.

Hay algo siniestro que emana de estos dibujos, algo que nos acuerda también en escritos relacionados con un mundo al que creemos perfecto – es decir una utopía - a primera vista. Estos temas se pueden encontrar en novelas del siglo XX como, la ya mencionada, 1984 (1949) de Orwell , Brave New World (1931) de Aldous Huxley y The Giver (1993) de Lois Lowry. Estos “no lugares” al igual que la serie de Rodríguez, se comporta como

una dimensión paralela a la que vivimos hoy día . Pero, también podemos ver similitudes alarmantes a estos textos, vivimos bajo un control total, donde todo es clasificado y leído como los correos electrónicos o lo que se postea en las redes sociales, en fin nos pueden volver a “resucitar” siglos después pero de manera digital.

Las obras de Gamaliel tratan de un mundo futurístico, mejor dicho imaginario debemos considerar que la palabra utopía, acuñada por el intelectual Sir Thomas More en su libro Utopía (1516) – donde curiosamente habla del sistema político de una isla nación imaginaria. Utopía proviene de la palabra griega “ou” que significa “no” y “topos que significa “lugar” y es ese no lugar al que se refiere Gamaliel en sus obras. Estos son espacios donde el tiempo y, a veces, el espacio parece paralizarse. Esta palabra utopía se ha descrito de distintas maneras: el Jardín del Edén, Arcadia, la República de Platón (donde reinan reyes filósofos), etc. Quizás algún día quedarán las cáscaras arquitectónicas de nuestra civilización, al igual que las formas arquitectónicas de Gamaliel, devoradas por la naturaleza, un ente que el hombre ha intentado controlar pero que es más poderoso que la existencia de animal que somos nosotros.

Anna Astor Blanco
Curadora Independiente

- 1 Thomas, S. (2005). Gothic Technologies: Visuality in the Romantic Era. Making Visible: The Diorama, the Double and the (Gothic) Subject. Romantic Circles. Retrieved from rc.umd.edu
- 2 Astor-Blanco, Anna. "Gamaliel Rodriguez: Vista Aerea." [Http://www.artishock.cl/](http://www.artishock.cl/). Artishock, 11 Nov. 2014. Web
- 3 Ibid
- 4 Sic. Ibid.
- 5 Thomas, S. (2005). Gothic Technologies: Visuality in the Romantic Era. Making Visible: The Diorama, the Double and the (Gothic) Subject. Romantic Circles. Retrieved from rc.umd.edu
- 6 Conrads, U. (Ed.). (1971). Programs and Manifestoes on 20th-Century Architecture. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- 7 Alonso Pereira, J. (2013). Los dioramas de Le Corbusier. Cuadernos De Proyectos Arquitectónicos, (No. 4: Materia, forma y energía).

Saludo

La Galería de Arte de la Universidad del Sagrado Corazón, fundada en 1995, se enorgullece en comenzar el año académico 2015-2016 con la presentación de la exposición *DIORAMA* del artista puertorriqueño Gamaliel Rodríguez. Esto se debe, entre muchas razones, a que Gamaliel es uno de los más talentosos y exitosos egresados del Programa de Artes Visuales de nuestra institución.

Después de exhibir en España, Portugal y Estados Unidos y de concluir una prestigiosa residencia artística en Miami, su Alma Mater le da una calurosa bienvenida.

La línea y el dibujo son el origen y base de la creatividad plástica. Nuestro artista se destaca expresándose mediante el arte del dibujo, no solo a través de medios tradicionales como el lápiz sino también utilizando el bolígrafo y así convirtiéndolo en un vehículo de personalísima innovación.

DIORAMA es el producto de un año de intenso y meticuloso trabajo. La muestra consta de siete obras de gran y mediano formato presentadas en sala totalmente abierta con el objetivo de brindar al espectador amplia libertad de fruición estética. Gamaliel Rodríguez investiga y observa con detenimiento, así como también sueña y fantasea con estructuras reales e irreales que se materializan a través de unos trazos profundamente seguros y expresivos. Es un verdadero placer ofrecer una exhibición donde el dibujo es protagonista.

La presencia de Gamaliel en Sagrado nos alegra doblemente. Simultáneo a que su obra será laboratorio de ideas y experiencias para los estudiantes de nuestra universidad, tenemos la alegría y privilegio de que en este semestre se ha unido a la Facultad de Artes Visuales para ofrecer su talento a nuestros estudiantes. Gamaliel, ¡bienvenido a tu casa!

Adlín Ríos Rigau

Catedrática y Directora de la Galería

Figure 1763, bolígrafo, acrílico y lápiz de color sobre papel, 50" x 76", 2015

Figure 1758, bolígrafo, acrílico y lápiz de color sobre papel, 38" x 50", 2015

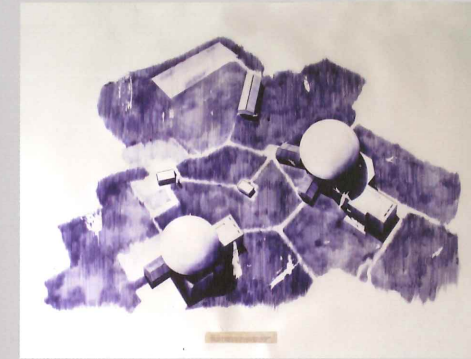

Figure 1735, bolígrafo sobre papel, 38" x 50", 2015

Figure 1752, bolígrafo, acrílico y lápiz de color sobre papel, 40" x 60", 2015

Gamaliel Rodríguez

(1977, Bayamón, Puerto Rico)

Pintor y dibujante. Obtuvo su Bachillerato en Comunicaciones con concentración en Artes Visuales en la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce, Puerto Rico (2004) y Maestría en Artes Visuales en el Instituto Kent de Arte y Diseño en Kent, U.K (2005). Además cursó Pintura y Escultura en la Escuela de Skowhegan, Maine en 2011. Sus obras han sido adquiridas por importantes instituciones como el Museo de Bellas Artes (MFA) de Boston, El Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) y El MUSAC Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León en España. Recientemente ha exhibido en "El Bronx Calling", La Bienal del Bronx Museum en NY (2015), la "Muestra Nacional de Artes Plásticas" del I.C.P, San Juan, P.R, la "XVIII Bienal de Cerveira", Portugal. Durante el mes de octubre participará en "Narrativas de desesperanza, incomunicación y fracaso en el capitalismo de hoy" en el Domus Atrium DA2 de Salamanca, España.

Agradezco a la Universidad del Sagrado Corazón, a la Dra Adlín Ríos, Norma Vila Rivero, José Hernandez Castrodad, Osvaldo Santiago, Anna Astor Blanco y el Licdo. Waldemar Faberi por hacer esto posible. Al Departamento de Artes Visuales de la Universidad USC, en especial al profesor y artista Rigoberto Quintana por ser una gran influencia. Mi más sincero agradecimiento a mi familia en especial a Mi esposa Cynthia Oviedo por apoyarme en todo.

Créditos

Adlín Ríos Rigau

Directora y fundadora

Norma Vila Rivero

Coordinación y diseño de catálogo

Anna Astor Blanco

Ensayo

Horarios

Martes a viernes: 9:30 a.m a 5:30 p.m

Sábados: 10:30 a.m a 4:30 p.m

Domingos y lunes: Cerrado

Agosto 27 - Octubre 24, 2015.

Galería de Arte USC

787.728.1515 ext. 2561

galeriadearte@sagrado.edu

©1995- 2015 Universidad del Sagrado Corazón

GALERIA DE ARTE

Universidad del Sagrado Corazón

P.O. Box 12383, San Juan P.R. 00914-0383