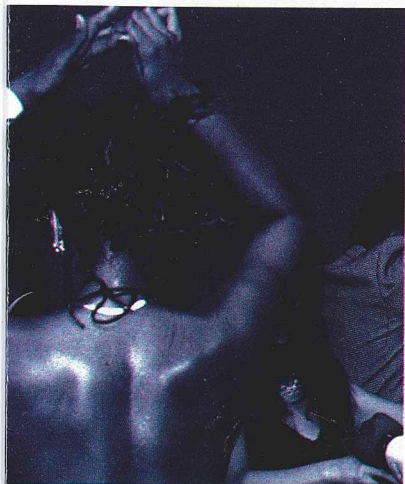

La **CUARTA** pared de la salsa

Fotografías

Ivonne María **MARCIAL**

Galería de Arte Universidad del Sagrado Corazón

Saludo de la Directora

Nos place presentar la exposición La CUARTA pared de la salsa de Ivonne María Marcial. La misma se aleja de ser la típica muestra en su medio para ser una instalación fotográfica que se adueña de todo el espacio museográfico con el objetivo de hacer partícipe de forma integral al espectador. Confiamos que la experiencia sea enriquecedora.

Nuestra Galería es un espacio alternativo cuyo norte educativo nos ha inspirado siempre a tener una programación diversa. Dentro de dicha visión, ésta exposición combina la más actual y pertinente de las artes –la fotografía– con una de las más dinámicas danzas puertorriqueñas –la salsa– para capturar instantes que son tan cercanos a nuestra cultura. Una vez más, el carácter de lo interdisciplinario nos invita a la fruición estética.

Le damos nuestra más calurosa bienvenida a esta su Galería y a Sagrado Recinto Cultural.

Adlín Ríos Rígau
Directora
Galería de Arte
Universidad Del Sagrado Corazón

Quebrar, desde la elaboración estética, la colonialidad del saber, significa, con frecuencia, redefinir los conceptos con los cuales nombramos la humanización del espacio. Ivonne María Marcial, artista de la mirada (fotógrafa) y profesional de la recreación de espacios y la redistribución espacial (arquitecta), hamaquea en esta exposición la noción “occidental” del “telón de fondo”, imprimiéndole a éste un discreto carácter performático en los múltiples dramas que, a través del lente, observa y, en su particular colocación espacial, nos invita a mirar.

Y es que las músicas afrocaribeñas (o más ampliamente afroamericanas desde, por lo menos, Nueva York al Cono Sur), como la tan híbrida o “mulata” salsa nuestra que sigue “conquistando” multiplicidad de geografías y culturas, nunca podrán ser muzak o “telón de fondo” sin desnaturalizarse. Porque partiendo de sus tradiciones originarias –que manifiesta la bomba en Puerto Rico, la gwoka en Guadalupe, la rumba cubana en Cuba, la bámbula en tantas otras islas, o el candomblé en Uruguay...– son, fundamentalmente, dialógicas: actores protagónicos en un diálogo con los bailarines, con aquellos que estéticamente transfieren al espacio los múltiples tiempos que sus sonoridades expresan. Los bailarines imprimen al espacio los ritmos –los tiempos sincopados– de sus diálogos con los artífices de los ritmos temporales de la sonoridad.

Ese diálogo entre la elaboración estética del tiempo en lo sonoro y la elaboración estética del espacio en la danza, le imprime un dinamismo subversivo a las músicas afroamericanas al entretener la cultura y el cuerpo, desafiando una larga y poderosa concepción “occidental” que divorcia de la razón a la sensación, y a la civilización de la naturaleza. La mirada de la fotografía de Ivonne María Marcial y la colocación arquitectónica de éstas en su presente exposición nos invitan dramáticamente a reflexionar sobre esa subversión dialógica, sobre el carácter performático actuante de lo que habíamos llamado antes, telón, y sobre la cultura que elaboran los múltiples diálogos entre cuerpos danzantes.

Ángel G. Quintero Rivera 27/10/2010

LA CUARTA PARED DE LA SALSA

(Interpretando el espacio del espectáculo en el Caribe)

El baile, a fin de cuentas, no (solo) es el trazo de signos corporales en el espacio, sino el registro de las miradas de aprobación.

Los rituales del caos, Carlos Monsiváis

En el espacio tradicional del "espectáculo", a la cuarta pared a la que se le se asigna la función de crear la división, no tan imaginaria, entre espectador y escenario. Esta "pared"-oscura, inmóvil, rígida, silenciosa- que establece los límites del área propia para "contemplar, mirar", se transforma, libera, deforma, cobrando una nueva dimensión en el contexto del espectáculo de la salsa, uno de bailes emblemáticos del área caribeña.

A través de la historia del espectáculo, ha habido una clara definición de las zonas descritas: actor-cuarta pared-espectador. El área de espectáculo – el escenario- era aquel identificado para "el que protagoniza el espectáculo". Más allá de este espacio asignado a "los actores", se organizaban hileras de asientos inscritas todas dentro de un ángulo de visión idóneo. Se buscaba mantener la atención del observador imperturbable utilizando como registro espacial/focal el "volumen" delimitado por las tres paredes del escenario. No siempre fue ha sido así...Estudiosos del teatro comenzaron a cuestionarse el rol de la cuarta pared en el espectáculo.

En el 1927 encontramos a Antonin Artaud cambiando el espacio por medio de arreglos en las butacas de la sala de una manera no convencional. Con un "performance" no convencional, reta al público a participar de otra manera del tiempo y el espacio. En los sesenta, con el desarrollo de los "happenings", se pretende hacer del espectador pasivo un participante activo. En ambos casos, el espacio se transforma, pero la cuarta pared sigue definida: el actor sigue siendo el foco incluso cuando decide que el espectador forme parte del mismo.

En los espectáculos de salsa se nos presenta una relación o registro espacial similar: escenario - público. Llegamos al lugar e inicialmente respondemos al espacio ubicándonos frontal a la tarima escenario. A fin de cuentas, el espacio que nos corresponde es tradicionalmente de frente a las tres paredes asignadas para el artista.

Estamos en un teatro, en una cancha, en un salón de baile, en la calle... La música comienza, las manos llevan el ritmo, el público participa con sus propios instrumentos y la cuarta pared se extiende. Los músicos invitan a subir a la tarima, bajan de la tarima, la cuarta pared invade. Surgen músicos espontáneamente en el público, las parejas comienzan a bailar y, a los que sólo les basta con observar, definen el espacio, ya no miran al escenario; la cuarta pared se desplaza. Es movimiento, son miradas. Los que observan crean planos de un registro secundario para el torbellino de cuerpos que gira sin parar; la cuarta pared se esfuma.

Ivonne María MARCIAL

Catálogo de obras

- la cuarta pared de la salsa_I 54X36"
- la cuarta pared de la salsa_II 36X54"
- la cuarta pared de la salsa_III 54X36"
- la cuarta pared de la salsa_IV 36X54"
- la cuarta pared de la salsa_V 54X36"
- la cuarta pared de la salsa_VI 36X54"
- la cuarta pared de la salsa_VII 54X36"
- la cuarta pared de la salsa_VIII 36X54"
- la cuarta pared de la salsa_IX 54X36"

Todas son negativo gelatina de plata digitalizado e impreso en vinilo adhesivo sobre acrílico. 1995-2002.

- la pared de la salsa 50"X72"
- Negativo digitalizado impreso en Papel fotográfico lustre. 1995-2002.

Ivonne María Marcial (1960)

Fotógrafa y arquitecta. Completó estudios de maestría en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. Se traslada a Bélgica donde estudió fotografía de arte en el "Institut-Saint Luc" en la ciudad de Lieja. Su trabajo fotográfico, que incluye temas arquitectónicos, urbanos y sociales, evidencia su fascinación por el espacio que estudia y, a su vez, explota en el medio bidimensional que trabaja. Su pieza "Estudio Geométrico sobre Desnudo I" forma parte de la colección del Museo de Arte de Puerto Rico: Contexto puertorriqueño: del rococó colonial al arte global.

Es profesora fundadora de la Escuela de Arquitectura, ArqPoli, de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, Vicepresidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico y mantiene su práctica privada de arquitectura y fotografía: Fotografía de /y Arquitectura.

AGRADECIMIENTOS

Ensayo:
Chuco Quintero
Mareia Quintero

Performance:
Viveca Vázquez

Curadoría:
Jaime Suárez
Jorge Rigau

AUSPICIOS

AXEL RIVERA y Riax Contractors,
auspiciador de ORO.
SAMCOR VALCOR,

auspiciando la fotografía y la arquitectura.
GOYA DE Puerto Rico,
poniendo la salsa desde hace 75 años.

CRÉDITOS

Adlín Ríos, Directora
Norma Vila Rivero,
Coordinadora y diseño de catálogo.
Ivonne María Marcial,
Diseño de catálogo y de sala.
Advance Printing Buenaventura, Impresión

GALERIA DE ARTE
Universidad del Sagrado Corazón

2010 © Universidad del Sagrado Corazón
Galería de Arte
(787) 728-1515 ext. 2561
e-mail: galeriadearte@sagrado.edu