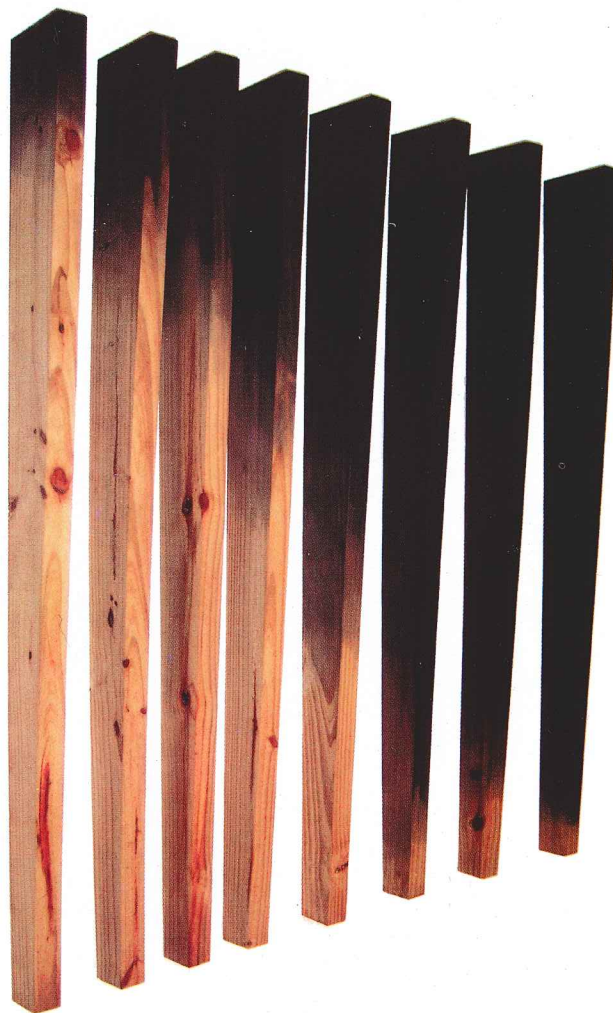
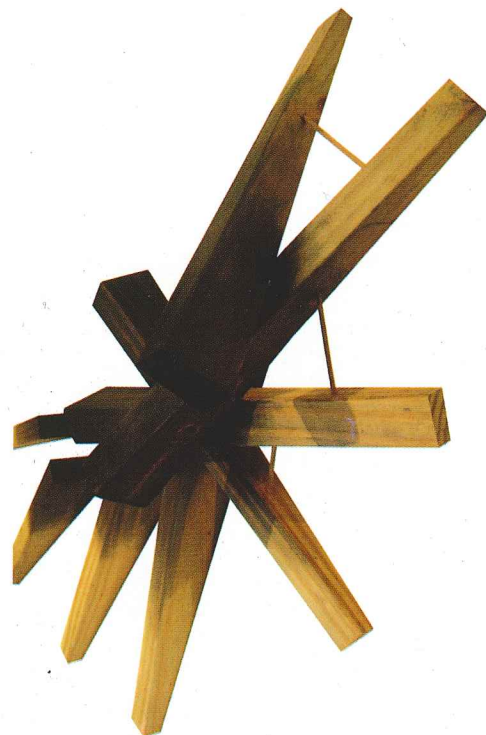

Tribulación: “[madero y espinas...]”
[...arqueología de la memoria]

C H E L I S A N A B R I A

GALERÍA DE ARTE • UNIVERSIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN

13.

Saludo de la Directora

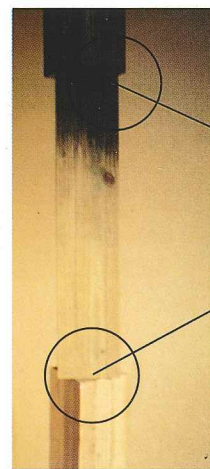
La Galería de Arte de la Universidad del Sagrado Corazón (USC) le place presentar desde 17 de mayo de 2012, la obra reciente del artista lajeño Cheli Sanabria. La exposición se titula "**Tribulación: [madero y espinas...]**" [...arqueología de la memoria] y consta de 16 obras de carácter tridimensional, incluyendo una video escultura. Para la creación de éstas, el artista utilizó la madera, el carbón, la tinta, el óxido y el hormigón como hilos conductores de su discurso plástico.

Los artistas a través de las civilizaciones han expresado sus sentimientos mediante el manejo de diferentes temas y materiales. De ese quehacer ha surgido una rica historia del arte en la cual uno de los elementos principales es la diversidad. En nuestro artista, vemos una necesidad imperiosa de expresión a través de las formas, los materiales y la corporeidad puesto que su pasión prima es la escultura.

Sin embargo, el producto de dicha necesidad plástica es directamente proporcional a su intención conceptual de expresión espiritual. Conocemos la abundancia y en ocasiones el predominio de la temática religiosa a través de la historia del arte. Cheli Sanabria comparte con nosotros aspectos de su espiritualidad y experiencias personales de una manera no tradicional ya que su voz artística habla a través de la abstracción. Sanabria nos expresa sus ideas y sentimientos cuando, con una cuidada técnica, usa materiales y técnicas tradicionales así como también otros ajenos a la escultura. Lo importante es que el conjunto y armonía de ellos adquieren presencia física para ofrecer al espectador un diálogo visual.

La escultura contemporánea puertorriqueña está muy bien representada en esta muestra de Cheli Sanabria.

Adlín Ríos Rigau
Directora Galería de Arte
Decana de Desarrollo

15.

12.

4.

5.

8.

10.

1.

7.

11.

2.

Catálogo de obras:

1. **Tres cuentas**-Carbón y tinta permanente sobre madera de pino tratada, 3" x 13 3/4" x 2 1/2", 2011
2. **Madero I**- Tinta permanente sobre madera de pino tratada, 78" x 4" x 3", 2011
3. **Ocho espinas**- Tinta permanente sobre madera de pino tratada, 48" x 44" x 5.5", 2011
4. **Dos espinas**- Tinta permanente sobre madera de pino tratada, 84" x 7" x 14 1/2", 2011
5. **Dos espinas, dos cuentas**...- Hormigón y tinta permanente sobre madera de pino tratada, 81 1/2" x 7" x 6", 2011
6. **Tres para contar**...- Limbers de hormigón y acero negro, 26" x 6" x 10", 2011
7. **Un madero**...- Tinta permanente sobre madera de pino tratada, 3 3/4" x 3" x 10", 2011
8. **Una espina**- Carbón y tinta permanente sobre madera de pino tratada, 28" x 2" x 2 3/4", 2011
9. **Tres espinas**- Tinta permanente sobre madera de pino tratada, 7" x 8" x 14", 2011
10. **Madero II**- Tinta permanente sobre madera de pino tratada, 46" x 4" x 3", 2011
11. **Cuentas**- Tinta permanente sobre madera de pino tratada, 83" x 4" x 3", 2011
12. **Espina**- Tinta permanente sobre madera de pino tratada, 60" x 5 1/2" x 7 1/2", 2011
13. **Espinas**- Tinta permanente sobre madera de pino tratada, 63" x 32" x 9", 2011
14. **Maderos**- Madera de pino tratada, 22" x 10" x 98"
15. **Madero**- Tinta permanente sobre madera de pino tratada, 96" x 6 1/2", 2011
16. **Suspense**- Video escultura, óxido y tinta permanente sobre madera de pino tratada y carbón, 106" x 29" x 24", 2011

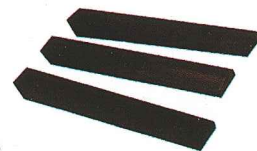
Agradecimientos

A María Arlette de la Serna, Norma Vila Rivero y Adlín Ríos Rigau. A José Luis Sanabria, Naida Rodríguez, Myriam Beauchamp, Gabriela y Luz Yadira Sanabria Beauchamp.

Al Divino Niño Jesús de Praga, A la Santísima Virgen María y a San José.

A la facultad y estudiantes del Programa Sub Graduado y Graduado PUCPR, Ponce. Prof. Beverly Zapata y el Prof. Edwin Mattei, y a la Universidad del Sagrado Corazón.

El espíritu en equilibrio

Nada te turbe;
nada te espante;
todo se pasa;
Dios no se muda,
la paciencia
todo lo alcanza.
Quien a Dios tiene,
nada le falta.
Sólo Dios basta.

Santa Teresa de Ávila¹

El conjunto de esculturas monolíticas del artista Cheli Sanabria exhibidas en Tribulación: "[madero y espinas...]" nos inserta súbitamente en dos atmósferas contrapuestas: una que nos lleva a pensar en civilizaciones muy antiguas, casi arcaicas; o bien alguna que se ve ilustrada en algún pasaje ulterior de Stanley Kubrick. En ambos casos persiste la escrupulosa prolijidad y la armonía.

El taller del artista, que también es su casa, se encuentra en medio de un paisaje fecundo con palmas de hojas verdes y grandes, que la luz del sol antillano parece que las hiciera brillar. Las piezas a pesar de ser creadas en medio de esta exuberancia del campo puertorriqueño son alegorías abstractas y minimalistas de una experiencia íntima y personal de Sanabria. Composiciones de maderos dispuestos sobre la pared en posición horizontal o vertical, otros apenas recargados o con la sensación de emerger del muro o bien, una serie de fragmentos de madera simétricos que revelan un ritmo pausado; ¿es posible que estos diseños lineales y geométricos confiesen una historia?

Las obras se comenzaron a crear hace cerca de un año cuando el artista se vio separado de sus hijas, un suceso que le pareció agónico. El temor de no volver a verles le ató por meses a una tribulación que le mortificaba, es por ello que esta obra invita a explorarse desde el proceso creativo, un tanto poético a pesar de su tormento. El acto de lijar, repetido una y otra y otra vez, se convirtió en sustancial porque a través de él Sanabria estaba buscando la paz en la ejecución de la obra, no buscaba "el terminado" sino una manera de auto-educarse en medio del caos y sedar su ansiedad.

Lo anterior pone de manifiesto su creencia de que como se forja el metal, se forja la voluntad, como se pule la madera se pule el

espíritu. Esta práctica demuestra paciencia e intenta ser un vehículo de crecimiento espiritual. Además, durante las largas horas de quitar la aspereza a los tablones, lo acompañaba un proceso de reflexión meditando sobre el oficio de Jesús y San José de Nazaret, Patriarca de la Iglesia, esposo de María y custodio de Jesús.

La textura aterciopelada que Sanabria logra en la madera se podría conectar con otro rasgo de su entorno: al visitar su casa, observé que una oveja -el artista cría, entre otros animales, corderos- acababa de dar a luz. Esta visión pastoral de los corderos recién nacidos y cubiertos de delicada lana blanca es sobrecogedora al asociarlos con la inocencia y la pureza como la que persigue el artista.

Las razones por las que el artista usa madera en esta serie también tienen raíces profundas en sus recuerdos familiares, en su fe y la vocación que comulga. Por un lado, el artista proviene de una familia de talladores, "en mi casa siempre había olor a aserrín". Por otro lado, la obra afirma otra convicción que es tan fuerte como su devoción católica: honrar el oficio de la construcción. Esto no es de sorprender, Sanabria estudió Arquitectura con Jorge Rigau, Juan Penabaud y Jaime Suárez en 1994.

El título de "carpintero" abarca toda la vida de San José. La idea de creador y redentor, puede hacerse cierto en un sentido más humano[...]. San José nos enseña a santificar la vida diaria².

La madera elegida es madera de pino tratada, no maderas nobles aclara el artista. El poco uso del color lo asocia a la soledad y al silencio tratando de evocar el silencio de San José conocido como el Santo del silencio ya que los evangelios no citan sus palabras. Para mantener el silencio de la obra el artista mantiene la naturaleza del material.

Según Sanabria el constante uso del número tres en las composiciones sugiere una representación a la Sagrada Familia. Este es un tema tardío en la historia del arte Cristiano, el cual emergió apenas antes del siglo XV cuando fue visto en la pintura europea. El término Sagrada Familia se usa para describir varias combinaciones de figuras sagradas en imágenes para la devoción, o como un relato del primer período en la vida de Cristo después del regreso de Egipto, cuando San José llevó a su familia para establecerse en Nazaret. San José, la Virgen y el Niño es el grupo al cual el término se aplica más frecuentemente y a los cuales el artista abstraerá en sus series.

Cuentas representa el Rosario³, la secuencia de oraciones a la Virgen, también una cadena de perlas con la que se cuentan las plegarias. Cheli ve los nudos de resina que se forman en la madera tratada como las llagas, heridas y cicatrices dejadas en la memoria emocional. Este rosario no está completo, se extiende como puntos suspensivos hacia el cielo y el suelo como si la cuenta de plegarias fuera infinita y no terminara nunca.

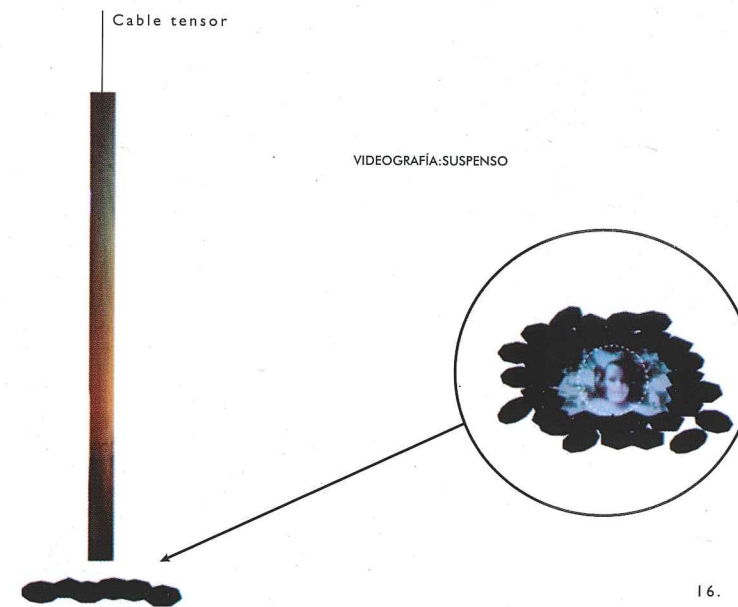
Las series de espinas y maderos son distintivas unas de otras: las espinas emulan estacas, es como si el artista amplificara para el espectador el tormento y el pecado. En las espinas Sanabria experimenta en libertad con composiciones en horizontal y en espiral, como en el caso de Espinas o incluso con sólo colocarlas sobre la pared como en el caso de Dos espinas.

En el conjunto de Ocho espinas la tinta permanente en cada uno de los maderos resalta un ritmo creciente en un eje horizontal. La obra se expande en el espacio, los elementos individuales se unifican por la tinta negra absorbida en la madera creando un conjunto escultórico como si fuera una relación de notas en una partitura musical que se unen al juego de sombras que se forman en la pared. Juego de luz y sombras que estimulan pensar que al final tal vez el silencio comienza a desaparecer.

La estética de los maderos es simétrica y representa una metáfora de ser padre. El tablón de madera es para el artista la visión al futuro, un presagio al calvario, pero también simboliza la fortaleza de ser un pilar. La obra Maderos son troncos que Sanabria ha dejado parecer al natural para que otros lo usen y se convierten en una invitación de ser materia prima de la crucifixión y el pecado o bien de la expiación por medio de ser manipulados o trabajados.

La obra Suspenso es una columna de madera larga y pesada teñida con óxidos y tinta negra colgada en vilo sobre una pantalla acostada que es referencia de sus recuerdos. En ella se observa un vídeo con imágenes de su hija Gabriela columpiándose. Al fondo un sonido de corderos, gallinas y una yegua. Esta pieza está cuidadosamente planeada para crear un sentimiento de tensión e inquietud al ver como el madero amenazante puede caer en cualquier momento sobre las imágenes poniendo en peligro de desmembrar el recuerdo de su hija como si fuera un indefenso cordero.

La abstracción vista como un valor es una práctica del siglo XX. Las obras en Tribulación: "[madero y espinas...]" no son sólo muestra de la fascinación de Sanabria por el material y la abstracción, son prueba de que el artista piensa al arte como un medio de transformación. En

16.

este sentido recuerda otros artistas del siglo XX quienes relacionan la transformación espiritual con la práctica artística. En esta sazón recuerdo a Piet Mondrian. Mondrian pertenece a una ola de artistas que creían que la sociedad puede ser transformada a través de los esfuerzos del arte nuevo. Mondrian es un artista de armonía y equilibrio donde los conflictos se resuelven en el balance de las fuerzas. Sanabria no sólo estabiliza, compensa, armoniza y ordena sus composiciones sino que busca e induce a buscar el equilibrio del espíritu en el proceso.

María Arlette de la Serna
Curadora Asistente Museo de Arte de Ponce
10 de febrero 2012

(Footnotes)

¹ El culto a San José (Esposo de la Virgen María) fue promovido especialmente por Santa Teresa de Ávila durante la Contra-Reforma.

² Il, J. P. (1989, agosto 15). Exhortación Apostólica Redemptoris Custos del Sumo Pontífice Juan Pablo II sobre la figura y la misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia. Consultado Febrero 2011, de la página de la Santa Sede: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/index_sp.htm

³ El Rosario es utilizado por los católicos como un dispositivo para contar las oraciones que forman la base de los tres ciclos de meditaciones sobre los misterios de la Virgen. La invención del Rosario fue reclamada por Domingo (1170-1221) por los primeros historiadores de la Orden quien relató que la Virgen se apareció a la suya en una visión y le regaló un rosario de cuentas que él llamó "la corona de Nuestra Señora de las Rosas". Era una costumbre medieval, de un siervo de presentar a su amo con una guirnalda de rosas como muestra de su homenaje, por lo tanto, tal vez el origen del nombre. Se mantuvo posteriormente, por el contrario que el uso del rosario como una ayuda a la devoción se propagó primero por un fraile dominico a finales del siglo XV.

14.

Cheli Sanabria

(1971, Lajas, Puerto Rico)

Estudió pintura y artes gráficas en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de San Germán. Obtuvo el grado de Maestría en Artes Plásticas, MFA, en la misma institución. Es seleccionado en Master Of Today, 100 Contemporary Artists, Stockholm, Sweden 2003. Participó en las últimas tres ediciones de la Trienal de Grabado de Chamalieres, Francia. Su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas: Colección de Arte Caribeño, Pedro Muñoz Marín, The UBS Art Collection, Colección de Arte Puertorriqueño, San Juan, ITI Museum, Buenos Aires, Argentina, Instituto de Antropología de Chiapas, Universidad de las Ciencias y Artes de Chiapas, México, Pallazo Correr, Venecia, Italia, The Yokosuka City Gallery, Kanagawa, Shi Japón entre otras. Actualmente funge como profesor de Historia del Arte y de Escultura en el Departamento de Bellas Artes de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en Ponce. Además es director de Tesis del Programa Graduado y colabora como mentor del programa Ronald E. McNair en la misma Institución.

Créditos

Adlín Ríos Rigau, Directora
Norma Vila Rivero, Coordinación y diseño de catálogo
Advance Printing Buenaventura, Impresión

Horario

Martes a viernes: 9:30am a 5:30pm
Sábados: 11:00 am a 4:30pm
Domingos y lunes: cerrado
Mayo 17 – Agosto 15, 2012

Galería de Arte

787.728.1515 ext. 2561
galeriadearte@sagrado.edu
©2012 Universidad del Sagrado Corazón

GALERIA DE ARTE
Universidad del Sagrado Corazón

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