

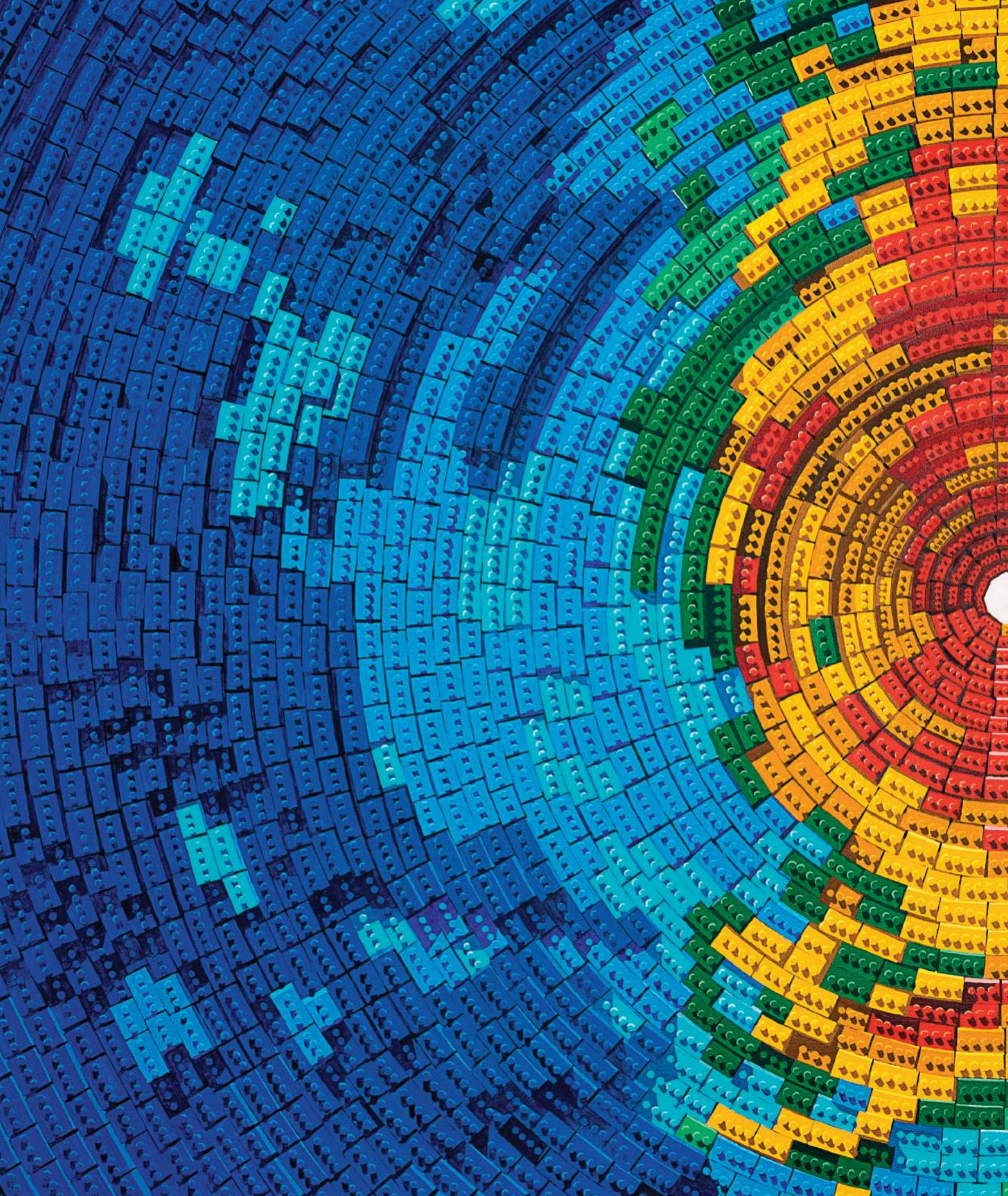
CAÓS,
JUEGO &
ESTRUCTURA

DAGOBERTO RODRÍGUEZ

CAOS ,
JUEGO &
ESTRUCTURA

DAGOBERTO RODRÍGUEZ

L G M G A L E R Í A

En los últimos años la obra de Dagoberto Rodríguez se ha concentrado en entidades de magnitudes tan opuestas como los huracanes o las moléculas minerales. Vista en perspectiva, esta oscilación en sus intereses creativos no refiere tanto a una cuestión de escala, sino al atractivo que sobre él ejerce el principio del caos y la necesidad de la estructura.

En acontecimientos como una explosión o una catástrofe natural el caos suele estar envuelto por un halo de fascinación y miedo. A menudo el enigma de lo caótico se convierte para Rodríguez en una interpelación directa a su inquietud por explicar(se) las cosas, pero también responde a su necesidad de capturar pictóricamente situaciones desbordantes.

Rodríguez se aproxima al caos con una mirada estructuradora que opera desde el juego. Seguida de su interés inicial por sucesos como los huracanes, surge la irremediable pregunta por la aproximación. Existen, en efecto, infinitas maneras de plasmar un hecho tan estremecedor como un huracán y es entonces cuando Rodríguez elige una perspectiva macro: pintarlo en su totalidad, capturarlo todo. El artista se decanta por las imágenes satelitales como punto de partida. En los huracanes de Rodríguez las formas y colores parecen más propias de la ciencia ficción que de aquello que entendemos por naturaleza. Las vistas satelitales de las que parten condensan mucha información mediante sofisticadas codificaciones que pueden resultar opacas para la mirada común, pero que son enormemente reveladoras a los ojos de la ciencia. Es, hasta cierto punto, la visión más completa que pueda tenerse de un fenómeno tan complejo y de gran escala.

Tecnologías como satélites, sensores y radares no solo capturan imágenes de la atmósfera terrestre, sino que también hacen accesibles a la vista humana los espectros de luz infrarroja y de microondas. Tomemos, por ejemplo, el caso de *Katrina*, capturado durante su momento más letal. La silueta perfectamente circular, el ojo bien definido y la simetría de sus formas nos hablan de un huracán estable, en el que la cortante vertical de viento es mínima y el poder destructor, máximo. La predominancia del rojo indica una baja temperatura de las nubes en su parte más alta y una convección profunda en su interior, lo que se traduce en tormentas intensas y tupidas. Temperatura, lluvias, vientos, capacidad letal... todo está dado en una sola imagen.

Katrina comenzó como una depresión tropical el 23 de agosto de 2005 y alcanzó su potencia máxima como huracán categoría 5 el día 28 del mismo mes. Se estima que ha sido el más destructivo en la historia reciente de los Estados Unidos de Norteamérica, dejando tras de sí alrededor de 1800 muertes y causando un trauma significativo en la memoria colectiva del estado de Luisiana y del país en general. Lejos del drama a pie de calle, la mirada tecnocientífica de la que parte la serie de *Huracanes* podría marcar un posicionamiento frío y distante; sin embargo, la mirada de Rodríguez aspira a estructurar el caos desde una metodología lúdica.

No me refiero únicamente al hecho de que la estructura de los huracanes parezca estar elaborada como un juguete (con bloques de Lego o a la manera de rompecabezas), sino al hecho mismo de que su espíritu opera desde el juego. El artista reproduce artesanalmente, a mano, la imagen técnica más avanzada, estableciendo así una dialéctica aguda y provocadora entre arte y ciencia, humanidad y máquina, forma y contenido. En otros textos he mencionado que considero los huracanes Rodríguez como auténticos retratos, ya que capturan las particularidades físicas y el "temperamento" de cada uno de ellos: Andrew, Dorian, Irma o Patricia resuenan en la mente como personajes de un mito primitivo y nos teletransportan a la originaria pulsión simbólica de la humanidad.

Así, aunque su fuente primaria es la tecnoimagen, en sus obras prima la creación antes que la ciencia. Si lo anterior es cierto en el caso de los huracanes, lo mismo ocurre con las gemas. El primer caso es un *zoom out* que se abre, alejándose, para obtener una vista amplia de la situación. El segundo caso es un *zoom in* que se adentra hasta lo más profundo, concentrándose en lo micro. La operación, sin embargo, se repite a su manera. Hay una fascinación por el caos y después está el juego que intenta estructurarlo.

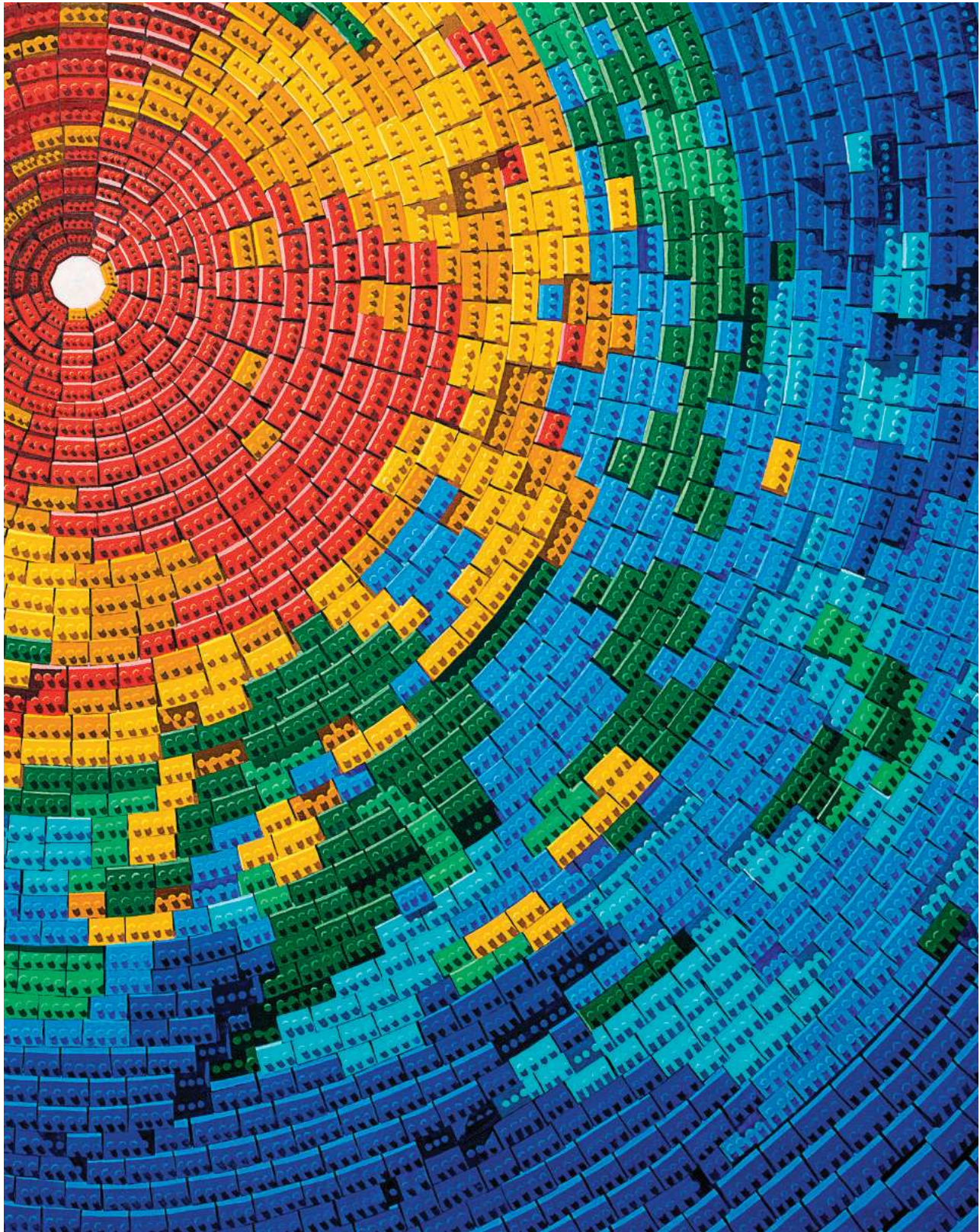
En sus retratos de gemas, por ejemplo, parte nuevamente de la imagen técnica (las vistas en microscopio) y de principios físicos como la simetría o la refracción de la luz, para crear universos propios y fantásticos, que remiten a la imaginería futurista de la ciencia ficción. En ocasiones tenemos la sensación de estar frente a la explosión de un mineral, un grano de sal o arena, y otras veces la imagen parece la de un asteroide flotando en el espacio. Rodríguez las nombra con concreción (*Rubí, Gema*), pero también sugiere títulos genéricos como Mineral, abriendo una infinidad de lecturas posibles. La noción de armabilidad, que en la serie de los huracanes está dada por el Lego o la estructura de rompecabezas, en el caso de las gemas

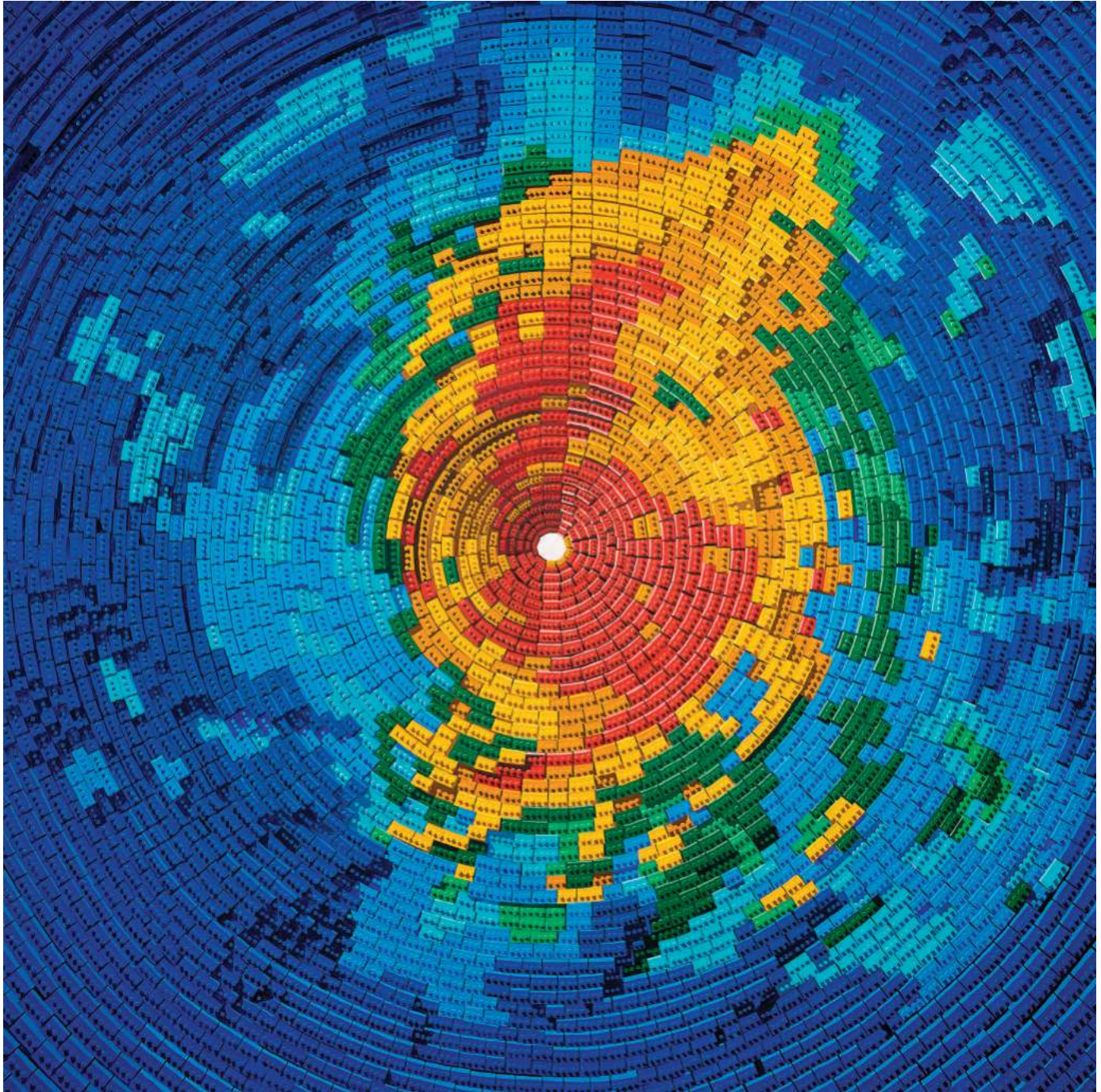
se asemeja a un cubo de Rubik y confiere la sensación de un estado de cosas que está estructurado, pero puede cambiar, desmontarse, volver a funcionar de otro modo.

La atracción de Rodríguez por el caos y el descontrol puede rastrearse en la obra del colectivo Los Carpinteros, mediante piezas como la instalación *Frío estudio del desastre*, que congela el momento de una explosión con sobrecogedora belleza, o las congas que se derriten, transmutándose en materia amorfa. En su trabajo en solitario, y a diferencia de lo que ocurre en aquellas obras, Rodríguez va más allá de plasmar la hecatombe: intenta arreglarla, meterla en orden. En su video *Geometría popular*, cien personas gritan y se interpelan unas a otras, pero también ejecutan formaciones que dan lugar a triángulos, círculos y cuadrados. Los cuerpos se alinean sin caer en la coreografía lírica, ni mucho menos en la disciplina marcial que permite las formaciones impolutas de los desfiles militares; aquí el desorden se acomoda a su manera y fluye orgánicamente, sin petrificarse.

El mismo principio subyace en su serie de acuarelas sobre campos de refugiados, pinturas de vistas satelitales de asentamientos humanos surgidos a causa de situaciones límite, como la guerra o las sequías. Los campos de refugiados son un ejemplo más de situaciones entrópicas a las que el ser humano ha intentado conferir un cierto orden, lográndolo solo parcialmente: la sobrepoblación desborda las capacidades de vivienda y servicios, además de que no se ha conseguido que estos sean, como se esperaba, asentamientos temporales y más bien se han convertido en verdaderas ciudades flotantes en medio de la jungla o el desierto. El desmadre se impone sobre la planificación, el juego sobre la técnica... es la vida que se desborda.

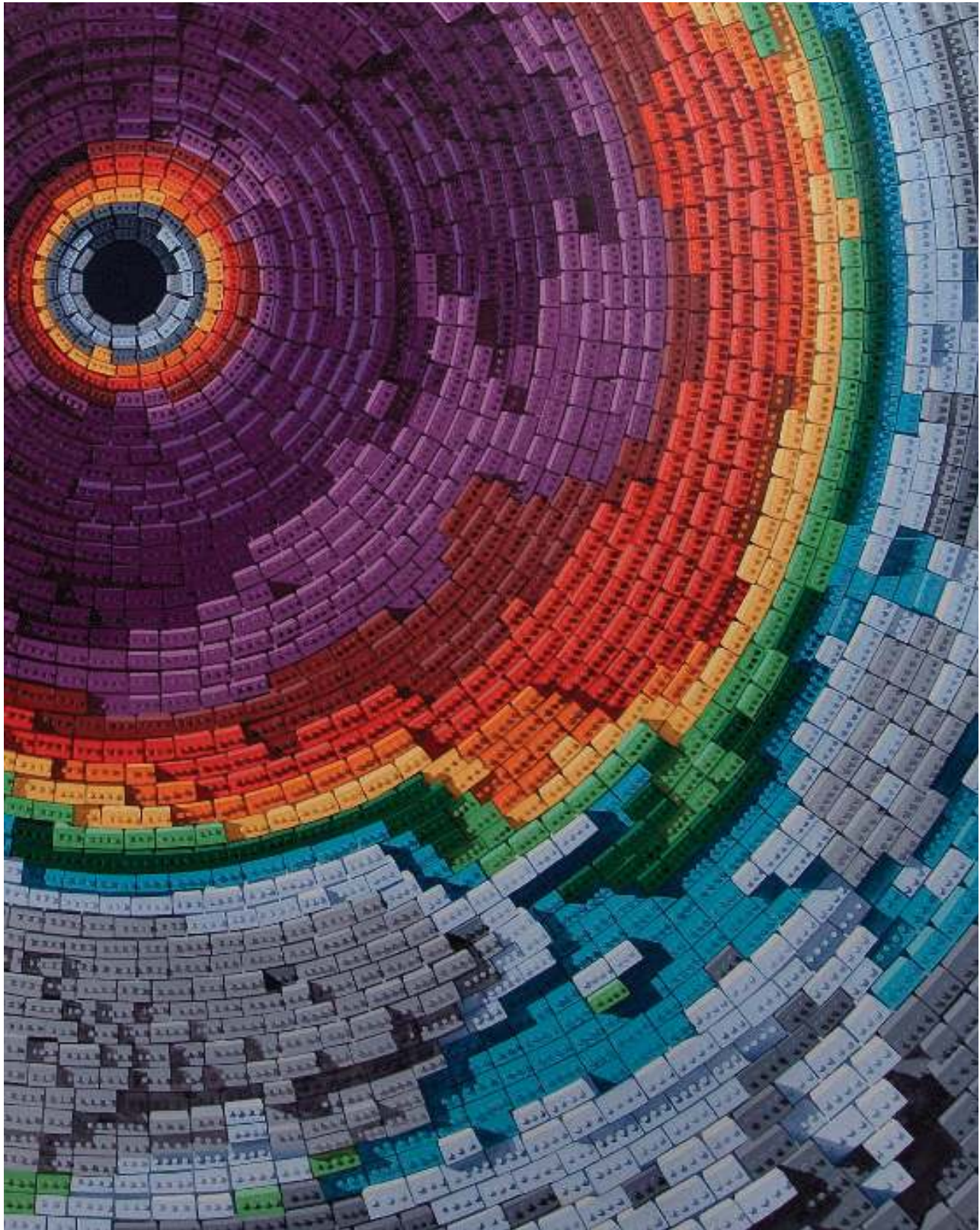
Caos, juego y estructura son tres principios que hilvanan la obra de Dagoberto Rodríguez y pueden apreciarse en las piezas que conforman esta exposición. A pesar de que parecen venir de mundos alternativos o de la ciencia ficción, lo cierto es que sus universos pictóricos responden a su interés por asuntos álgidos y concretos, a los que él se aproxima desde perspectivas novedosas, con giros ópticos que posibilitan una diferente comprensión de los sucesos. La dimensión lúdica, por otra parte, revela la necesidad de un escape: cambiar formas y colores, imaginar las cosas de diferente manera. Salir de este mundo para verlo mejor y así entenderlo... o huir hacia adentro y perderse en las profundidades de la materia.

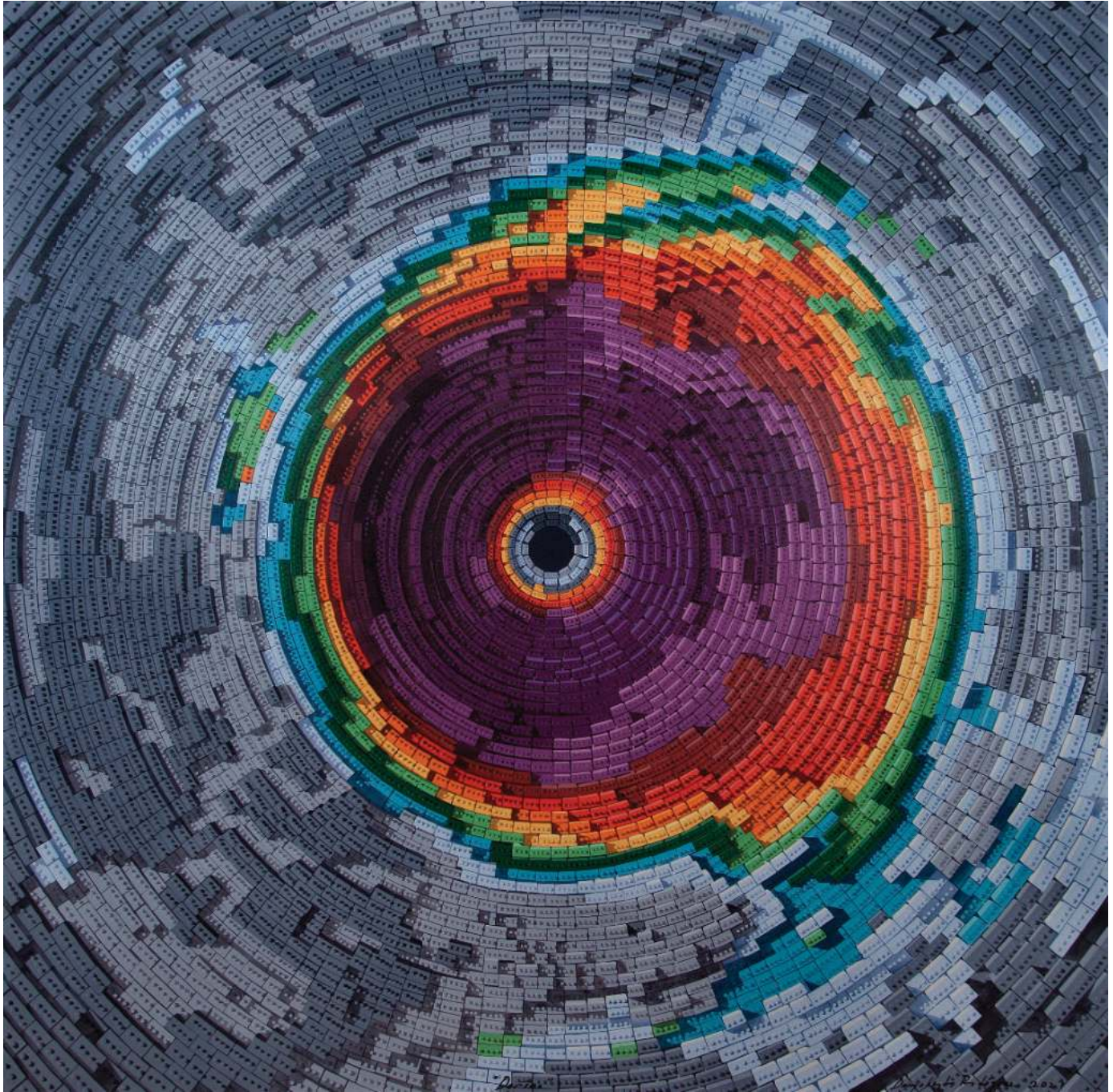

Helene

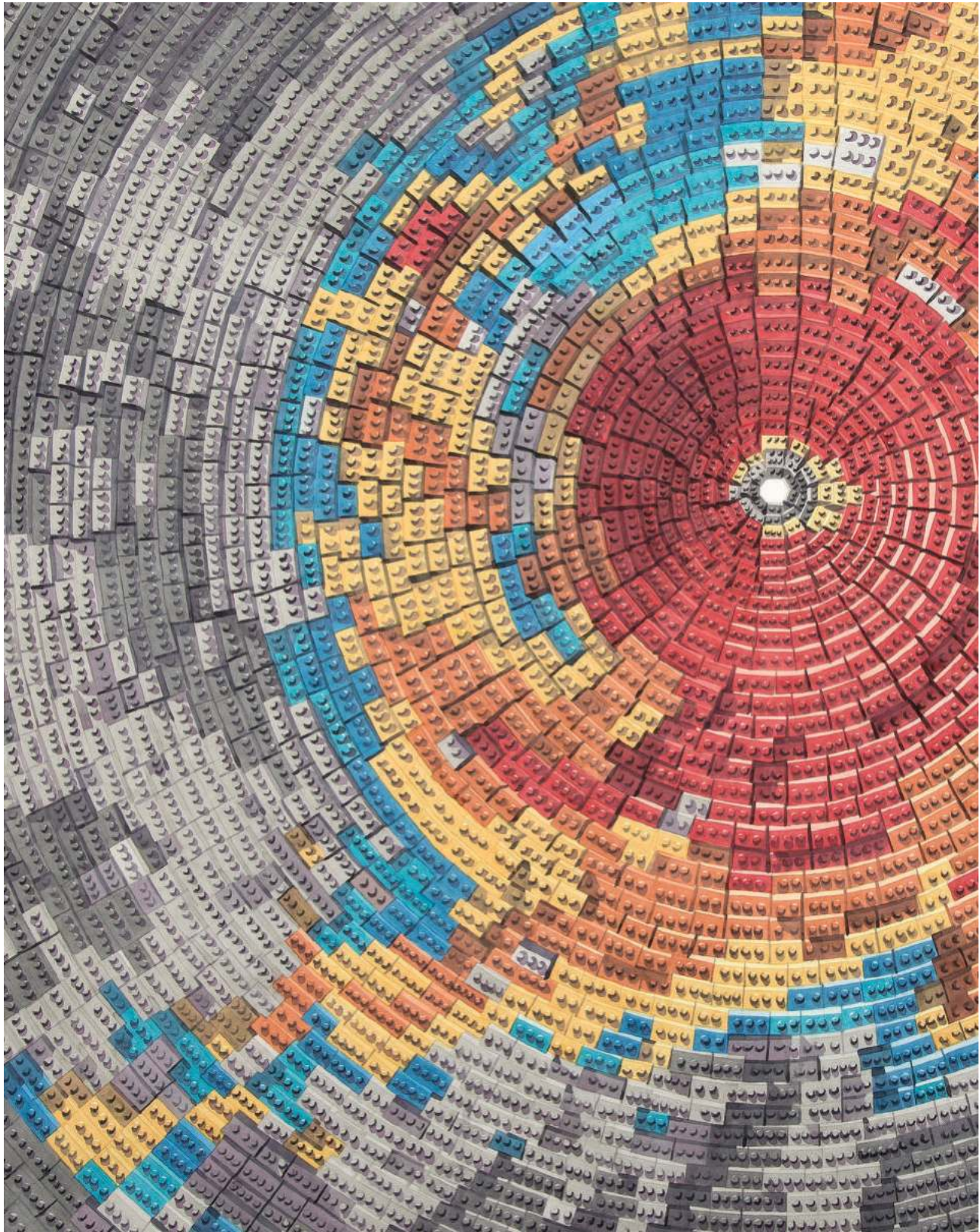
Óleo sobre lienzo
200 x 200 cm
78.7 x 78.7 in
2022

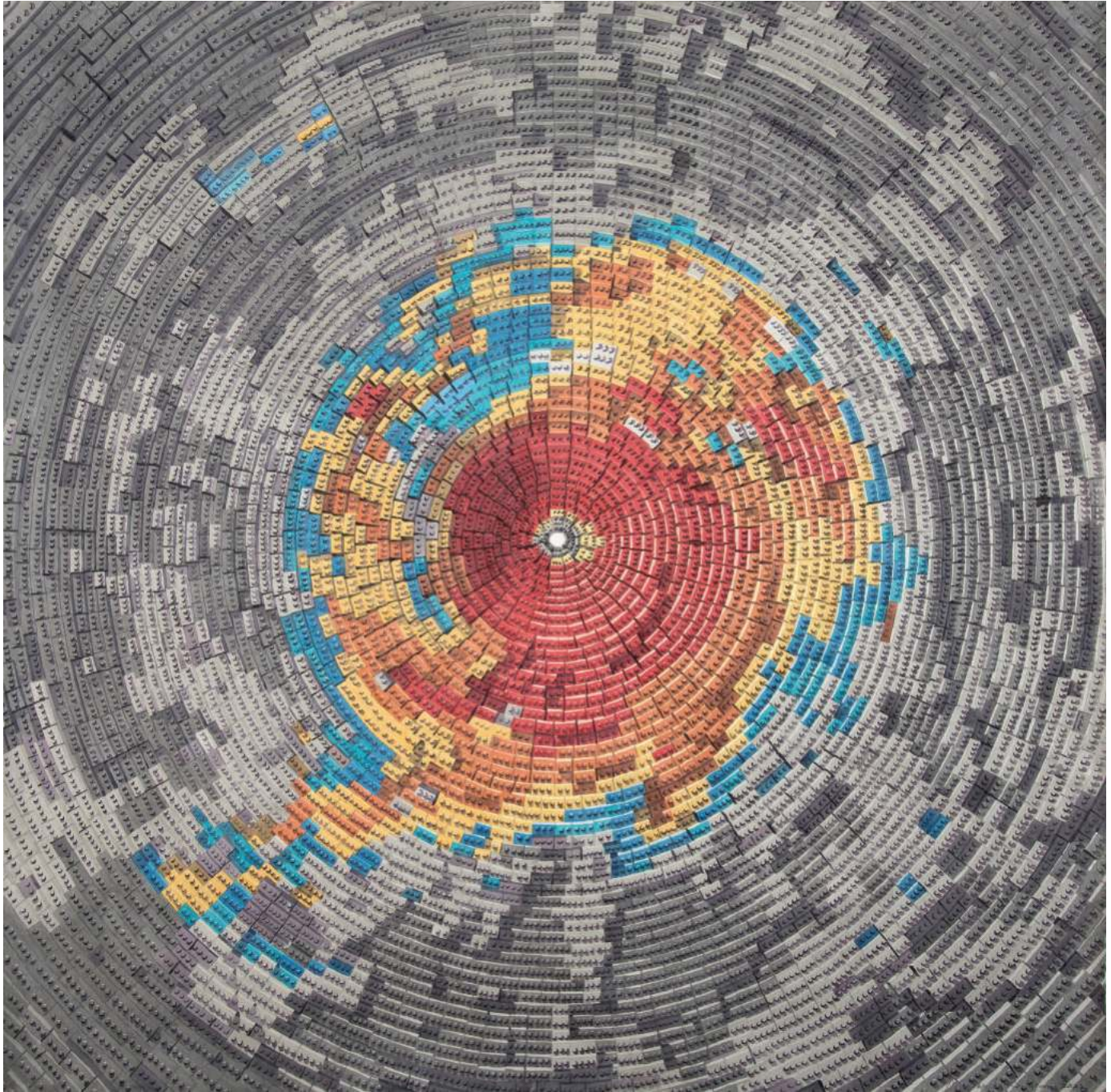

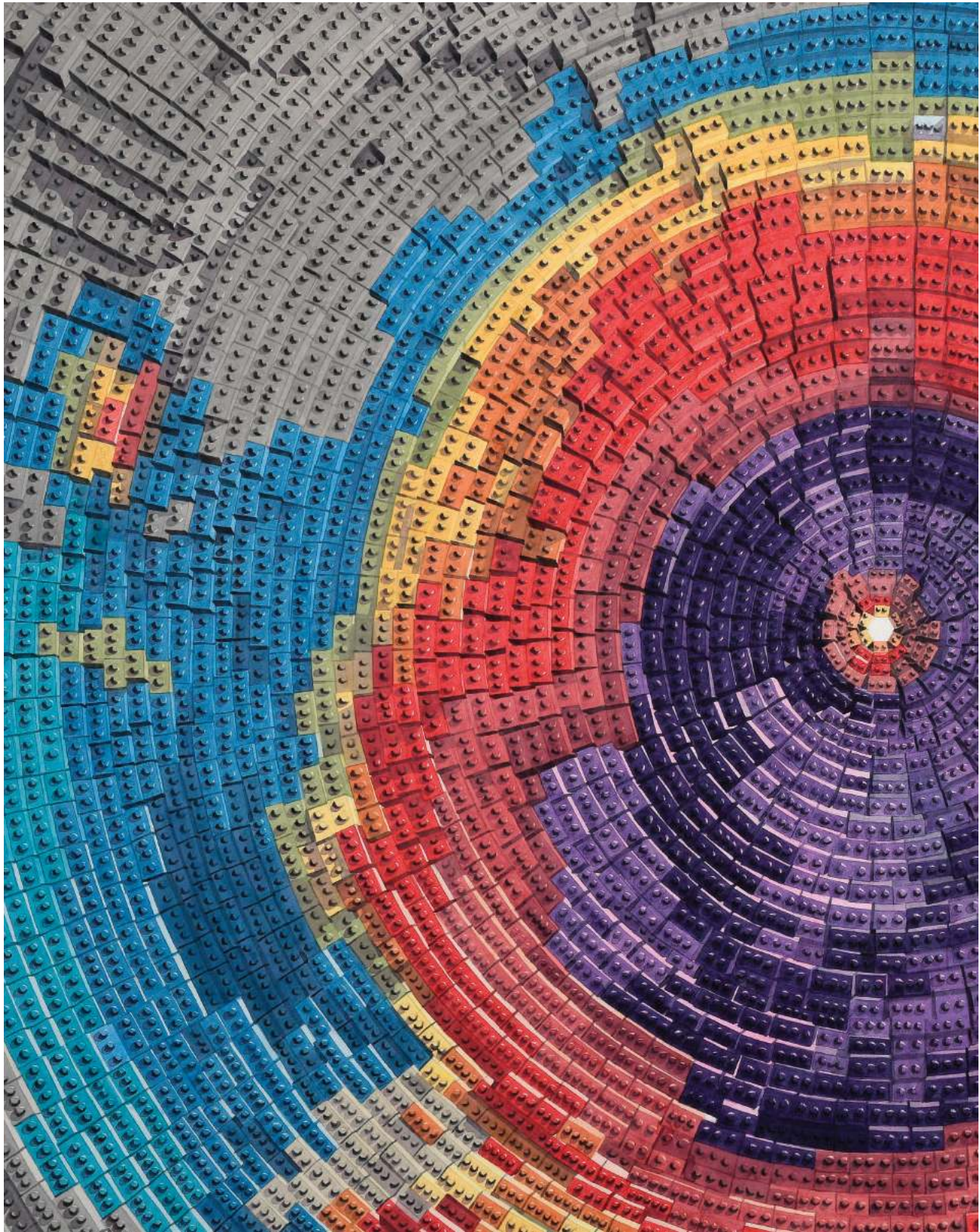
Dorian

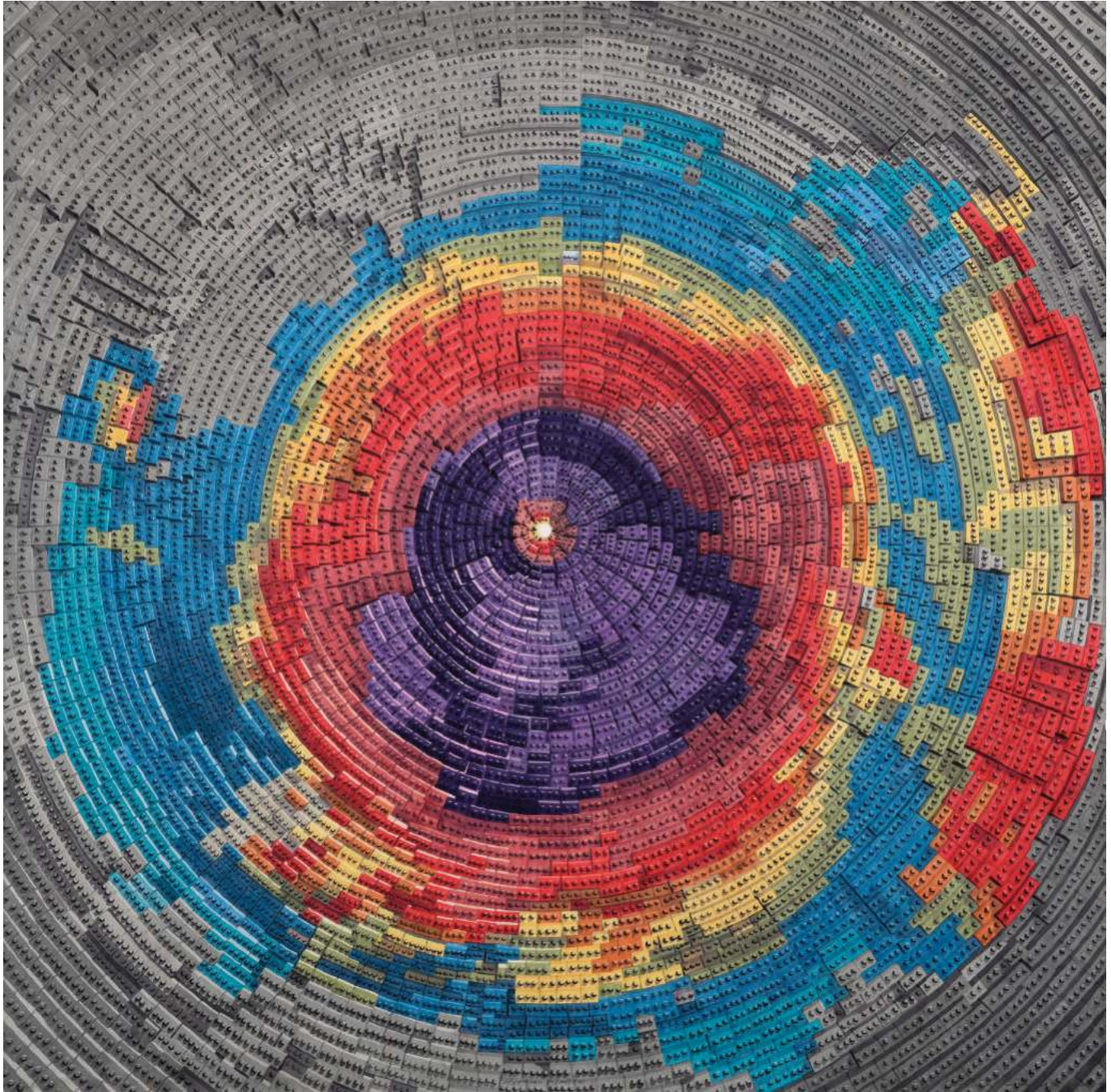
Óleo sobre lienzo
200 x 200 cm
78.7 x 78.7 in
2021

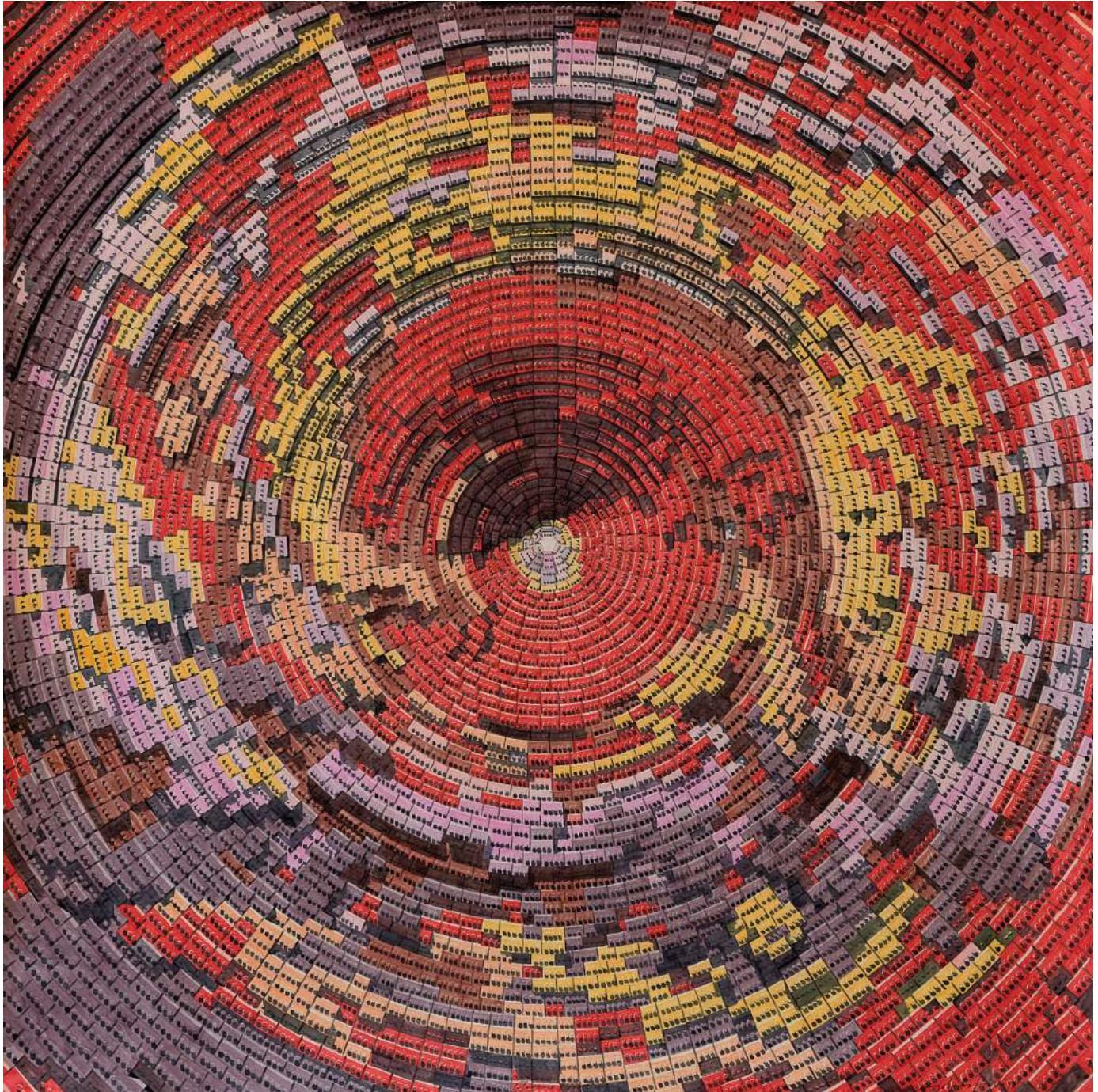
George I
Acuarela sobre papel
130 x 130 cm
51 x 51 in
2022

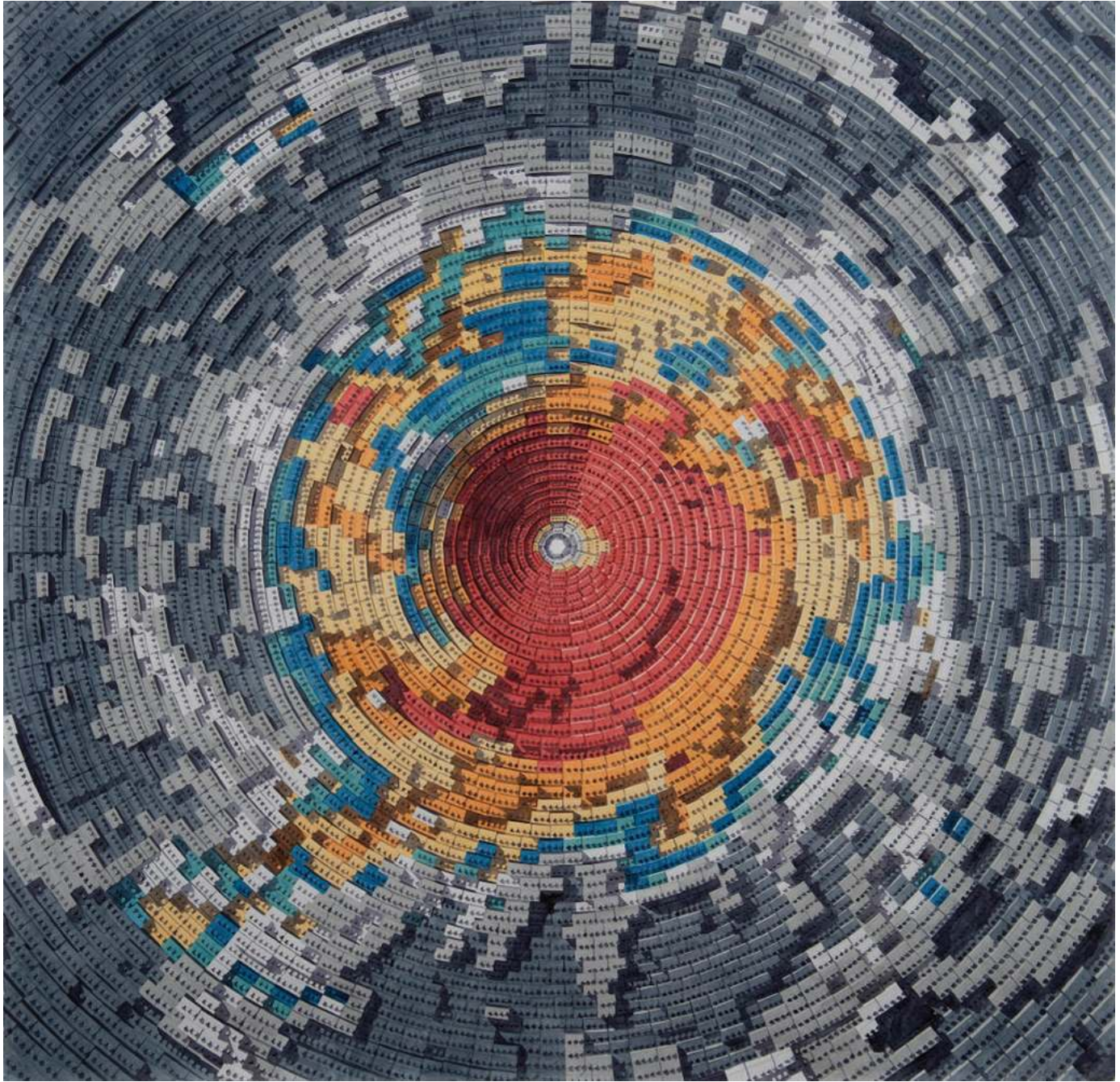
Huracán Matthew
Acuarela sobre papel
130 x 130 cm
51 x 51 in
2022

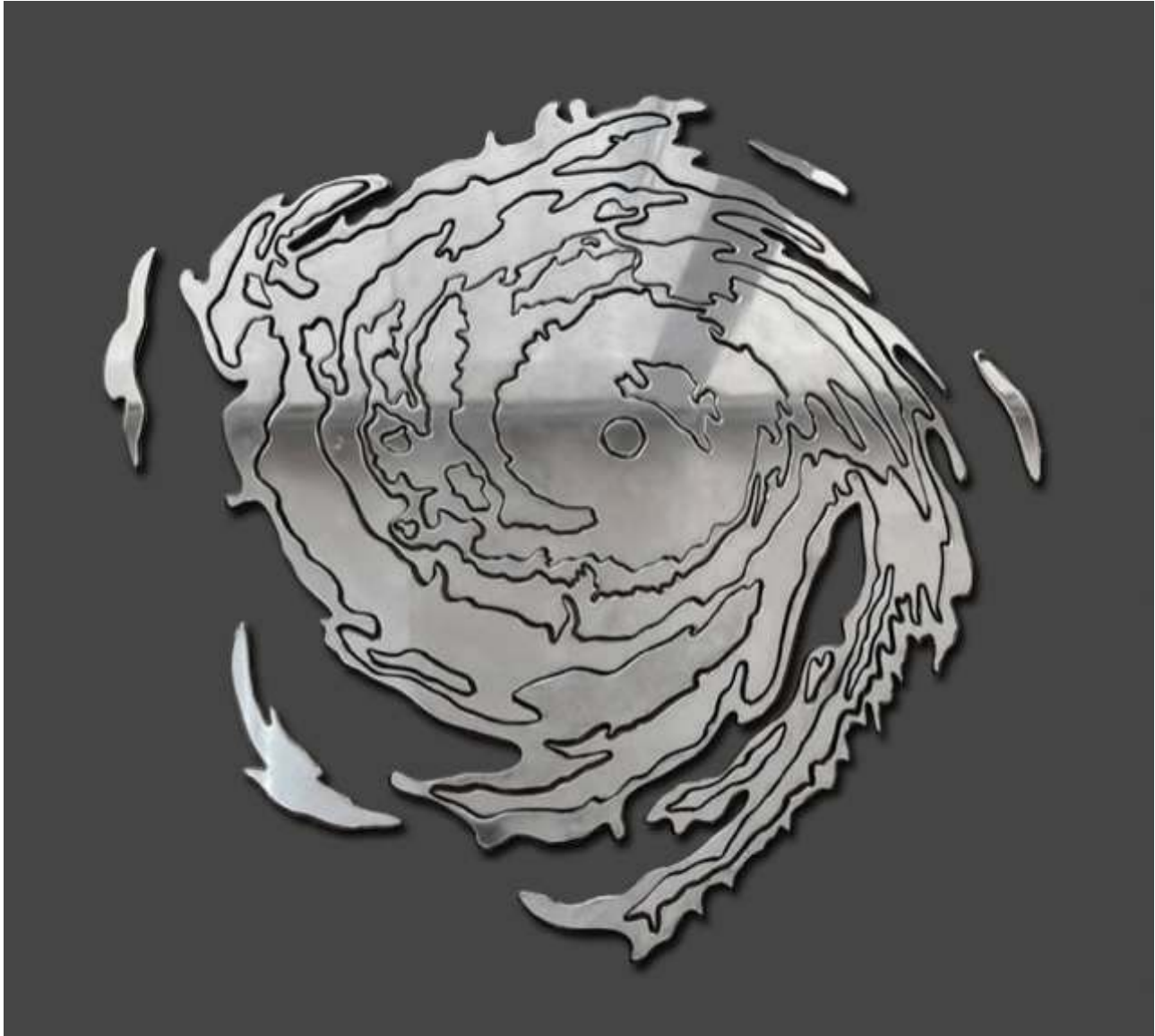

Florence Vórtice
Acuarela sobre papel
130 x 130 cm
51 x 51 in
2022

Huracán George
Acuarela sobre papel
130 x 130 cm
51 x 51 in
2021

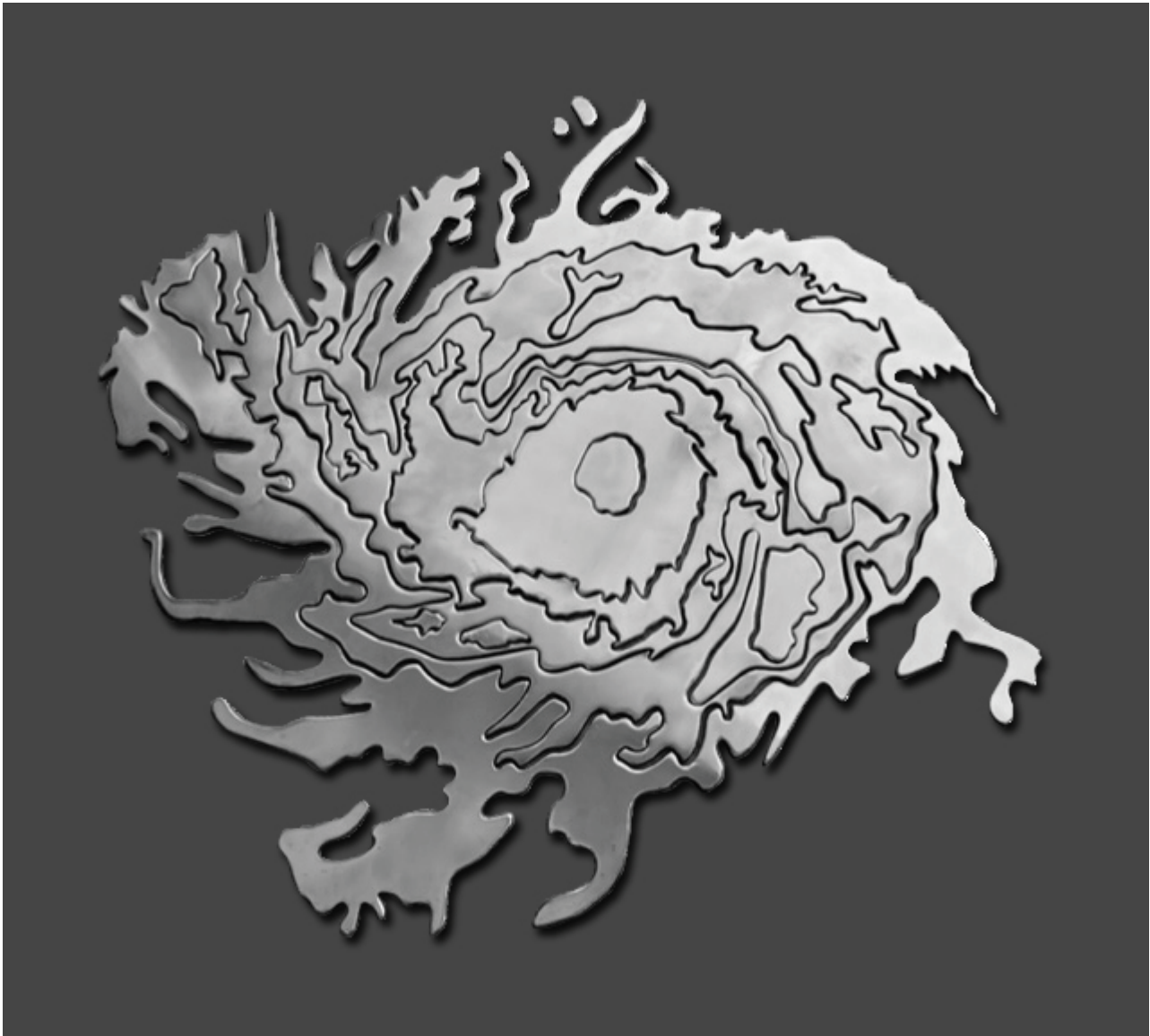
Katrina

Aluminio

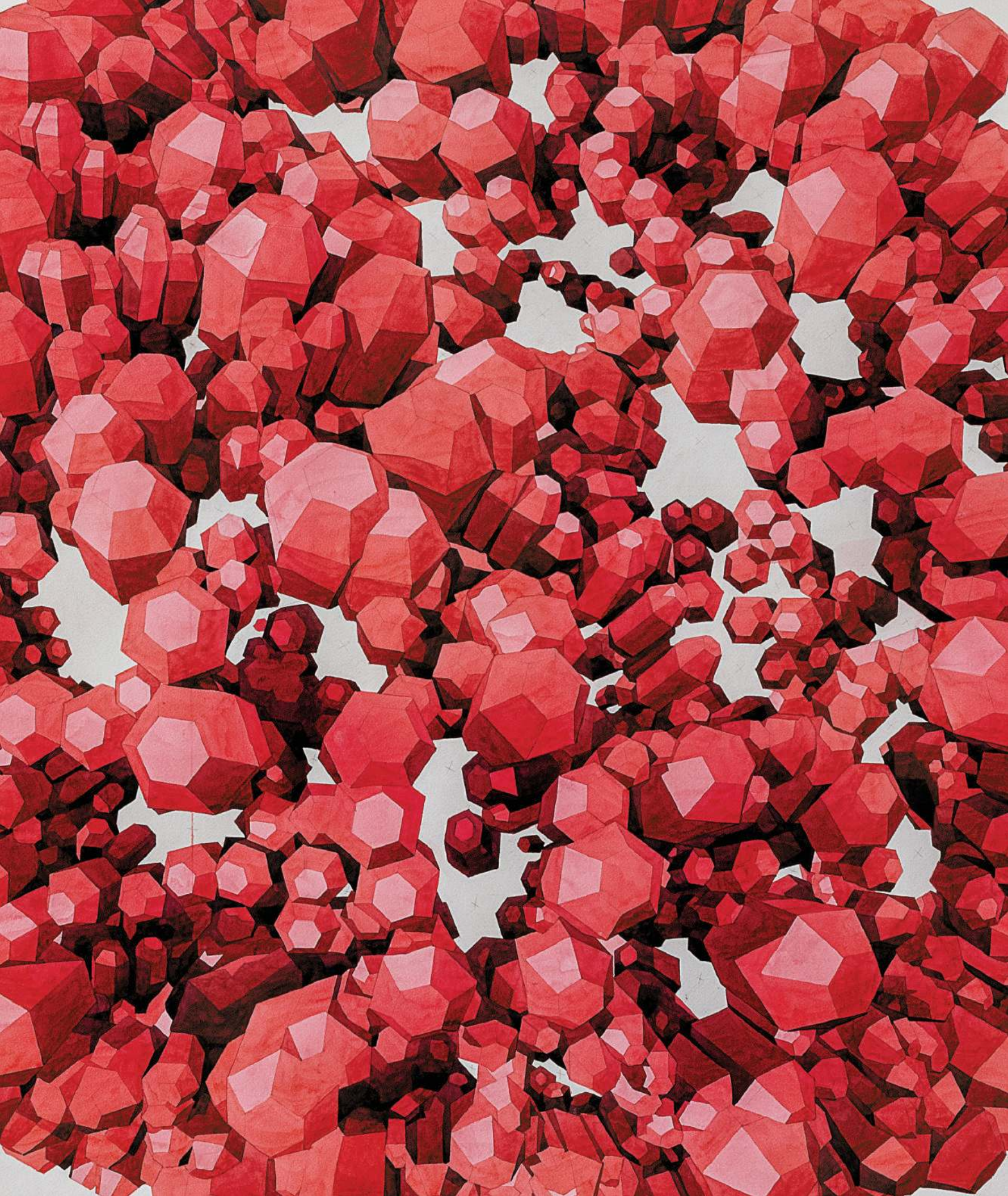
164 x 188 x 1 cm

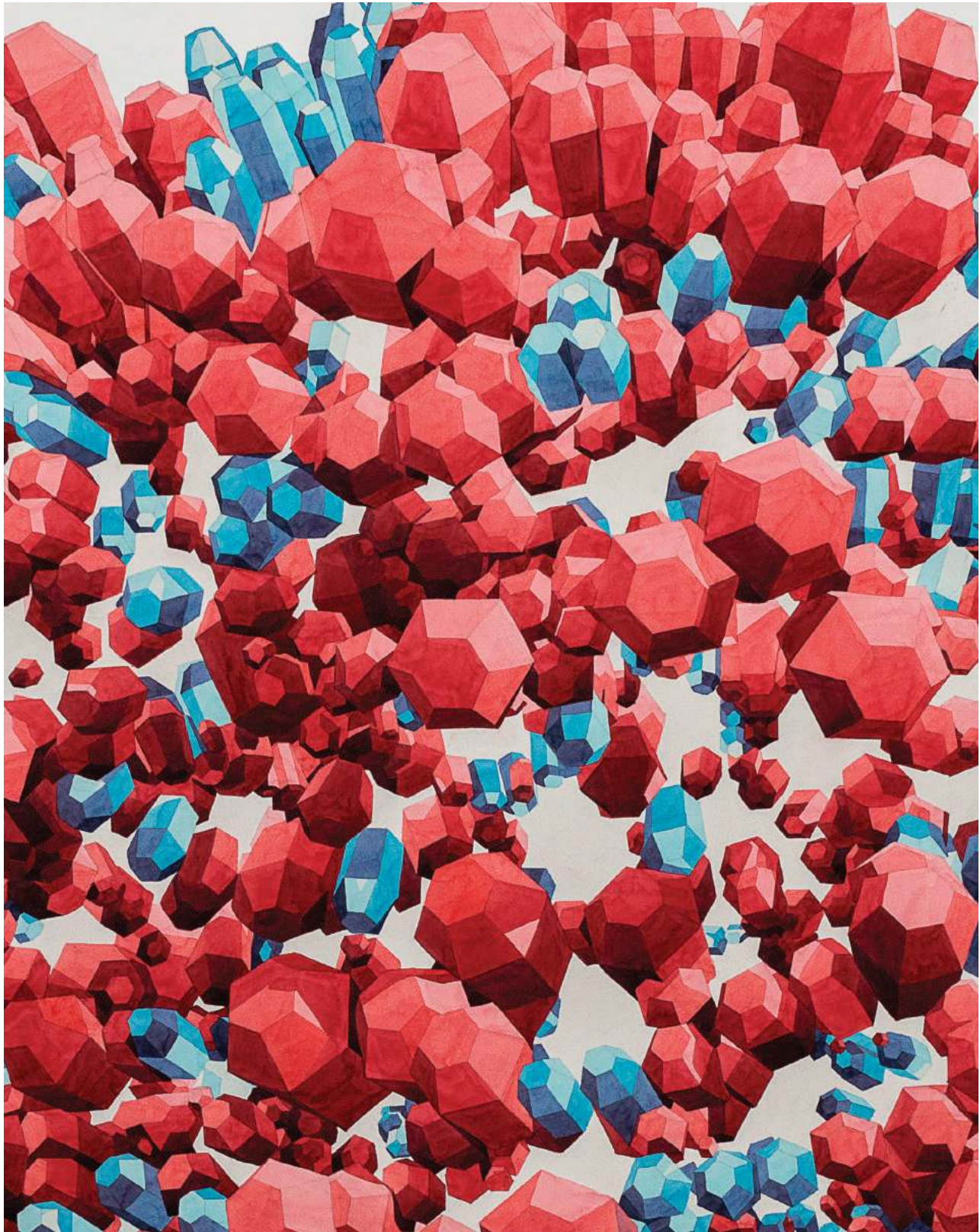
64.5 x 74 x 0.4 in

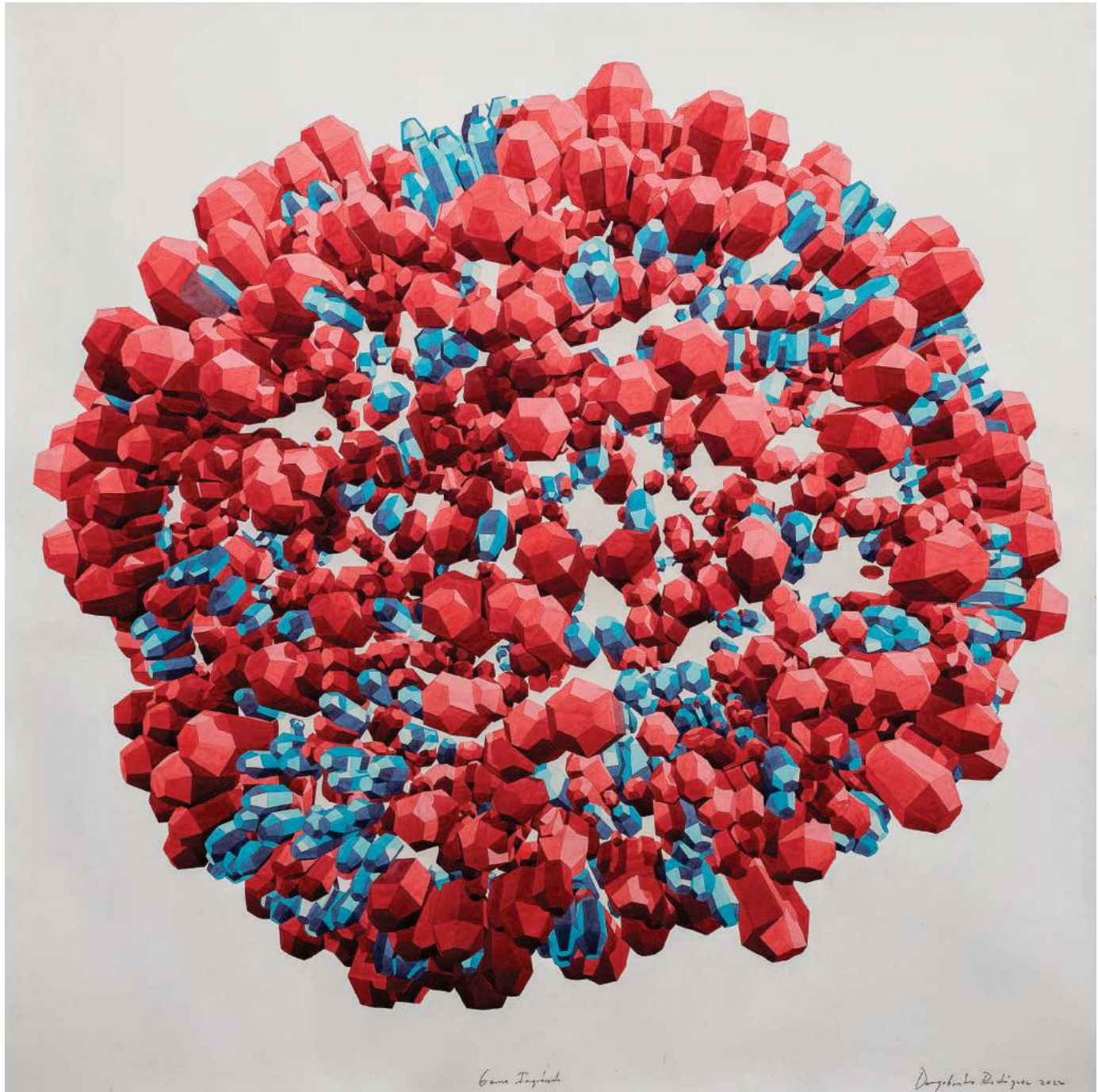
2022

Iris
Aluminio
169 x 174 x 1 cm
66.5 x 68.5 x 0.4 in
2022

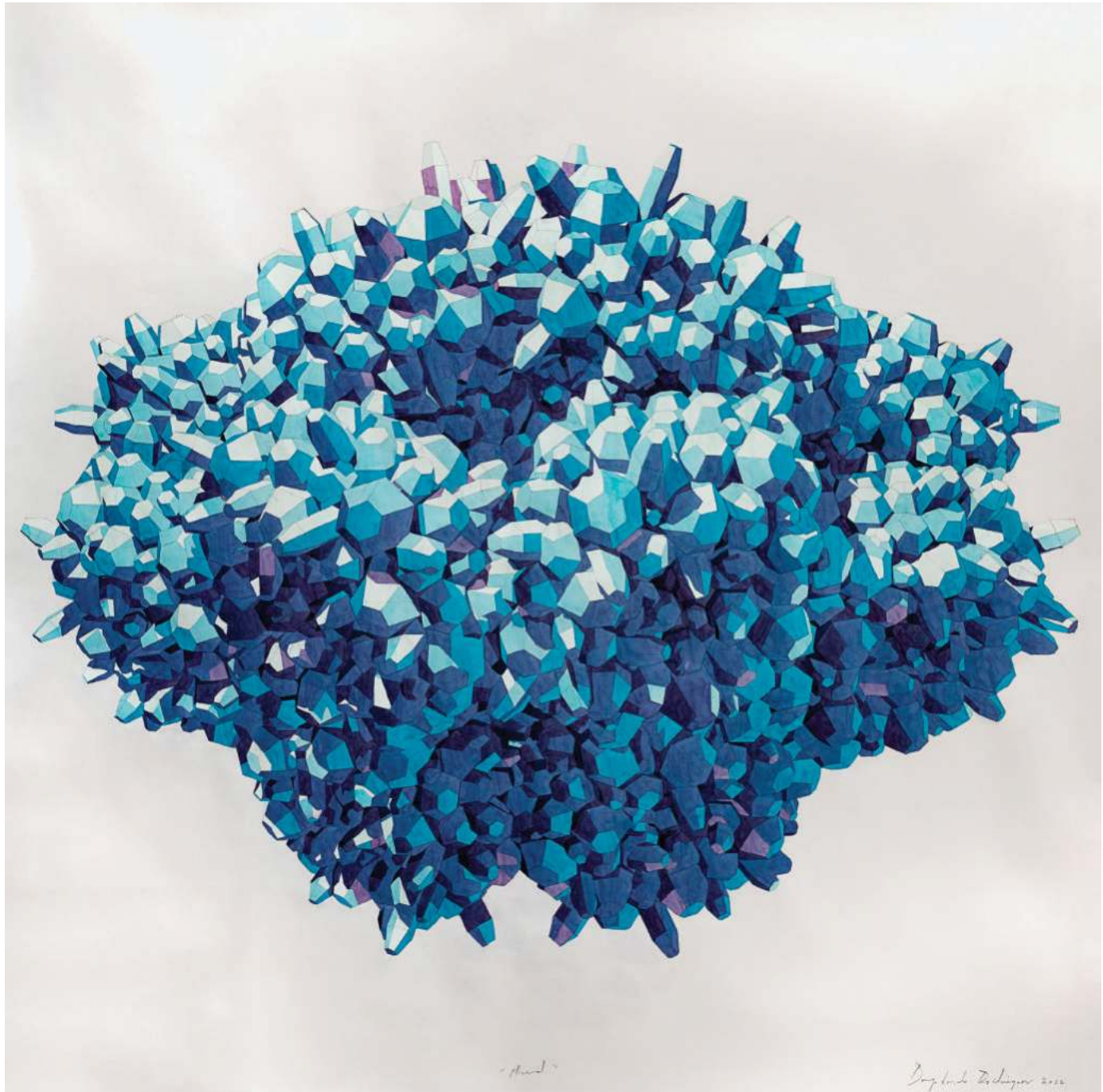

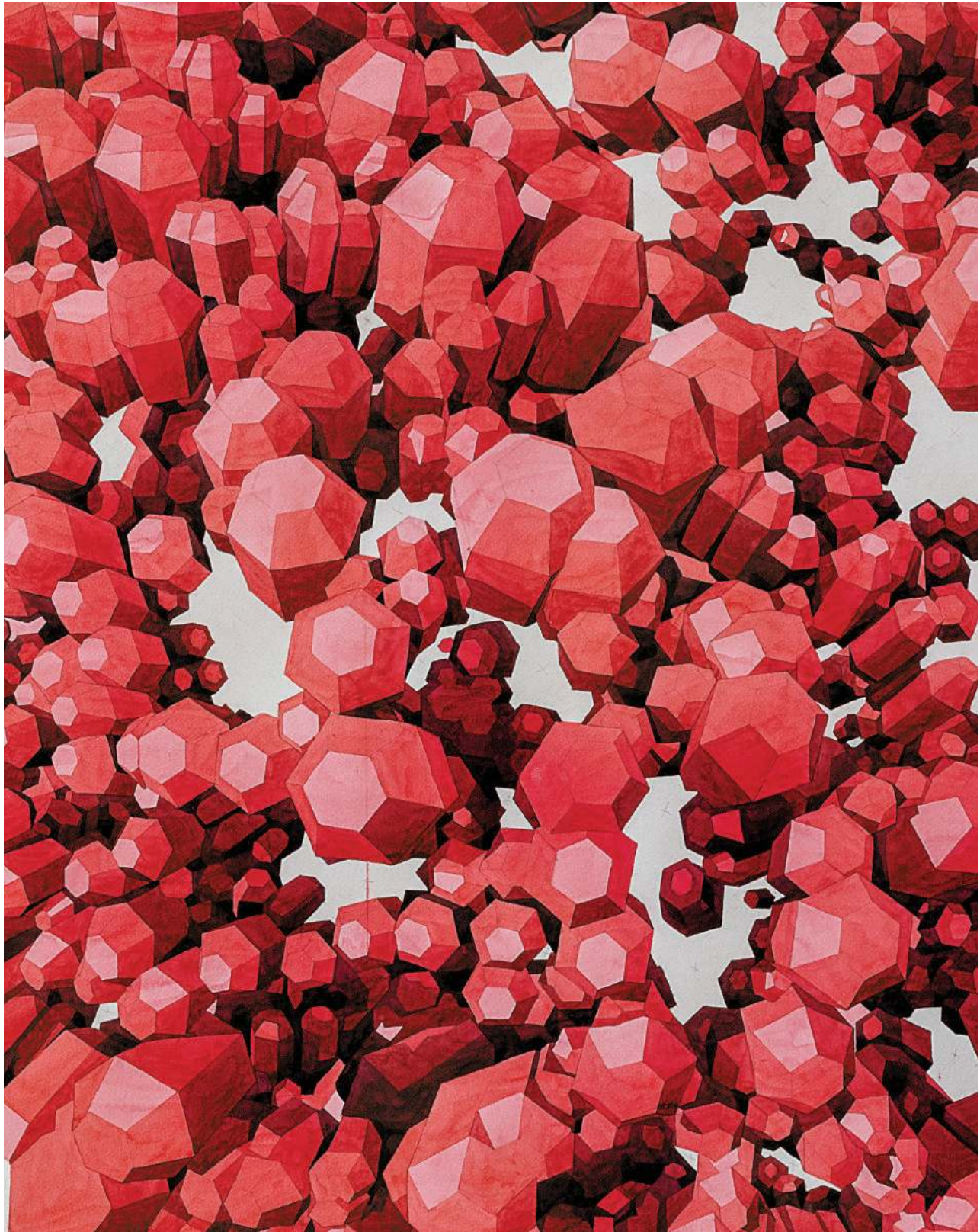
Gema Ingrávida
Acuarela sobre papel
130 x 130 cm
51 x 51 in
2022

Mineral

Acuarela sobre papel
130 x 130 cm
51 x 51 in
2022

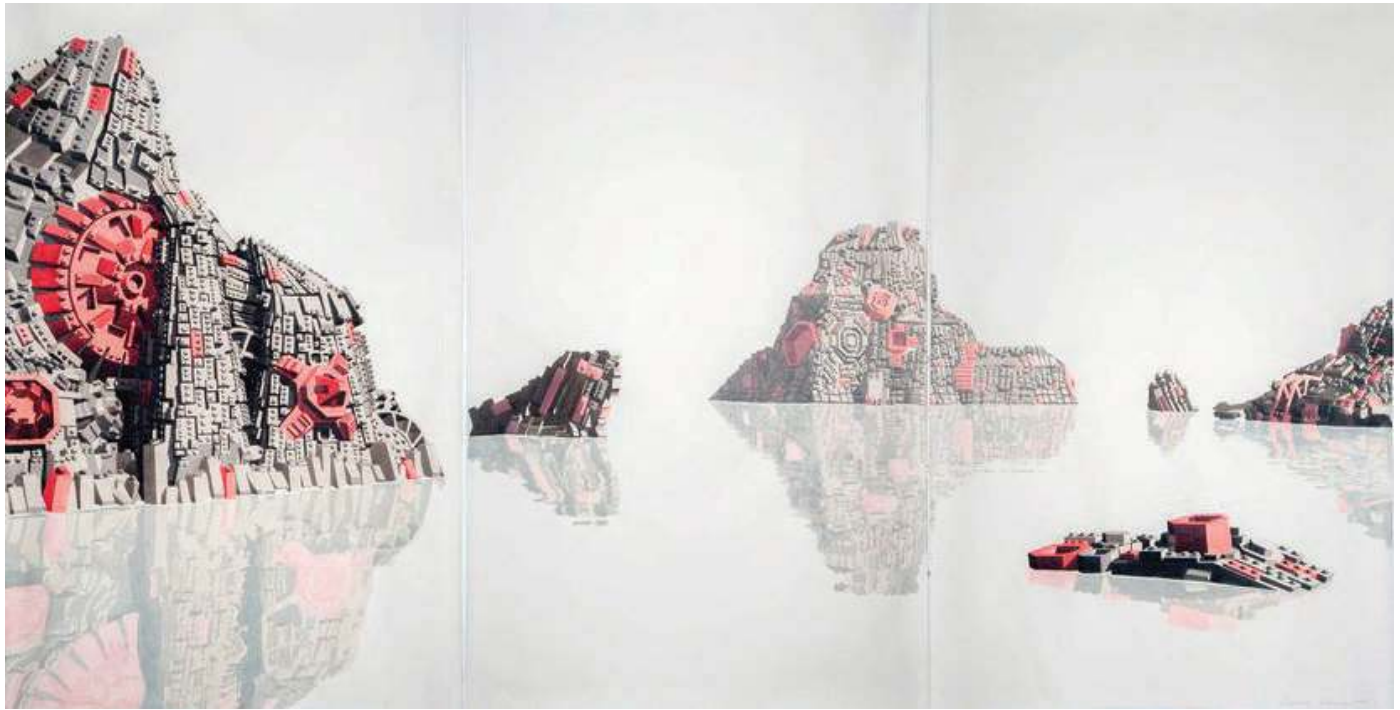

Cúmulo de Rubí
Acuarela sobre papel
130 x 130 cm
51 x 51 in
2022

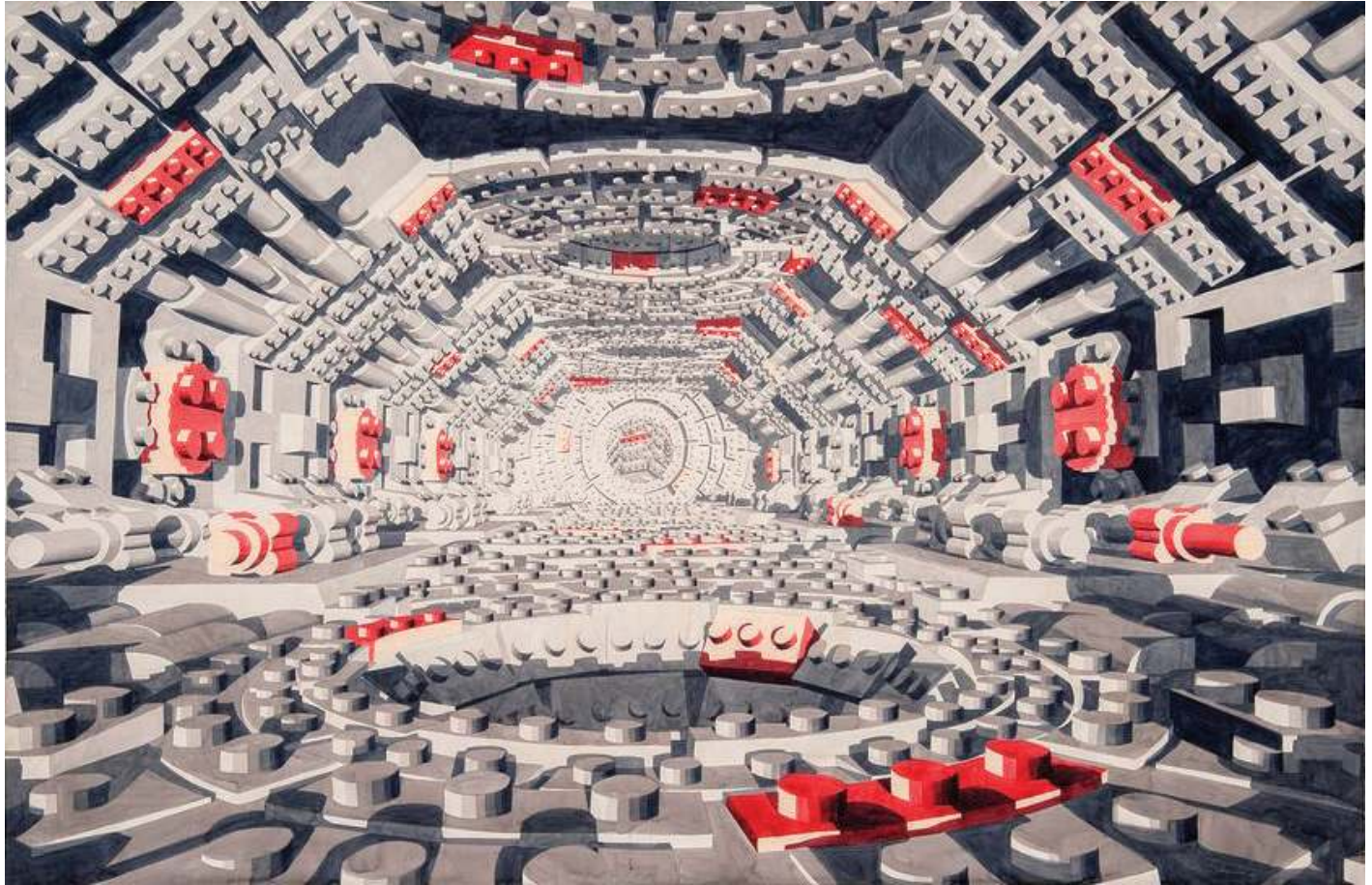

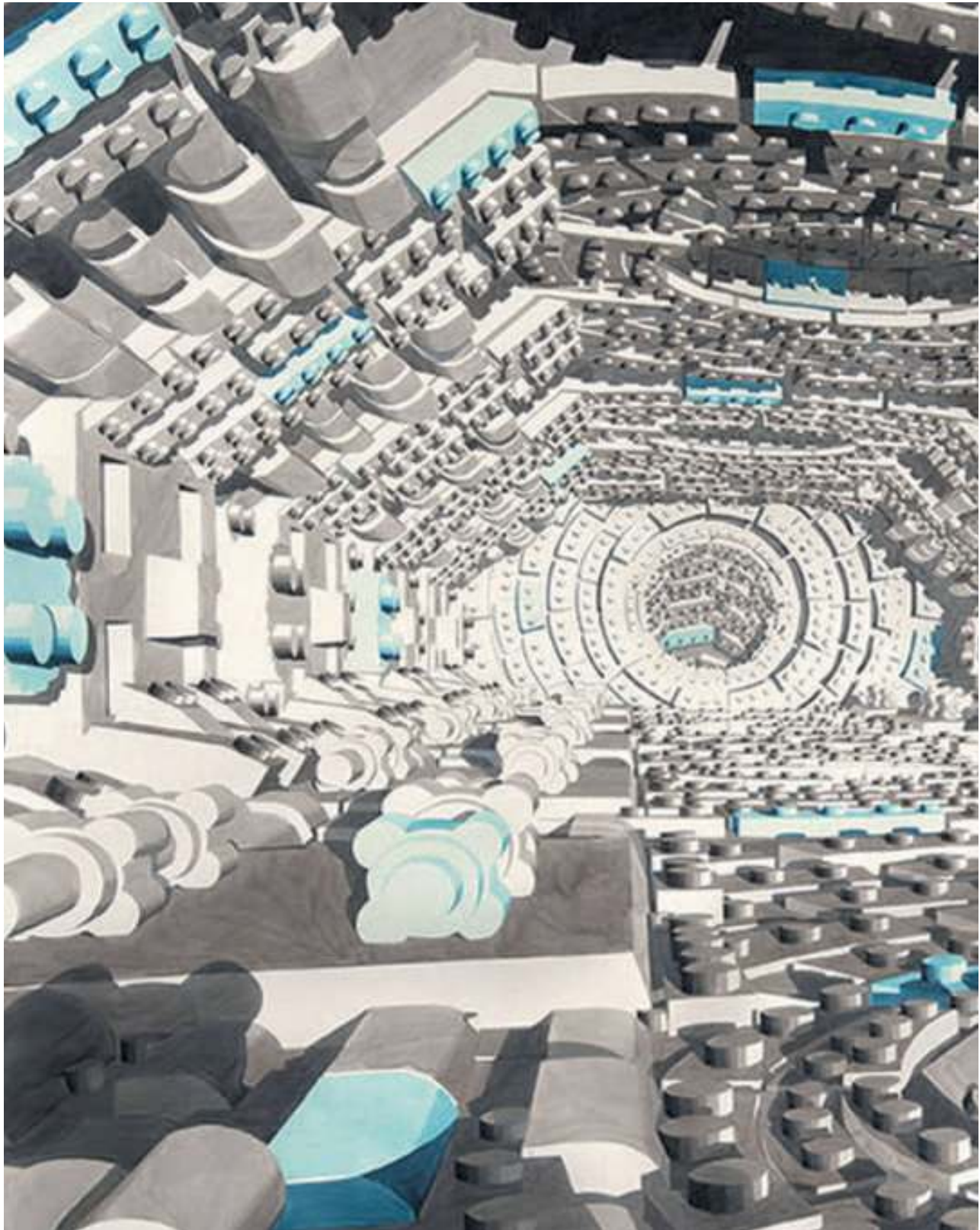
Gema, Díptico
Acuarela sobre papel
200 x 260 cm
78.7 x 102.3 in
2022

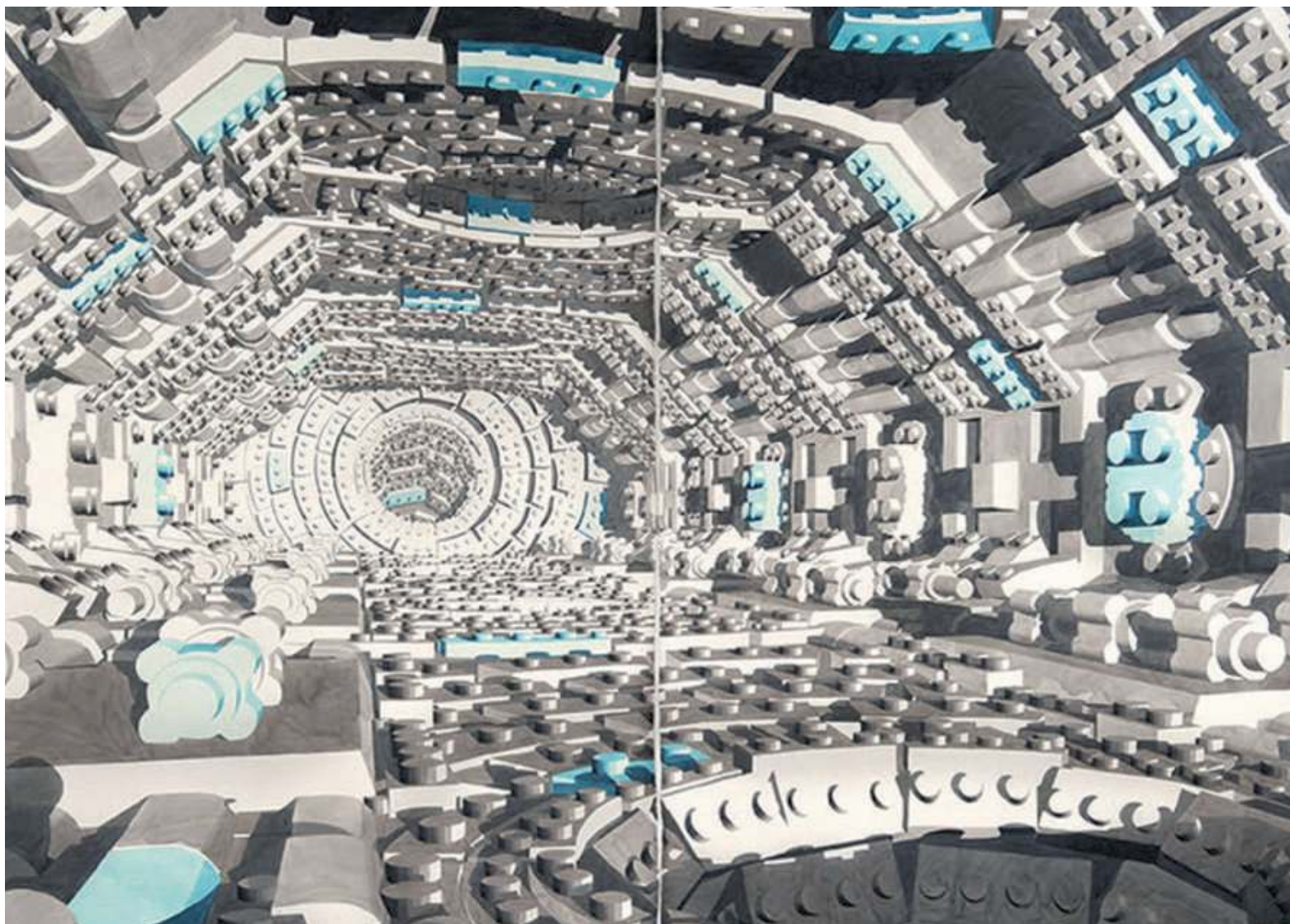

Hielo, Tríptico
Acuarela sobre papel
200 x 390 cm
78.7 x 153.5 in
2020

Pasillo 7 Rojo
Acuarela sobre papel
130 x 200 cm
51 x 78.7 in
2020

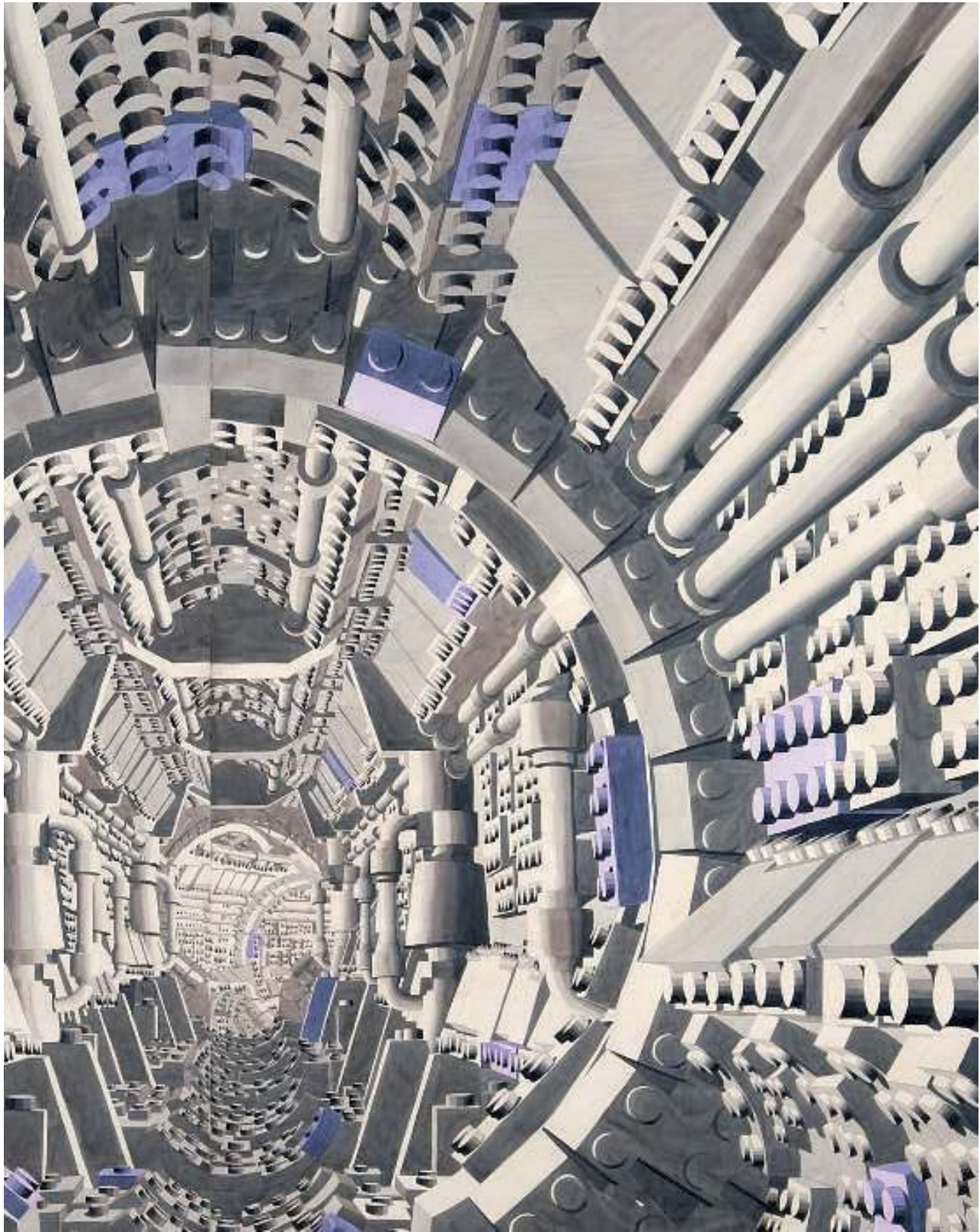
Pasillo 7

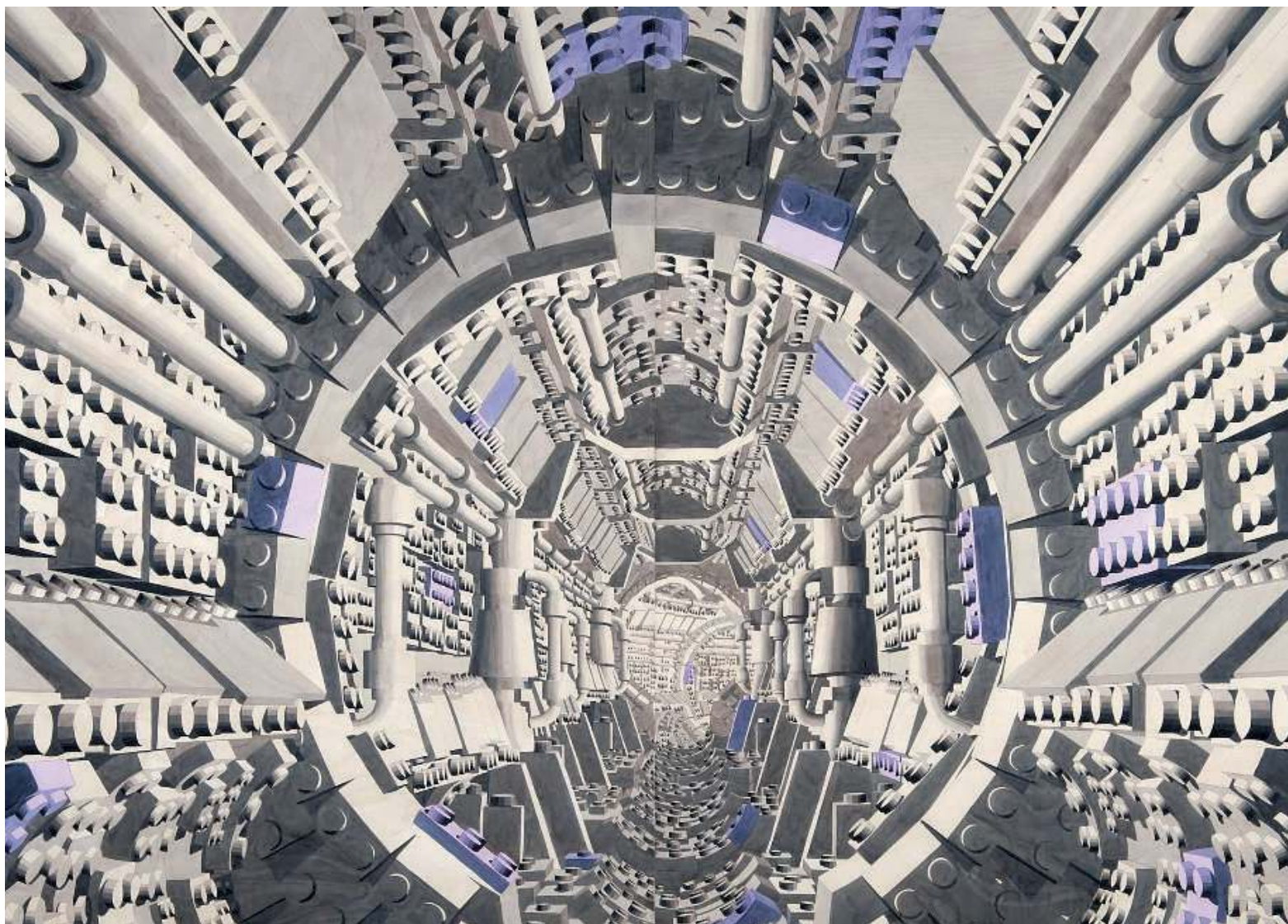
Acuarela sobre papel

200 x 260 cm

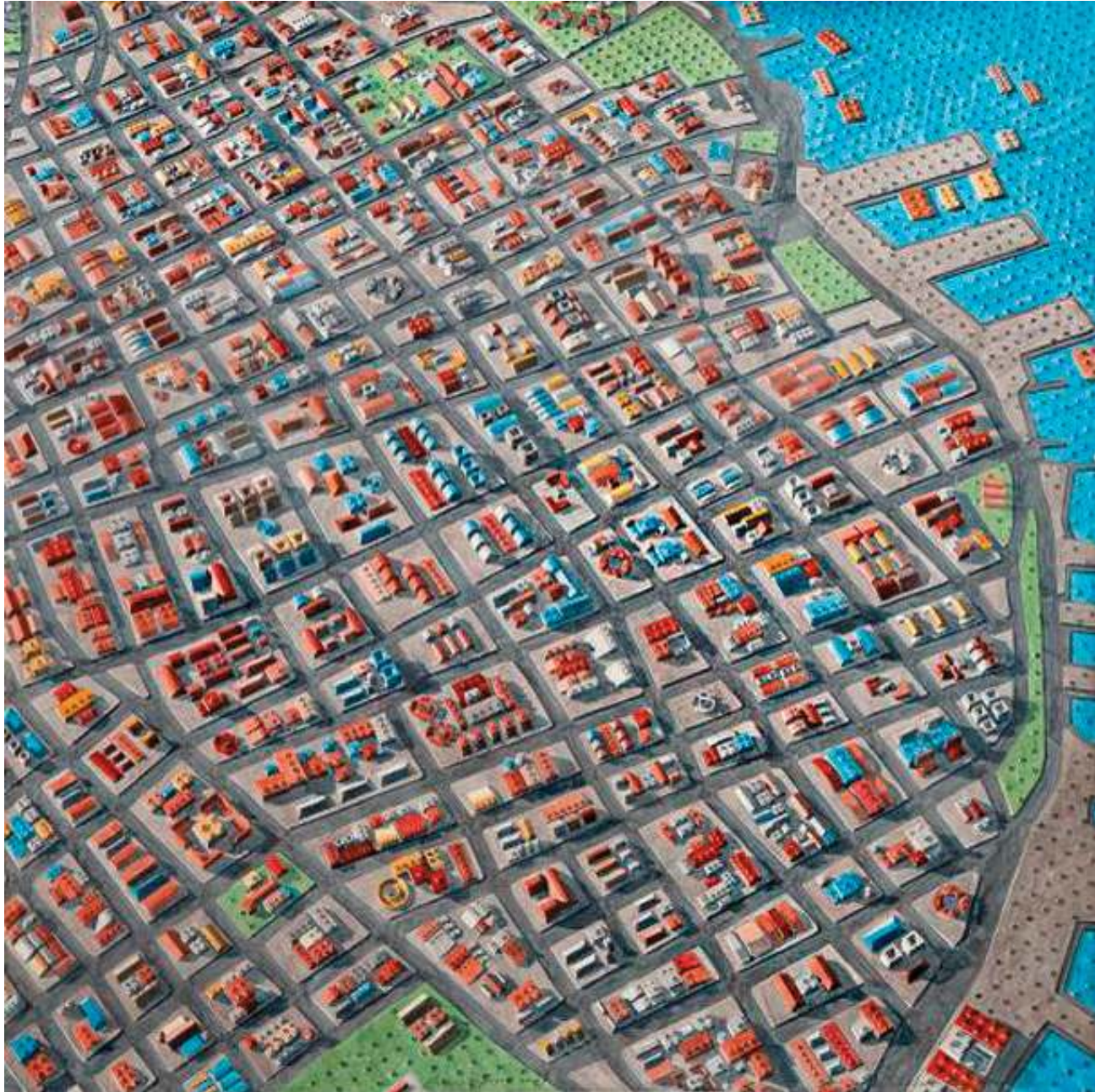
78.7 x 102.3 in

2019

Corredor 17
Acuarela sobre papel
200 x 260 cm
78.7 x 102.3 in
2019

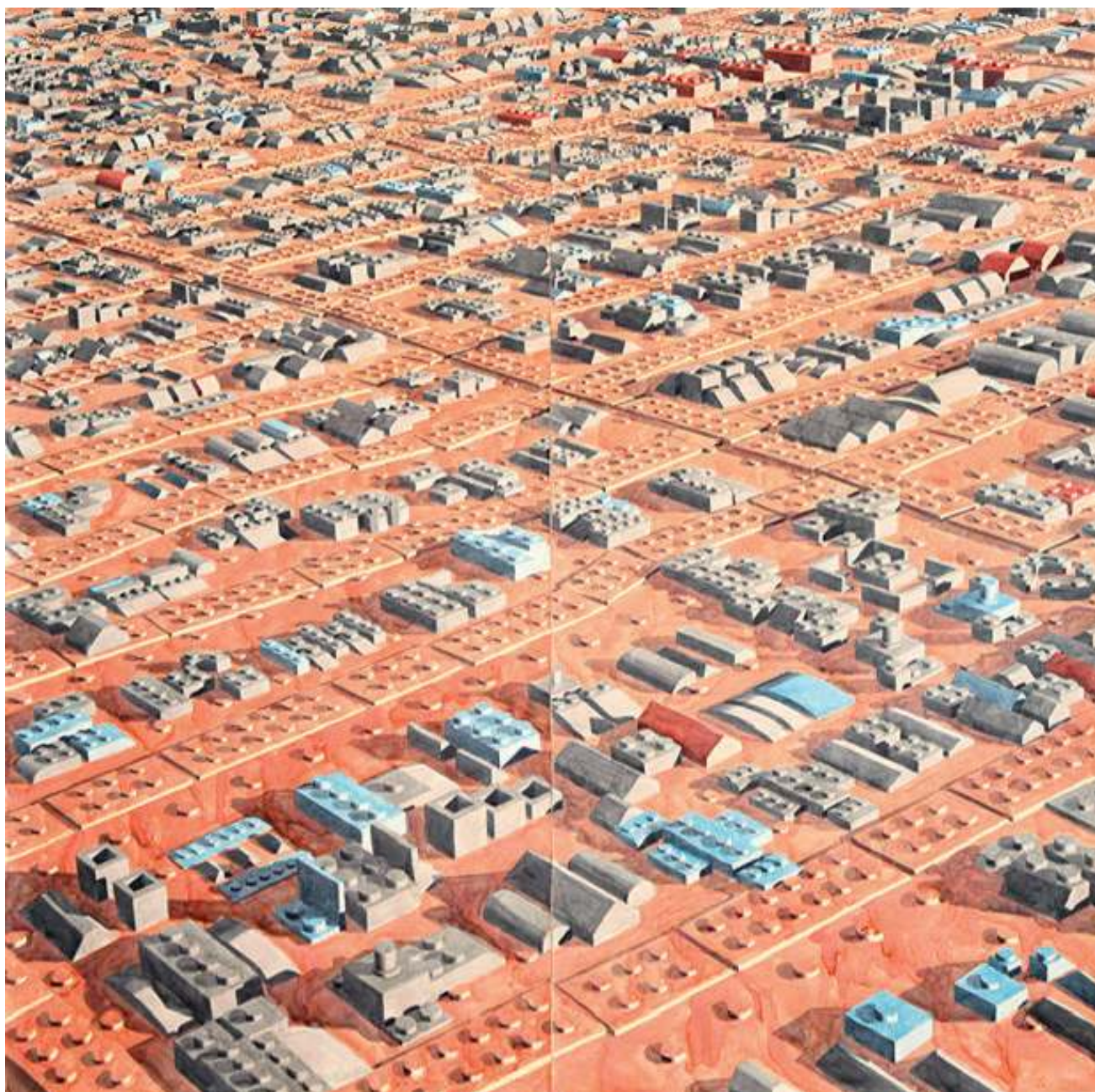
Havana Refugee Camp

Acuarela sobre papel

130 x 130 cm

51 x 51 in

2022

Zaatari, Díptico
Acuarela sobre papel
200 x 200 cm
78.7 x 78.7 in
2021

Serie Patria y Vida

Bronce cromado

21 x 69 x 4 cm

8 x 27 x 1.5 in

2022

Serie Patria y Vida en azul

Bronce cromado

21 x 69 x 4 cm

8 x 27 x 1.5 in

2022

Dagoberto Rodríguez Sánchez

Caibarién, Cuba, 1969

Exhibiciones destacadas

2022

Caos, Juego & Estructura. LGM Galería, Bogotá, Colombia.

2021

Los Carpinteros - Colección Dagoberto Rodríguez. LGM Galería, Bogotá, Colombia.

2020

Geometria Popular. Te Tuhi. Auckland, Nueva Zelandia.

Visión de túnel. Sabrina Amrani Gallery, Madrid.

Centro Atlantico de Arte Moderno. CAAM. Las Palmas de Gran Canaria, España.

2019

Puentes Invertidos. Galerie Peter Kilchmann. Zurich, Suiza.

Tus Manos Están Bien. Ivorypress. Madrid, España.

Los Carpinteros. Cuba va! The Phillips Collections. Washington DC, USA.

2018

Susurro del Palmar. Galerie Peter Kilchmann, Zurich, Suiza.

El otro. El mismo. KOW, Berlin, Alemania.

2017

La Cosa está Candela. Museo Banco de la República, Bogotá, Colombia.

Hacia una lectura expandida. NC Arte, Bogotá, Colombia.

2016

Los Carpinteros: O Objeto Vital. Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo / Centro Cultural Banco do Brasil, Brasília, Brasil.

Los Carpinteros. Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC. Mexico DF, México.
Artists' Space Los Carpinteros. Museum Folkwang, Essen, Alemania.

2015

El Pueblo Se Equivoca. Galeria Fortes Vilaça / Galpão Fortes Vilaça, São Paulo, Brasil.

Los Carpinteros. Parasol unit foundation for contemporary art, Londres, Reino Unido.

2014

Pellejo. Prefix Institute of Contemporary Art, Toronto, Canadá.

Bazar. Ivorypress Space, Madrid, España.

2013

Heterotopias. Edouard Malingue Gallery, Hong Kong.

Bola de Pelo. Galerie Peter Kilchmann, Zurich, Suiza.

Irreversible. Sean Kelly Gallery, New York, USA.

Candela, Matadero de Madrid, Madrid. España.

2012

Silence your eyes. Kunstverein Hannover, Hannover, Alemania.

Los Carpinteros at Project Space. Galerie Peter Kilchmann, Zurich, Suiza.

Los Carpinteros. Faena Art Center, Buenos Aires, Argentina.

Silence your eyes. Kunstmuseum Thun, Thun, Suiza.

2011

Los Carpinteros. Obres de la collecció Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Es Baluard Museu d' Art Modern i Contemporani de Palma, Mallorca, España.

El gran Picnic. Galería Habana, La Habana, Cuba.

2010

Drama Turquesa. Ivorypress Art and Books, Madrid, España.

Opener 19: Los Carpinteros. The Frances Young Tang Teaching Museum and Art Gallery at Skidmore College, New York, USA.

2008

La Montaña Rusa. Sean Kelly Gallery, New York, USA.

Sub-Urbano. Galeria Fortes Vilaça. São Paulo, Brasil.

2007

Los Carpinteros. Grand Café – services art contemporain, during Estuaire Nantes-Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, Francia.

2006

Sel et Poivre. Galerie In SITU, Paris, Francia.

Faro Tumbado. Galería Habana, La Habana, Cuba.

Los Carpinteros. Contemporaneamente, Milan, Italia.
Los Carpinteros. Unosunove and ILLA, Roma, Italia.
2005
Los Carpinteros: Inventing the World. USF Contemporary Art Center, Chicago Cultural Center, Illinois, / Contemporary Art Center, Cincinnati, USA
En el Jardín. Galeria Fortes Vilaça. São Paulo, Brasil.
2004
Manual de Trabajo, dibujos. Esculturas Recientes. Galería Servando, La Habana, Cuba.
Downtown. Anthony Grant Inc., New York, USA.
2003
Novos Desenhos. Galeria Fortes Vilaça, São Paulo, Brasil.
Fluido. Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba.
2002
Los Carpinteros' intervention. Baltic Center Contemporary Art, Newcastle, Reino Unido.
Ciudad Transportable. Contemporary Art Museum of Hawaii, Honolulu, Hawaii, USA.
2001
Túneles Populares. Palacio de Abrahante, Salamanca, España.
Los Carpinteros. Galeria Camargo VilaVa, São Paulo, Brasil.
Ciudad Transportable. PS1 Contemporary Art Center, New York, USA.
2000
Los Carpinteros. Grant Selwyn Fine Art, Los Angeles, California, USA.
1999
Tania Bruguera/Los Carpinteros. Vera Van Laer Galerie, Amberes, Bélgica.
1998
Mecánica Popular. Galería Habana, La Habana, Cuba.
Los Carpinteros. Ludwig Forum für Internationale Kunst. Berlin, Alemania.
Bili Bidjocka/Los Carpinteros/Rivane Neuenschwande, New Museum of Contemporary Art, New York, USA.
Los Carpinteros. Iturralde Gallery, Los Angeles, California, USA.
1997
Construimos el puente para que cruce la gente, construimos paredes para que el sol no llegue. Galería Ángel Romero, Madrid, España.
Viejos métodos para nuevas deudas. Convento de San Francisco de Asís, La Habana, Cuba.
1996
Todo ha sido reducido a la mitad del original. Castillo de los Tres Reyes del Morro, La Habana, Cuba.
1995
Los Carpinteros. Obra Reciente. Galería Ángel Romero, Madrid, España.

1992

Arte-sano [Fernando Rodríguez Falcón / Alexandre Arrechea / Dagoberto Rodríguez]. Casa del Joven Creador, La Habana, Cuba.

No sitios pintados. Galería Arte 7, Complejo Cultural Cinematográfico Yara, La Habana, Cuba.

Pintura de Caballete. Centro de Arte 23 y 12, La Habana, Cuba.

1991

Para Usted. Fábrica de Tabacos Partagás, La Habana, Cuba.

Intervenciones

2016

Catedrales. Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba.

2015

The Globe. Installation for the V&A's Europe 1600-1815 galleries. Victoria and Albert Museum, Londres, Reino Unido.

2014

Helm/Helmet/Yelmo. Folkwang Museum, Essen, Alemania.

Cardboard beach. Luminato Festival, Toronto, Canadá.

2012

Art and the City. Zurich, Switzerland.

Art Parcours. Predigerkirche, Basel, Switzerland.

Performance Conga Irreversible. XI Bienal de La Habana, Paseo del Prado, Cuba.

2011

Workshop Situación Límite. Fundación NMAC, Cadiz, España.

Sala de Juntas. Stand El País, Arco, Madrid, España.

2010

100 Acres: The Virginia B. Fairbanks Art and Nature Park. Indianapolis, USA.

2009

Scenery for the ballet Rhapsody, Morphoses: The Wheeldon Company, New York, USA.

2005

Escultura Transeúnte. Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba.

Colecciones

Colección Solo, Madrid, España.

Colección Jorge Pérez, Miami. USA

CAOS , JUEGO & ESTRUCTURA

DAGOBERTO RODRÍGUEZ

Agradecimientos especiales a

Dagoberto Rodríguez Sánchez
TRINIDAD ART Miami Florida
Francisco Arévalo

Organización:
LGM Galería

Dirección:
Luis Guillermo Moreno

Curaduría y textos:
Diana Cuéllar Ledesma

Fotografía:
cortesía Dagoberto Rodríguez y TRINIDAD ART

Coordinación:
Sofía Moreno

Diseño y edición:
María Isabel Pérez G.

Copyright © 2022 LGM Galería
Calle 73 # 20C – 73 Bogotá, Colombia
www.galerialgm.com

Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción, transmisión, copia o alteración de esta publicación sin autorización. De ser necesario, los permisos serán otorgados exclusivamente por LGM Galería.

L G M G A L E R I A