

LOS CARPINTEROS

Colección Dagoberto Rodríguez

LOS CARPINTEROS

Colección Dagoberto Rodríguez

L G M G A L E R Í A

El Arte ha sido desde hace más de 25 años parte fundamental de mi identidad y mi carácter, una forma única de vivir la vida en donde sin lugar a dudas, muchos han sido los retos y muchas las lecciones aprendidas. Y así, el arte me ha demostrado que puede ser tan inquietante como sereno, tan banal como trascendental, pero jamás indiferente o insensible.

La primera vez que estuve en presencia de una obra de Los Carpinteros, su manifestación creativa me hizo no solo sentir admiración por su destreza y ejecución, sino además me asombró la capacidad que tenían de hacer que mi mente construyera modelos de un mundo imaginario, basado en teorías exquisitas de crítica social, conciencia ecológica, ironía política y tantos adjetivos más con los que innumerablemente podría describirlas. Sin embargo, todos estos inconmensurables sentimientos confluyeron en un deseo entonces tan fantástico como lejano: "algún día haré una exhibición de Los Carpinteros". Y así, sin ahondar mucho en planes divinos y con el mismo sentimiento de humildad que evoca el estar frente a sus obras, tengo el privilegio de investir inauguralmente el recién creado espacio de LGM Galería con la obra del colectivo "Los Carpinteros" de la colección de Dagoberto Rodríguez.

Toda una década de colaboración y creatividad se hace presente a través de las diferentes series exhibidas: desde las estructuras arquitectónicas basadas en monumentos utópicos del bloque socialista construidas con Legos, hasta las monumentales e imaginativas acuarelas que nos invitan a entrar en esos espacios a salvo, lejos de la estridente cotidianidad. Tal vez lo más trascendente sea que a pesar de que el colectivo dejó de existir como tal en 2018, hoy día sus mensajes continúan siendo tan vigentes como memorables.

Y así, en total gratitud a Dios, cuya presencia me ha permitido realizar este sueño, aspiro tan solo a lograr evocar la misma sensación de asombro que tuve hace más de una década en presencia de la obra de Los Carpinteros, y que se extienda y amplifique en todos aquellos que compartan el privilegio de visitar esta exhibición.

Luis Guillermo Moreno
Director LGM Galería

"Playa Anica"

In Caspian, Madrid 2013

Playa Tóxica

Mixta sobre cartulina

100 x 200 cm

39.4 x 78.7 in

2013

Hacer presencia y estar presente son acciones que inusitadamente coinciden en el mundo del arte, hasta el día en que de manera inesperada, su redimible poder sublimemente nos alcanza. Y es a ese memorable y efímero momento al que LGM Galería nos convoca a través de la literalmente extraordinaria exhibición del ya extinto colectivo Los Carpinteros, con obras de la colección de Dagoberto Rodríguez, acervo que comprende una década (2009-2018) de creatividad colectiva que en conjunto con Marcos Castillo, le dieran continuidad como binomio artístico hasta su separación en el 2018.

En la exhibición de Los Carpinteros que inaugura el nuevo espacio de LGM Galería, la creatividad del colectivo se hace presente integrando ejemplos icónicos de las múltiples series que identificaron su colaboración artística durante su última década de existencia, evidenciando críticamente los momentos más trascendentales de su entorno.

La obra del colectivo Los Carpinteros no se dejó alcanzar por la crítica ni por el análisis banal; retó siempre nuestros sentidos y el pragmatismo de nuestras interpretaciones cotidianas, evidenció momentos históricos relevantes en su entorno, siempre de manera lúcida y lúdica. Sus obras son testimonios comprometidos con el tiempo que las inspiraron, y ocuparán siempre un espacio en momentos en que el análisis histórico revise el compromiso de su creatividad en el contexto en que fueron creadas. Es imposible no solidarizarse con sus análisis sociales y protestas, como también lo es evitar la sonrisa mordaz ante la genialidad que sus creaciones recreativamente despiertan. Ellos y sus obras son ya el reflejo de un milenio en transición; todas y cada una son invitaciones permanentes a la reflexión, y con su ironía singular, nos revelan y retan la apatía cotidiana que solo el arte y la genialidad de este colectivo pueden sacudir.

En estos tiempos de transición histórica en el que necesitamos la lenitiva facultad del arte, LGM Galería tiene el privilegio de poder ofrecer una exhibición que invita a través del ingenio y agudeza crítica de Los Carpinteros, a reposar nuestro incesante pensar y alejarnos inmersivamente de la entropía histórica que nos afecta, para existir en un estado de contemplación absoluta, suspendidos en un tiempo imaginario en todos y cada uno de los multiversos presentes en la muestra.

El proyecto de **Salas de Lectura** pertenece a una serie extensa de dibujos que representaban construcciones imaginarias de madera, que fueran utópicamente diseñadas como salas de lectura concebidas bajo los principios arquitectónicos establecidos por Jeremy Bentham, un filósofo, jurista y reformador social del siglo XVII, quien bajo el término "Panóptico" formuló la estructura ideal en la construcción de prisiones, fundamentada en la posibilidad de controlar desde un único punto -punto de inspección central- lo que estaba sucediendo en una infinidad de lugares.

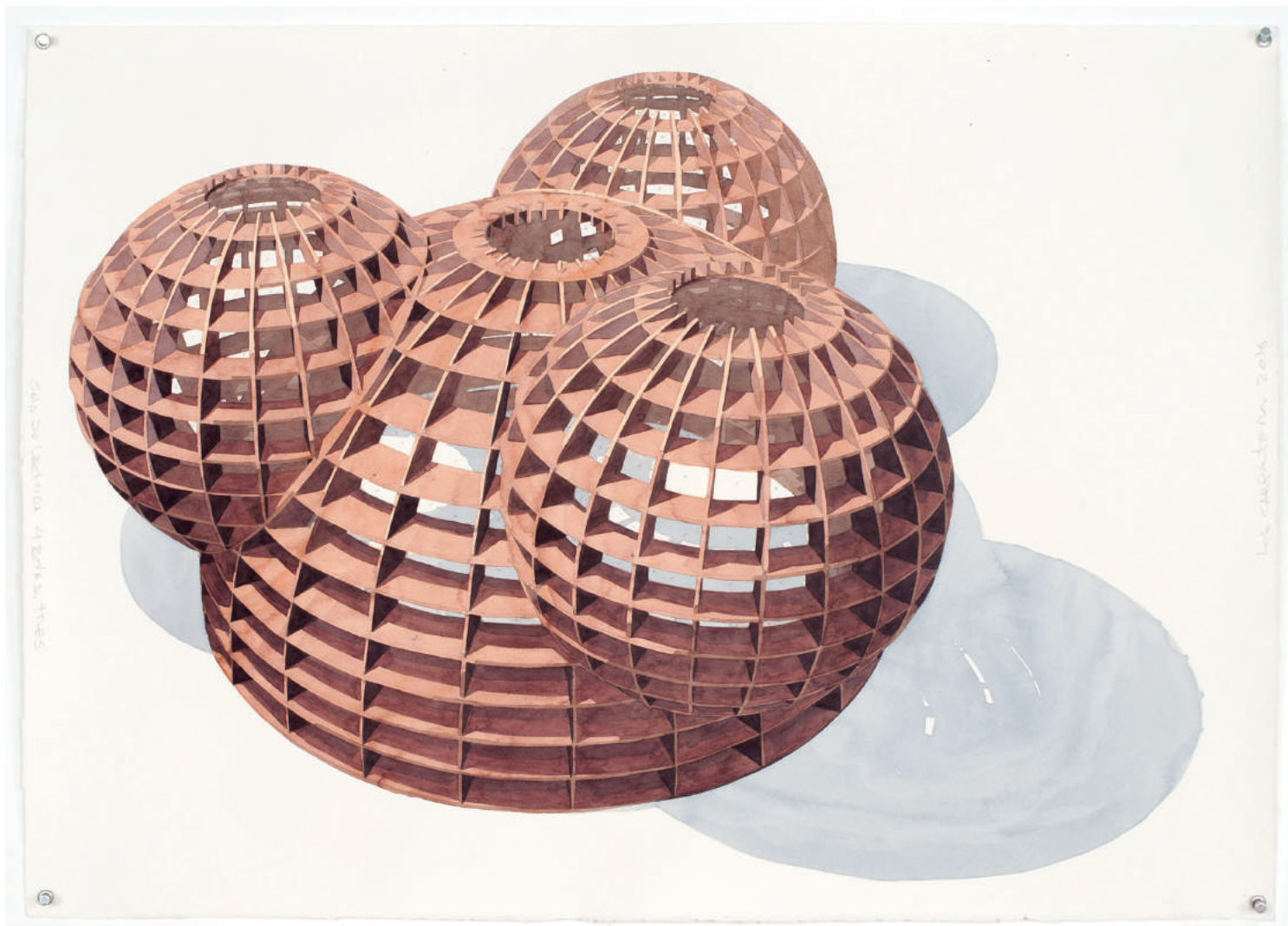
La fórmula sobre la que se asentaba el Panóptico era eminentemente sencilla: "el edificio ha de garantizar la existencia de un punto por todos observado, y desde el que cada uno piensa que puede ser controlado en cualquier momento". Este modelo "que todo lo ve" cumplía con otra premisa básica utilitaria, pues no solo economizaba desde un punto de vista financiero -al poder controlar un mayor número de personas con un número menor de supervisores-, sino que además optimizaba un sistema de vigilancia y control. Un ejemplo de arquitectura Panóptica es el presidio Modelo en la isla de la Juventud en Cuba, construido entre 1926 y 1931.

La idea de la arquitectura panóptica aplicada en el espacio estuvo siempre presente en la inquietud creativa de Los Carpinteros, hasta verse realizada en los diferentes trabajos presentes en esta exhibición. Cada obra de esta serie es una variación a una posible escultura 'panóptica', concebida utópicamente con elementos de cerámica, ladrillo o metal, reflejando el objetivo de acechanza de un sistema opresor que busca controlar de manera eficiente. Es a su vez importante socavar en la irónica intención de sus títulos, que invitan a observarnos dentro de una narrativa contemporánea en donde la concepción 'panóptica' se aplica en nuestra diaria inmersión digital y sus consecuencias.

En la metodología de trabajo de Los Carpinteros, cada tema elegido como punto de inspiración era exhaustivamente analizado y, al igual que compositores clásicos y modernos en el ámbito musical, derivó en composiciones múltiples. Así, la serie "Salas de Lectura Panópticas" se manifiestan en una serie de imágenes y obras en las que Dagoberto Rodríguez acertadamente se acoge bajo la premisa de "visiones sobre un mismo tema".

Detalle de la obra

Sala de Lectura 4 Bolas, Tres

Acuarela sobre papel

57 x 79,7 cm

22.4 x 31.3 in

2016

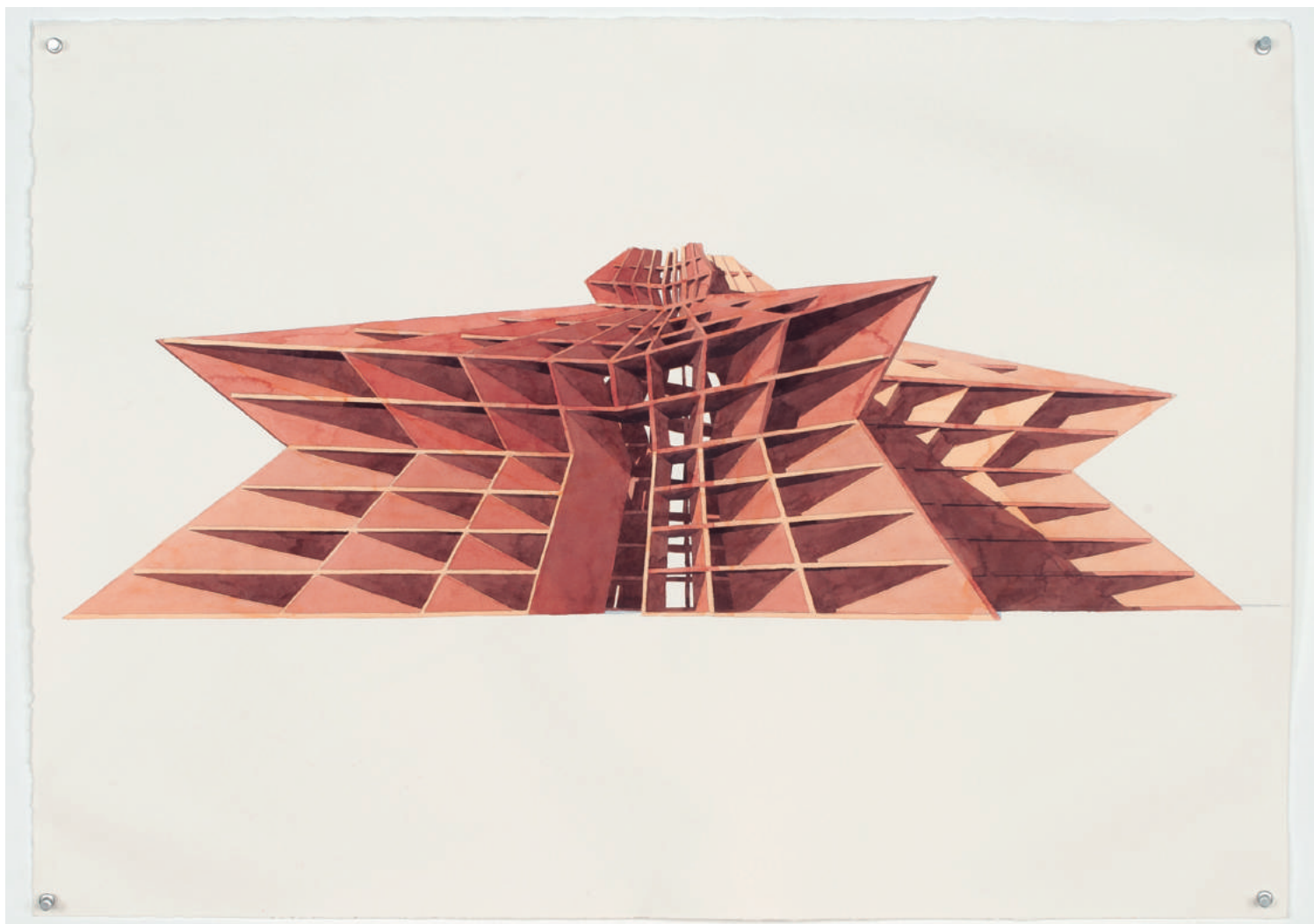

Detalle de la obra

Sala de Lectura Estrella 5 Puntas

Esta obra, representada originalmente de manera tridimensional y a escala humana en la exhibición antológica de Los Carpinteros en el MUAC (Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de México), sigue el concepto panóptico, pero en forma de estrella como icono adoptado en los movimientos políticos socialistas y castrenses. El énfasis en las puntas sobresalientes de la parte superior representa, según la interpretación del colectivo, la consecuencia inevitable al tratar de confrontar un sistema opresivo: nos encontramos con objetos punzantes en construcciones donde supuestamente debería albergarse un templo de aprendizaje, enseñanza e investigación, y que terminan siendo construcciones falsas donde se esconde el control y la represalia.

Sala de Lectura Estrella 5 Puntas

Acuarela sobre papel

57 x 80,3 cm

22.4 x 31.6 in

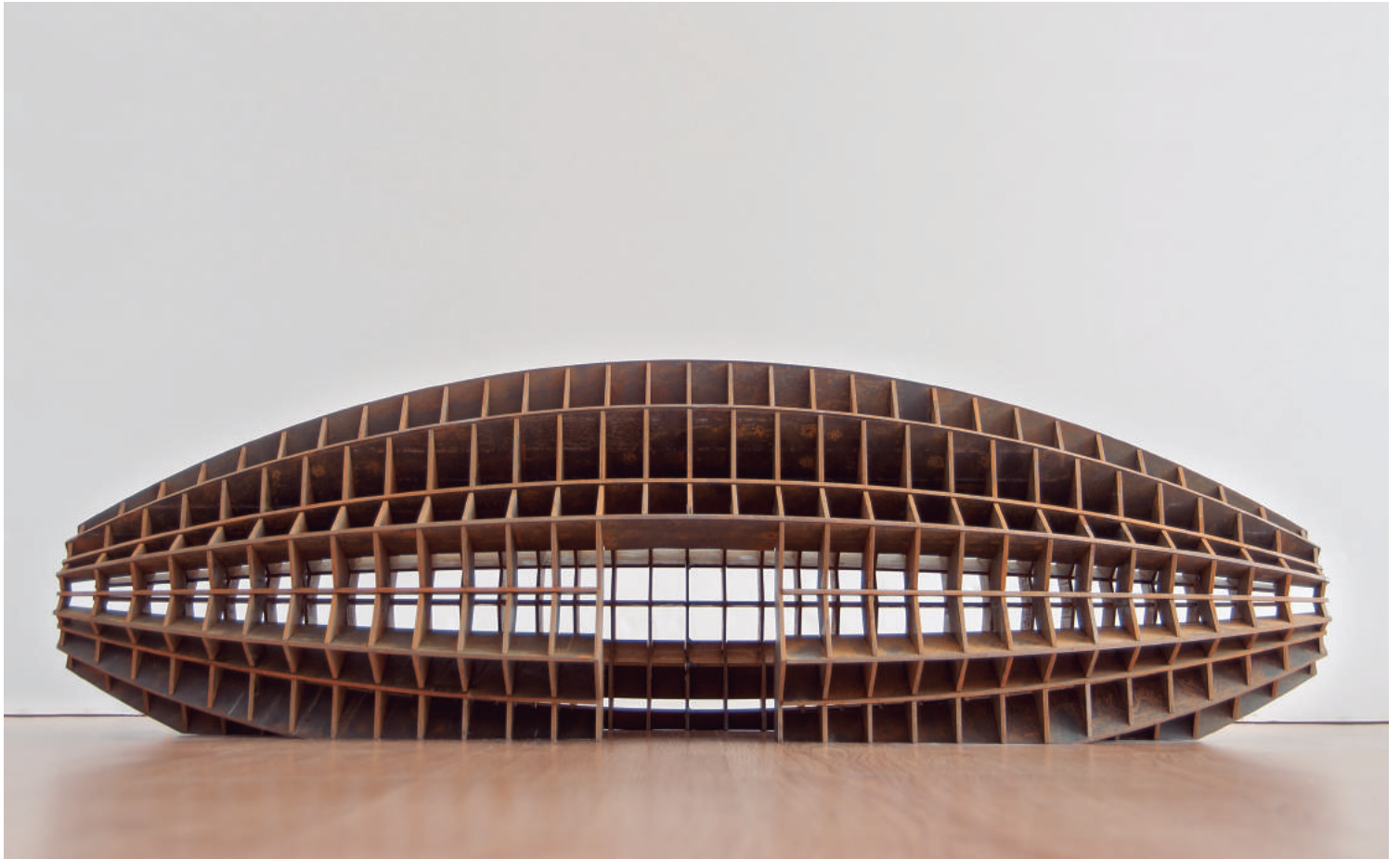
2016

Detalle de la obra

Sala de Lectura Quimbumbia

'Quimbumbia' hace alusión a un juego popular que tradicionalmente se practicaba por la niñez cubana y que se asemejaba mucho, aunque de manera rudimentaria, a un juego de béisbol. El juego consiste en un "bate" que por lo general es un cilindro de madera recuperado del mango de una escoba y un trozo de madera de aproximadamente 10 cm de longitud con puntas cónicas, que le permite ser golpeado y elevado a una altura en la que pueda ser "bateado" para después atrapado por el equipo oponente. Este juego ha perdido popularidad con el paso del tiempo y se encuentra hoy día rezagado solo a la memoria de quienes lo jugaban, literalmente, en el siglo pasado.

Sala de Lectura Quimbumbia

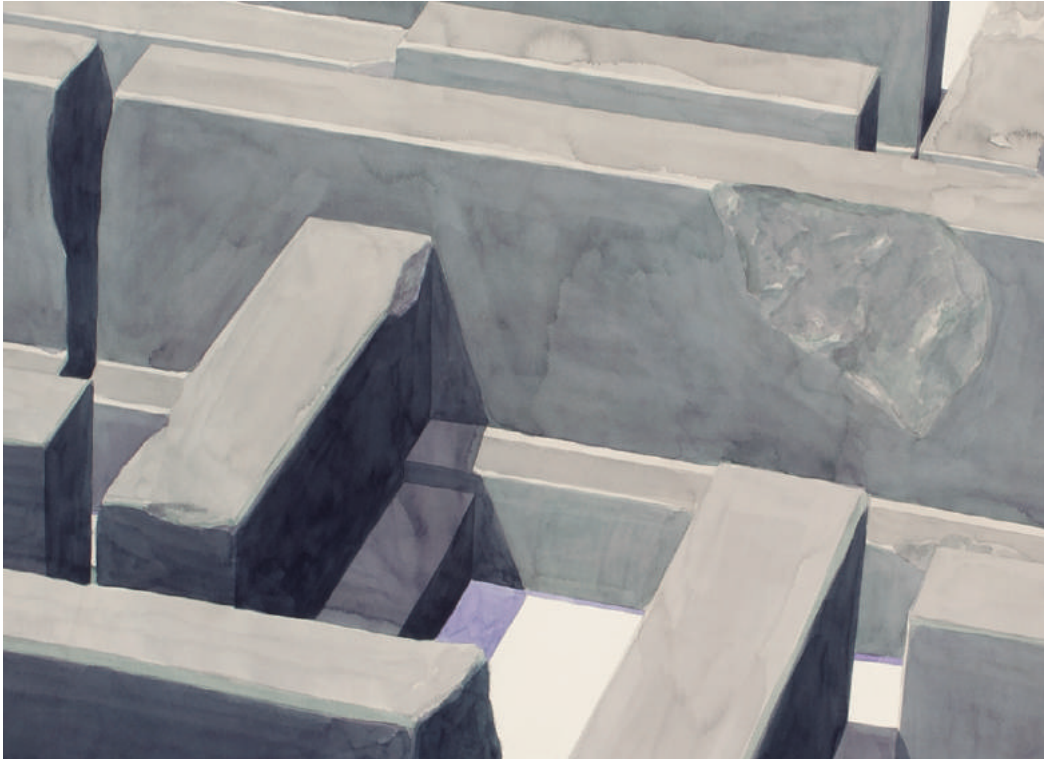
Acero Corten

50 x 126 x 35 cm

19.6 x 49.6 x 13.7 in

2017

Detalle de la obra

Jardín de Concreto Cinco

Inspirada en los laberintos de los jardines que surgieron como elemento decorativo en el siglo XVI, la serie Jardines de Concreto surge en oposición a los creados originalmente con setos, como una rígida estructura de hormigón. El uso del concreto fue prevalente en las edificaciones que plagaron los países del bloque soviético, con monumentales obras como las Spomeniks erigidas en Yugoslavia, esculturas que ponderaban actos heroicos del régimen, y construcciones inmobiliarias masivas que pretendían establecer modelos para fomentar el concepto comunista de vivienda colectiva, pero que resultaron en un fracasado sistema urbano con multitudes hacinadas. Estos monumentos y edificios son testimonios que inspiran y juegan un papel fundamental en el trabajo de Los Carpinteros, que vieron en el uso del hormigón -un material inadecuado para las condiciones tropicales de Cuba- la imposición de una doctrina extranjera rígida, innoble, ideológica y represiva. De esta manera, el laberinto de un jardín que originalmente se crea para retar nuestras capacidades de ubicación y resolución de tiempo y espacio, se convierte metafóricamente en un reto insalvable fielmente representado en esta tan extraordinaria como irónica y pugnante obra de arte.

Jardín de Concreto Cinco

Acuarela sobre papel

199 x 113,5 cm

78.3 x 44.6 in

2016

Playa Tóxica

De manera dramática esta obra nos lleva a pensar en las consecuencias inmediatas de nuestra inconciencia ecológica, en donde en lugar de dirigir nuestras acciones a buscar soluciones al estado de contaminación en el que existimos, preferimos adaptarnos aún en los espacios que tenemos destinados como destinos turísticos y de recreo. La playa verde y los parasoles impresos con motivos evidentes de un derrame petrolero, son un mensaje sarcástico que nos llama a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos y nos empuja a ser mas proactivos que adaptativos e indolentes ante esta situación.

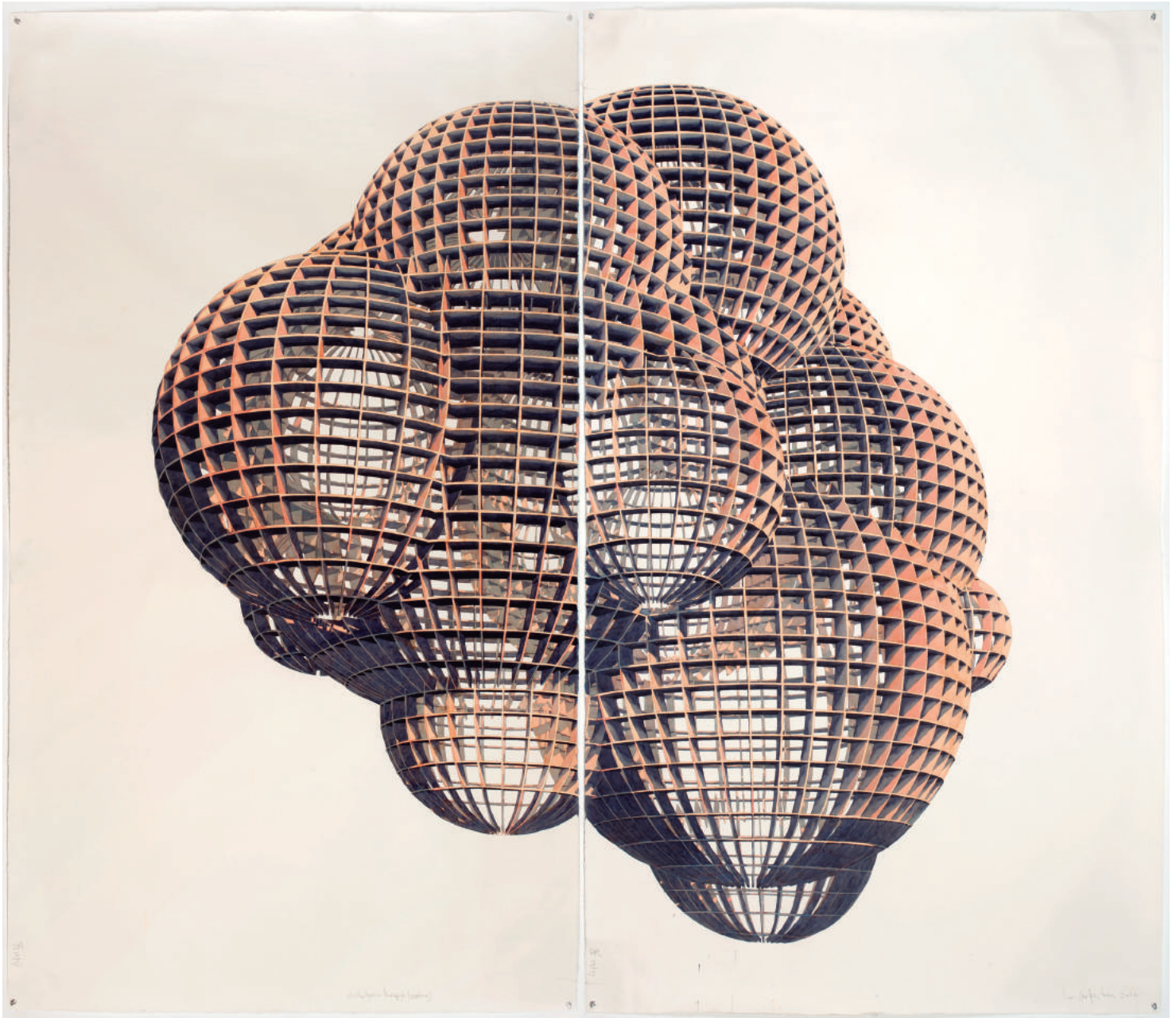

Playa Tóxica
Mixta sobre cartulina
100 x 200 cm
39.4 x 78.7 in
2013

Detalle de la obra

Esteria Burbuja (díptico)

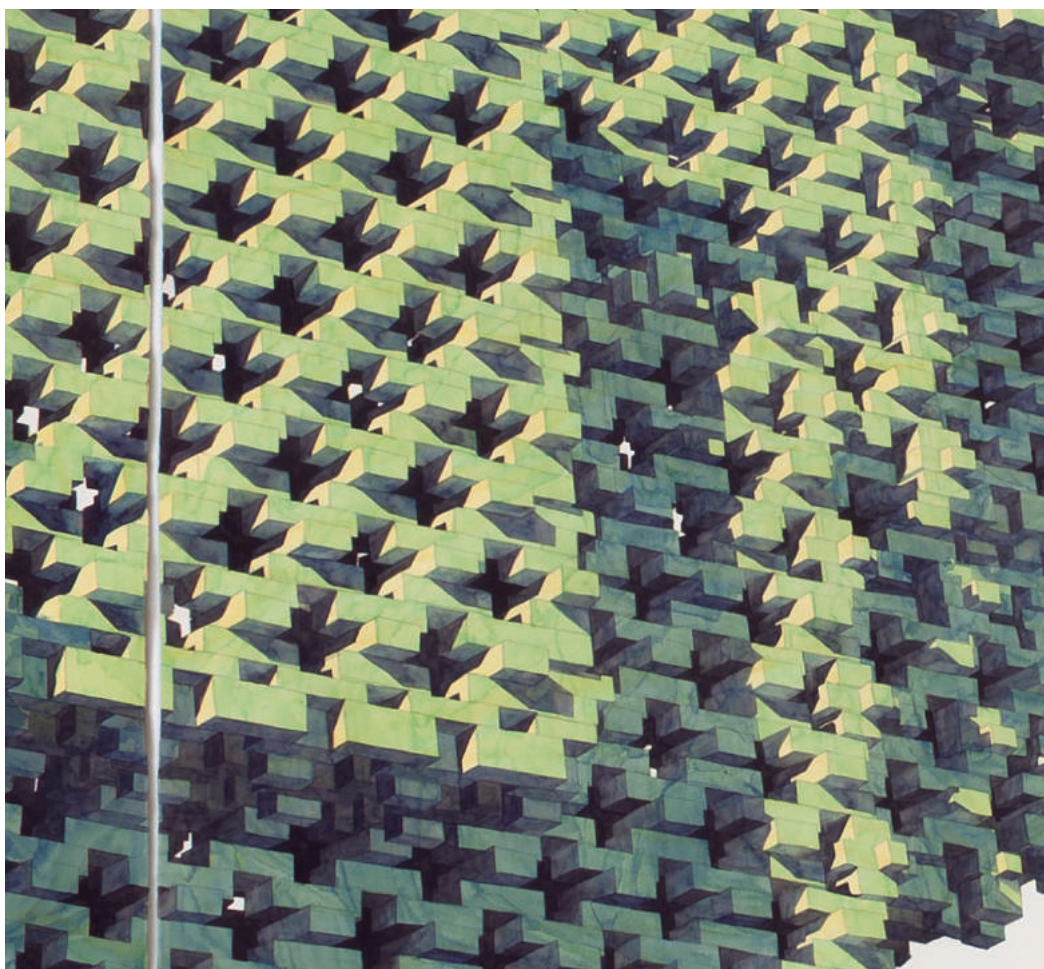
Acuarela sobre papel

200 x 228 cm

78.7 x 89.7 in

2016

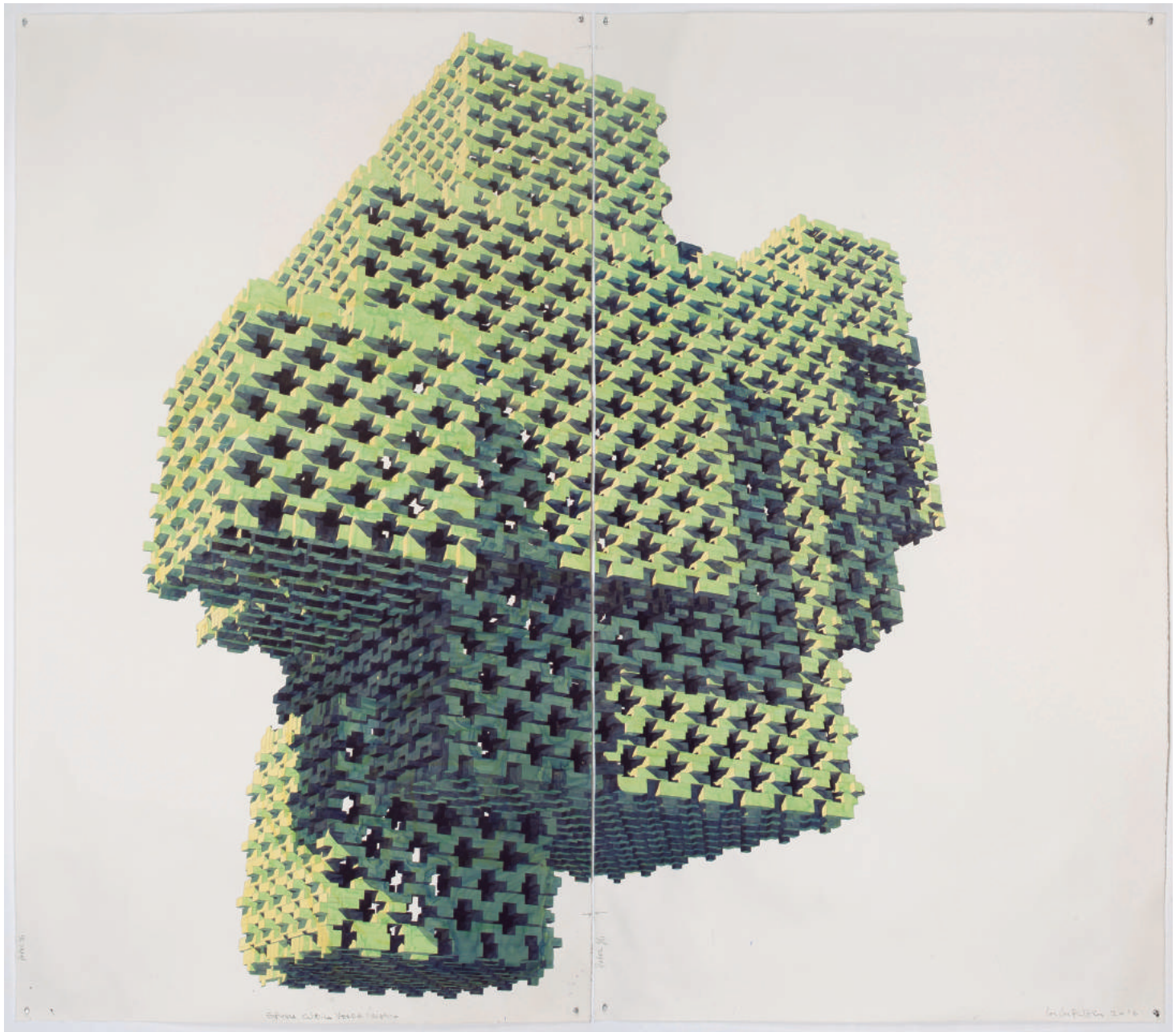

Detalle de la obra

Espuma Cúbica Verde I

Esta obra es parte de una serie de edificaciones flotantes pertenecientes a un imaginario espacial inspirado en versiones cinemáticas de ciencia ficción. Como todos los trabajos de esta serie, del objeto o construcción inicial se derivan otros, cual divisiones mitóticas que nos llevan a pensar en su multiplicación.

Espuma Cúbica Verde I (díptico)

Acuarela sobre papel

200 x 228 cm

78.7 x 89.7 in

2016

Podium

El atril de cartón es una crítica directa a la clase política que utiliza simbólicamente estos objetos para colocar los escritos que leen y dirigen en su arengar. Elaborado en un cartón desechable y de características aparentemente efímeras, lleva consigo un contundente mensaje crítico: los dirigentes de hoy día se han afiliado hacia el desempeño burocrático de un funcionario que expresa ideas sin convicción y que se refugia en demagogias populistas para ejercer su propósito persuasivo.

Así, este objeto que originalmente se utiliza para sostener los discursos e ideas escritas de los oradores y políticos, es convertido en un objeto frágil, efímero y absolutamente desechable, como lo son los discursos de quienes lo utilizan.

Podium
Cartón
127 x 91 x 60 cm
78.7 x 89.7 in
2010

Detalle de la obra

17M

17M es la representación singular de una obra presentada en la galería Ivory Press de Madrid, en la primera exhibición individual de Los Carpinteros tras su arribo a España en el 2009. Su título hace referencia a la exhibición realizada en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de México (MUAC), que comprendía un sin número de trajes idénticos perforados por una estrella en su centro, abarcando 17 metros de longitud (17M). A su arribo en Madrid en el 2009, las imágenes prevalentes en el acervo creativo del colectivo eran las que habían marcado una influencia visual en Cuba y que identificaban los mitos cohesivos del régimen: la hoz y el martillo, los rostros revolucionarios y la estrella, entre tantos más. Este referente contrastó enormemente al descubrir en Madrid una sociedad de consumo donde los productos, escasos en Cuba, se ofrecían de manera múltiple y repetida en a su vez cadenas comerciales. La iconografía socialista, en este caso la estrella perforada en un traje concebido para ser adquirido como producto de moda, ejerce un sentido de pertenencia social que se vincula en intención a aquel que es tanto seducido a pertenecer a través de la tendencia, como aquel que es persuadido a 'ser' en un colectivo político.

17M

Tela, madera, metacrilato y poliestireno

91 x 73 x 13,5 cm

35.8 x 28.7 x 5.3 in

2010

Clavos Torcidos, instalación en el Jardín de las Tullerías, París

Clavos

Realizados inicialmente para ser presentados en París en la serie anual *Hors de Murs* en el Jardín des Tuileries, acompañando la Foir International d'art Contemporain (FIAC) en el año 2017, esta inquietante instalación de aproximadamente 40 piezas individualmente elaboradas en acero, invitó a reflexionar sobre la condición humana que cada contorsionada figura representaba. Cada clavo, presentado como elemento de uso que ha sido extraído de su condición e intención original y torcido en el proceso, refleja la condición humana misma de lucha y desasosiego que hoy día reclama espacios de quietud. Ciertamente la obra de los Carpinteros es siempre irónica, e indiscutiblemente en la escultura Clavo, es una invitación a la introspección.

Clavo Dos
Acero Corten
30 x 300 x 115 cm
45.2 x 118.1 x 11.8 in
2015

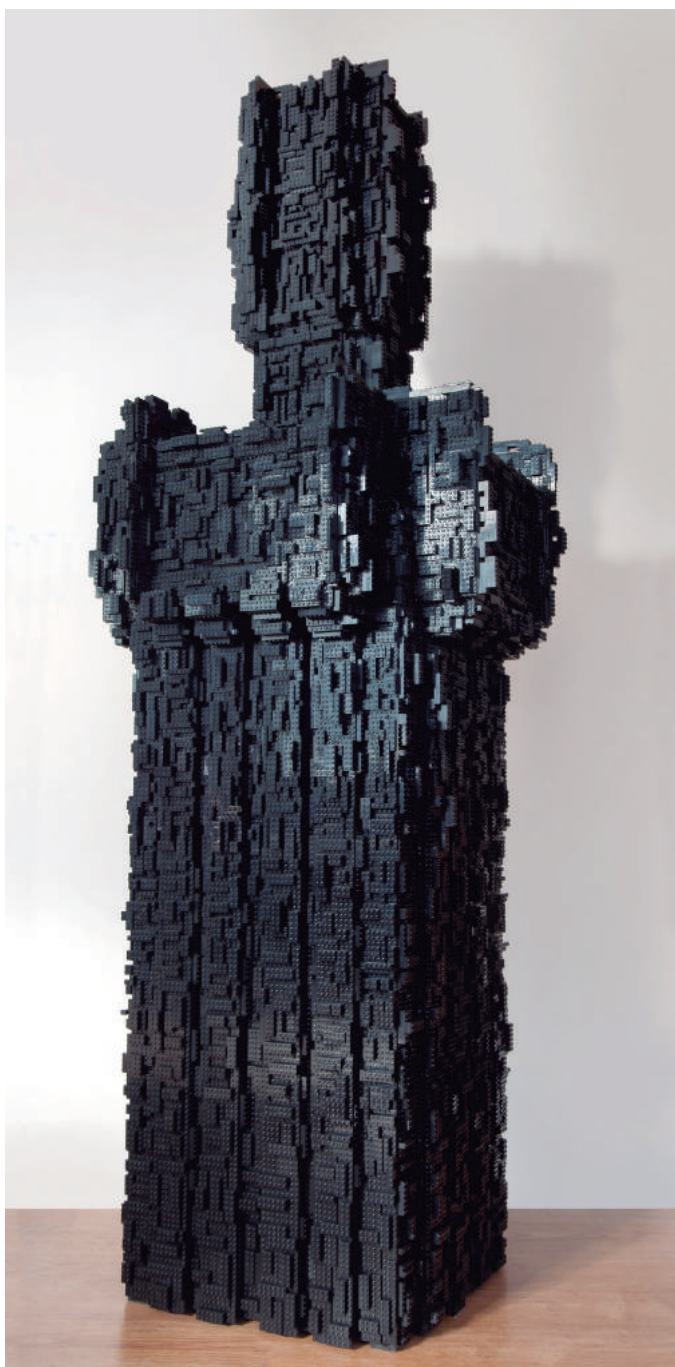

Detalle de la obra

Embajada Rusa

El juego crítico en la imaginación de Los Carpinteros se recrea en una obra en la que los bloques Lego son el elemento fundamental creativo, en esta serie en particular, inspirada en estructuras icónicas ampliamente impulsadas por la República Socialista Soviética desde sus inicios, y que fueran construidas para demostrar su presencia e influencia a través de edificios emblemáticos en los países del bloque soviético. La embajada Rusa en Cuba surge como uno de los últimos vestigios arquitectónicos de ese régimen, y su diseño representa metafóricamente su hegemonía en la isla, con un edificio que asemeja el gesto de un colonizador que simbólicamente clava su espada en la tierra. Diseñada por el entonces presidente de la academia rusa de Construcción y Arquitectura y construida en un espacio de diez años (1978-1987), su brutalista y constructivista diseño fue el último de una serie de edificios que siguieron la tradición soviética de construir monumentos que aportaran un mensaje encontrado de grandiosidad y austeridad estética. El uso de Legos metaforiza la fragilidad de una estructura que si bien pretendía aparentar una presencia inmortal, hoy día no es sino un vestigio que el colectivo recreó cual rememoración infantil y parte de su historia personal, que incluye el ser testigos del derrumbe de un régimen que ilusoriamente existe solo en los arcaicos y obsoletos monumentos construidos.

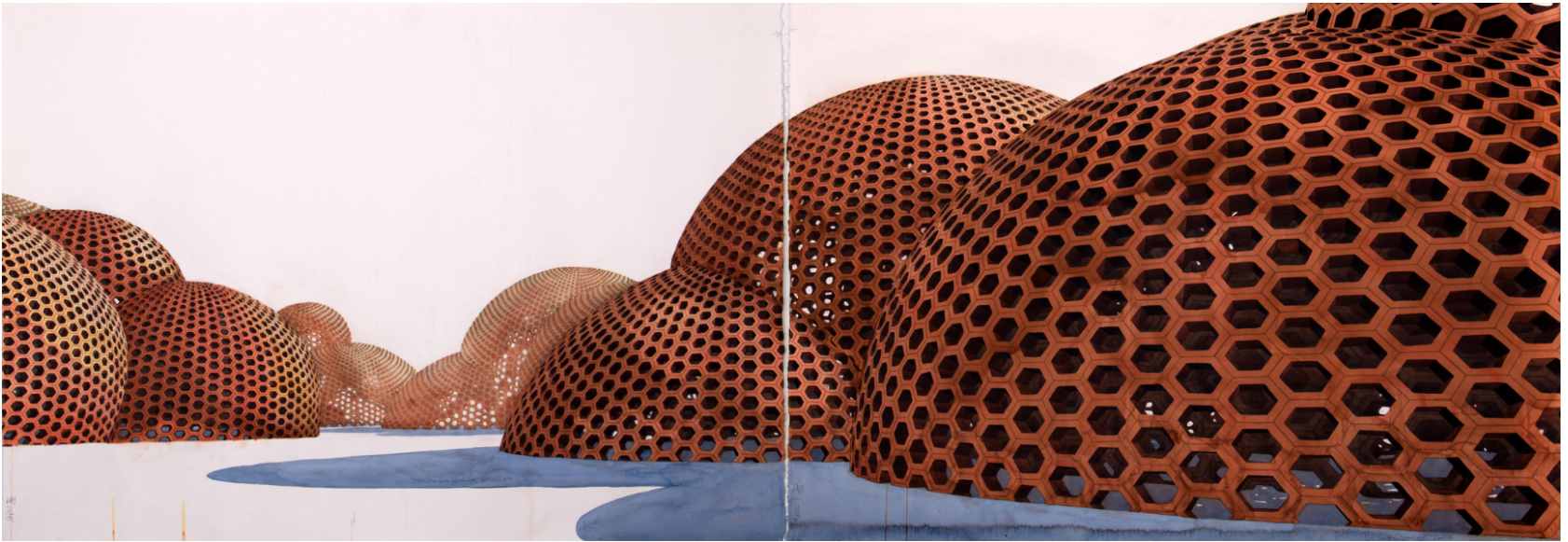
Embajada Rusa

Madera y bloques LEGO®

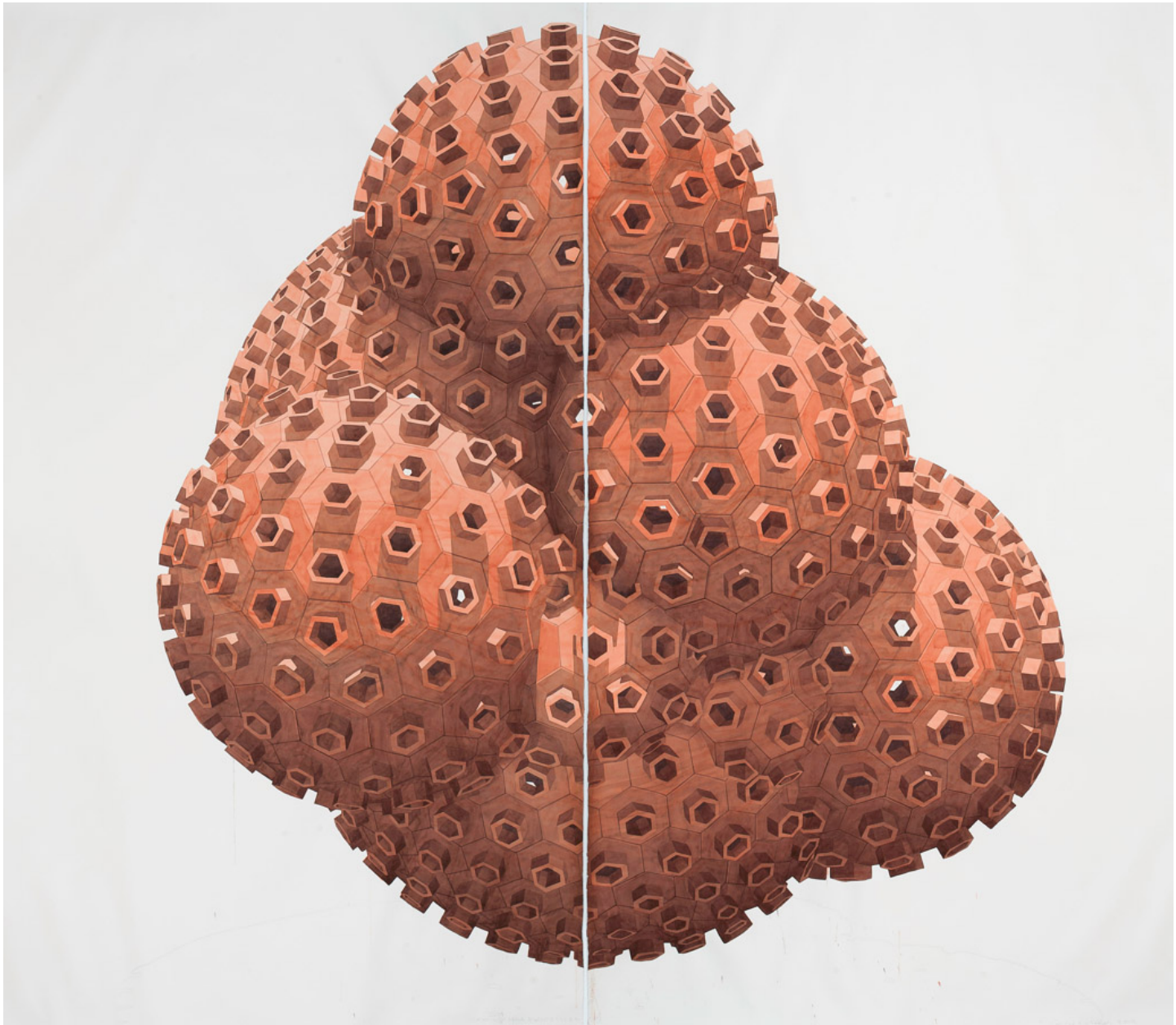
210 x 70 x 70 cm

82.6 x 27.5 x 27.5 in

2015

"Techo de Barro, Díptico"
Acuarela sobre papel
79 x 228 cm
2017

"Celosía Poliédrica Flotante (díptico)"

Acuarela sobre papel

199 x 226 cm

2015

Los Carpinteros

La Habana, Cuba, 1992 – 2018

Exhibiciones destacadas

2018

Susurro del Palmar - The Whisper of the Palm Grove, Galerie Peter Kilchmann

Multiple Choice: Collective Exhibition of Prints and Multiples, Pan American Art Projects

Latinoamérica: volver al futuro, Museo Arte Contemporáneo, Buenos Aires, Argentina

Latin American Works on Paper, The Mayor Gallery

Galerie Peter Kilchmann at artgenève 2018, Galerie Peter Kilchmann

2017

Los Carpinteros: La Cosa está Candela. Banco de la República. Bogotá, Colombia.

2016

Los Carpinteros. Museo Universitario Arte Contemporáneo - MUAC, México.

2015

Parasol Unit Foundation para el arte contemporáneo, Londres, Reino Unido

The Kaleidoscopic Eye: Thyssen-Bornemisza Art. Mori Art Museum, Tokio, Japón

Galerie Peter Kilchmann at The Armory Show 2015, Galerie Peter Kilchmann

2010

Kreëmart/Los Carpinteros at CIFO Miami Sponsored by Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Kreëmart

Presentación en Ferias

ART PARIS 2020

Astana Art Show. Kazakstán, 2019

ARCO Madrid, 1998, 2011, 2014, 2017, 2018

ART BASEL in Miami Beach 2016

EXPO CHICAGO 2016

Frieze New York 2015, 2016

ARTBO 2014, Bogotá

Art Brussels, Bruselas, 2014

4ª Bienal de Thessaloniki, exhibición central. Salónica, Grecia, 2013

Prague Biennale of Contemporary Art, Praga, 2005

51ª Bienal de Venecia, 2005

Shanghai Biennale. Shanghai, 2002

Obras en algunas Colecciones públicas y privadas

Centro Georges Pompidou, París

Daros Latinamerica Collection, Zúrich, Suiza

Fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Viena, Austria

Museo Solomon R. Guggenheim, Nueva York

Museo Folkwang, Essen, Alemania

Museo Victoria and Albert (V&A), Londres, Inglaterra

Museo de Arte Moderno, MoMA, Nueva York

Museo de Arte Contemporáneo, MOCA, Los Ángeles

Museo de Arte de Indianápolis, IMA

Museo de Bellas Artes, La Habana, Cuba

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España

Museum of Fine Arts, Houston

TATE Gallery, Londres, Inglaterra

LOS CARPINTEROS

Colección Dagoberto Rodríguez

Agradecimientos especiales a

Dagoberto Rodríguez Sánchez
TRINIDAD ART Miami Florida
Galería Elvira Moreno

Organización:
LGM Galería

Dirección:
Luis Guillermo Moreno

Textos:
Francisco Arévalo

Fotografía:
cortesía Los Carpinteros y Francisco Arévalo

Coordinación:
Juan Carlos Moreno
Sofía Moreno

Diseño y edición:
María Isabel Pérez G.

Copyright © 2021 LGM Galería
Calle 73 # 20C – 73 Bogotá, Colombia
www.galerialgm.com

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

L G M GALERÍA

