

Universidad Monteávila
Facultad de Ciencias de la Comunicación e Información
Escuela de Comunicación Social
Proyecto Final de Carrera
Promoción XI

“ABSTRACCIONES”

Elaboración de libro de entrevistas a cinco artistas venezolanos del género abstracto, geométrico y cinético

Autoras: Valentina Fuenmayor, Laura Gutiérrez,
Luisana Mora y Deborah Oliveros

Profesor Coordinador: Juan Pablo Quintero

11 de marzo de 2014

ÍNDICE

1. Resumen	3
2. Introducción	4
3. Planteamiento del problema	6
4. Objetivos	7
5. Ficha técnica	8
6. Conceptualización y sustento teórico.....	9
7. Aspecto editorial	24
8. Metodología	26
9. Contenido	31
10. Aspectos gráficos	40
11. Conclusión	43
12. Glosario	45
13. Referencias bibliográficas	48

1. Resumen

Abstracciones es un libro de entrevistas a artistas plásticos venezolanos que se desempeñan en el área del abstraccionismo, específicamente en el arte geométrico y cinético. A través de las 78 páginas de este libro se busca poner al descubierto la visión de cada uno de los entrevistados sobre la universalidad del arte, su papel en la sociedad, la importancia de la autenticidad, el auge del arte abstracto en el país y la parte trascendental de su obra; cada uno bajo una perspectiva condicionada por su estilo particular y trayectoria.

Miguel Prypchan, Ignacio Monque, Ani Villanueva, Gisseline Amiuny y Nanín García son los artistas caraqueños que protagonizaron esta producción editorial, cada uno detrás de una obra singular, prueba irrefutable de sus altos niveles de autoconocimiento, evolución y búsqueda de un estilo propio característico.

Abstracciones es un encuentro entre el periodismo y el arte abstracto venezolano en el que, mediante un estilo conversacional de entrevista, se hurgó en la mente de estos creativos para ofrecer una idea global sobre el arte abstracto, al mismo tiempo en que se resaltan los aspectos más trascendentes del arte en general y, más concretamente, de la obra de cada artista.

2. Introducción

El proyecto realizado se basa en la creación de un libro compuesto de cinco entrevistas a artistas venezolanos de arte geométrico, abstracto y cinético. Los protagonistas de la publicación son Miguel Prypchan, Ignacio Monque, Ani Villanueva, Gisseline Amiuny y Nanín García, quienes de forma abierta y cooperadora dieron respuestas a las preguntas preparadas por el grupo investigativo para darle forma e inicio al proyecto final de la carrera: *Abstracciones*.

Este libro nació como resultado de una profunda búsqueda en el mercado venezolano donde se percibió una considerable ausencia de publicaciones editoriales cuyo contenido se basara en el trabajo de los artistas plásticos venezolanos actuales y cómo se han desarrollado en su carrera artística. Los demás trabajos encontrados relacionados con el tema a efectuar, de forma directa e indirecta trataban en su mayoría de fichas del artista con datos técnicos, sin mencionar su lado humano y sus opiniones como creadores de arte, inspiradores y genios de nuevos lenguajes.

Por la razón explicada anteriormente, además de la necesidad de impulsar y dar a conocer el arte venezolano, el cual poco a poco ha ido mermando en espacios y lugares en donde se pueda disfrutar del arte en forma de exposición o con obras integradas a la urbanidad, este libro dará una muestra de cómo el arte, además de ser una expresión estética, también tiene una finalidad funcional, trascendental y un aporte beneficioso para la sociedad relacionando el aspecto cultural, académico y artístico en donde el arte es inspirador y puede actuar como lenguaje universal de comunicaciones para el mundo entero. No hace falta tener el mismo idioma, cultura, sexo o religión para entender una obra de arte, por lo que la finalidad y aspecto semántico de éste es magnificante.

El cuestionario consta de preguntas que se formularon de manera general, de tal forma que se pudieran realizar a cada artista sin ser sometidas a especificaciones, y algunas otras diferentes, dependiendo del ritmo de la entrevista. La extensión de cada cuestionario varía según la forma en la que se

expresa el entrevistado, su soltura y su apertura para con el entrevistador, por lo cual algunas entrevistas serán considerablemente más extensas que otras. La edición de cada una de ellas se realizó mediante la transcripción y edición, según la facultad y conocimiento de parte de las alumnas integrantes del proyecto, quienes con la ayuda del asesor y tutor dieron comienzo a las reuniones en donde se establecieron los puntos de partida para la organización y el procedimiento a seguir.

Primeramente se hizo una reunión con el asesor en donde se establecieron los parámetros y limitaciones de cuáles serían los artistas a entrevistar luego de delimitar el tema: artistas venezolanos de arte abstracto, geométrico y cinético. Según la tesis del proyecto se realizaron las preguntas que tendrían relación con cada uno de los artistas en puntos importantes como: ¿Qué es lo trascendente en tu arte? o ¿Todo está inventado?, además de las otras realizadas a cada uno de ellos de forma personal. Se utilizó como género periodístico la entrevista para darle el fondo y la forma a la publicación.

Luego de tener conocimiento de esto, se realizó un pequeño estudio de cada uno de los artistas para tener mayor conocimiento de ellos al momento de formular las preguntas. Se programaron las reuniones en sus hogares o talleres, según la disponibilidad de cada uno. Después de tener completadas las cinco entrevistas se dio comienzo a la edición del contenido, color, tamaño y diferentes detalles escogidos por todas las integrantes del grupo para darle cabida y comienzo a un sueño hecho realidad: *Abstracciones*.

3. Planteamiento del problema

El libro *Abstracciones* busca exponer a manera de entrevistas la visión de cinco artistas plásticos sobre el arte abstracto, su auge en Venezuela y sus opiniones sobre la invención e innovación en el arte. Debido a que el arte no es una disciplina que se puede definir concretamente, cala en el mundo como un lenguaje universal, una lengua que todos pueden entender. Hablar de arte es ahondar en lo infinito, en lo subjetivo. Para cumplir el objetivo de crear este proyecto, se tuvo que investigar ciertos temas de primero.

Se investigaron teorías e ideas sobre el arte, luego sobre las corrientes artísticas: el arte abstracto, el cinetismo y lo geométrico. Todas expresiones estéticas que surgen de la unión de la imaginación con elementos de la naturaleza, la cotidianidad, el juego con colores, elementos geométricos, el uso del espacio y la imitación del movimiento como es el caso del cinetismo. Es precisamente el asombro a la diversidad que contiene el arte en sí mismo lo que propulsó este sondeo. Se hizo una investigación cautelosa de manera que se pudiera conocer cómo son estas corrientes, de donde surgieron estos movimientos y quienes han sido los grandes representantes en Venezuela.

Luego de ahondar los conceptos del tipo de arte del que eran partícipes los artistas que se iban a entrevistar, se propuso profundizar un poco más de su historia y sus obras, para contextualizar antes de entrevistar. Posteriormente se desarrollaron una serie de preguntas base que servirían para llevar el hilo narrativo general que se buscaba con *Abstracciones*, después se agregaron varias preguntas personalizadas para cada artista que tenían que ver con la naturaleza de su obra y su visión en particular sobre ciertos temas adicionales como la inspiración, la autenticidad y la identidad artística, que serán expuestos a lo largo de las cinco entrevistas en *Abstracciones*.

4. Objetivos

OBJETIVOS GENERALES:

- Elaborar un libro en el que se conjuguen entrevistas a distintos tipos de artistas venezolanos y fotos de obras realizadas por ellos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Estudiar la historia del arte abstracto, geométrico y cinético en Latinoamérica y en Venezuela en particular.
- Examinar cuáles son los mayores exponentes de arte abstracto, geométrico y cinético en Venezuela en la actualidad.
- Explorar e investigar sobre la obra de cada artista seleccionado para conformar el libro de entrevistas.
- Elaborar una lista de preguntas generales relacionadas con los temas a tratar y que deben estar presentes en todas las entrevistas. Posteriormente, redactar una lista de preguntas más personalizada basada en cada artista en específico.
- Realizar las entrevistas a los cinco artistas seleccionados.
- Seleccionar las imágenes más representativas de cada artista y su obra con el objeto de colocarlas en la síntesis gráfica de cada entrevista.

5. Ficha técnica

Título del libro: Abstracciones
Tipo de producción editorial: Libro de entrevistas
Edición: 1° Edición
Año: 2014
Formato: 23x25 centímetros
Número de páginas: 78
Precio: <ul style="list-style-type: none"> • Diseño y diagramación: 8.623,30 bolívares. • Impresión: 7.546 bolívares. • Empastado y encolado: 1.400 bolívares. • TOTAL: 17.569,30 bolívares.
Secciones: prólogo, entrevistas y agradecimientos
Entrevistados: Miguel Prypchan, Ignacio Monque, Ani Villanueva, Gisseline Amiuny y Nanín García
Equipo: <ul style="list-style-type: none"> • Entrevistadoras: Valentina Fuenmayor, Laura Gutiérrez, Luisana Mora y Deborah Oliveros. • Redacción: Valentina Fuenmayor, Laura Gutiérrez, Luisana Mora y Deborah Oliveros. • Diseño y diagramación: Mígliz Mena. • Fotografía: Laura Gutiérrez, Luisana Mora, Deborah Oliveros y archivos fotográficos proporcionados por los entrevistados.
Tipografía: Plantagenet Cherokee, Helvética
Colores: rojo, azul, amarillo, aguamarina, blanco, negro y gris
Tipo de papel: Glassé 150 (contenido), Glassé 300 (portada), Opalina (estuche del CD)

6. Conceptualización y sustento teórico

LA ENTREVISTA

“La entrevista es la forma más simple de ejercitar el periodismo.” Carlos Prado¹

Al plantearse la idea de realizar un libro de entrevistas, lo primordial es tener claro a qué se refiere este género periodístico y las características que lo engloban. María Lourdes Romero, en su libro *Espejismos de Papel: la Realidad Periodística*, expresa que: “La entrevista: a) es una situación en donde concurren dos o más personas que entablan una conversación con un fin determinado; b) se requiere un interrogatorio para obtener información; c) es un instrumento básico de obtención de información de índole muy variada”.²

Por su parte, el autor Carlos María López también ofrece un concepto más técnico sobre este género periodístico, citando a Kahn y Cannell cuando dice: “Nos referimos con el término entrevista a una forma especializada de interacción verbal, que se realiza con un propósito definido y se centra en un área determinada de contenido, con la exclusión consiguiente de otros asuntos ajenos a la misma”.³

Una de las características más distintivas de la entrevista es que genera un intercambio de conocimiento no sólo entre el entrevistado y el entrevistador sino también en el lector. Aquello que resulte de esa interrelación podrá ser de suprema importancia o irrelevante dependiendo del objetivo de la entrevista. María Lourdes Romero dice al respecto: “Cuando uno pregunta y el otro responde se entabla una conversación, una charla que proporciona distintos tipos de conocimiento, que pueden ir desde lo trivial hasta lo especializado; por ello,

¹ Prado, Carlos. *La Entrevista Periodística*. Libro digital. p.1

² Romero Álvarez, María Lourdes. (2006). *Espejismos de papel: la realidad periodística*. Editorial Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, México. p. 70

³ Lopez-Fé y Figueroa, Carlos María. (2002). *Persona y Profesión: Procedimientos y Técnicas de Selección y Orientación*. TEA Ediciones, Barcelona, España. p. 205

dependiendo de la finalidad que se persiga, la entrevista podrá ser, para cada uno de los participantes, esencial o intrascendente”.⁴

Otro de los aspectos más importantes que se deben tomar en cuenta al realizar una entrevista es la objetividad. De hecho, López lo considera uno de los cuatro fundamentos técnicos de la entrevista:

- “Individualización: se basa en un diagnóstico diferencial. Cada individuo es diferente.
- Autodeterminación: derecho del individuo de tomar por sí mismo las decisiones que le conciernen.
- Objetividad: observancia de una actitud por parte del entrevistador de no enjuiciar al entrevistado en virtud del respeto que este se merece.
- Neutralidad: aceptación de la situación en que se encuentre la persona.”⁵

Sin embargo, para la realización del libro se decidió aplicar un estilo más conversacional e informal en lugar de una estructura rígida. Se propone, a través de este tono narrativo, hacer un acercamiento al artista tal como el entrevistador lo ve. Romero lo expresa muy claramente cuando dice: “La información obtenida de esta manera puede ser presentada al lector de muy distintas maneras...pero el entrevistador también podrá querer presentarnos al entrevistado tal y como él lo vio para conseguir que el lector tenga la impresión de que está en el lugar donde ocurrió la conversación. Esta última forma de presentar el texto no es nota informativa, ni reportaje, constituye un género periodístico al cual también se le denomina entrevista. De lo anterior, puede inferirse que la entrevista en el periodismo adopta dos modalidades: como técnica de recopilación de datos y como género periodístico.”⁶

⁴ Romero Álvarez, María Lourdes. (2006). *Espejismos de papel: la realidad periodística*. Editorial Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, México. p. 69

⁵ Lopez-Fé y Figueroa, Carlos María. (2002). *Persona y Profesión: Procedimientos y Técnicas de Selección y Orientación*. TEA Ediciones, Barcelona, España. p. 209

⁶ Romero Álvarez, María Lourdes. (2006). *Espejismos de papel: la realidad periodística*. Editorial Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, México. pp. 71 y 72

Existen varias modalidades de entrevista diferenciadas según su contenido, su redacción, su objetividad entre otros. Para la realización de *Abstracciones* se hace una mezcla de entrevista de personalidad con entrevista interpretativa, ambos conceptos desarrollados claramente por Carlos Prado:

“Entrevista de personalidad: Son aquellas en las que interesa sobre todo la personalidad del entrevistado. Las palabras textuales son poco más que un pretexto para ir conociendo el modo de ser de esa person. Se trata de un género narrativo de gran extensión, con abundante material fotográfico, que proyectan la vida del entrevistado.

Entrevista Interpretativa: En lo que respecta a la entrevista interpretativa o subjetiva, se trata es de entrevistar a personajes para conocerlos como seres humanos, descubrir los rasgos más resaltantes de su personalidad (...) es en la que intervienen muy esencialmente las dotes personales de quien la realice: observación, ambiente, creación y recreación, mundo de resonancias y de sugerencias, más prosa propia que ajena, dirección, en fin, de orquesta”.⁷

EL ARTE

Dar un concepto exacto del arte puede ser un trabajo arduo. Mientras no sea una ciencia exacta, muchas pueden ser las diferentes interpretaciones que se le dé. No se limita a ser blanco o negro, sino a diferentes escalas de tonos entre miles de opciones. Mientras cada cabeza sea un mundo, habrá proporcionalmente la misma cantidad de definiciones de él. Así lo menciona Werner Hofmann en su libro *Los Fundamentos del Arte Moderno*: “Es difícil hablar de arte. Del arte solamente poseemos un conocimiento empírico que se amplía día a día. Este conocimiento, compuesto por muchos estratos de tiempo y espacio, se ha engendrado gracias al constante replanteamiento del problema del

⁷ Prado, Carlos. *La Entrevista Periodística*. Libro digital

arte, de su esencia y de sus contornos, y eso es lo peculiar de nuestras relaciones con la obra artística: que resultan del hecho de que ésta haya devenido problemática en sí misma”⁸. Es decir, cada persona tiene una experiencia cercana que le ha permitido saber y conocer qué es el arte, por lo que se amplía la brecha de definiciones desde la antigüedad, cuando aparecieron las primeras demostraciones, hasta nuestros días.

El hombre por ser corpóreo-espiritual desea darle respuestas a las preguntas que van surgiendo en el transcurrir de la vida y es a través, precisamente de expresiones artísticas, como el ser humano tiene la apertura y capacidad de tener conocimientos puros e inéditos del ser. Más que una necesidad, es una manera de ver el mundo y de expresarse a través del arte cómo el hombre abre su mente y da la bienvenida al encuentro y acercamiento con su intimidad.

Hofmann, toma unas palabras del autor Schiller acertadas con este tema: “Aunque sea la necesidad la que haga social al hombre y el buen sentido el que le inculque principios sociales, únicamente la belleza le conferirá un carácter social. El sentido estético armoniza la sociedad. Pero el arte no está meramente al servicio de la sociabilidad sino que brinda al hombre lo que la jerarquía social le escatima: la igualdad”.⁹ Ante los ojos del arte, cada ser humano es capaz y potencialmente adecuado para hacer del arte un medio para lograr fines.

ARTE ABSTRACTO, GEOMÉTRICO Y CINÉTICO

Arte geométrico:

“Como factores diferenciales entre la geometría y el arte geométrico, se observa que: geometría es una ciencia y un método de estudio sobre el espacio, las figuras, y las relaciones métricas. Y lo geométrico es un medio de expresión y

⁸ Werner Hofmann. (1995). *Los fundamentos del Arte Moderno: Introducción a sus Formas Simbólicas*. Editorial Península, Barcelona. p. 9

⁹ Ídem, p. 11

de representación de las figuras y del espacio. La obra geométrica puede emplear, o no, los atributos de la geometría para expresar el contenido deseado, se apropia en muchos casos de las funciones ejercidas por la geometría en relación con el arte”.¹⁰

Arte cinético:

“El arte cinético del siglo XX es un arte que trabaja con el espacio tridimensional y el movimiento real; para esto utiliza la ciencia en la determinación estricta del movimiento a ser producido, en las obras más complejas son incorporados motores. Muchos de los artistas cinéticos que trabajaron con el tridimensional van explorar la ilusión del movimiento en el plano bidimensional, y a esas obras se les denominan de Op Art”.¹¹

“Los cinéticos venezolanos más conocidos son Jesús Rafael Soto y Carlos Cruz-Diez. Soto pasó la mayor parte de su carrera en París, donde había llegado en 1950. No obstante, cuando su obra se vuelve a colocar en un entorno venezolano, se evidencian las afinidades tanto con Otero como con Gego”.¹²

Arte abstracto:

El subjetivismo del hombre es quien guía y emancipa el movimiento del abstraccionismo. Los sentimientos son los que participan de forma completa en la creación de este arte. Según el autor Juan Eduardo Cirlot: “La abstracción tiene dos orígenes, dos principios, no ya distintos sino casi opuestos, que se complementan, a los que el reciente informalismo ha añadido un tercero. Estos dos principios esenciales son: la forma primitiva producida por el gesto motor, la maraña lineal, el ritmo continuo, cual, salvando las distancias, surgen en los primeros dibujos infantiles y en la primera época abstracta de Kandinsky para

¹⁰ Franco Ruschmann, Carla Beatriz. (2003). *Arte Geométrico: análisis y tendencias de su desarrollo plástico*. Tesis Doctoral, Universidad de Granada, España. p. 16

¹¹ Ídem, p. 177

¹² Lucie-Smith, Edward. (1996). *El arte Latinoamericano del siglo XX*. Ediciones Destino, S.A. Barcelona, España. p. 128

renovarse en el gran período de Wols (con otras implicaciones y valores); y la trama geométrica, la forma regular plana, realizada no con criterio representativo sino como directa imposición de unos elementos de orden y simbolización del espacio y de los valores esenciales”.¹³

Antiguamente, específicamente en la prehistoria, este arte se veía reflejado de forma libre e instintiva, sin mucho arreglo u organización. Según Cirlot: “El abstractismo instintivo, libre, basado en el movimiento, es el que encontramos con más frecuencia en las obras de la prehistoria, aunque, ya desde los primeros tiempos, sobre todo en los ornamentos (...) surge una clara tendencia a organizar, es decir, a regularizar y agrupar factores rítmicos. La abstracción se opone dialécticamente al mundo – que – existe. Es una visibilización de la energía en sus ritmos, en sus formas ordenadas y constrictoras, o en sus formas expansivas y desencadenantes”.¹⁴

LATINOAMÉRICA

Latinoamérica sufrió grandes cambios en el siglo XX, específicamente en los años entre 1920 y 1930. Revueltas estudiantiles en los aspectos políticos y en la vida literaria una búsqueda de otros lenguajes literarios, cambiando y dando paso a posteriores existentes para la época, parecían ser una de las principales causas de insatisfacciones permanentes de muchos latinoamericanos: “La verdadera ruptura en el arte latinoamericano de hecho había empezado a mostrarse mucho antes de la controversia acerca del muralismo y la aparición de Cuevas y el grupo Nueva Presencia en México. Había sido costumbre relacionarla con un proceso de liberación política, pero esta hipótesis es contradicha por los hechos. En Argentina, por ejemplo, comenzó antes que acabara la Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que el país estaba gobernado por una junta militar, y continuó bajo Perón. Venezuela, con una vanguardia artística muy activa

¹³ Cirlot, Juan Eduardo. (1970). *El espíritu abstracto*. Editorial Labor, España. p. 13 y 14

¹⁴ Ídem, p. 14

durante 1950, pasó casi la totalidad del decenio bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. La radicalización de la política latinoamericana no llegó hasta mucho más tarde, después de que Castro derrocará el régimen de Batista (1959) y comenzara a exportar doctrinas comunistas a Latinoamérica (1963), casi veinte años después de las primeras agitaciones de un nuevo radicalismo en arte.

Una razón por la que fue posible que floreciera un nuevo arte experimental en circunstancias políticas a menudo represivas fue que éste por lo general era abstracto y, por lo tanto, no un vehículo para mensajes políticos, a no ser que estos estuvieran puestos en una clave sumamente intrincada.

Era posible crear obras de arte de vanguardia; era menos posible si éstas despertaban agitados debates públicos en sociedades en las que las autoridades desaprobaban casi todas las clases de debate”¹⁵.

“El renacimiento constructivista de la posguerra en Latinoamérica pronto se manifestó en otros países además de Argentina. Uno de los lugares en los que el constructivismo tuvo más influencia fue en Venezuela. Esto era fácilmente comprensible. En este período Venezuela al igual que Argentina, era un país que miraba hacia el futuro en lugar de hacia el pasado. Bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1952 – 1958), los ingresos del petróleo lo habían extremadamente rico. Hubo un incremento repentino de la construcción en Caracas, y los nuevos edificios incluían varios con funciones simbólicas además de puramente prácticas; en particular, la nueva Ciudad Universitaria diseñada por Carlos Raúl Villanueva. Además de ser un talentoso arquitecto, Villanueva era un conocedor y patrocinador del arte, y el complejo universitario incluyó obras encargadas a artistas de gran fama internacional, entre ellos Hans Arp, Alexander Calder y Victor Vasarély. También se patrocinó una nueva generación de abstraccionistas venezolanos”¹⁶.

¹⁵Lucie-Smith, Edward. (1996). *El arte Latinoamericano del siglo XX*. Ediciones Destino, S.A. Barcelona, España. p. 121

¹⁶ Ídem, p. 126

VENEZUELA

Venezuela fue uno de los principales países que se vio afectada por la movida de cambio en el aspecto literario desde 1920. Según el autor Douglas Bohórquez: “Muchos de los jóvenes estudiantes e incipientes intelectuales venezolanos que durante los primeros años del siglo XX expresan su insatisfacción con respecto a los códigos literarios vigentes y se aprestan a la búsqueda de nuevos lenguajes literarios, son los mismo que para esa época se dan a la tarea de organizar protestas estudiantiles y sociales e intervienen en intentos de derrocamiento del régimen dictatorial imperante. Tradicionalmente este movimiento crítico en el que se alían insurgencia literaria e insurgencia política ha sido denominado «generación del 28».

Aún cuando en efecto se considera el año 1928 como un año crucial al momento de establecer deslindes, es necesario indicar que el espíritu de rebelión social y literaria comenzó a manifestarse desde años anteriores y no sólo en Caracas sino también en otras ciudades importantes del país. En Ciudad Bolívar los estudiantes de liceo hacen notar sus inquietudes literarias y sus preocupaciones anti-imperialistas a través de la revista «Oriflama» que publican desde 1926 y sostiene hasta 1928”.¹⁷.

“Este mismo año de 1925, en Caracas, un magazine cultural denominado Elite acoge a jóvenes narradores y poetas que inician en las experimentaciones vanguardistas. Más tarde, el 5 de enero de 1928 en esa misma ciudad, un único número de la revista válvula instalará la escritura de vanguardia como una zona de conflicto con respecto a las tendencias literarias pre-existentes: costumbrismo, criollismo, realismo social, modernismo. Un vocero de los estudiantes universitarios denominado «La Universidad» había cedido desde que comenzara a circular en 1927, algunas páginas, a los jóvenes escritores dados a la búsqueda de un nuevo discurso literario. Un numero de la revista Cultura Venezolana que en

¹⁷Bohórquez, Douglas. (2002). *Vanguardia literaria e insurgencia política a comienzos del siglo XX en Venezuela*. Universidad de los Andes-Trujillo, 3ª ÉPOCA – N° 7 p. 138

su edición N° 81 (mayo-junio de 1927) publica una selección de «poetas venezolanos de vanguardia» se suma a este interés por la renovación vanguardista¹⁸.

Poco a poco, los diferentes intereses y movimientos de jóvenes venezolanos crean una notable intención de acercamiento e interés a la apertura de otras y nuevas tendencias que aún no estaban si quiera pensadas en las mentes de los actores venezolanos que lideraron y protagonizaron la búsqueda de otras expresiones literarias: “Así, estos grupos y publicaciones comienzan a generar un espacio de discusión, de apertura hacia las más nuevas tendencias estéticas y filosóficas: futurismo y ultraísmo en literatura, marxismo en el terreno de las ideas”.¹⁹

“Por otra parte hemos podido ver como la formación de esta vanguardia literaria se articula con la formación de una vanguardia política que si bien no logra derrocar la opresiva dictadura del general Gómez (1908-1935) hace de la rebelión social un programa de lucha, a la vez que configura una actitud crítica decisiva en el proceso de democratización del país. De este modo la crítica del poder y la crisis del lenguaje comenzaron a constituirse en experiencias liberadoras de nuestra manera de ser modernos”.²⁰

El momento de mayor apogeo en el arte venezolano comienza en 1950, con dos movimientos artísticos como lo son: “Los constructivistas más tradicionales (aunque nunca completamente convencionales), que trabajan en su mayor parte en Venezuela, aunque también a veces en el extranjero; y los artistas relacionados con el Movimiento Arte Cinético de la década de 1960, que tendieron a tener su base en París. Entre estos últimos, las figuras principales fueron Alejandro Otero y Gego.

¹⁸ Bohórquez, Douglas. (2002). *Vanguardia literaria e insurgencia política a comienzos del siglo XX en Venezuela*. Universidad de los Andes-Trujillo, 3ª ÉPOCA – N° 7 p. 139

¹⁹ Ídem, p. 139

²⁰ Ídem, p. 146

De la obra de los dos artistas, la de Otero es la más variada y también la más conocida fuera de su país. Su producción incluye la larga serie de *Coloritmos* con dibujos de rayas verticales y horizontales, que comenzó a realizar en la década de 1950, una serie de delicados collages y algunas ambiciosas esculturas públicas. Los *Coloritmos* son intensamente ópticos, y su efecto deriva de la clase de dibujos de interposición que también se encuentra en la obra de Vasarély y Bridget Riley”²¹.

“Gego es de origen alemán. Nació en Hamburgo y llegó a Venezuela en 1939, cuando ya casi era adulta. La totalidad de su carrera como artista la ha realizado en este país. Es escultora, y a partir de la década de 1950 su obra se ha desarrollado de una manera muy individual: se aparta de los objetos simplemente colocados en un espacio y realiza construcciones reticuladas y parecidas a redes de cuerdas, alambres y varillas que crean un ambiente completo. Una de sus esculturas más ambiciosas es *Reticularea* de 1969, hecha para la Galería de Arte Nacional de Caracas. La extensa e irregular red de alambres y argollas llena una sala entera, y desde ningún lugar dentro de ella se puede ver la obra en su totalidad. El efecto es como una versión tridimensional de una de las *Constelaciones* de Miró, pero no hay figuración específica y la verdadera técnica, que sigue siendo clásicamente constructivista, puede remitirse a artistas como Naum Gabo”²².

“Algunas de sus más ambiciosas esculturas posteriores son ambientales, pero transparentes, no distintas de *Reticularea* de Gego. Cortinas y grupos de cuerdas, alambres y argollas colgantes modifican la percepción que el espectador tiene del espacio y crean dibujos ópticos vibrantes. En su libro *Kinetic Art* (1968), todavía hoy el mejor texto sobre este tema, el crítico británico Gui Brett señala que Soto “ha trabajado siempre con elementos que no son de interés en sí

²¹ Lucie-Smith, Edward. (1996). *El arte Latinoamericano del siglo XX*. Ediciones Destino, S.A. Barcelona, España. p. 126

²² Ídem, p. 128

mismos y ha buscado movilidad tratando de encontrar alguna clase de movilidad *entre ellos*²³.

“Una de las cosas que la obra de Soto tiene en común son las *Fisicromías* de su compatriota Cruz-Diez es una especie de desmaterialización del objeto. En su declaración del catálogo para la exposición “Lumiére et mouvement”, Cruz-Diez definió estas obras como “estructuras cambiantes que proyectan color en el espacio”. La obra de Cruz-Diez es más sólida y más compleja que la de otros cinéticos latinoamericanos²⁴.

LOS ARTISTAS

Miguel Prypchan (Caracas, 1974):

Nació en Caracas-Venezuela el 3 de abril de 1974, de ascendencia ucraniana y alemana. Abogado egresado de la UCV y comunicador social, director de la agencia de publicidad *Propela Creativa*, apasionado por la arquitectura, autodidacta en el tratamiento de latonería y pintura para carros de colección, admirador de su padre –ingeniero que trabajó en los cálculos de algunas de las obras de Soto-, amante de El Ávila y de sus formas, espontáneo, innovador, curioso, estudioso y meticuloso, títulos y características que hay que nombrar para explicar cómo llega a convertirse en un artista plástico único. Inicia su proyecto artístico con una visión muy clara: deseaba colocar una pieza de El Ávila en su casa y no consiguió ninguna que le encantara. Finalmente se dio cuenta que tenía en su cabeza una idea concreta de lo que quería y empezó a trabajar en su nuevo proyecto. Comenzó haciendo bocetos en papel, luego maquetas en plástico; posteriormente digitalizó las maquetas y las llevó a planos de manera de poder llevar los volúmenes a diferentes escalas. Ya con la silueta real que quería, cortó y dobló los metales para conseguir las formas de los volúmenes dibujados. El toque

²³ Lucie-Smith, Edward. (1996). *El arte Latinoamericano del siglo XX*. Ediciones Destino, S.A. Barcelona, España. p. 129

²⁴ Ídem. p. 130

final fue la técnica del color, la cual general en el espectador un efecto de luz, abstracción y movimiento cautivante. Así logro sus primeras piezas. Perfeccionando la técnica, decide dedicarse de lleno a este proyecto y es así como nace su primera muestra individual “Los Ávilas de Prypchan”.

Las piezas recorren la topografía de El Ávila, sus picos y su extensa cordillera, interpretando el paisajismo tradicional bajo la mirada del abstraccionismo y la luz, los ángulos y la perspectiva, propios del arte contemporáneo.²⁵

Ignacio Monque (Caracas, 1960):

Escultor y restaurador de obras de arte cinético y constructivista. Se ha dedicado a la asistencia técnica a diversos artistas, así como también al montaje de exposiciones. Desde 1981 trabaja junto a Carlos Cruz-Diez y en la actualidad se desempeña como Jefe de Taller del maestro en la Fundación Cruz-Diez de Caracas, Venezuela.

La obra de Ignacio Monque integra en un mismo plano elementos como la literatura, el arte geométrico, la escultura y la interacción participativa del público que la observa. Desde 1991 ha participado en diversas exposiciones colectivas en Caracas, Maracaibo y en Nápoles, Italia, e incluso su obra ha formado parte de la Feria Iberoamericana de Arte (FIA) en tres oportunidades.

En noviembre de 2013 inauguró su primera exposición individual en la Galería Graphic Art bajo el título de *Filamentos*. Esta muestra, compuesta por un total de nueve obras de mediano y gran formato, esculpe extractos de textos de grandes autores como Pablo Neruda, Alfonsina Storni, Roberto Juarroz, Fernando Paz Castillo, Rafael Cadenas y Francisco Catalán.²⁶

²⁵ Graphic Art, Galería de Arte Geométrico y Cinético, archivo, Miguel Prypchan, Las Mercedes, Caracas.

²⁶ Graphic Art, Galería de Arte Geométrico y Cinético, archivo, Ignacio Monque, Las Mercedes, Caracas.

Ana Isabel Villanueva Brandt (Caracas, 1954):

Artista Plástico, Performista, Video Artista, Fotógrafo Digital de amplia y variada formación académica. Comienza su carrera expositiva en 1982 en la Sala Mendoza con el Performance Cuadro Móvil en el marco de la exposición Ventanas al Tiempo de Mary Brandt. A partir de allí hasta el día de hoy ha presentado innumerables performances en Venezuela y en el extranjero; colaborando en ciertos casos con artistas de renombre como Alejandro Otero, Diego Barboza, Milton Becerra, José Antonio Hernández Diez, Domingo Álvarez entre otros.

En los 90 incursiona en la pintura mostrando cuadros figurativos de gran formato, inspirados por la naturaleza tropical y por la conservación del ambiente. Desarrolla el tema hasta lograr texturas abstractas biomórficas que ya al final de la década comienza a cubrir con vinilos y materiales plásticos. Creando su nueva serie de objetos inútiles. Desde el año 2000 ensambla, teje e instala objetos, esculturas e instalaciones que ha mostrado en Venezuela a partir del 2004. Casos de cosas + Casos. En el 2005 es galardonada con el gran Premio en la Bienal de Escultura Francisco Narváez. Pertenece a colecciones públicas y privadas en Venezuela y en el exterior. Sus exposiciones colectivas más recientes -2009- FIA, Feria Iberoamericana de Arte, Caracas, Graphic Art/ Artistas conceptuales, Galería Canart/ Hardcore Art, Shanghai, China, Square in Square out Hardcore Art Miami. Scope Art Fair, New York/ El Cuadrado Perfecto, Espacio Capuy, Caracas.²⁷

Gisseline Amiuny (Caracas):

Nace en la ciudad de Caracas, Venezuela. Realiza estudios de Arquitectura durante dos años y trabajos de arte, diseño y decoración, incluyendo esculturas religiosas y trabajos de orfebrería. Sus obras se encuentran dentro del ámbito del arte constructivista, geométrico, cinético y óptico, enmarcadas dentro del arte contemporáneo.

²⁷ Graphic Art, Galería de Arte Geométrico y Cinético, archivo, Ani Villanueva, Las Mercedes, Caracas.

Exposición individual: 2012, Reflexiones, Espacio y Luz, Graphic Art, Caracas.

Exposiciones colectivas: (2010-2011), Galería Expresarte, C.C. Casa Mall, Caracas. Galería Arte y Cañuela, C.C. Paseo Las Mercedes, Caracas. (2011), Galería Arte Innovador, C.C. Paseo El Hatillo, Piso 5, Caracas. Rest. Marará, Evento GastROPop 3, C.C. Paseo El Hatillo, Piso 5 Caracas. Blanco y Negro, Graphic Art, Las Mercedes, Caracas. Feria Iberoamericana de Arte, FIA, Graphic Art, Caracas. Ondulaciones, Galería Arte Innovador y Tesoros Venezolanos, C.C. Paseo El Hatillo, Piso 5, Caracas. Artistas FIA 2011, Graphic Art, Caracas. ExpoArte Hebraica, Galería Estudio Arte 8, Caracas. ArtBO 2011, Graphic Art, Bogotá, Colombia. Colectiva 2011-2012, Graphic Art, Caracas. (2012), International Contemporary Art Fair, ArtWynwood, Galería Aldo De Sousa, Miami, USA. Noderm Sculptures, Galería Elite Fine Art, Miami, USA. Feria Iberoamericana de Arte, FIA2012, Graphic Art, Caracas. Subasta Arte al Rescate 2012, Fundación de Artistas Protectores de Animales, Caracas. Feria Internacional de Arte, artBO2012, Graphic Art, Colombia. COMPARAISONS 2012, Art en Capital, Grand Palais, París, Francia.²⁸

Nanín García (Caracas, 1952):

José Armando García Esteves nació en 1952 en Caracas, Venezuela. Artista plástico, museógrafo, músico, restaurador de obras de arte, constructivista, docente. Realizó estudios formales en artes plásticas en la Escuela de Champertier en París, Francia (1978-1981). Estudios de arquitectura en la Universidad Central de Venezuela (1981-1986). Asistente del maestro Carlos Cruz Diez en París (1978-1981) y en Caracas (1981-1991). Desde 1979, a partir de la escritura musical, comienza el desarrollo e investigación del alfabeto plástico (escritura) conjuntamente con la pintura y la arquitectura. Participa en ferias internacionales como FIA Caracas y ArtBO Bogotá, Colombia. Desde 1991 se ha desempeñado en el área de diseño y producción museográfica participando en

²⁸ Graphic Art, Galería de Arte Geométrico y Cinético, archivo, Gisseline Amiuny, Las Mercedes, Caracas.

exposiciones nacionales e internacionales tales como la exhibición de Venezuela en la XXI hasta la XXVI Bienal Internacional de Sao Paulo, Brasil. Pabellón de Venezuela en la Bienal de Venecia 1997. Museógrafo general de Barro de América 1992-2004. Homenaje Nacional a Alejandro Otero “Las estructuras de la realidad”, Museo de Arte Moderno Jesús Soto, Ciudad Bolívar, Museo de Bellas Artes de Caracas y en la XXI Bienal Internacional de Sao Paulo en el año 1992 entre muchas otras.

Exposiciones Individuales: (1983) Proceso y Concepto, Galería Ángel Boscán, Universidad Central de Venezuela. 1985 Treinta y tres gráficas, escrituras, Universidad Central de Venezuela. (1991) Lectura, Galería Graphic /CB2, Caracas. (2006) Código, Centro de arte de Maracaibo Lía Bermúdez. Pintura, GraphicArt, Caracas. Teclados, Espacio cultural 5to piso C.C Tolón. (2007) Nanín, Sala de exposición Durant & Diego, Caracas. (2008) Nanín, Espacio Meyer Zafra, París. (2010) Nanín, Recent Works, O. Ascanio Gallery, Miami. (2011) El código Nanín, GraphicArt, Caracas.

Exposiciones Colectivas: (1981) Salón Arturo Michelena, Valencia, Venezuela. (1987) Primera Bienal de Guayana, homenaje a Alejandro Otero. (2003) La escritura, territorio las artes, Museo de Bellas Artes, Caracas. (2004) Megaexposición II del Arte Venezolano, Galería de Arte Nacional, Caracas. (2009) Píxeles. Galería Gabriela Benaim, Caracas.²⁹

²⁹ Graphic Art, Galería de Arte Geométrico y Cinético, archivo, Nanín García, Las Mercedes, Caracas.

7. Aspecto editorial

Abstracciones está planificado con el objetivo de ser un espacio para el análisis y la reflexión sobre la realidad del arte abstracto, geométrico y cinético en Venezuela, desde la perspectiva de cinco artistas venezolanos pertenecientes a estas corrientes.

No se trata de un libro biográfico, sino de un compendio de visiones de la realidad del arte abstracto en Venezuela y del arte en general, basado en las opiniones y puntos de vista de estos personajes.

El estilo periodístico que se aplica en *Abstracciones* es de entrevista informal o conversacional, buscando siempre establecer un tono personal, cercano y cálido a manera de involucrar al lector con el entrevistado. Más que un acercamiento a un artista se propone conocer a la persona detrás de la obra.

En general, los temas o debates que se exponen en las entrevistas de *Abstracciones* están relacionados con el arte abstracto y Venezuela. Sin embargo, aunque se les pide a los artistas que hagan una reflexión sobre el arte en el país en la actualidad, en ningún momento se plantea abordar temas políticos o de ideologías.

Como se expresó antes, no se trata de un libro biográfico. Sin embargo, se considera necesario indagar un poco sobre la obra de cada artista para que el lector pueda conocer las motivaciones, el estilo y los métodos que aplican cada uno de ellos en su arte; pues esto también es fundamental para entender sus visiones acerca de los temas expuestos.

Los puntos que se abordan en las entrevistas, sin orden en específico, son:

- El arte y la sociedad.
- La proliferación del arte abstracto, geométrico y cinético en Venezuela.
- Evolución personal como artista y el estilo en su obra.
- Proceso de realización de arte de cada artista.

- Situación actual del arte en Venezuela.
- La trascendencia de su obra y del arte en general.
- En el mundo del arte ¿ya todo está inventado y sólo vemos versiones de lo hecho o hay algo más por ver?
- En el caso de las dos entrevistas a mujeres: el papel de la mujer como artista en el arte abstracto, geométrico y cinético en Venezuela.

8. Metodología

FASE DE PREPRODUCCIÓN:

(De mediados de octubre a noviembre de 2013)

Al decidir hacer un libro de entrevistas a representantes del arte abstracto en Venezuela surgieron dos aspectos fundamentales que necesitaban ser definidos: ¿a quién se va a entrevistar? Y ¿cómo contactarle?

- Laura Gutiérrez hizo el contacto directo con Gabriel Benítez, –quien luego se convertiría en el asesor de este proyecto- curador, instalador y restaurador de obras en la galería Graphic Art; galería además especializada en arte abstracto, geométrico y cinético venezolano.
- Luego de una reunión grupal con Gabriel Benítez, en la que se analizó una lista de aproximadamente 20 artistas representativos de estos géneros, se realizó la selección de aquellos que serían incluidos en el libro teniendo en cuenta no sólo su relevancia, trayectoria o, por el contrario, lo joven y novedoso de su arte, sino también su disponibilidad a ser entrevistados debido a la gran cantidad de tiempo en la que se encuentran fuera del país.

Los artistas seleccionados fueron Miguel Prypchan, Ignacio Monque, Ani Villanueva, Gisseline Amiuny y Nanín García.

- Posteriormente, se realizaron varias reuniones grupales con el asesor en las que se hizo una investigación profunda sobre la obra y vida de los artistas a entrevistar. Esto se hizo no sólo para tener un conocimiento previo sobre la persona entrevistada y su trabajo sino para determinar su relevancia, su influencia y también para establecer los aspectos distintivos entre ellos que harían que cada entrevista tuviera un enfoque más personalizado con respecto a cada artista.

- Con toda esa investigación realizada, se llevaron a cabo varias reuniones grupales con el tutor del proyecto, Juan Pablo Quintero, para establecer el estilo periodístico y el método para abordar dichas entrevistas. Además, en conjunto con el tutor, se llevo a cabo una investigación y análisis de los aspectos teóricos que se deben tomar en cuenta a la hora de hablar sobre temas generales como el arte, el arte abstracto, el arte abstracto en Venezuela, entre otros.
- Se llevó a cabo un *brainstorm* o lluvia de ideas grupal para determinar los temas o debates a abordar en el libro y las entrevistas, estableciendo así unas posibles preguntas generales.
- Finalmente, tomando en cuenta los resultados de la lluvia de ideas grupal, Laura Gutiérrez realizó la redacción preestablecida de aquellas preguntas generales necesarias para todas las entrevistas por igual; dejando espacio luego para la libertad periodística de generar preguntas nuevas que surjan espontáneamente en el momento de la entrevista con respecto a la respuesta del entrevistado, o algunas preguntas específicas que conciernen a dicho artista mas no a los otros.

FASE DE PRODUCCIÓN:

(De diciembre de 2013 a comienzos de febrero de 2014)

Esta etapa del proyecto es de gran importancia pues aquí se recopiló toda la información que posteriormente se convertiría en el libro.

- El asesor, Gabriel Benítez, realizó un contacto inicial con los artistas para darles a conocer, de parte de una fuente cercana y de confianza, las características del proyecto. Posteriormente, Laura Gutiérrez realizó la mayoría de los contactos y coordinación de las citas para las entrevistas, con la colaboración y asistencia del resto del grupo.

- Se realizaron las visitas grupales a las casas o talleres de los artistas para la realización de las entrevistas. En el caso específico de las entrevistas a Nanín García e Ignacio Monque se tomaron varias fotografías del taller y de ellos. Ambos retratos colocados en el libro fueron hechos por Luisana Mora.

ARTISTA	FECHA
Nanín García	5 de diciembre de 2013: entrevista inicial. 6 de diciembre de 2013: entrevista y visita a su taller.
Miguel Prypchan	17 de diciembre de 2013: entrevista.
Ani Villanueva	24 de enero de 2014: entrevista.
Ignacio Monque	6 de diciembre de 2013: entrevista inicial. 29 de enero de 2014: entrevista y visita al taller Cruz-Diez.
Gisseline Amiuny	5 de febrero de 2014: entrevista.

- Posteriormente, a la hora de transformar el audio recopilado a un material escrito con calidad periodística, se dividieron los artistas entrevistados entre las integrantes del grupo al azar. Por lo tanto, cada persona transcribió, estructuró y editó el material del personaje correspondiente incluyendo una breve introducción que estableciera el ambiente y tono general de la entrevista.

De este modo quedó dividida la labor de la siguiente manera: Miguel Prypchan por Luisana Mora, Ignacio Monque por Valentina Fuenmayor, Ani Villanueva por Deborah Oliveros, Nanín García por Laura Gutiérrez y Gisseline Amiuny por Valentina Fuenmayor (introducción) y Deborah Oliveros (edición y estructura de las preguntas y respuestas).

- Para la realización del prólogo del libro se llevó a cabo un *brainstorm* grupal en el que se establecieron las ideas generales abordadas y el objetivo que se quiere demostrar con su elaboración. Del resultado de esta lluvia de

ideas surgió la redacción del prólogo a manos de Valentina Fuenmayor y Deborah Oliveros.

FASE DE POSTPRODUCCIÓN:

(Febrero y comienzos de marzo de 2014)

En esta etapa se le dio estructura, forma y culminación a la realización del libro.

- Cada entrevista fue leída, revisada y editada por cada una de las integrantes del grupo a manera de depurar todos los errores iniciales posibles. Una vez realizada la revisión grupal, se le entregó el manuscrito al tutor, Juan Pablo Quintero, quien añadió correcciones desde el punto de vista académico y periodístico.
- Deborah Oliveros hizo el contacto directo con la diseñadora gráfica, Mígliz Mena. Se llevó a cabo una reunión grupal y un *brainstorm* en el que se discutieron las ideas generales sobre el aspecto visual y gráfico del libro, se tomaron decisiones referentes al formato, paleta de colores, diagramación y diseño entre otros (véase: 10. Aspectos gráficos).
- Se hizo entrega a la diseñadora gráfica de las referencias visuales de las obras de los artistas y de los aspectos gráficos a colocar en el diseño del libro. Posteriormente, se realizaron varias reuniones grupales en conjunto con la diseñadora para revisar y hacerle cambios al diseño del libro. Una vez culminado ese proceso, se realizó una última revisión exhaustiva, de parte de cada una de las integrantes del grupo, del libro final en la búsqueda de cualquier error de ortografía o diagramación que pudiera haber.

- Deborah Oliveros se encargó de la búsqueda de presupuestos de impresión y encuadernación del libro con la asistencia y colaboración del grupo.

RESULTADO FINAL:

- Un libro físico de 80 páginas.
- Un CD que incluye la versión digital PDF, la versión interactiva *flash* y la versión digital PDF del manual del proyecto final de carrera.

9. Contenido

Abstracciones comienza con un prólogo que invita a reflexionar sobre el desarrollo del arte abstracto en Venezuela y el enamoramiento que tiene nuestro país con esta forma de expresión. Con este libro se busca ofrecer las diferentes visiones que tienen cinco artistas venezolanos sobre la abstracción como salida a su curiosidad artística.

Las entrevistas tienen como propósito deliberar sobre varias interrogantes: ¿Por qué es Venezuela un país que ha tenido un auge significativo en el cultivo de artistas abstractos? ¿A qué se debe este auge y por qué han escogido esta forma de expresión? El otro gran debate que se discute en este libro es la inquietud sobre si en el arte ya todo está inventado, si siguen surgiendo formas nuevas o si todo son versiones de lo ya pre-existente.

El libro está dividido en un prólogo y cinco secciones que envuelven las entrevistas de los distintos artistas: Miguel Prypchan, Ignacio Monque, Ani Villanueva, Gisseline Aminuy y Nanín García.

Estos personajes fueron seleccionados con un criterio muy específico para tener una variedad de personas que tuvieran una larga experiencia y carrera artística (Ani Villanueva, Nanín García), así como también artistas que son jóvenes en el desarrollo de su arte (Ignacio Monque, Gisseline Amiuny y Miguel Prypchan). También se quiso incluir la visión de tanto hombres como mujeres pues, durante la investigación se notó que la presencia de mujeres artistas es significativamente menos; esta es otra disyuntiva que se abordó durante esas entrevistas en específico.

Cada sección tiene una portada, que introduce el nombre del artista junto con una frase celebre recopilada en la entrevista. Los capítulos contienen, además, una página con una breve reseña bibliográfica, páginas completas con retratos en blanco y negro del personaje, así como también varias fotografías algunas de algunas de sus obras.

El primer entrevistado es Miguel Prypchan. Es el más joven de la selección de personajes, quien realiza unos modelos abstractos y geométricos de El Ávila, famosa montaña que envuelve el valle de Caracas. Sus obras tienen rasgos muy profundos de las corrientes abstractas y geométricas como también un interesante juego de colores para representar la luz. La entrevista tuvo un gran enfoque en su proceso de inspiración y elección de obras así como su papel e influencia en la sociedad; esto aunado a los tópicos generales a tocar en el hilo narrativo del libro.

Extracto de la entrevista a Miguel Prypchan:

“¿Cuál crees que es tu papel en la sociedad como artista?”

Wao, qué complejo, (risas). Realmente, lo que me gustaría es transmitir un mensaje de interacción, ecológico y de acercamiento del ciudadano común al arte, de la persona a la montaña, y al mismo tiempo darle a éstas una connotación urbana, moderna y abstracta. Que el ser humano las disfrute de una manera distinta, aportando un lenguaje o una interpretación nueva que hasta los momentos no se había hecho de ellas, toda una propuesta lúdica de cambio de la perspectiva cotidiana. Eso es lo que ha caracterizado y lo que ha llamado la atención de esta propuesta. Todas las montañas se han hecho por diferentes artistas, en algunos casos se trata de fotografía y en otros de pinceladas, pero no en un lenguaje convencional sino de una forma que se plantea moderno, abstracto; es novedoso. Así como nosotros tenemos El Ávila, los franceses tienen su *Mont Blanc* o los americanos tienen su Colorado. Es interesante como tú al plasmar de una manera abstracta una silueta, inmediatamente generas una conexión con las personas. Todo caraqueño tiene El Ávila presente de alguna u otra forma en su imaginario personal. Así como cada ciudadano de cada ciudad del país del mundo tienen presentes su entorno geográfico. Entonces es esa conexión que, al ver las piezas, te lleva inmediatamente a un juego entre la obra, la realidad y la persona: esa interpretación de cada uno de ellos.

¿Cómo crees que el público se relaciona con tu obra? ¿Qué crees que el público siente cuando la persona tiene la posibilidad de integrarse en una obra como la tuya, que quizás la pintura no puede dar?

Parte de la ejecución del proyecto del C.C. San Ignacio tuvo mucha relación con SOCIEVEN que es la fundación de los sordociegos venezolanos. Esta obra fue concebida intentando que sea gentil e interactiva, no sólo para el ciudadano común, si no para personas con discapacidad que puedan jugar al tacto. Se están conjugando varios factores, uno es que puedes interactuar con la obra de forma táctil cuando caminas a través de ella, pues tienes una experiencia cromática en donde tu cuerpo adquiere los colores de la montaña, lo que me parece que es divertido. Y lo interesante de la pieza es que cuando caminas alrededor de ella tu movimiento genera ese cambio de colores y de volúmenes que tú desde una posición piensas que está de cierta forma y, cuando te acercas, ves que está de otra. Así como de un lado lo ves de un color y de otro lado es diferente. La obra está concebida para que el espectador sea parte de ella, en el sentido que juegues con tu movimiento que es lo que hace que ella sea interactiva. He podido presenciar que la gente la recorre, la ve desde varios lugares, genera esa comunicación con la pieza y en otra forma te llena en tu trabajo.

¿Crees que el arte abstracto es un reflejo de la realidad?

Por el contrario. El abstraccionismo es un sentimiento, una interpretación personal de elementos que tú ves. Creo que está lejos de la realidad. Ahora, que nuestra realidad sea abstracta, es otra cosa.

¿Crees que todo ya está inventado? ¿Dónde está lo nuevo?

No, no creo que todo esté inventado. Yo creo que la creatividad reside en interpretaciones de lo que ya está inventado. Pero es lo que te digo, de la interpretación de lo inventado y de cómo lo configuras es que nacen las nuevas cosas. Pero a mi criterio no está todo inventado. Sería limitante.

¿Qué consideras que es lo trascendente del arte?

Lo sublime, la interpretación. Yo creo que el arte tiende a favorecer la sugerencia, a mí me parece que eso es lo bonito, la comunicación. El lenguaje sin palabras y universal. Eso es lo etéreo, que de alguna forma puede ser y, hacia donde creo que ha evolucionado el arte. Deriva de lo realista, de lo recargado, del barroco, de la estética. El arte también ha ido mucho a lo funcional. Fíjate que ahorita sí hay diseños que te aportan de una u otra forma; así como buscan la interacción que no es únicamente lo estético, sino lo funcional. Se resumen en eso.”³⁰

Ignacio Monque, el artista que conforma el segundo capítulo del libro, se autoproclama un artista de taller. Su obra se basa en una manipulación meticulosa del alambre y una interesante selección de palabras, poemas y textos, con los que logra una exposición tridimensional, con un soporte mínimo. Su entrevista fue enfocada hacia su opinión acerca del arte abstracto en Venezuela, en conjunto con los temas generales del libro.

Extracto de la entrevista a Ignacio Monque:

“Nos resulta peculiar el hecho de que en Venezuela y, particularmente en Caracas, las obras artísticas más representativas son abstractas ¿Por qué cree que nuestra sociedad tiende hacia el arte abstracto y no hacia el figurativo?”

Creo que eso facilita que las personas tengan un criterio más amplio sobre las cosas que observan. También es algo muy propio de Venezuela en particular, a causa de sus artistas más emblemáticos como lo son Soto, Cruz-Diez y Alejandro Otero; quienes partieron de la obra figurativa, hicieron síntesis dentro de sus trabajos y lograron desarrollar una obra que capta el detalle y lo amplifica.

Para mí, una obra abstracta es una muestra de un tejido mayor. Es una sección de algo, un detalle muy particular de ese artista que lo genera, que lo hace más profundo y más íntimo. De ahí viene la proliferación del arte abstracto, ya que este promueve que el lenguaje sea mejor interpretado por cualquier persona y la pone a pensar, en lugar de dejarlo explícito en una obra figurativa. En una obra abstracta hay muchas aristas a las cuales ver, darles vuelta y reinterpretar, lo cual genera una respuesta emotiva por parte del público.

En el caso venezolano en particular, creo que el arte abstracto es bastante más rico que en otros países, quizás se deba a la misma educación del venezolano. Nuestro folclore puede tomarse como punto de partida para muchas interpretaciones y reflexiones para hacer de algo figurativo, algo más peculiar.

¿Qué ocurre con la generación de relevo del arte plástico en Venezuela?

Lamentablemente se interpreta el éxito de los artistas como algo fácil de conseguir. Se busca un atajo a un éxito que requiere mucho esfuerzo y constancia. De allí viene el hecho de que mucha gente que entra en el mundo de las artes busca reinterpretar a otros artistas o incluso los copian y esto genera problemas fuertes.

De hecho, esa cuestión de generar una riqueza a partir de las artes es muy difícil. Pueden haber muchos artistas pero los que llegan a la cúspide son muy pocos. Y menos mal que es así porque es una especie de selección natural. Si no sería una especie de extraño azote, de cada quién queriéndose imponer casi a la fuerza.

¿Lo trascendente en la obra de Ignacio Monque?

La sorpresa de la persona que lo ve. El que descubre que no es sólo un alambre, sino un mensaje. Descubrir que una obra que observas no es sólo una mera estructura, sino que dice algo. Esto te captura por un momento más y seguro es la parte más notable de mi trabajo.

³⁰ Fuenmayor, Valentina; Gutiérrez, Laura; Mora, Luisana; Oliveros, Deborah. (2014). *Abstracciones*. Caracas, Venezuela.

¿Está todo inventado en el arte?

Pensaría que no porque confío que hay más posibilidades. La única limitante en las artes es la imaginación. La labor del artista está en ser curioso, constante, expresar el mensaje y dejar el camino abierto para esa nueva vertiente. Ciertamente no todo está descubierto, aunque cada vez es más complicado. Siento que la historia del arte es una suerte de espiral, se pasa por un sitio similar pero cada vez en un mayor nivel. Puede ser comparable incluso con la condición humana que, a medida que pasan los años, se van revelando cosas en la vida que de repente no habían sido comprendidas por cuestión de madurez o de niveles de reflexión. Creo que es una cuestión extremadamente personal.³¹

El tercer capítulo del libro es la entrevista a Ani Villanueva, una de las artistas con mayor experiencia y trayectoria de la gama que conforma el libro. Su arte se cataloga por ser de la corriente cinética pues incorpora el movimiento y el uso de colores. Su opinión sobre el auge del arte geométrico y cinético y la responsabilidad de los artistas en ser auténticos tiene un gran peso en el contenido del libro. Siendo una de las dos mujeres incluidas en la selección, conocer su opinión sobre la participación de las mujeres en el desarrollo del arte del país, y la aceptación y el desarrollo que tienen en el campo, fue de gran relevancia.

Extracto de la entrevista a Ani Villanueva:

“¿Por qué crees que el arte abstracto es el que más ha calado en el país en los últimos años?”

Ahorita estamos en el campo de la abstracción, pero la verdad es que cada artista tiene que pasar por las diferentes etapas para alcanzar la simplicidad. Tienes que dibujar, echar color, hacer sombras así sea sólo a nivel académico, y yo creo que en el arte abstracto se ve eso: que hay un camino andado, un crecimiento interno. Ya la gente superó la etapa de las naturalezas muertas, de los paisajes, de la figura humana. Por eso creo que la abstracción es una etapa de depuración del arte y deja un lenguaje infinito. Yo empecé siempre haciendo abstracción desde que realicé *performances* con un vestido con las obras abstractas de mi mamá para imprimirles movimiento; pero esta incursión posterior abstracta para mí es emocional luego de trabajar muchos años en la conservación de Venezuela y hacerme mi propia casa de barro, que es como una gran escultura, en medio de un parque nacional.

Sin embargo, el arte abstracto no es sólo algo de los últimos años. La abstracción ha sido una de las formas de expresión de los grandes artistas del mundo desde muy temprano; la generación de mi madre aquí en Venezuela ya hacía abstracción y nosotros ni pensábamos en nacer.

Un hecho notorio es que los grandes artistas cinéticos y geométricos son venezolanos ¿por qué crees que sucede esto?

Por la locura que vivimos. La incompreensión y la desconexión del ciudadano con su realidad te impulsan, si eres creativo, a abstraerte. Vivimos en una de las sociedades más locas y difíciles de entender, en un mundo en el que nos tenemos que estar adaptando constantemente a situaciones incomprensibles. Entonces así como los venezolanos somos „toderos“, un entrenamiento particular de este país, de igual forma llegamos a la abstracción más rápido que los demás. Estamos entrenados para la improvisación constante y por eso en esta generación vamos empujados hacia la abstracción a juro. Lo veo casi como un proceso interno: es una respuesta. Una respuesta a buscar una solución en base a lo que tienes disponible, y esto forma parte de nosotros como venezolanos. Por ejemplo, hay una tendencia en los jóvenes a documentar la realidad, mientras que yo la encuentro abrumadora, entonces prefiero abstraerme y observarla como a través de un

³¹ Fuenmayor, Valentina; Gutiérrez, Laura; Mora, Luisana; Oliveros, Deborah. (2014). *Abstracciones*. Caracas, Venezuela.

microscopio.

Mencionaste que es muy importante encontrar tu propio lenguaje que te distinga de los demás y que eso sólo se logra con el tiempo...

Con el tiempo porque eso es un saber escucharte a ti mismo, tienes que tener un grado de autenticidad, de honestidad. El mundo está lleno de miles de manifestaciones -unas buenas, otras regulares- pero las que se distinguen realmente son las que son muy auténticas. Eso significa que hay una comunicación con tu ser muy íntima, muy profunda. Por eso la importancia del silencio, la soledad, la capacidad de nutrirte e inspirarte con cosas que van alimentando tu camino. No sé si es un poco exagerado, pero puede decirse que es un proceso de conexión con la divinidad. Creo que hay algo en la creatividad que es sublime, muy auténtico, muy verdadero. Cuando yo hacía *performances* empecé introduciéndome en el arte de mi madre y traté de transformarme en una obra en movimiento. En esa búsqueda yo no sabía lo que iba a salir, entonces ahí hay un gesto de autenticidad, porque tú te estás tirando como al vacío, te estás lanzando en una cosa que está planificada en estructura -tengo este traje, música electrónica, una exposición como apoyo- pero ¿qué es lo que yo voy a hacer? No tengo idea. No es tan fácil, yo no digo que todo el mundo llegue a un proceso tan complejo como el mío, pero sí me siento muy confiada en lo que de repente sale porque ya sé que viene con toda esa síntesis interna y todo ese contenido.”

¿Crees que en el arte ya todo está inventado? ¿Ya todo se ha hecho?

Es imposible. Yo soy única, no me parezco ni a mis ancestros, ni a mis referencias, ni a mis profesores, ni a mis alumnos, ni a mis amigos, ni a mis hermanos, ni a mis hijos ¿entonces cómo puede ser? Es una evolución. Todo lo que yo he vivido no tiene nada que ver con lo que tú estás viviendo ni lo que vas a vivir, entonces lo que tú expreses será algo muy particular. Pero si no pasas por el proceso introspectivo y copias, entonces no se sustenta y te pierdes de la magia de ser artista. Tiene que ser un camino que tú vas encontrando. Todo lo que yo hago es muy sensorial y vivido, por eso es único. Entonces, imagínate, no está inventado porque mi vida es única. No todo está hecho porque faltas tú y faltan todos.

Queríamos que nos hablaras un poco sobre el papel de la mujer en el arte ¿por qué crees que predominan más los artistas hombres en este género en Venezuela?

Porque vivimos en una sociedad medieval machista. Todavía en ese sentido no hemos avanzado. Claro, nosotras ahora nos educamos, nos expresamos y entre nosotras nos entendemos, pero es impresionante como por ejemplo la obra de mi madre es increíble, no porque sea mi madre, sino por todo lo que expresa a través de la abstracción... ¡y cómo cuesta atraer atención a su trabajo y hacerle un homenaje! En el mundo del arte son las mujeres las que, usualmente, tienden a reconocer el arte de otras mujeres, por supuesto con algunas excepciones. Como seres humanos sí hemos evolucionado, pero a nivel de género es muy complejo. Yo pudiera estar haciendo proyectos increíbles, grandes intervenciones de espacios abiertos, pero entonces agarran a cualquiera... porque es varón.³²

Gisseline Amiuny es otra de las artistas jóvenes en cuanto a trayectoria artística pero que, a pesar de eso, ha estado presente en exposiciones internacionales muy importantes. Siendo una gran representante del movimiento cinético en Venezuela, durante la entrevista se indagó sobre su visión acerca del arte cinético y la importancia del arte para la sociedad.

Extracto de la entrevista a Gisseline Amiuny:

“¿Cuál es el papel de Gisseline y su arte en la sociedad venezolana?

El arte forma parte de la cultura de un pueblo y es el legado que trasciende de generación en generación y eso tiene mucho que ver con la educación y la cultura que van de la mano, porque una sociedad culta es una sociedad bien educada. El arte para mí también está muy ligado con la libertad porque es una forma de expresión libre del ser humano. El artista no se rige por ninguna regla, sino que se basa en su propia inspiración.

³²Fuenmayor, Valentina; Gutiérrez, Laura; Mora, Luisana; Oliveros, Deborah. (2014). *Abstracciones*. Caracas, Venezuela.

Como persona, mi papel es contribuir con la cultura con mi trabajo y motivar a la gente a que se interese por el arte que se hace aquí y, en especial, el arte y la creatividad en los momentos de crisis me parece que se fortalece, pues toda crisis crea oportunidades, y generalmente los artistas siempre estamos buscando nuevas formas de expresión.

¿Por qué crees que el arte abstracto es el que más ha sobresalido en los últimos años en Venezuela?

Aquí el arte los llevamos en la sangre los latinoamericanos y en especial los venezolanos. Si estudiamos el arte indígena se consiguen raíces que nos llevan a la abstracción. En la época prehispánica, todas esas vasijas tienen parte de arte geométrico; fíjense que siempre está la línea, el triángulo, el círculo. Esto, aunado al legado de los grandes maestros, nos hace una sociedad familiarizada con el arte abstracto. Sin necesidad de decirnos "¡ese es Soto!" tú ves la obra, cuando estás chiquito la estudias, vas al Museo de Arte Contemporáneo, lo ves en Caracas todo el tiempo, vas al aeropuerto y ves al maestro Cruz-Diez y tu cerebro inconscientemente lo internaliza y sabe que es arte, además lo hace propio. Yo creo que somos una cultura que llevamos la geometría y el arte cinético en la sangre.

¿Crees que el arte en Venezuela está surgiendo o decayendo?

Yo creo que el arte venezolano está surgiendo ya que somos una sociedad muy joven y que tenemos mucho que decir. El arte siempre está por encima de la política y siempre consigue caminos para continuar. De repente, a la hora de viajar a una exposición, no hay apoyo para poder trasladar las obras de una manera correcta, es muy difícil. Sin embargo, aunque el apoyo de las instituciones colabora y ayuda a enaltecer el arte, su carencia jamás podrá destruirlo.

¿Tú crees que, en el mundo del arte, ya todo está inventado?

No. Siempre habrá el artista que consiga una nueva forma de expresión. Y eso es lo mágico del arte, que es atemporal y siempre existirán formas de expresión que trascenderán por siglos.

Con respecto al papel de la mujer en el arte ¿por qué crees que predominan más los artistas hombres en este género en Venezuela?

De verdad que sí somos pocas mujeres, es fuerte el trabajo, no es fácil. Lo que pasa es que el mundo del arte es un mundo complicado si no tienes un apoyo. Víctor, mi esposo, me complementa mucho y me apoya -igual que mis hijos y mi familia- porque a veces tienes que dedicar muchas horas, tienes que viajar, te puedes ausentar de repente un mes de tu casa. Entonces la mujer como madre, esposa, y quien dirige el hogar se nos hace un poco más difícil. Yo, afortunadamente, he salido a exponer en una etapa madura, y eso también me ha ayudado. Pero también es un problema de nuestra sociedad. Por lo menos ahorita una de mis obras está en Barcelona, España, en una exposición especial de puras mujeres artistas. Allá sí, fíjate. Es una sociedad más culta que sí entiende el arte y lo comprende mejor.³³

Por último, para finalizar el libro, está la entrevista a Nanín García, quien de la serie de artistas seleccionados es el que tiene más experiencia y reconocimiento en el mundo artístico; no solo por su obra sino por sus grandes conocimientos y labores en museografía aunado a treinta años de trabajo directo con el maestro Carlos Cruz-Diez. Sus obras se caracterizan por tener una identidad profundamente marcada. Expresó que lograrlo ha sido su gran reto de la vida. Nanín comenta sobre el valor que tiene para los artistas encontrar su discurso y apegarse fielmente a éste. También ofrece su opinión acerca la

³³ Fuenmayor, Valentina; Gutiérrez, Laura; Mora, Luisana; Oliveros, Deborah. (2014). *Abstracciones*. Caracas, Venezuela.

importancia que tienen la escritura y el arte en el desarrollo y la formación de las culturas.

Extracto de la entrevista a Nanín García:

“¿En qué medida crees que el arte ayuda a la sociedad?”

Los artistas son como pioneros. El arte es como punta de lanza en cualquier cultura y los artistas son los que ven un poco más allá. En una sociedad en donde hay médicos, farmacéuticos, abogados, matemáticos, músicos -puedes nombrar lo que quieras en el compendio de disciplinas y actividades que forma una sociedad- los artistas son los indicados para ver las nuevas formas.

¿Cómo ven las nuevas formas?

A mi juicio son personas tocadas. Hay dos versiones: Joseph Beuys dice que el hombre es artista, que cualquiera puede serlo, a mi parecer es de otra manera. Yo pertenecería más a lo que dice Leonardo Da Vinci que afirma que los artistas son personas tocadas y muy especiales, por lo que para la sociedad su aporte es enorme. Va a la par del aporte del científico, que es el otro polo que le trae grandes aportes a la colectividad.

El arte es importantísimo, le da forma a una cultura. El arte te puede dictar en el tiempo convenios estéticos y modas. Los impresionistas surgieron y detrás de ellos todo cambió: la vestimenta, el comportamiento, las tendencias, etc. El arte es una forma de vida. Lo que sucede con el arte -a mi juicio- es que todo comienza con la escritura. Los grandes pensadores te grafican el sonido y lo dejan en el tiempo grabado en cualquier soporte para comunicarse. Por eso para la humanidad lo más importante ha sido la comunicación, es una necesidad primaria en el hombre. La responsabilidad de la escritura en la forma de las culturas es grande y, en ese aspecto, el arte es fundamental en la sociedad.

¿En qué medida crees que el arte contribuye en la educación de la sociedad?

Cuando una cultura ya tiene sus rasgos definidos, la pintura, la escultura, la arquitectura y los convenios se traducen en la educación porque es la consecuencia de una cultura. Es decir, es copiarse a sí mismo. Pondré un ejemplo peculiar: los brasileros se copian de sí mismos y a mí me encanta eso. Ellos adoran su propia música, su comida y sus costumbres; he estado allá varias veces y eso me impresiona.

También lo he notado en otros países, pero por ejemplo aquí en Venezuela carecemos de eso, pareciera que nos gusta más lo de afuera y no las cosas de acá.

¿Cuál es tu visión sobre lo abstracto?

A mi manera de ver hay dos grandes mundos que en un momento dado se fusionan: la figuración y la abstracción. Es como la costa entre el agua y la tierra, que se va, regresa y se vuelve a ir. Ahora es agua, ahora es tierra. Cuando usas la figuración, ¿cuál es la comunicación que estás emitiendo? Se hace de manera clarísima, a través de una figura que estas llevando a un soporte el cual se muestra. La Mona Lisa es una figuración que tiene rasgos psicológicos muy evidentes que cambiaron la pintura en la historia, por lo que se puede decir que la figuración tiene un alcance enorme.

Lo otro es la geometría. Si tienes el don de vender la línea, el triángulo, el círculo, el cuadrado, los colores y el espacio -que es lo más importante- tu nivel de comunicación es abstracto. En el caso de Cruz Diez, él comunica el color. Él rompió la asociación entre el color y la forma para quedarse sólo con el color y así comenzaron sus abstracciones geométricas transfiguradas en fenómenos ópticos. En el caso de Soto, fueron las vibraciones.

Por eso mi lucha es la identidad. Cuando analizo lo que hago, me doy cuenta de que lo que he pretendido es modelar una identidad. Utilizo los mismos ingredientes en el campo de la geometría: la línea, el triángulo, el cuadrado, el círculo porque son ingredientes que no tienen dueño. Nadie es dueño de las figuras geométricas, son valores que tú puedes usar perfectamente. El detalle está en cómo comunicas esas ideas en conceptos y filosofías de vida.

Nombraste a Soto y a Cruz-Diez, dos artistas abstractos muy importantes en la historia del arte venezolano, e incluso del mundo ¿Por qué crees que el arte abstracto ha tenido tanto auge en Venezuela?

Debe ser porque la gente no quiere pensar, no quiere que le atormenten el cerebro. Nunca me lo he planteado concretamente, pero si me pones a reflexionar al respecto, puede ser porque el arte geométrico no reduce los hechos a meras anécdotas ni traduce su relato en realidades concretas. A diferencia de la figuración y el arte conceptual, en que los

artistas emiten opiniones de problemas y le dan una forma porque tienen un código plástico que dominan.

Los artistas tienen que tener su código. La pintura de Da Vinci siempre es la misma, La Virgen de las Rocas es igualita a la Mona Lisa, igual a La Esposa del Ferrovial e igual al David; todas tienen la misma cara, que es lo genial. Vivaldi hizo una sola sonata y ése es su código. Tú ves una obra de Jesús Soto en donde sea y es una obra de él, no le hace falta una firma abajo, se reconoce, ése es el código.

Entonces no ha sido fácil conseguir tu propia identidad como artista

Como artista uno se tiene que preparar, educar e inmiscuirse en el mundo del arte. Cuando uno es joven uno no ve el hueco en el cual uno se va a meter para desarrollar su obra, su estilo y su visión diferente. Este espacio lo vas descubriendo poco a poco a lo largo de la vida, vas aprendiendo a medida que vas a las academias y los talleres.

En la medida en que ves el huequito en donde puedas caber y en donde tú ves otras cosas, cuando lo encuentras lo empiezas a trabajar. Hay gente que nunca lo ve y otros que se pierden, pero lo importante es que lo veas y eso toma tiempo. Por ejemplo, el arte hoy en día no ha salido del impresionismo y seguimos en el estudio de la luz, son grandes cambios que tardan siglos.

¿Qué mensaje puedes dar a los artistas venezolanos que están surgiendo o que quieren introducirse en el mundo del arte?

Que sean ellos, que se revisen, que vean para adentro y que busquen grupos en que se alimenten y se ayuden entre sí. Que se encuentren, que busquen su vía y su manera propia de expresarse. Por otro lado, para un artista que comienza desde joven, es importante evitar la contaminación. El exceso de información, de libros y un mal educador o profesor “chimbo” en una escuela de arte puede confundirte. El artista es artesano, mas el artesano no es artista. El artista maneja todo, es una especie de mago. El artesano hace las cosas pero no tiene el “coco”. En el país tenemos ese problema, hay falta de educación.

¿Ya está todo inventado en el arte?

¡Falta mucho! ¡Faltan súper nociones! Pudiera pensar que aún estamos en pañales. Creo que la comprensión lógica del hombre tiene su proceso y su tiempo. Si llevaras una computadora al siglo XV, te quemarían en la hoguera. Creo que falta muchísimo por comprender, inventar y desarrollar.

El arte es un fenómeno bien complejo en el que a veces pareciera que no hay escapatoria, que todo ya está inventado. Hoy en día quien invente algo nuevo en la figuración es un genio. Pero en la abstracción, cuando surgió el arte cinético, se decía que ya todo estaba inventado, que no surgiría nada nuevo pero sí hubo salida. Los cinéticos encontraron un espacio para traer un nuevo discurso, por lo que creo que sí hay espacio para formas nuevas.³⁴

El libro *Abstracciones* contiene visiones diferentes y complementarias sobre el arte abstracto, geométrico y cinético en Venezuela. Así como reflexiones particulares sobre el arte, la autenticidad y la inspiración. Es un texto con perspectivas de artistas muy diferentes, con estilos incomparables, que se encuentran para señalar y hacer constar la importancia que tienen los artistas en el cultivo de la creatividad, la autenticidad y la formación de las culturas.

Es una obra que propone ofrecer una posición trascendente al tratar temas que no vencen con el paso del tiempo –la educación, el arte, la expresión artística,

³⁴Fuenmayor, Valentina; Gutiérrez, Laura; Mora, Luisana; Oliveros, Deborah. (2014). *Abstracciones*. Caracas, Venezuela.

la creatividad y la identidad- expuestas por personalidades diferentes que han logrado imponer su estilo y el reconocimiento de sus obras en el mundo para continuar con el enriquecimiento cultural.

Adicionalmente es un libro que busca servir como herramienta para inspirar en las personas –especialmente los jóvenes- el cultivo de la autenticidad personal, la indagación en la importancia del arte para la sociedad.

10. Aspectos gráficos

TÍTULO

El título *Abstracciones* busca representar la esencia pura, simple y minimalista del libro: reflexiones de diferentes artistas sobre el arte abstracto.

PORTADA

Incluye una figura abstracta con elementos geométricos como el círculo, el triángulo, el cuadrado y el rectángulo para complementar visualmente el tema principal que trata el libro: arte geométrico y abstracto.

FORMATO

La medida del libro es de 23x25 centímetros. Este tamaño se escogió en búsqueda de salir de lo común, romper con el esquema típico de libros rectangulares, por lo que se eligió una forma que tendiera más hacia el cuadrado para hacerlo más llamativo.

ESTÉTICA Y FORMAS DE DISEÑO

Para que el diseño gráfico del libro sirviera como soporte visual y diera fluidez, continuidad y descanso entre cada artista, se seleccionaron abstracciones geométricas y líneas rectas que intervienen el texto sin irrespetar las obras pero buscando integrarlas y hacerlas partes de un todo. El diseño del libro se asemeja más a la corriente del Suprematismo y el Constructivismo Soviético, enfatizando la figura del círculo, el cuadrado y la línea.

Para la página introductoria de cada entrevista se realizó una intervención gráfica a manera de textura basada en el estilo particular de cada artista. El poeta Maiakovski, en 1920 lo llamó "El Suprematismo o el mundo de la no

representación",³⁵ se eligió esta corriente de arte pues figuramos que era una óptima manera de simbolizar el arte abstracto.

Adicionalmente se quiso mantener una línea sobria, minimalista y muy limpia para el diseño del libro, por lo que se trabajó mucho con espacios y blancos.

TIPOGRAFÍA

Haciendo acompañamiento al Suprematismo de las formas y colores, se escogió la familia tipográfica Helvética para la portada, titulares y letras capitulares. Para el contenido del libro, la familia tipográfica "Plantagenet Cherokee", fuente con serif, para dar fuerza y estabilidad a la lectura además de balancear la esterilidad de la helvética. Los nombres de los artistas en cada portada están hechos con la tipografía "Ostrich", otra Sans Serif comprimida, en este caso usada para destacar el nombre de una forma sutil y no invasiva.

TEXTOS

El prólogo del libro se colocó de manera tradicional para fácil lectura, lo mismo sucede con el caso de las biografías y las introducciones de los artistas. Por el contrario, los textos de las entrevistas se colocaron en dos columnas por página para que el contenido no fuera visualmente muy cargado o repetitivo, para diferenciarlo del texto introductorio de una manera sutil, para darle más fluidez a las páginas y además de aportarle un agregado estético interesante.

MATERIALES

La portada se imprimió en papel glasé de 350 gramos con cubierta UV para que fuera dura y resistente. Para el contenido se utilizó papel glasé de 150 gramos para que tuviera un aspecto menos duro que la portada pero al mismo tiempo más

³⁵ Franco Ruschmann, Carla Beatriz. (2003). *Arte Geométrico: análisis y tendencias de su desarrollo plástico*. Tesis Doctoral, Universidad de Granada, España. p. 163 CITA DENTRO DE LA CITA (Ob. Cit.) SCHAPIRO, M. (1988). "El arte moderno". Ed. Alianza. Madrid, p. 163

resistente que un papel común y para que el libro tuviera semejanza a una catálogo artístico. Adicionalmente se hizo un formato de sobre impreso, con inspiración de arte de la portada, para incorporar a la entrega un CD que contiene todo el material digital del libro. Dicho CD también está impreso con un diseño inspirado en la portada.

SELECCIÓN DE IMÁGENES

Las imágenes que forman parte del libro se escogieron para representar gráficamente al artista y su obra. Primero se colocaron todos los retratos en blanco y negro para dar una sensación más íntima y un acercamiento más personal al personaje. Finalmente, se colocaron imágenes de las obras más recientes o más representativas de cada uno de los artistas.

PALETA DE COLORES

Los colores lienzo o colores base fueron amarillo truncado y negros rebajados para crear un contraste entre la calidez que sirve para amenizar la lectura, y la sobriedad, limpieza y minimalismo para dejar espacio a la riqueza visual de las obras en el contenido. Los elementos gráficos se trabajaron en una mezcla de colores primarios destacado el uso del rojo con la función de catalizar a los demás colores, dar dinamismo y despertar curiosidad por el contenido. El diseño en general también tiene una leve semejanza a la *Escuela de la Bauhaus*, que se caracteriza por el uso de los colores primarios y las formas básicas.

11. Conclusión

Abstracciones es una producción editorial que contó con tres fases de elaboración: pre-producción, producción y post-producción. Durante la primera etapa, se plantearon los objetivos generales y específicos que debía cumplir el proyecto, los cuales fueron alcanzados durante su realización mediante el uso de la investigación, la entrevista como género periodístico y la redacción. Todo esto acompañado de la parte gráfica, la cual juega un papel determinante en cuanto a la presentación, pues va de la mano con su contenido y forma una parte esencial del libro.

Después de haber sido partícipes y co-protagonistas -junto con los artistas- de este proyecto editorial bajo el nombre de *Abstracciones*, se pueden esbozar una serie de conclusiones en cuanto a los aspectos que se consideran esenciales dentro de una producción editorial en cada una de sus fases.

En primer lugar, la investigación juega un papel determinante en la elaboración de un libro de entrevistas. A través de este recurso, el periodista construye las bases del proyecto, sobre las cuales estarán sentadas diversas cuestiones como la elaboración del objetivo general del libro, la elección de los artistas, la formulación de las preguntas generales y específicas de cada entrevista, el estilo y el diseño del libro. En el caso específico de *Abstracciones*, la investigación fue una herramienta utilizada por las autoras del libro para entender factores como el mundo del arte, el abstraccionismo, el cinetismo, el arte geométrico, la historia del arte en Venezuela, los artistas más destacados del país y la escuela que dejaron tras de sí. La investigación es, entonces, un recurso indispensable para que el periodista pueda situarse no sólo históricamente, sino también para que pueda tener claros los conceptos básicos sobre los cuales elaborará y orientará las entrevistas.

En segundo lugar, para la elaboración de un libro de entrevistas es necesario establecer cuál es el tipo y estilo de entrevista a utilizar y cómo será la forma narrativa de presentarla al lector. *Abstracciones* es un libro que procura

ofrecer los puntos de vista de los artistas entrevistados, quiénes representan la libertad, el don de crear, la creatividad y el estilo. En base a ello, se estableció un estilo de entrevista conversacional en el que se reflejara la informalidad característica del abstraccionismo, de tal manera que se acoplara al estilo libre de cada artista y se pudieran extraer los pensamientos más puros y auténticos de la percepción de los entrevistados. El estilo de la entrevista es un recurso indispensable para la realización de este tipo de producción editorial, ya que tiene como objetivo contextualizar de manera particular la entrevista y situar al lector en un estilo único.

Finalmente, la parte gráfica del proyecto constituye un aspecto esencial del mismo, en el que a través de su paleta de colores, diseño, fotografías, tipografías y diagramación se ubica al lector en el estilo general del libro, introduciéndolo en la temática con la sutileza característica del arte geométrico.

En síntesis, la elaboración de un libro de entrevistas requiere la puesta en común de dos grandes mundos: el periodístico y el tópico tratado a lo largo de las páginas que constituyen la producción editorial.

El aporte de *Abstracciones* como libro de entrevistas es demostrar que a través de la investigación profunda, el establecimiento de un estilo narrativo afín al tema tratado, el uso de la entrevista conversacional y el diseño gráfico, se logra que el lector no sólo tenga acceso a los pensamientos y reflexiones de los entrevistados, sino que tenga la oportunidad de sentir que, a través de las páginas, se abre una ventana hacia el mundo interno de cada personaje, de la persona detrás de la obra.

12. Glosario

Abstracción (género artístico):

Un arte que no toma como referencia lo natural y no se sujeta a ninguna regla. Las pinturas van a ser la expresión de la subjetividad y del mundo interior del artista. Con ello se logra transmitir directamente desde el sentimiento, mezclar colores sin ninguna restricción, plasmar formas geométricas con relaciones libres entre ellas y desligar la creación artística de toda servidumbre.³⁶

Arte:

2. amb. Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.³⁷

Artista:

2. com. Persona que ejercita alguna arte bella.

3. com. Persona dotada de la virtud y disposición necesarias para alguna de las bellas artes.³⁸

Arte abstracto:

1. m. Modalidad artística que transcribe lo expresado acentuando los aspectos formales, estructurales o cromáticos, sin atender a la imitación material.

Arte geométrico:

Como factores diferenciales entre la geometría y el arte geométrico, se observa que: geometría es una ciencia y un método de estudio sobre el espacio, las figuras, y las relaciones métricas. Y lo geométrico es un medio de expresión y de representación de las figuras y del espacio. La obra geométrica puede emplear, o no, los atributos de la geometría para expresar el contenido deseado, se apropia en muchos casos de las funciones ejercidas por la geometría en relación con el arte.³⁹

Arte cinético:

El arte cinético del siglo XX es un arte que trabaja con el espacio tridimensional y el movimiento real; para esto utiliza la ciencia en la determinación estricta del movimiento a ser producido, en las obras más complejas son incorporados motores. Muchos de los artistas

³⁶ Franco Ruschmann, Carla Beatriz. (2003). *Arte Geométrico: análisis y tendencias de su desarrollo plástico*. Tesis Doctoral, Universidad de Granada, España. p. 113

³⁷ Diccionario de la Real Academia Española

³⁸ Diccionario de la Real Academia Española

³⁹ Franco Ruschmann, Carla Beatriz. (2003). *Arte Geométrico: análisis y tendencias de su desarrollo plástico*. Tesis Doctoral, Universidad de Granada, España. p.16

cinéticos que trabajaron con el tridimensional van explorar la ilusión del movimiento en el plano bidimensional, y a esas obras se les denominan de Op Art.⁴⁰

Constructivismo:

1. m. Movimiento de arte de vanguardia, interesado especialmente por la organización de los planos y la expresión del volumen utilizando materiales de la época industrial.⁴¹

Constructivismo soviético:

Es otro de los movimientos que va a trabajar ampliamente con la obra geométrica. Se desarrolla inicialmente en Rusia entre los años de 1917-1920, en una época de fuertes conflictos en un entorno de posguerra y revolución. Los artistas se oponen al viejo orden y al arte visual conservador, proponiendo la socialización del arte.⁴²

Entrevista/Entrevistar:

1. tr. Mantener una conversación con una o varias personas acerca de ciertos extremos, para informar al público de sus respuestas.

2. prnl. Tener una conversación con una o varias personas para un fin determinado.⁴³

Escuela de la Bauhaus:

La Bauhaus cuyo nombre significa “Casa de construcción” fue una escuela de arquitectura, artesanía y diseño de gran influencia en el campo artístico. En el conjunto se podría decir que la obra geométrica de la Bauhaus es muy variada, teniendo cada artista muy acentuado su trabajo personal. Encontramos tanto obras geométricas de carácter abstracto como figurativo. En cuanto a lo representado observamos una cierta espiritualidad en los trabajos de Kandinsky contrastando con una calculada construcción arquitectónica en las obras de Moholy-Nagy. La utilización del color se da tanto plano como difuminado con la incorporación en algunos casos de texturas y volúmenes.

Como factores novedosos en la obra geométrica de la Bauhaus, observamos la amplia utilización de formas sobrepuestas, cuya transparencia actúa dejando verse el plano anterior, muchas veces cambian de color sutilmente explorando la luz.

Como características substanciales en las obras geométricas realizadas por este conjunto de artistas está la realización mayoritaria de composiciones asimétrica, y la preferencia por la representación de múltiples elementos.⁴⁴

⁴⁰ Franco Ruschmann, Carla Beatriz. (2003). *Arte Geométrico: análisis y tendencias de su desarrollo plástico*. Tesis Doctoral, Universidad de Granada, España. p. 177

⁴¹ Diccionario de la Real Academia Española

⁴² Franco Ruschmann, Carla Beatriz. (2003). *Arte Geométrico: análisis y tendencias de su desarrollo plástico*. Tesis Doctoral, Universidad de Granada, España. p. 137

⁴³ Diccionario de la Real Academia Española

⁴⁴ Franco Ruschmann, Carla Beatriz. (2003). *Arte Geométrico: análisis y tendencias de su desarrollo plástico*. Tesis Doctoral, Universidad de Granada, España. p. 156

Futurismo:

Movimiento impulsado al comienzo del siglo XX por el poeta italiano Marinetti, que trataba de adaptar el arte al dinamismo de los avances de la técnica.⁴⁵

Informalismo:

Movimiento artístico de tendencia abstracta que se desarrolló en Europa durante la segunda mitad del siglo XX, cuyo propósito es negar las formas clásicas, es decir, una rebeldía frente a toda estructura preconcebida y racional. (...) El artista informal asume la problemática del mundo en el que se desenvuelve y busca expresarla de modos muy diversos a través de la pintura, escultura, arquitectura, literatura, música, etc.⁴⁶

Suprematismo:

El Suprematismo tiene inicios en 1913 con el “cuadrado negro sobre fondo blanco” de Malevich, donde según el autor llega a realizar el punto cero de la reducción objetiva. “Por suprematismo –escribe Malevich- entiendo la supremacía del sentimiento o la sensación pura en las artes pictóricas... En el año de 1913, en un desesperado intento por liberar el arte del lastre que supone el mundo objetivo, busqué refugio en la forma del Cuadrado y expuse un cuadro que era nada más ni nada menos que un cuadrado negro sobre fondo blanco... No era un cuadrado vacío lo que expuse, sino más bien la vivencia de la falta de objetos”. En 1915, Petrogrado, se escribe el “Manifiesto del Suprematismo” redactado por Kasimir Malevich y con la colaboración del poeta Mayakowski. En 1918 Malevich pinta “cuadrado blanco sobre fondo blanco”. Posteriormente en 1920, enuncia su teoría del arte: “El suprematismo como modelo de la no representación”.⁴⁷

Ultraísmo:

Movimiento poético promulgado en 1918 y que durante algunos años agrupó a los poetas españoles e hispanoamericanos que, manteniendo cada uno sus particulares ideales estéticos, coincidían en sentir la urgencia de una renovación radical del espíritu y la técnica.⁴⁸

⁴⁵ Diccionario de la Real Academia Española

⁴⁶ Lourdes Cirlot. “La Pintura Informal en Cataluña” Anthropos Editorial, 1983, p. 17, 18, 19, 20

⁴⁷ Franco Ruschmann, Carla Beatriz. (2003). *Arte Geométrico: análisis y tendencias de su desarrollo plástico*. Tesis Doctoral, Universidad de Granada, España. p. 133. CITA DENTRO DE LA CITA (Ob. Cit.) SCHAPIRO, M. (1988). “El arte moderno”. Ed. Alianza. Madrid, p. 163

⁴⁸ Diccionario de la Real Academia Española

13. Referencias bibliográficas

Bohórquez, Douglas. (2002). *Vanguardia literaria e insurgencia política a comienzos del siglo XX en Venezuela*. Universidad de los Andes-Trujillo, 3ª ÉPOCA – N° 7.

Cirlot, Juan Eduardo. (1970). *El espíritu abstracto*. Editorial Labor, España.

Cirlot, Lourdes. (1983). *La Pintura Informal en Cataluña*. Anthropos Editorial. Barcelona, España.

Diccionario de la Real Academia Española.

Franco Ruschmann, Carla Beatriz. (2003). *Arte Geométrico: análisis y tendencias de su desarrollo plástico*. Tesis Doctoral, Universidad de Granada, España.

Fuenmayor, Valentina; Gutiérrez, Laura; Mora, Luisana; Oliveros, Deborah. (2014). *Abstracciones*. Caracas, Venezuela.

Hofmann, Werner. (1995). *Los fundamentos del Arte Moderno: Introducción a sus Formas Simbólicas*. Editorial Península, Barcelona.

Graphic Art, Galería de Arte Geométrico y Cinético, archivos Miguel Prypchan, Ignacio Monque, Ani Villanueva, Gisseline Amiuny y Nanín García, Las Mercedes, Caracas.

Lopez-Fé y Figueroa, Carlos María. (2002). *Persona y Profesión: Procedimientos y Técnicas de Selección y Orientación*. TEA Ediciones, Barcelona, España.

Lucie-Smith, Edward. (1996). *El arte Latinoamericano del siglo XX*. Ediciones Destino, S.A. Barcelona, España.

Romero Álvarez, María Lourdes. (2006). *Espejismos de papel: la realidad periodística*. Editorial Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, México.

Prado, Carlos. *La Entrevista Periodística*. Libro digital.