

fig. 1
doble por la línea segmentada amarilla / fold over yellow line

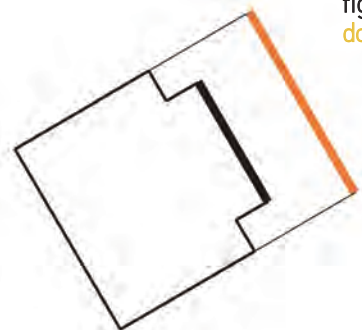

fig. 2
doble por la línea segmentada naranja / fold over orange line

Patrocinado por / Sponsored by:
Kress Stores de Puerto Rico

Curaduría y textos / exhibition and texts:
Julieta González
Diseño museográfico / Exhibition design:
Ada Bobonis
Diseño del folleto / Brochure design:
Ada Bobonis
Agradecimientos / Thanks to:
Escuela de Artes Plásticas
Carlos Díaz
Braulio Espinosa Castillo
Luis Burgos
Yussef Soto Villarini

berezdivin • collection
espacio 1414

1414 Fernández Juncos
Santurce, PR 00909
Teléfonos: (787) 725.3899 | (787) 725.2663
info@espacio1414.org

berezdivin • collection
espacio 1414

diálogos 7 | ada bobonis
proto: tipos | tiempos | ritmos | patrones

febrero - junio 2008

diálogos 7 | ada bobonis | proto: tipos | tiempos | ritmos | patrones

Como parte del programa expositivo diálogos el espacio 1414 ha invitado en esta ocasión a Ada Bobonis, quien presentará un cuerpo de trabajo inédito titulado proto: tipos / tiempos / ritmos / patrones, conformado por esculturas y videos recientes.

Los trabajos anteriores de Bobonis, realizados mayormente en el ámbito de la escultura, evidenciaban un interés por lo orgánico y las estructuras de la naturaleza a las cuales hacía referencia en sus obras mediante el empleo de fibras naturales y madera. Su obra ha ido distanciándose gradualmente del objeto escultural para desplegarse en el espacio, creando experiencias espaciales para el espectador que contribuyen a la lectura conceptual de la obra. Sin embargo, en esta ocasión, la artista regresa a los objetos puntuales, los cuales, colocados en el piso, generan un recorrido por una suerte de maqueta alusiva a una ciudad en construcción; una reflexión de la artista sobre su contexto más inmediato, la ciudad y los cambios que inevitablemente la caracterizan. Para Bobonis, la arquitectura constituye una plataforma desde la cual se puede hablar sobre la sociedad, la política, la economía. Si en sus trabajos anteriores la artista comunicaba la fascinación que sobre ella ejercen las estructuras perfectas del mundo natural, en esta serie de esculturas medita más bien sobre el efecto de la mano del hombre sobre su entorno, articulando a través de sus obras un comentario crítico sobre los procesos de cambio y sus consecuencias.

Bobonis ha escogido las estructuras de los andamiajes que se alzan por las zonas de la ciudad que atraviesan por el, a menudo polémico, proceso de renovación urbana; con las consecuencias en términos de desplazamiento de comunidades de menores ingresos, homogenización y pérdida de diversidad cultural y arquitectónica que dichos procesos implican. En una ciudad como San Juan, donde cada ola de renovación evidencia las fallas en materia de planificación urbana que la aquejan, estos andamiajes parecen ser indicativos de políticas caracterizadas por la improvisación, la falta de interés en el legado histórico y arquitectónico de la ciudad, el beneficio a sectores poderosos en detrimento de las comunidades existentes, y un falta de consideración generalizada hacia las necesidades reales de la población.

La escala de las piezas y su disposición, sugere, ante de una maqueta, parecen apuntar a la dialéctica entre naturaleza y cultura; al afán de la humanidad de dominar y conquistar el mundo natural a través de la civilización, ejemplificado notablemente por la construcción de ciudades. Nos remiten también a una imagen de la historia del arte de Puerto Rico como el Retrato del Gobernador Ustariz (circa 1792) de José Campeche, en la que vemos al gobernador sosteniendo el plano de San Juan y detrás de él una perspectiva de la ciudad literalmente en construcción. El juego de escalas entre la figura del gobernador y los edificios en la pintura de Campeche es parecido al que existe entre las esculturas de Bobonis y el espectador, el cual se encuentra, en virtud de este juego de escalas, en la posición del arquitecto o del planificador urbano, en medio de una ciudad en construcción. Esta percepción se ve reforzada por un segundo grupo de esculturas en los que la artista toma elementos más característicos de la arquitectura colonial como el techo de dos aguas, transformándolos en estructuras absurdas, formalmente afines a los juegos de la perspectiva y las arquitecturas imaginarias –como las de Piranesi o Escher–pero que conceptualmente, al igual que el primer grupo de esculturas, pueden ser alusivas a ideas como la inestabilidad, la precariedad, o a las políticas urbanas carentes de asidero o propósito.

Los videos que acompañan a las esculturas presentan imágenes un tanto abstractas y sugieren modelos de comportamientos de sistemas no lineales como una sogas o unas pelotas en movimiento. Estos objetos exhiben un comportamiento aleatorio e impredecible –caótico–que sin embargo apunta a un orden y a un ciclo natural de las cosas; conforman una segunda lectura en la que el cambio se sitúa del lado de la naturaleza. Como conjunto, estas obras nos invitan a reflexionar sobre la dicotomía entre naturaleza y cultura pero también sobre el aspecto ineludible e instrumental del cambio en la evolución tanto del mundo natural como del artificial.

As part of the exhibition program dialogues, espacio 1414 has invited Ada Bobonis. The artist will present a new body of work titled proto: types | times | rhythms | patterns, consisting of recent sculptures and videos.

Bobonis' previous sculptural works evidenced a concern for the organic and the structures of nature, which she referred to in her works through the use of natural fibers and wood. Progressively departing from the sculptural object and deploying the work throughout the exhibition space, Bobonis has created spatial experiences that contribute to the conceptual reading of the work. However, for this exhibition, the artist returns to punctual objects, which, placed on the floor, suggest a scale model of a city under construction; a reflection of the artist on her immediate context, the city and the changes that are inextricably bound to it. For Bobonis, architecture becomes a platform from which to address issues regarding society, politics and the economy. If in her previous works the artist conveyed the fascination that the perfect structures of the natural world exerted on her, in this recent series of sculptures she meditates on the effects of humankind on its environment, and the consequences of change.

Bobonis has chosen the structures of the scaffoldings that we frequently see in the parts of the city that are currently undergoing a process of gentrification; reminders of the polemical nature of gentrification and its consequences in terms of displacement of lower-income communities, homogenization and loss of cultural and architectural diversity. In a city like San Juan, where each wave of urban renewal reveals the lack of consistent policies focused on urban planning, these scaffolds seem to voice a critique of a politics characterized by improvisation, a lack of interest in the historical and architectural legacy of the city, acquiescence to powerful interests in detriment of existing communities, and a generalized disregard for the real needs of the population.

The scale of the works and their disposition in the exhibition space, suggesting an architectural model, seem to point out to the dialectics of nature and culture; humankind's constant endeavor to conquer and dominate the natural world through civilization, exemplified notably in the construction of cities. This arrangement of the works also brings to mind an image belonging to the history of Puerto Rican art, the Portrait of Governor Ustariz (c. 1792) by José Campeche, in which we see the governor holding a blueprint of San Juan in his hand against the backdrop of a view of the city being built. There is a similarity in play of scale between the figure of the governor and that of the buildings behind him and the relationship that the Bobonis' sculptures establish with the spectator, who finds himself, in virtue of this play of scale, in the position of the architect or urban planner, in the midst of a city under construction. This perception is reinforced by a second group of sculptures in which the artist works with elements that are more characteristic of colonial architecture such as the gable roof, transforming them into absurd configurations formally reminiscent of perspectival follies and imaginary architectures –such as those of Piranesi and Escher–which, like the first group of sculptures, can be read conceptually as allusive to ideas such as instability, precariousness, and unsound urban politics.

The videos that company the sculptures present somewhat abstract images and suggest behavioral models of non-linear systems such as an undulating rope or bouncing balls. These objects exhibit a random and unpredictable –chaotic–behavior, which nevertheless points towards an order and a natural cycle of things; these videos provide a second reading in which change is perceived as a natural phenomenon. As a group, these works invite us to reflect on the dichotomy between nature and culture, but also on the inevitable and instrumental role of change in the evolution of both natural and artificial worlds.

