

Gamaliel Rodríguez: el paisaje manufacturado

MARÍA TERESA CARRASCO GIMENA*

Artigo completo recebido a 9 de setembro e aprovado a 24 de setembro de 2013

*Espanha, artista visual. Profesora Titular de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Doctora en Bellas Artes.

AFILIAÇÃO: Universidad de Sevilla. Facultad de Bellas Artes. Departamento de Dibujo. Facultad de Bellas Artes. Calle Laraña nº 3, 41003 Sevilla, Espanha. E-mail: gimena@us.es

Resumen: Gamaliel Rodríguez (Puerto Rico, 1980) es un artista preocupado, principalmente, por problemáticas de índole antropológica (el auge del consumismo, las luchas políticas, la convulsión del panorama socioeconómico...). A través de sus trabajos y mediante la puesta en práctica de estrategias apropiacionistas, Gamaliel aborda el estudio de la realidad social desde un enfoque estético singular. Sus paisajes no son paisajes al uso; se trata de espacios donde inmensas construcciones arrebatan el protagonismo de la naturaleza. Además, el bolígrafo que emplea para llevar a cabo sus dibujos concede a sus obras un aura manufacturada que, cuando menos, colisiona con los modelos que representa, dándole un giro a su significado. Nuestra intención en el presente artículo es, precisamente, profundizar en la conexión existente entre los conceptos sobre los que trabaja este artista y la forma en la que materializa sus paisajes industriales, para tratar de concluir cuáles son las claves sobre las que se sostiene su discurso.

Palabras clave: dibujo / paisaje industrial / manufactura / bolígrafo / arte social.

Title: *Gamaliel Rodríguez: the manufactured landscape*

Abstract: *Gamaliel Rodriguez (Puerto Rico, 1980) is an artist concerned primarily by problems of anthropological nature (the rise of consumerism, political struggles, the seizure of the socioeconomic landscape...). Through its work and through the implementation of strategies of appropriation, Gamaliel deals with the study of social reality from a singular aesthetic approach. His landscapes are not usual landscapes, they are places where huge buildings snatch the prominence of nature. In addition, the pen that he use to carry out his drawings gives his works a manufactured aura that, at least, collides with the models that represent, giving a boost to its meaning. Our intention in this article is precisely to deepen the existing connection between the concepts on which this artist works and the way in which he materializes industrial landscapes, to try to conclude what are the keys on which he holds his discourse.*

Keywords: *drawing / industrial landscape / manufacturing / pen / social art.*

Introducción

El paisaje que dibuja el artista Gamaliel Rodríguez desde su Puerto Rico natal, no mira precisamente hacia los flamboyanes florecidos que engalanan la ciudad. Desde una profunda preocupación por las actuales problemáticas socio-políticas, dirige su mirada hacia el paisaje antrópico, entendiéndolo desde una concepción global y sistémica.

Sabemos que en la configuración de nuestro entorno físico tienen una incidencia decisiva tanto el desarrollo científico y tecnológico como la situación económica y política; pero la obra de Gamaliel nos lleva a cuestionarnos hasta qué punto somos conscientes de cómo nos afectan las situaciones que nos envuelven. Persigue una involucración real del espectador provocando una reflexión en torno a las causas, lo que lo diferencia de otros creadores que enfocan el objetivo hacia las consecuencias.

1. Paisajes manufacturados: fotografiados versus dibujados

El propósito de los paisajes de Gamaliel no es, como sucede en la obra del fotógrafo Edward Burtynsky, mostrar la repercusión industrial desde una perspectiva supuestamente ecologista; su trabajo se sustenta en una idea más compleja en relación a la insostenibilidad. Consecuentemente, tampoco hay coincidencia en la estrategia procedimental: frente a los paisajes fotografiados por el artista canadiense mediante recursos técnicos espectaculares, Gamaliel realiza sus dibujos con un instrumento tan rudimentario como es el bolígrafo. De este modo, a través de la proximidad aurática que propicia el trazo directo, nos sumerge en un paisaje desvestido del carácter documental inherente a la imagen fotográfica; un paisaje que procura la inmersión en la realidad de las problemáticas sociales (sistemas de salud, devaluaciones de monedas, conflictos armados, inmigración, emigración, etc.); un paisaje fundamentado en el conocimiento y en la reflexión crítica.

El dibujo se revela como medio propicio para la innovación, en consonancia con la siguiente observación histórica de Kate Macfarlane, co-fundador y actual co-director del Drawing Room:

Durante el Alto Renacimiento el dibujo se consideraba la disciplina más importante para aprender. La noción de dibujo estuvo íntimamente ligado a la de pensamiento y conocimiento, y por tanto el acto de dibujar fue una capacidad altamente valorada. Una reciente exposición de dibujos en el Museo Británico puso de manifiesto que los dibujos eran el producto de mentes muy inteligentes y críticas y reveló más conexiones que disonancias hacia nuestra propia sensibilidad y percepción. (Maslen, 2011: 5)

Las primeras obras difundidas de Gamaliel eran fotografías digitales, pero conforme fue consolidando su discurso fue optando principalmente por el procedimiento gráfico. La economía de medios implícita en el dibujo esférico junto con una austera forma de presentación de la obra final en el espacio expositivo, resultan del todo coherentes con un discurso que cuestiona el consumismo inherente a la globalización. En su web podemos visualizar cómo sus dibujos, de mediano o gran formato, se encuentran colocados directamente sobre las paredes de las diferentes salas en las que han sido presentados.

2. Concepto estético: en torno a la combustión

Sus paisajes representan lugares en los que se ha implementado una alta tecnología, contextos actuales pero con una apariencia retro, como si los viéramos desde una distancia temporal futura. A este respecto le interesa utilizar el bolígrafo y, recientemente, el rotulador o marcador permanente de punta fina, por tratarse de instrumentos que proporcionan un resultado aproximado al del grabado al aguafuerte, evocando antiguas imágenes de carácter social. De este modo la resolución técnica contribuye claramente a la configuración conceptual de la obra, creando un interesante juego perceptivo entre la realidad y la ficción.

Los lugares, instalaciones y objetos que representa en sus obras están configurados para llamar nuestra atención sobre cuestiones que aluden a la inseguridad, como el terrorismo, las formas energéticas, las averías o la industria armamentística. El humo es un elemento significativo en su trabajo, contribuyendo al desarrollo estético característico de las imágenes no referenciales que dibuja. Su intención no es otra sino detectar la realidad, presentar su estado inmediato desde una mirada perspicaz y sensible; una mirada que nos resulta preocupantemente premonitrice cuando vemos las imágenes humeantes del accidente nuclear de Fukushima.

La obra de Gamaliel tiene ciertas analogías con la de Steven C. Harvey, quien también se vale del dibujo (en este caso a lápiz de grafito) para abordar el poder abrumador de la tecnología junto con la sobreexplotación de la naturaleza. Este artista británico construye un paisaje apocalíptico que responde a su frustración ante el fracaso respecto a las promesas de futuro imbuidas tanto a través del imaginario cinematográfico como desde la religión. Por el contrario, la obra de Gamaliel no responde a una visión distópica, sino que se centra en el presente, adentrándose en el conocimiento científico, político o de cualquier orden que pueda resultar necesario para indagar en los aspectos subliminales de los paisajes de nuestro tiempo.

Su planteamiento es deudor del pensamiento de Roland Barthes en torno a los conceptos de apropiación, reinterpretación y deconstrucción; trasladando al papel su análisis de la semiótica:

El objetivo de la investigación semiológica es reconstruir el funcionamiento de los sistemas de significación distintos de la lengua, de acuerdo con el proyecto mismo de toda actividad estructuralista, que es construir un simulacro de los objetos observados (Barthes, 1993: 79)

Los dibujos de Gamaliel son, en definitiva, simulacros que plantean un cambio de paradigma a través del análisis de la connotación; es decir, a través de un análisis ideológico vinculado al lenguaje expresivo con el que se configura la obra.

Sus imágenes hiperrealistas no procuran la imitación; su forma de relacionarse con la realidad natural nos remite al espíritu del Romanticismo, coincidiendo con la siguiente argumentación que Laura Hoptman incluye en el catálogo de la exposición *Drawing Now: Eight Propositions*, recientemente celebrada en el MOMA:

Tras el impulso hacia la exploración de los fenómenos naturales mediante su registro gráfico se encuentra el deseo de entender algo en su nivel más profundo, un deseo que parecería pertenecer al reino de las ciencias empíricas pero que también puede ser rastreado en el Romanticismo. Cuidadas representaciones minuciosamente detalladas de objetos preexistentes encontraron una nueva moda durante el siglo XIX, un período en el que florecen las publicaciones de manuales de historia natural y medicina científica, historias ilustradas, libros de modelos arquitectónicos y revistas de arqueología y astronomía. Estas obras estaban concebidas para el estudio científico, pero a partir de la década de 1840 en que fueron producidas coincidiendo con un momento en el que la fotografía era un recurso cada vez más disponible -cuando un método de registro más exacto que el dibujo estaba a mano-, más allá de sus propósitos documentales, los dibujos que aparecían en esas publicaciones se perciben como si hubieran sido hechos para ahondar en la comprensión estética de los misterios del mundo natural, lo que el filósofo romántico alemán Johann Gottlieb Fichte describe con el verbo alemán para "Saber", "sehen". (Hoptman, 2013: 15)

3. Paisajes de guerras invisibles

En su primera exposición individual que tuvo lugar en la galería Espacio Mínimo de Madrid en el año 2009, titulada *The Concepts of Fuel & Full*, el artista puertorriqueño presenta una propuesta en torno a los diversos procesos de producción energética, indagando en sus contraproducentes aplicaciones y poniendo de relieve el papel decisivo que desempeñan en la situación actual de la economía mundial así como la estrecha interrelación entre los poderes político-militares y los desarrollos científicos y tecnológicos.

La pieza central de la exposición, titulada *Waiting for Sunrise*, es un dibujo de 260 × 320 cm. en diferentes hojas de papel en el que aparecen un reactor nuclear francés, una mezquita en construcción en Bagdad y el estadio de los Broncos de Denver (Colorado, USA) en una conexión ficticia entre posibles centros de almacenamiento secreto de cabezas nucleares. El título de la obra encierra un juego de doble significado, aludiendo a la posibilidad de un amanecer diferente,

en el que la luz sería más potente y no provendría de la aparición del sol sino de la explosión de uno de los reactores. Gamaliel realiza esta obra tras descubrir que en USA muchos de los campos de juegos masivos están acondicionados para ser plataformas de lanzamiento de misiles de largo alcance.

Más adelante descubre en el paisaje puertorriqueño la presencia de búnkeres y de radares antimisiles a los que la gente llama “huevos” integrándolos en sus retinas sin preguntarse porqué están ahí. Gamaliel sin embargo indaga en las amenazas que le conciernen para saber lo que le puede afectar como individuo, para defenderse comprendiendo mejor el mundo que le rodea. Su reacción es equiparable a la de los artistas europeos que vivieron el difícil periodo que se extiende desde los Acuerdos de Munich hasta la Guerra fría; tal como se refleja en el texto introductorio del catálogo de la exposición recientemente celebrada en el Museo Guggenheim de Bilbao titulada: *Arte en Guerra. Francia 1938-1947*:

... jamás como durante aquellos años, los esfuerzos de militarización provocaron de manera tan automática la reacción de los artistas, investigadores que renuevan permanentemente las herramientas para revelar el estado del mundo. Nunca esos artistas han demostrado tan claramente la función catártica del arte, y su manera particular de hacer la guerra a la guerra mediante las formas y los materiales, mientras las condiciones de la cultura se tornaban cada vez más inciertas. (Bertrand Dorleac, 2013:15).

Conclusión

La materia y la forma tienen una incidencia directa en el mensaje de la obra de Gamaliel Rodríguez; especialmente interesado en preservar el aura que propician los medios de creación no reproductivos, es un exponente que merece una especial consideración en relación al auge del dibujo autónomo contemporáneo.

Cabe esperar que prosiga construyendo un paisaje subliminal a base de profundizar en la complejidad de la realidad, indagando sobre las causas de las múltiples transformaciones que se producen en nuestro contexto más inmediato, revelando circunstancias invisibles que nos pueden llegar a preocupar de una forma brutal.

Referencias

Baichwal, Jennifer (directora). Película documental basada en la obra de Edward Burtynsky. *Manufactured Landscapes*. 2006

Barthes, Roland (2003). *La aventura semiológica*. Buenos Aires, Paidós, 1993. ISBN: 84-7509-581-X

Bertrand Dorleac, Laurence y Munck, Jacqueline (2013). Catálogo de la

exposición *Arte en Guerra. Francia 1938-1947: de Picasso a Dubuffet*. Museo Guggenheim Bilbao. La Fábrica. ISBN: 978-84-15691-10-5

Burtynsky, Edward. Web del artista. [Consult. 20130902] Disponible en <URL: <http://www.edwardburtynsky.com>

Hoptman, Laura (2013). *Drawing Now: Eight Propositions*. Nueva York. The Museum of

Modern Art. ISBN: 978-0-87070-362-1
 Maslen, Mick and Southern, Jack (2011)
*Drawing Projects: an exploration of the
 language of drawing.* Black Dog Publishing.
 London. ISBN: 978 1 907317 25 5
 Rodríguez, Gamaliel (2011) Web del artista.
 [Consult. 20130802] Disponible en <URL:
<http://www.gamalielrodriguez.com>
 C. Harvey, Steven. Web del artista.

Vehicles serie (2007-2012) [Consult.
 20130808] Fotografías disponibles en
 <URL: [http://stevharvey.wix.com/
 art#!portfolio](http://stevharvey.wix.com/art#!portfolio)
 Ortiz, Bianca (2011) *Entrevista a Gamaliel
 Rodríguez.* [Consult. 20130824]
 Disponible en <URL: [http://www.conboca.
 org/2012/05/30/entrevista-a-gamaliel-
 rodriguez/](http://www.conboca.org/2012/05/30/entrevista-a-gamaliel-rodriguez/)