BBV Fundación Provincial

PROGRAMACIÓN

LÍA BERMÚDEZ
y LA GERENCIA CULTURAL
Dictada por Rafael Arráiz Lucca.
Martes 31 de octubre.
6:30 p.m.

RECITAL: INTEGRAL DE LAS
SONATAS DE GAMBA DE J.S. BACH
A cargo de Ma. Elena Medina
y Abraham Abreu.
En el marco de la VIII Edición
Internacional
de la Academia Bach de Venezuela.
Domingo 05 de noviembre.
11:00 a.m.

TALLER PARA NIÑOS:
FIGURAS EN EL ESPACIO
Dirigido por Rosario Anzola.
Domingo 19 de noviembre.
11:00 a.m

LA RAZÓN y LA EMOCIÓN EN LA
GEOMETRÍA DE LÍA BERMÚDEZ
Dictada por Víctor Guédez.
Miércoles 29 de noviembre.
6:30 p.m.

Participación Libre

Avenida Principal de La Castellana, cruce con
calle El Bosque, Edif. Provincial. Pisos 2 y 3.
Telf: 264.49.66
Horario:
Martes a Viernes: 10:00 a.m a 5:00 p.m
Sábados y domingos: 10:00 a.m a 3:00 p.m.

BBV Fundación Provincial

Hernán Anzola
Presidente

Pilar Hermosilla de Zorrilla
Vice-presidente Ejecutiva

Felisa González
Gerente General

CONSEJO DIRECTIVO
Hernán Anzola
Juan Carlos Zorrilla
Ricardo Muguruza
Lorenzo Mendoza Giménez
José Ignacio Goirigolzarri
Imanol Valdés
Santiago de Ybarra

Lía Bermúdez

El volar de la materia

Octubre-Diciembre de 2000

Presentar a Lía Bermúdez en la Fundación Provincial es un acontecimiento artístico y cultural que nos enorgullece por constituir su trabajo una de las formas más personales e íntimas de la obra escultórica, y por su manifiesta voluntad de reflexión y apoyo a la cultura y a la educación.

En Lía Bermúdez encontramos dos facetas distintas y a la vez unidas: la Lía artista, que provoca diálogos obra- espacio en la integración de la escultura al entorno y viceversa, configurando así un nuevo espacio, un espacio distinto que conduce a la abstracción de las formas y donde no hay semejanza a figuras objetivas ni a elementos naturales: "...Yo no pretendo decir cosas con mi obra...no puedo presuponer lo que el espectador verá o sentirá. El espectador es quien, por si mismo, tiene derecho a imaginarle un sentido de acuerdo a sus experiencias y referencias... El arte es en definitiva comunicación." ; y la Lía amante de la cultura, la inagotable gestora cultural del Centro de Arte de Maracaibo LÍA BERMÚDEZ, desde donde desarrolla una amplia y variada promoción de las artes y la cultura, es la otra faceta a destacar en la vida de esta venezolana ejemplo de voluntad, responsabilidad, constancia y amor por su trabajo y sus creencias.

Es nuestro deseo resaltar a través de Lía Bermúdez el aporte de la mujer venezolana – una nutrida lista ocuparía este espacio si nombráramos sólo a las más destacadas – en este campo. Por ello, la programación de actividades durante la exposición de Lía determinará el alcance y proyección de estas mujeres y sus obras, y los espacios del Centro Cultural Provincial serán lugar de discusión y encuentro entre artistas, especialistas y público, manteniendo el reto de ser creativos y de atender a los deseos y necesidades de nuestro tiempo.

FUNDACIÓN PROVINCIAL

La trascendente levedad de la escultura de Lía Bermúdez

Bélgica Rodríguez
Caracas, Septiembre 2000

En el silencio me senté bajo una *Escultura Colgante* y escuché un murmullo de gotas de rocío que se deslizaban de sus muchas formas geométricas azules, esas que cuelgan del techo como espíritus alados portadores de placenteros recuerdos. Percibirla como obra de arte fue definitorio. Mi mente comenzó a indagar los misterios de su creación en los linderos finitos de la razón y en los horizontes infinitos de los sentimientos. Cuál es su significado fue una primera pregunta, cuál su proceso de realización la segunda y la última e importantísima fue evocar a la artista creadora quien, sin proponérselo, la concibió como un objeto de arte que despierta memorias dormidas y que desde su lugar sagrado vigila las almas que por allí transitan dejando tan solo "*volar la imaginación*".

Primero la artista. Una bella sonrisa alojada en un rostro inteligente y amable llega directamente al corazón. Una frase sincera, reflejo de una vida vivida al abrigo del arte, confrontando problemas cotidianos y domésticos, punzante por la necesidad de penetrar la mirada del vecino, una generosidad sin límites y una sabiduría sobre los misterios del hecho creativo, nos hace reflexionar sobre nuestra propia existencia porque todo eso es Lía Bermúdez. Suya es la bella sonrisa y la frase sincera del que primero, agradeciendo a Dios, tiene la gracia de dar sin compromisos y también sin ellos recibir. Un regalo que nos deberíamos otorgar todo ser humano. Por vidas vividas, en el antes y el ahora, este regalo es privilegio de Lía Bermúdez (Caracas, 1930). Con su obra y vida, hacia todo y todos ha extendido muchas primaveras. Nunca se encontrará sola porque múltiples son sus descendientes. Su haber es una dedicación a la vida y al arte; en consecuencia puede ofrecer una experiencia acumulada y una importante producción artística cuya calidad no da lugar a dudas. Su deber ha sido nunca descuidar su misión. Ser lo que es en Maracaibo, en Caracas, en continentes de reyes o en paraísos de creadores.

El arte para LB no ha sido morada solitaria. Ha sido sí, una morada compartida con otras almas sensibles. La mujer, la madre, la amiga, la maestra, la promotora cultural, se planta ante el mundo, seria y responsable, como una artista que se eleva con modestia y, tal vez sin saberlo ni conscientemente presentirlo, enseña que la vida junto al arte tiene la virtud de conducirnos de un lugar a otro, de transportarnos a universos intemporales donde laten corazones al sonido de piedras que cantan y de flores con resplandores de lluvia incesante.

Un recorrido se inicia por allá, a finales de los años cuarenta del siglo XX. El cielo se dio cuenta de las necesidades creativas de un país que debía preparar la carrera hacia la modernidad. Unos cuantos creadores recogidos en su reino, miraban que la brújula del siglo les marcaba una mitad insoslayable. No se revelaba ningún otro tiempo

para montarse en las alas de la mariposa. Jesús Soto en Maracaibo, en una escuela de artes plásticas de provincia sin futuro, tenía a su lado a la alumna Lía Bermúdez. La iniciaba en los misterios del arte y sus vibraciones. Desde esa ciudad de fuego, de creadores y poetas, de llamaradas ciertas, inciertas y ocultas, miraban más allá del horizonte de un paisaje alucinante dibujado por torres de petróleo que emergían como espigas siniestras de las aguas de un inmenso Lago. Maracaibo, ciudad de lágrimas y hermosas mantas de guajiras, que bajo la protección de la Virgen de La Chiquinquirá libra al hombre sudoroso de largas ausencias, ha aportado grandes artistas a esta Venezuela aún arropada por el subdesarrollo. Allí la alumna de antes crecería a la Maestra de hoy.

Soto en Maracaibo; Alejandro Otero, Mateo Manaure, Carlos González Bogen, Omar Carreño, Alirio Oramas, Aimée Batistini, Carlos Cruz-Diez y otros en Caracas, a finales de los años cuarenta, ya habían leído en su carta astral que debían atravesar el gran océano, un charco ahora en este mundo global; que debían marcharse al espacio mágico (en él siempre quisiéramos estar), en esos tiempos la Meca universal el arte: París. Lía nunca se fue. En Maracaibo y Caracas, logró atrapar el espíritu y el silencio de los que trabajan sin mas compañero que el miedo junto a la certidumbre de que se tiene una misión, con la certeza de que la llama creativa es fuente de alegría, belleza, esperanza, pero puede ser también sufrimiento y lágrimas. La investigación, la reflexión y el trabajo constante se convirtieron para siempre en Norte severo, así como también para muchos otros que vivieron en exilio creativo. Años austeros, confrontativos, tiempos de aprender y enseñar, de luchar día y noche, aquí Venezuela y allá París. Lía sabía y sabe lo que Arte, así con mayúsculas, para ella era, es y será. No le han sido necesarios trinos encantadores, ni alabanzas atipladas, el impulso creativo la llena, real, literal y metafóricamente.

En los primeros tiempos no hubo facilismos, ni encargos, ni doctrinas. Hubo solo aquello que por propias manos, mejor dicho por propia decisión, se iniciaba para conducir por los caminos de la universalidad un proceso artístico propio. Hubo una creatividad que no tuvo que ser llamada a

rendir cuentas a formalismos de estado, sino responder a las exigencias de la contemporaneidad de mediados de siglo. Así se responsabilizó, junto a otros creadores, en insertar su trabajo en una modernidad anunciada por la búsqueda de universalidad. ¿Quién le dijo que tenía que hacer esto o lo otro?: la historia del arte, la única fuente a la que hay que acudir en busca de auxilio. Lía sabía, allá en su amado Maracaibo, donde el sol golpea las neuronas y el realismo mágico puede aplastar cualquier iniciativa creadora que no sea el paradigma de lo real maravilloso, con fronteras geográficas pero no con fronteras artísticas ni personales, que recurrir a las formas geométricas era una manera personal de exaltar la avasalladora naturaleza tropical con murmullos de viento. Tuvo entonces que *inventar* sus formas geométricas y con ellas *inventar* estructuras tridimensionales que se proyectarán en la verticalidad del infinito ascendente como catedrales góticas o en la horizontalidad de la existencia sin límites. No tomar el camino del paisajismo o el realismo social, ambos hegemónicos en el escenario artístico de un país que forzosamente necesitaba entrar en la modernidad, sino conceptualizar la forma geométrica por su valor liberador de la representación figurativa, fue la manera de dominar un destino cultural.

Lo tridimensional como proceso

Concebir y realizar una estructura tridimensional para LB significa una operación sustrativa y aditiva del material, simultáneamente abstractiva. Sustrae y añade, y en un acto demiúrgico, produce formas abstractas que aparea o combina magistralmente en estructuras escultóricas, con una ineludible referencia poética a la naturaleza. Es inevitable no imaginarse insectos milenarios al contemplar las *Piedras Germinadas* de finales de los sesenta, o pensar en mariposas en las *Esculturas* de los setenta y principio del año siguiente, o en alas de murciélagos o grandes olas de mares violentos en obras como *Petrolia, Isabela* o *Colgante Amarillo* de 1989, y otras realizadas en la década del noventa.

En los cincuenta, luego de pasar por un período de pintura geométrica, destacándose la serie *Formas*, inicia una etapa de experimentación y búsqueda en el trabajo tridimensional y su comportamiento en el espacio. Realiza los *Colgantes*, totems de una nueva tecnología que bien pueden sostenerse libremente en el espacio o como relieves estar sujetos al muro. Estas estructuras verticales compuestas por varias varillas de metal a las que se adhieren o cuelgan formas geométricas de diferentes dimensiones que la misma Lía calificará como *volantines*, podrían considerarse una consecuencia tridimensional de *Formas*.

Estudiar el Neo-plasticismo fue fundamental, seguir la huella del constructivismo también. En alimentar el espíritu creativo y la curiosidad colabora su actividad docente de profesora de Diseño Básico que inicia en 1961 en la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Zulia y de Comunicación Gráfica en la de Comunicación Social. LB recuerda que "*fue una época muy estricta,*

12

de auto-enseñanza. Primero el juego con las líneas, luego con las formas. Y como yo no podía utilizar un lenguaje que otros ya habían usado, mis proposiciones siguen un camino diferente al Cinetismo, son más bien contrarias al mismo. En el Cinetismo hay un interés en la desmaterialización de la forma, la desaparece. En mis obras hay vigencia de la forma... No es forma basada en un tema, sino abstracta. Hay formas intuitivas que aparecen en mi trabajo; surgen una y otra vez... Esa forma está dentro de mí, pero debe provenir de alguna parte, ya que todas las formas que se realizan se encuentran en la naturaleza" La artista atrapa el silencio de la naturaleza para conscientemente convertirlo en configuración visible y bella. Cada escultura implica un vínculo entre razón, pasión y sentimiento. Con su belleza ondulante y sensual, el color sin modulaciones y su ritmo dinámico, elegante, majestuosamente se impone en el espacio, sea apoyada sobre un soporte o suspendida pareciendo descender de lo invisible.

Dos son sus preocupaciones fundamentales: la vigencia de la forma y el ámbito espacial exterior en el que ésta se ubica y desarrolla como elemento dinámico. Es importante asimismo la relación de los espacios cóncavos y convexos que se generan a partir del ensamblaje de las láminas. Para completar el esquema plástico, debe añadirse elementos formales como color, línea, relaciones físicas de luz y sombra y ritmo. El conjunto de formas planas (láminas de metal) conforma la estructura del campo interno y externo de la obra. Deliberadamente en el manejo de sus recursos y sus intereses conceptuales, LB libera la obra tridimensional de peso y volumen

7

1
2

y enfáticamente la pone a volar en el espacio. El color plano, amarillo-amarillo, azul-azul, rojo-rojo no permite divagaciones románticas. Porque Lía proyecta "*una nueva ordenación... combinando los distintos materiales intento formar estructuras que encierren un nuevo ámbito espacial, una realidad concreta, limitada por direcciones... por variaciones*".

Al analizar la estructura de la forma y su interacción con otras para completar lo que LB denomina las "conchas" y su comportamiento en el espacio, es evidente que ella tiene conciencia plástica de la escultura como estructura trascendente en la que la forma plástica pura ejerce las funciones de objeto y sujeto. No hay tema, sólo los significados universales que connota una vez liberada de su propia racionalidad intrínseca y se convierte en forma sensible; en manos de Lía es una invención resultante de una acción humana. Un espacio único, libre y liberador mueve la belleza de *Ana*, construida en gran formato a partir de láminas planas de metal pintadas de un rojo intenso y aparentemente frágil, se apoya sobre el piso sólo con tres sutiles puntos de base para danzar virtualmente frente al espectador, es la misma danza de *Petróleo* con sus alas de negro acerado o la *Isabela* de amarillo incandescente. La escultura de LB está en movimiento sin tiempos estableciendo diálogos con el espacio que ocupa y con el que la mira.

El hecho creador para Lía Bermúdez ha sido la toma de conciencia en cuanto a la especificidad de la obra tridimensional. Siempre ha sido una escultora que maneja sus recursos formales sin ambigüedades ni dudas. Línea, forma y color comportan una geometría constructiva. Así ordena y transforma el material en sintaxis plástica y en símbolo como un reloj puede serlo del tiempo eterno. Planifica la obra a partir de una configuración bi-dimensional, un dibujo sobre papel, para luego pasar al plano tridimensional, siguiendo el postulado ineludible de que toda escultura es primeramente un dibujo en el espacio, pero *"como tan solo deseo trabajar en tres dimensiones todo va a cambiar"*, así de sencillo declarará.

Su fuerza de escultora, su sensibilidad para manejar el espacio, su experiencia docente, su preocupación cultural y social, así como su necesidad de comunicarse con una amplia audiencia, la han llevado a realizar monumentales proyectos de integración de su obra a la arquitectura y al espacio urbano. Todos ellos exitosos porque su problema no es diseñar y colocar una pieza en un lugar determinado, es estudiar y conocer todos los detalles que ello implica, especialmente el que se refiere a la relación empática de la obra con el Ser Humano, transeunte o visitante que va a encontrarla en su camino, porque *"lo importante no es lo que está viendo, sino lo que está sintiendo"*

Lía Bermúdez transforma lo fugaz en eterno. Hacer arte para ella es oficiar un acto de amor en el que lo afectivo y lo racional se juntan. Es la entrega natural de un espíritu creador que junta al Hombre y a la Naturaleza.

Nota: las citas en cursivas son todas declaraciones de Lía Bermúdez y han sido tomadas del catálogo de su exposición realizada en 1992 en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas "Sofía Imber".

LÍA BERMÚDEZ

1930 Nace en Caracas. **1944-1950** Cursa estudios en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas de Caracas. Estudia en la Escuela de Artes Plásticas de Maracaibo. Edo. Zulia. **1961-1982** Profesora de la Universidad del Zulia. Maracaibo Edo-Zulia. **1979 -1980** Directora del Instituto Zuliano de la Cultura Andrés E. Blanco. **1980** Elabora y presenta Proyecto para constitución de la Secretaría de Cultura. **1981-1982** Secretaria de Cultura del Estado Zulia. **1990** Profesora Honoraria en Fac. Arquitectura y Comunicación Social, conferido por el Consejo Universitario de LUZ, en el marco del Centenario de la Universidad del Zulia.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1957-1989 Centro de Bellas Artes. Maracaibo, estado Zulia. / Ateneo de Valencia. Valencia, estado Carabobo. / Galería de Artes Visuales, Universidad del Zulia. Maracaibo Edo. Zulia. / Facultad de Humanidades, Universidad del Zulia. Maracaibo Edo. Zulia. / Museo de las Américas O.E.A. Washington D.C. / Museo de Arte Comtemporáneo de Caracas. Caracas.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

1954-1987 Salón D'Empaire. Maracaibo Edo. Zulia. Salón Planchart, Caracas./ Escultura, Lyceum, La Habana./ Centro de Bellas Artes de Maracaibo./ Salón Oficial Anual de Arte Venezolano, Museo de Bellas Artes. Caracas / Salón Cristóbal Rojas. Valera, Estado Trujillo. / Galería G, Caracas./ Joven Escultura, Ateneo de Caracas. / Salón de Artes Visuales Arturo Michelena. Ateneo de Valencia, Estado Carabobo. / La Escultura y sus Posibilidades. Caracas. / II y III Salón Nacional de Escultura, Pequeño y Mediano Formato. / Sala de Exposiciones de la Dirección de Cultura de la Universidad de Carabobo. / III Salón Nacional de Escultura, Pequeño y Mediano Formato. Sala de Exposiciones de la Dirección de Cultura Universidad de Carabobo. / La Escultura Contemporánea Venezolana. Galería de Arte Nacional, Caracas. / Nuevo Espacio, Galería Gaudí. Maracaibo, estado Zulia. / I Bienal de Escultura Francisco Narváez, Porlamar, estado Nueva Esparta./ II Bienal De Artes Visuales, Museo de Arte Comtempor neo de Caracas. Caracas. / Materia y Espacio, Sala de Exposiciones de la CANTV, Caracas. / Escultura '85, Teatro Teresa Carreño. Caracas. / Arte en Metal, Galería Arte Hoy, Caracas. / Encuentro de Escultores. Galería Gabriel Bracho, Caracas./ Por la Idea y la Materia. Galería Durbán. Caracas.

PREMIOS

1957 Mención Honorífica. Pintura, Salón D'Empaire. **1958** Segundo Premio, Pintura D'Empaire. **1961** Mención Honorífica. Pintura, Salón D'Empaire. **1963** Premio Shell, Salón D'Empaire. **1966** Premio UniversidaddeCarabobo. Ateneo de Valencia. / Premio Rotary Club. Salón D'Empaire. **1969** Premio Gobernación del Estado Zulia. **1973** Primer Premio Julio Morales Lara Salón de Artes Visuales Arturo Michelena, Ateneo de Valencia. estado Carabobo. **1976** Premio Nacional de Escultura, Pequeño y Mediano Formato. Universidad de Carabobo. Valencia, estado Carabobo.

DISTINCIONES

1977 Orden Ciudad de Maracaibo en su Primera Clase. **1979** Orden Andrés Bello en su Tercera Clase **1988** Orden Libertador en su Grado de Caballero. **1989** Orden Francisco de Miranda en su Primera Clase. **1993** Entra en funciones el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez. **1995** Condecoración Armando Reverón en su Única Clase. **1995 -1996** Premio Ciudadana Ejemplar en su Único Renglón. **1997** Orden Rafael María Baralt, en su Primera Clase.

FOTO: LUZ DE DIQUEZ

LISTA DE OBRAS

1
Petrolia
Fibra de vidrio, 250 x 600 x 100 cm

2
Inventando el vuelo
Hierro,150 x 130 x 100 cm

3
Diagonal en azul
Hierro, 500 x 130 x 140 cm

4
Colgante en bronce
Bronce, 180 x 60 x 60 cm

5
Colgante negra
Hierro, 180 x 60 x 60 cm

6
Roja vertical
Hierro pintado, 100 x 60 x 30 cm

7
Espacio único
Hierro pintado, 60 x 100 x 30 cm

8
Horizontal azul
Hierro pintado, 120 x 250 x 100 cm

9
Gestación
Hierro pintado, 69 x 59 x 102 cm

10
Castalía
Hierro pintado, 90 x 90 x 60 cm

11
Petrolía II
Fibra de vidrio, 80 x 250 x 250 cm

12
Dibujo en el espacio
Hierro pintado, 195 x 257 x 158 cm

CENTRO CULTURAL PROVINCIAL
Exposición N° 7

Lía Bermúdez
El volar de la materia

Texto
Bélgica Rodríguez

Museografía
Daniel Suárez

Diseño gráfico
ABV Taller de Diseño,
Waleska Belisario

Fotografías
Renato Donzelli

Preprensa
Desarrollos Compumedia

Impresión
Gráficas Acea

Depósito legal
lf25220007002312
ISBN
980-077056-9

Edición
1000 ejemplares

Octubre, 2000