

INGENIO EN JUEGO

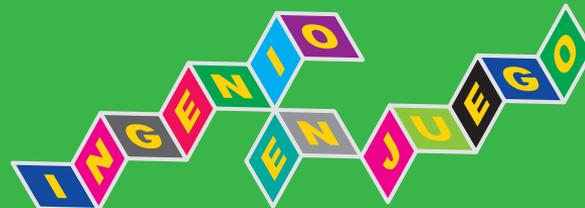
Bajo la premisa de la condición lúdica que precede todo acto creativo, la Fundación BBVA Banco Provincial se complace en presentar una original muestra que cuenta con obras de diez creadores quienes, desde puntos de vista y oficios diversos, se han abocado a la producción de juguetes.

En su famoso libro *Hombre que juega y Homo Ludens*, el holandés Johan Huizinga trata profundamente este tema, afirmando que no es posible la existencia de las sociedades y las culturas sin el juego entre los hombres, y del hombre consigo mismo.

Los creadores convocados a esta exposición han desarrollado objetos resultado de un espíritu joven y una dedicada investigación sobre inventores, maestros de la plástica, de la artesanía, de la curiosidad por artilugios, con lo cual, la imaginación y el ingenio propios de cada uno, ofrecen un conjunto de obras con temas clásicos del arte del juguete.

De esta manera, jugueteros y artistas plásticos confluyen en una exposición como hacedores que juegan, que inventan, que se recrean y producen en un objeto la esencia de su impulso lúdico, en el cual se encuentran a sí mismos abiertos a toda posibilidad creadora.

La cercanía a la época clásica de la exaltación de los juguetes como es la época navideña, ha impulsado a la Fundación BBVA Banco Provincial a ofrecer, con esta exposición, un ambiente donde los sentimientos universales del jugar sirvan de unión entre creadores y público en una conexión estrecha a través del espíritu de gozo del ser humano.

El arte de crear es como el placer de jugar.

Es la idea que ha servido de base para reunir a un grupo de creadores en un espacio para mostrar cómo el juego permite borrar fronteras entre categorías, concepciones, disciplinas y tendencias artísticas.

La inventiva en toda expresión humana, sea con palabras, notas musicales, colores o gestos, lleva consigo un componente natural, espontáneo, lo más parecido al sentir primordial del hombre.

Pareciera que el juego estimula la libertad de invención y aguza el ingenio en toda manifestación creadora.

Pareciera que no hay límites cuando se crea sin formalidades ni ataduras a conceptos establecidos y lógicos.

Pareciera placentero compartir un lugar donde el ingenio se pone en juego para mostrar, desde individualidades, fantasías de naturaleza lúdica, en obras elaboradas con pasión manifiesta, mediante oficios de manufactura impecable.

El genio se hace generoso en estos artistas al hacernos entrega de su trabajo, cargado de emociones surgidas de la pureza de su espíritu creativo.

Mario Calderón confiesa ser cautivo de la magia del circo.

Isabel Cisneros descubre sus pactos íntimos y cómplices.

Mario Colombo comparte el fervor filial en un acto de entrega.

Carlos Leal De San Martín manifiesta la “grandeza” del jugar.

Jean Pierre Le Corvec implora la mirada amorosa del animal.

Herbert Molinary dona su empeño por el perfeccionismo.

Humberto Rivas retrata su devoción por la unión familiar.

Julio Pacheco desconcierta con su mundo travieso.

Ana Isabel Reyna devela su más sutil femineidad.

Jorge Salas ordena símbolos para permitir desordenarlos.

Pareciera que el contacto con estas obras pudieran evocar vivencias en el espectador, conectándolo con lo lúdico del vivir que siempre está presente en nuestro interior.

MARIO CALDERÓN

ISABEL CISNEROS

MARIO COLOMBO

CARLOS LEAL DE SAN MARTÍN

JEAN PIERRE LE CORVEC

HERBERT MOLINARY

JULIO PACHECO

ANA ISABEL REYNA

HUMBERTO RIVAS

JORGE SALAS

“Entrar en el mundo de Mario Calderón es adentrarse en el encanto de los sueños infantiles y el folklore venezolano, donde la magia y la tradición ocupan el mismo espacio...

Estas fronteras abarcan su expresión personal, sus ideas sobre el espectáculo circense y las tradiciones, apoyándose e identificando esos maravillosos conceptos ya expresados por la escuela Bauhaus y Alexander Calder...

Mario no es solamente un hacedor de juguetes, sino también es un maestro de la técnica y un artista del color y la expresión. La simplicidad, la armonía y el color son los elementos que dominan su arte...

Trabaja como artista y artesano en la creación. Sus juguetes saltan, bailan, se mecen y giran. No hay motores eléctricos ni baterías. En su lugar, poleas, manivelas, péndulos, engranajes y la pura energía de la inspiración les imparten vida.

Mario, el hacedor de juguetes estimula nuestra imaginación porque sus juguetes nos maravillan e invitan a entrar en su mundo.”

John F. Maisto. Ex-embajador de EEUU en Venezuela (Extracto)

MARIO CALDERÓN

Nace en Caracas en 1955.

Desde los años 70 se dedica al estudio de la música. Cursa Medicina en la Universidad de los Andes, carrera que deja para dedicarse a buscar, coleccionar y construir juguetes.

En 1990 inaugura la galería "La Casa del Juguete". Funda el taller de "Juguetes del Pilar", en homenaje póstumo a Pilar Cabrera, con quien estuvo asociado, espacio expositivo de su colección de juguetes ubicado en Milla, Mérida.

Dicta talleres de formación en el trabajo con madera vinculado a la actividad docente de la Facultades de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes.

Ha expuesto en galerías y museos de Venezuela y el exterior. Ha participado en salones y otros espacios relacionados con el juguete recibiendo premios y reconocimientos.

Próximamente expondrá en Qatar, Washington y Brasilia. Reside y trabaja en Mérida.

“Si en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, tampoco será verdad, ni será mentira, que nada es verdad, ni es mentira, en este mundo traidor. Ni siquiera será verdad, ni será mentira, que Campoamor fue el autor de estos versos. Además, ¿de qué color tendrá que ser el cristal a través del cual puede verse que nada es verdad ni es mentira en este mundo traidor? Porque algún color habrá de tener ese cristal, digo yo; y entonces ese color ¿dependerá del que tenga a su vez el cristal con que cada hombre lo mire, y así ad infinitum?”

Antonio Millán-Puelles

JULIO PACHECO RIVAS

Nace en Caracas en 1953.

Se inicia en la pintura de manera autodidacta en San Cristóbal, estado Táchira. A la edad de 16 años se radica en Caracas y asiste al Taller de Arte Experimental fundado por el maestro Víctor Valera.

Por solicitud familiar inicia estudios de Derecho en 1972, los cuales sigue por muy corto tiempo. Después de exponer en varias colectivas realizadas en Caracas, y ser aceptado y premiado en el Salón Arturo Michelena, viaja a París, donde residirá por diez años. Participa en exposiciones en París y otras ciudades de Europa como Basilea, Londres, y Mónaco. En 1987 regresa al país y se residencia en Caracas, donde proseguirá su investigación. Expone individualmente en las galerías y museos más importantes de Caracas y en 1990 representa a Venezuela en la Bienal de Venecia, así como en Brasil, Cuba y Francia, obteniendo importantes reconocimientos. Premio de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA, capítulo Venezuela 2009.

Modelismo, una afición que se hace arte al tomar una simple tabla de madera y transformarla con las manos en modelos detallados a escala, reproduciendo con ella, las creaciones producto del ingenio de grandes personajes que revolucionan en sus tiempos la forma de ver el mundo. Es una pasión y un arte. Una de estas grandes figuras, Henry Ford, prolijo inventor, revolucionó la manera de transportarnos. En esta muestra, se recrean varias maquetas de vehículos de transporte producto de su genio y creatividad.

H.M.

HERBERT MOLINARY

Nace en Coro, estado Falcón en 1949.

Técnico en electrónica, se forma y se especializa en diferentes sistemas de computación en las ciudades de Los Ángeles, Nueva York, Ciudad de México y Caracas.

Creó una empresa en 1980 donde tiene la oportunidad de crear y diseñar productos electrónicos. Posteriormente incursiona en el área de las maderas iniciándose con la fabricación de juguetes, objetos utilitarios y de decoración, utilizando maderas coloreadas.

Desde hace cinco años, se dedica al modelismo artesanal y a los juguetes con mecanismos, utilizando maderas diversas, combinando sus cromatismos naturales para el contraste de las diferentes partes de su obra.

“En la naturaleza todo está hecho básicamente con trompos. El electrón es un minúsculo trompo que gira en torno a su eje, mientras realiza su "vuelo orbital" alrededor del núcleo; gira la luna sobre sí misma al desplazarse alrededor de la Tierra y esta lo hace al girar alrededor del sol. Hablamos frecuentemente de los puntos cardinales del cielo y olvidamos que nuestro norte geográfico, actualmente a $1/2^\circ$ de la estrella Alfa Ursae Minoris, o Estrella Polar, señala la dirección hacia la cual apunta su eje de giro la inmensa nave-trompo cósmica que, podemos afirmar, hemos estado tripulando desde hace centenares de miles de años por millones y millones de kilómetros en un viaje infinito a través del vacío cósmico: nuestro planeta Tierra.”

Ibrahim López García

Fragmento del libro “Sobre trompos, cúpulas y vuelos”

CARLOS LEAL DE SAN MARTÍN

Nace en Barquisimeto, estado Lara, en 1961.

Estudia en la Escuela de Artes Plásticas “Martín Tovar y Tovar”.

Trabaja durante 20 años como publicista, diseñador gráfico, asistente de arquitecto y dibujante mecánico.

En 1976 inicia su actividad expositiva como artista plástico, en varias exhibiciones individuales y colectivas.

Se dedica a la fabricación de juguetes en 2005. Sus piezas representaron a Venezuela en “Juguetes Contemplativos Convertidos en Piezas de Arte” en el Latin Art Milwaukee y en el Museo de los Niños de Washington.

Vive y trabaja en su taller en el Manzano, estado Lara donde desarrolla paralelamente un proyecto experimental de cultivo de semeruco desde 1999.

“Desde hace algún tiempo las líneas limítrofes entre los géneros han sido disueltas gracias a las posibilidades que nos presenta la producción del arte en la contemporaneidad. Jean Pierre Le Corvec en los últimos dos años ha jugado abiertamente a esta relación. Conocido como juguetero, ha incursionado en la pintura y en el ensamblaje en una serie de obras donde interrelaciona estas tres formas. El tema sobre el cual gira la temática de esta propuesta radica en el ejercicio de materializar de la poesía de Apollinaire. De este modo Le Corvec hace reconocible al espectador el juego de las interrelaciones; su pintura entrelaza el mensaje lingüístico y la representación a partir del poeta.

En la obra “El Conejo” en cambio nos plantea algo un poco distinto, en el modo tradicional del juguetero construye la imagen del animal, la pinta de blanco y negro donde la imagen entra en el concepto de figura y fondo, luego le ensambla una rejilla metálica encontrada haciendo disfuncional la idea del juguete, en esta obra todo parece ir y venir, es una pieza hermosa que nos habla de disfuncionalidad, de los opuestos, de alejamiento y acercamiento, es una obra que nos invita a entrar, pero mirando desde afuera.”

Diego Vivas

JEAN PIERRE LE CORVEC

Nace en Quimper, Francia, en 1945.

Llega a Venezuela en 1973. Trabajó en Caracas como fotógrafo. En 1977 viaja al estado Mérida donde se inicia en las áreas del textil y la orfebrería. Autodidacta, se interesa por el trabajo en madera, descubre la talla y entra al mundo del juguete, creando la cátedra de diseño de juguetes en la Escuela de Diseño Industrial, Universidad de Los Andes.

Se autodefine como un adulto que no dejó de ser niño, lo caracteriza un espíritu libre, alegre y sensible.

Monta el primer taller de juguetes en Venezuela, oficio que ejerce desde hace más de 20 años. Allí fabrica juguetes para niños y crea juegos para adultos y la familia.

Su imaginación y creatividad, con largos procesos de investigación, lo llevan a propuestas cargadas de una riqueza cultural que incorpora no sólo las tradiciones venezolanas sino un bagaje europeo en una especial manera lúdica de crear.

Vive y trabaja en Tovar, haciendo siempre el juguete que más le gusta.

Todo nuestro conocimiento tiene su principio en los sentimientos.

Leonardo Da Vinci

El sueño del sueño de Leonardo

Entre los sueños del maese Leonardo, los carros tuvieron un lugar importante, no tan poético como el volar, pero también ocuparon su mente en pensamientos y deseos.

Cuenta la leyenda que vio en un sueño su mano pintando un cuadro donde la Virgen ofrecía al niño un carro...

Yo soñé el sueño de Leonardo y vi el cuadro, y lo pinté, y luego el carro se hizo realidad.

M.C.

MARIO COLOMBO

Nace en Buenos Aires, Argentina en 1955.

Se licencia como maestro de Dibujo en la Escuela de Bellas Artes. Interrumpe su profesorado para viajar a Estados Unidos y Europa donde se residencia seis años especializándose en el trabajo del mármol en Carrara y estudiando en la Escuela Superior de Artes Visuales de Ginebra.

Expone en Alemania, Francia, Italia, Suiza y otros países de Europa.

Se establece en Venezuela en 1987.

Participa en salones y bienales nacionales. Ejerce profesionalmente la docencia en la Universidad de los Andes.

Realiza los primeros juguetes para sus hijos, inspirándose en los de su propia infancia heredados de sus hermanos mayores, lo que le imprime un carácter atemporal.

Actualmente se dedica a su trabajo creativo en su taller de Mucunután, estado Mérida.

Conversaciones. Secretos. Confidencias.
 Comienzo y continuidad de largas amistades.
 Maquinaciones.
 Intimidad.
 Compartir, escuchar, atender.
 Reír.
 Charlas que oscilan entre el té, el café y las barras...
 Continuar las delicias de un juego.

I.C.

ISABEL CISNEROS

Nace en Caracas en 1962.

Comienza desde muy joven a trabajar la cerámica en el Instituto de Diseño de la Fundación Newman y se dedica a su taller una vez culminados sus estudios de Letras en la UCV. Por mucho tiempo estuvo centrada en la producción de vajillas y otras piezas utilitarias. Desde 1998 se interesa en la investigación, los entramados textiles y la manera de vincular este quehacer con su trabajo cerámico. Inicia una serie de tapices en los que entreteje módulos cerámicos y otros materiales de uso cotidiano como cierres, botones, hebillas y arandelas, de lo que resultan unos mantos que van cambiando de forma dependiendo de como sean manipulados.

Sus últimos trabajos cerámicos invierten el proceso de elaboración: las formas definitivas se tejen o cosen previamente con telas y estambres para luego ser empapadas en porcelana y quemadas a alta temperatura, quedando así su movimiento congelado en la rigidez del material vitrificado.

En esta obra constructiva abstracta se manifiesta con más fuerza la tendencia compositiva de Mondrian, al utilizar sus mallas reticulares en negro junto con sus paralelepípedos de colores primarios amarillo, azul y rojo, y el blanco como elemento de unificación de todo el conjunto. Junto a esto, juegan en la composición elementos propios que han sido utilizados en mis esculturas durante un largo tiempo y que representan el sexo masculino y femenino, reforzándolo con símbolos universales del hombre y de la mujer representados con xx y xy, así como también surge una inquietud nueva que es la introducción de unos planos con rayas verticales y otros algo erráticos con tendencia a la horizontalidad, que recuerdan las obras de Jesús Soto. Como consecuencia, es un homenaje en su nombre "de la Serie Tú y Yo Memorias de Soto".

J.S.

JORGE SALAS

Nace en La Grita, estado Táchira en 1954.

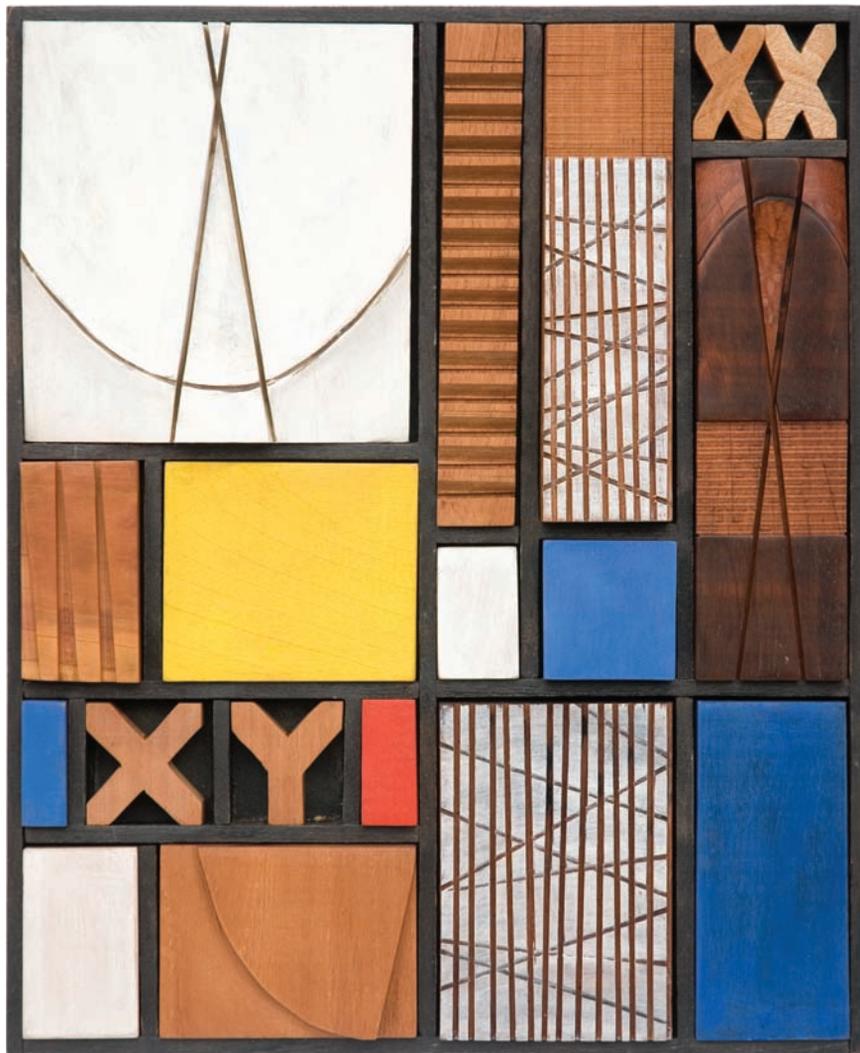
Cursa estudios de Arquitectura en la UCV los que abandona por la escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas en los años setenta.

Forma parte del grupo El Búho que Masca Chimó junto a otros escultores durante 8 años, período en el que sus tallas de refinado acabado se debaten entre lo orgánico y lo constructivo. Participa en los más importantes salones y bienales del país, así como de Cuba, Grecia y Hungría.

Ha ejercido la docencia en diversas escuelas de arte de Caracas y Maracay. Viaja en dos oportunidades a Italia, en 1995 a Pietrasanta para aprender técnicas de talla del mármol y en 2003 a Carrara para actualizarse.

Expone en varias ciudades de Venezuela; en Chicago y Miami, Estados Unidos; y Florencia, Italia.

Vive y trabaja en Paracotos, estado Miranda.

Lo que somos lucha con lo que queremos ser, juntando la fantasía, la imaginación y la técnica del arte de la madera para concretarse en una obra que invita a continuar la existencia en armonía: madre, padre, infancia y naturaleza construyendo mundo, para ser hoy en el tiempo, pasar a lo que fue del pasado y dimensionar el devenir, donde no hay pinocho sin pino, sin titiriteros, sin creadores que son los seres humanos soñadores.

Pinocho porque nació del pino, cedrocho si hubiera nacido del cedro, tecocho si hubiera nacido de la teca, caobocho si hubiera nacido de la caoba, pero nació entre los sauces, el fresno y los frailejones.

H.R.

HUMBERTO RIVAS

Maestro juguetero y titiritero de origen Timoto-Cuica, nace en la ciudad que no puede abandonar, Mérida, en 1957.

De origen humilde. Abandonó la educación formal, pero se formó en la universidad de la vida. Autodidacta, se hizo músico por oído. Muy niño, a los 8 años, conoció a una pareja de artistas, intelectuales y otros poetas que lo vincularon al mundo del arte. Allí comenzó su viaje por el mundo de los títeres y por la construcción de las propias marionetas.

Fundador del Taller de Títeres de la Universidad de Los Andes. Su pasión por el movimiento le lleva a construir el Pesebre Andino de Marionetas y a realizar la película "Érase una vez" (ULA). Consolida el Museo de Parrandas Venezolanas en Marionetas y funda el Teatro de Títeres y Marionetas Colibrí.

Ha recorrido casi toda América en festivales de títeres, talleres de juguetes, exposiciones, conferencias y su propia formación; recientemente viajó a España e Inglaterra.

Ha participado en salones y bienales nacionales. Reconocido por la Casa del Artista en el Homenaje a los Creadores, 2009.

Esta obra invoca uno de mis primeros recuerdos ante la maravillosa colección de juguetes de mi padre, Fredy Reyna, que incluía muñecas de papel para ser recortadas y vestidas. Había en ellas, como en muchos de los juguetes para niñas, una cierta preparación para la maternidad, tanto como un anuncio de esa coquetería femenina, que tiene un claro contenido estético. El cambio y la combinación de los vestidos, los peinados, las prendas y los escenarios que servían para crear la ilusión de simultaneidad de lo variado.

Aquí, entonces, recreo una superficie reflectiva con la forma de esas muñecas, pero de tamaño natural para que el espectador la llene con su imagen, y vestidos que pueden cambiarse, para producir algo de esa indecisión sin angustias que transforma las cosas en un juego, y conquistar esa fascinación lúdica que llenaba la infancia de posibilidades múltiples, a las cuales creo que nunca deberíamos renunciar.

A.I.R.

ANA ISABEL REYNA

Venezolana nacida en Londres, en 1962.

Su trabajo se ha desarrollado con un claro gesto proveniente de su experiencia como diseñadora gráfica (graduada en el Istituto Europeo di Design, de Roma), presentando una doble disposición: la creación de iconos individuales que recalcan la claridad de sus contornos y su condición objetual, y obras con superposición de figuras y texturas en tramados polifónicos, muchas veces empleando formas naturales, en una suerte de neomodernismo. Por lo general, son piezas cortadas con instrumentos de alta precisión, que muestran un cuidado particular por el acabado, con un frecuente uso del blanco y el negro, enfatizando la línea como guía de la composición.

Ha realizado diversas exposiciones individuales y colectivas. Ha participado en diversos salones en Caracas, Bogotá, Ciudad de Panamá, Miami, Washington y Nueva York. Vive y trabaja en Caracas.

LISTA DE OBRAS

MARIO CALDERÓN

Tigre y payaso, 2004
Maderas ensambladas y pintadas, 40x15x34 cm

El circo, 2009
Maderas ensambladas y pintadas, 52x95x37 cm

ISABEL CISNEROS

...de la cocinita el humo salía así, así..., 2010
Ensamblaje (7 piezas)
553846 (T y M) 4,5x15x15 cm
El banco verde (N y G) 6x18x11 cm
Tusmare (I) 7x12x12 cm
Dolly (N y D) 7x24x14 cm
LN (M, I y H) 5x16x9 cm
Brujas (R, C y R) 8,5x20x20 cm
Fría (M) 5x23,5x11 cm

MARIO COLOMBO

El sueño del sueño de Leonardo, 2010
Óleo sobre tela, 120x90 cm
Carro, 2010
Madera pintada con hojilla de oro, 32x75x20 cm

CARLOS LEAL DE SAN MARTÍN

Trompo, 2010
Madera ensamblada, 70xØ50 cm

Perinola, 2010
Madera ensamblada, 140xØ50 cm

Yoyo, 2010
Madera ensamblada, 45xØ50 cm

JEAN PIERRE LE CORVEC

El Búho, 2010
Acrílico sobre tela, 92x86 cm

Buho, 2010
Ensamblaje de madera y pintura acrílica,
100x55x30 cm

Jaula del Conejo, 2010
Ensamblaje técnica mixta, 44x93x10 cm

Conejo, 2010
Ensamblaje de madera y pintura acrílica,
98x58x25 cm

HERBERT MOLINARY

Ford Runabout 1918, 2010
Maderas ensambladas
15x25x13 cm

Ford Estacas 1918, 2010
Maderas ensambladas
12x15x28 cm

Ford T Fordor 1926, 2010
Maderas ensambladas
23x46x22 cm

Ford Cuadriciclo 1896, 2010
Maderas ensambladas
17x20x29 cm

Avión Ford trimotor 5-AT-C 1931, 2010
Maderas ensambladas
23x110x75 cm

HUMBERTO RIVAS

Siempre juntos, 2010
Torneado y calado en madera cruda y
mecanismos en madera, 100x80x20 cm

JULIO PACHECO

Desde arriba, Desde abajo; a la derecha a la izquierda,
2010.
Multimedia, Dimensiones variables

ANA ISABEL REYNA

Muñeca, 2010.
Acrílico, vinil y madera,
Conjunto 5 piezas. Dimensiones variables

JORGE SALAS

Memorias de Mondrian "en Homenaje a Soto", 2010
Madera coloreada, 61x50x6 cm

Mini Tenista, 2010
Madera coloreada, 85x69x9 cm

Fotografía de obras, 1000ton
Fotografía de obras de Carlos Leal, Estudio Sepia