

TENSION

RODNEY ZELENKA

1997 / 1998

TENSION

Eduardo Casares

No es fácil acercarse a la obra de Rodney Zelenka sin pensar que, detrás de toda su apertura emocional, existen una miriada de tópicos entrelazados, que participan del fervor de su estructurada composición, y claman ser descubiertos desde sus formas codificadas. Símbolos rodantes, colores destellantes, géneros incautos, personajes diversos, vaciados en la locura (o cordura?) de su propia representación, fuego alucinante y la paz de nuevos comienzos: tópicos yuxtapuestos en la fuerza estética de su obra. Al defender la estructura, que usa virtuosamente para argumentar y paladear su visión artística, Zelenka nos invita a visitar diferentes mundos privados en su exposición, revelantes en su composición.

En esta muestra, titulada *TENSION* se aprecia el desarrollo en la obra de Zelenka de los pasados tres años. Sus viajes y la intensa observación de nuevas formas estéticas en el mundo, le permiten desarrollar temas vernáculos, con un fresco acercamiento contemporáneo, y crear un muy particular lenguaje visual, conectado a un idioma post-modernista. Su proceso se encuentra dividido inadvertidamente, en etapas, que nos permiten elaborar su cognición y dialogar con sus hechos. El resultado de esta búsqueda, predice un Zelenka laborando en tópicos de interés social, pero en vez de exponerlos en su cruda realidad en un principio, la sublevación de estos tópicos a un más plácido espacio de fantasía visual, los convierte en cuentos de humana vulnerabilidad. De esta manera, y muy cuidadosamente, el artista va diluyendo estos temas y convirtiéndolos en composiciones mágicas, en las que sus personajes vuelan en espacios dimensionales, caminan en vacíos y duermen sus fantasías. También sus bosques en llamas claman en feroz cromatismo, y la paz de una destrucción se reduce casi a un sentimiento de poesía, declamando un comienzo en las cenizas de un final.

La obra de Zelenka se ve continuamente compenetrada en alegorías de formas humanas y

espacios naturales, trabajando en concierto con formas abstracto-cromáticas, que sirven de escenario al drama de la expresión. A pesar de la extraña presencia de estos fondos, en la mayoría de sus composiciones, este lenguaje cósmico, estructurado con técnica de minuciosas capas cromáticas, y descrito en idioma astral, se convierte en la música que conlleva a sus personajes, como la goma que pega el rompecabezas. Sus variaciones en las formas, que se presentan a través de su trabajo, no dejan perder su "espiralidad", a pesar de cambios de paleta y estructura, nunca negando su parábola a un infinito, del cual depende la misma realidad que nos permite existir.

Sin embargo, la simbología que estos alrededores cobijan, son las verdaderas preocupaciones de Zelenka. En, "*Un grado más allá de la locura*", la impetuosa aglomeración monocromática del rosado se vuelve casi hostigante, aprisionadora, ahogando la felicidad de su personaje, en la misma dicha que enmascara su propia locura. Con este particular ejemplo, Zelenka, en diferentes niveles, espacios y dimensiones, pesquiza cada detalle de su obra al punto de su propia deconstrucción. "*Asesino del tiempo*", es más evocativo de esta fragmentación, donde el artista simplemente provee símbolos, que nadan en un plano bidimensional, permitiendo a su audiencia crear una historia, rehusando así fundir su significado total, y dando espacio a su apropiada e individual reconstrucción temática al gusto del fabricante.

En otra faceta de su obra, Zelenka deja de crear sus alucinantes fondos cromático-abstractos de trabajos anteriores, y comienza, ahora, una más escueta formación con una baja intensidad cromática, una casi íntima y, en algunos casos, invisible inclusión.

Su tema principal, la figura humana, se hace presencia suprema en estos trabajos, conteniendo una poética más honda y emocional que su triste representación. Cada una de estas figuras, guarda el

dolor de una historia no contada al viento, pero dialogada en el olvido. La memoria toma una rotunda importancia, y lo espiritual se vuelve casi necesario para entender las emociones de sus participantes. En la figura, "*Reconciliación con su infancia/ Dos mujeres*", su personaje dialoga con su propia infancia, añorando la juventud y su innegable pérdida en el tiempo- una visión espiritual de búsqueda de la verdad en una existencia marchita, pero viva y aceptante de su realidad.

La inclusión del collage, usando periódicos y trapos como técnica plástica que se aprecia en "*Duermen su propia existencia y Personaje desubicado*", toma trascendencia en el espacio físico en el que sus personajes se envuelven, y su forma visual de ropa, cobija la fragilidad de este estado humano, precario y desesperante, dormido en su propia existencia. En estas representaciones, los personajes no nos exponen sus sueños, al contrario, su condición física se vuelve más cruda y penetrante, no dejándonos pasar al estado mágico de un sueño. Zelenka ha puesto una barrera en su dilución estética, y expone sus representaciones libre de esperanza : la realidad acecha a sus víctimas sin la tregua de una ilusión.

Paisajes abstractos naturales se vuelven, también, fundamentales informantes de toda esta obra de experiencia humana, sin descartar en ningún momento su importancia. En sus más recientes obras, Zelenka crea paisajes de perspectiva variada, donde la composición es una metáfora de la soledad, que una representación de un espacio físico. Su continua inclusión de perspectiva de plano estructural, quebradas o no terminadas dentro de la composición, y el continuo uso de una rajadura visual en las composiciones, sirven de notas fúnebres a un fin todavía borroso. De la misma manera, "*Pupila Dilatada*", una de sus redondas piezas, libera completamente de su preciado y textural fondo de trabajo anterior a esta etapa, describe el final de un estado emocional; cualquiera que sea, este nivel pictórico da su más y espera por su mejor, emanando

sin parar lamentos de un aparecer. En "Tension", el estado precario de una existencia es representada con una silla, que se balancea en la cuerda del tiempo. En algunas de las representaciones de Zelenka, esta silla cae y se rompe, en otras, simplemente continúa en balance, alegoría infame de nuestro humano caminar. Sin cansarse de su eternidad, el tiempo borra y rehace, destruye y construye a su paso. Este tema continúa en su instalación "*En Observación*" donde el espacio y la composición juegan este ansioso balance visual - hasta los cuchillos se mantienen estáticos, en su soporte a la fragilidad, de un tema de olvido, invitante a su investigación de un futuro, donde la pérdida de valores se estudia como en un laboratorio y la memoria nuevamente rasga el abuso de un pasado, distante, extraño e inalcanzable.

Zelenka nos muestra la íntima conversación de un artista, que no cesa en su búsqueda de motivos que lo impulsen a entender su propia interacción con sus semejantes y su entorno más abarcador. Buscando en la magia, en lo drástico de nuestras realidades humanas, el incluye en su obra una visión de esta colaboración. A pesar de la oscura y emocional trascendencia a través de esta recopilación estética, no es la tristeza o el sentimiento de negatividad de las obras lo importante de esta exposición, sino lo opuesto a estos temas. Como en cualquier balance, lo positivo y lo negativo dan la totalidad de una visión. Zelenka nos provee una parte de esta balanza en lo oscuro de esta experiencia, en la que la pena y la ansiedad han sido guías por este viaje estético. El balance yace en la empatía y la esperanza de cada ser, convirtiéndose en la fuerza que mantiene la tensión de nuestra humana fragilidad, en infinita lucha con el tiempo y el espacio que la oprime en su eternidad.

Eduardo Casares

Curador e Historiador de Arte
Director de INTAR - Latin American Gallery. New York, USA.
Reside actualmente en Nueva York.
M.A. Visual Arts Administration. New York University.
Art History Degree -Hunter College.

TODO ESTA DICHO
ACRILICO / TELA. 86" x 62"- 2.18 x 1.57 m.
1997

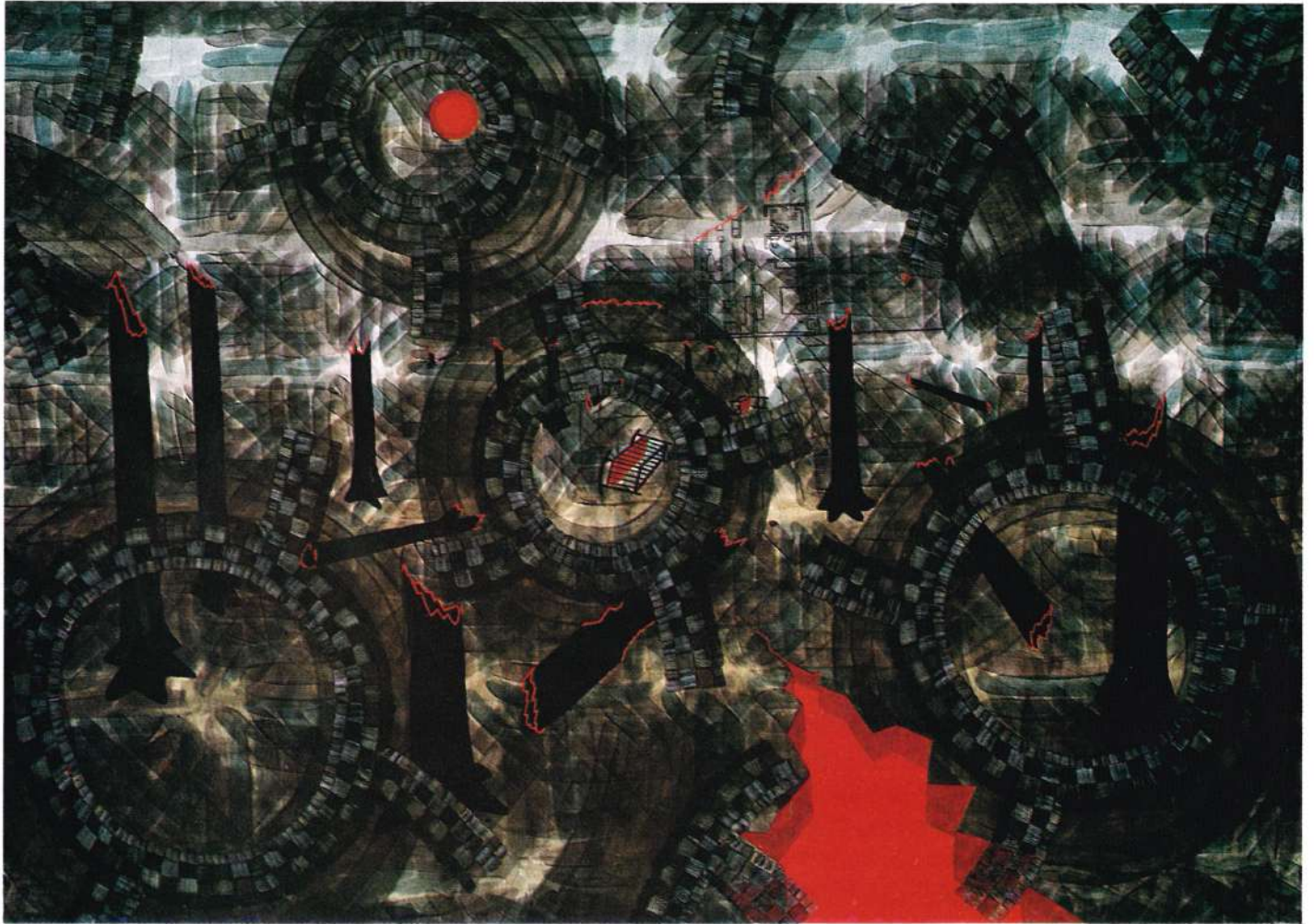

FUEGO, FUEGO, FUEGO.

ACRILICO / TELA. 96" x 74" - 2.44 x 1.88 m.
1997

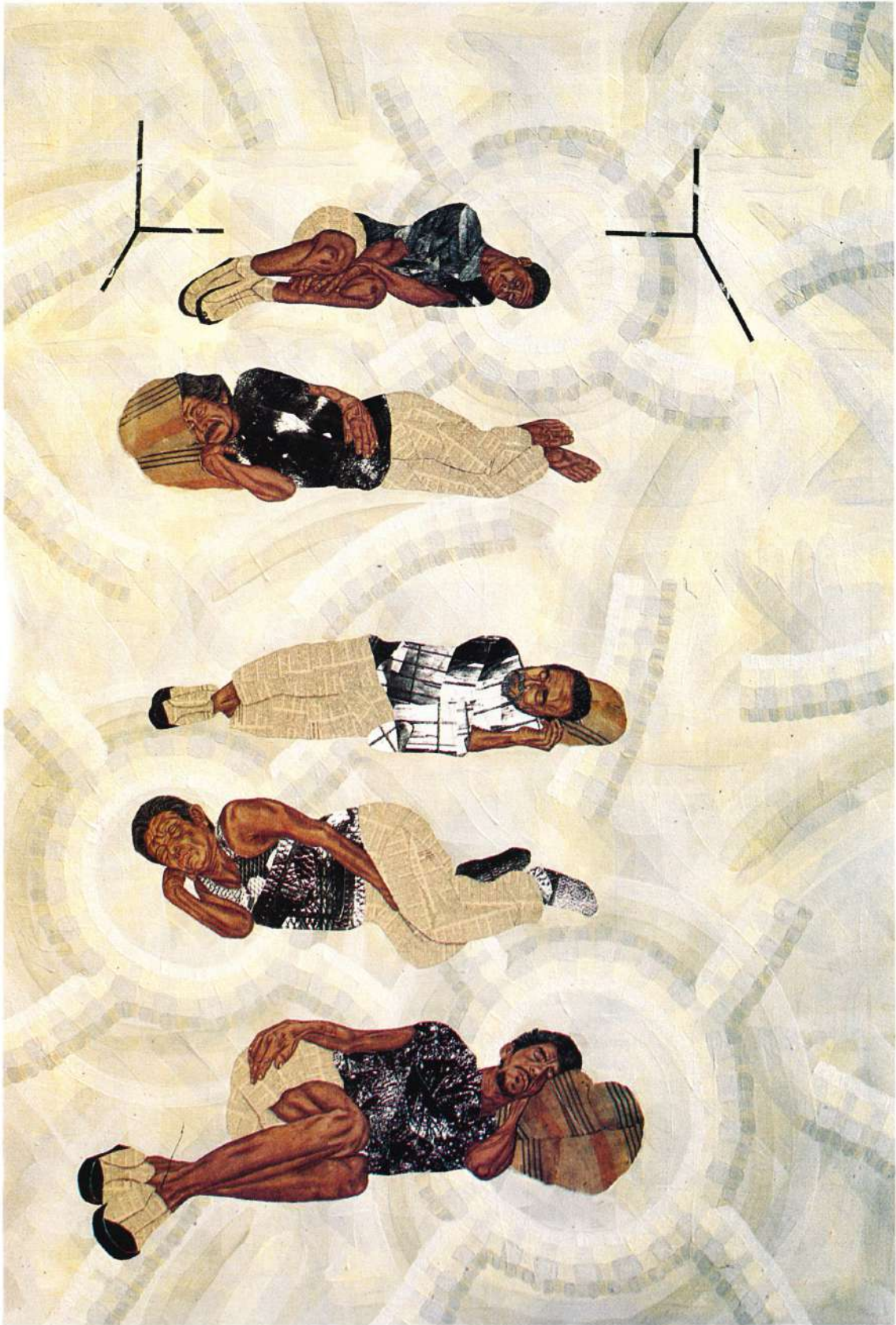
PUPILA DILATADA
ACRILICO /TELA Diámetro: 70" - 1.78 m.
1997

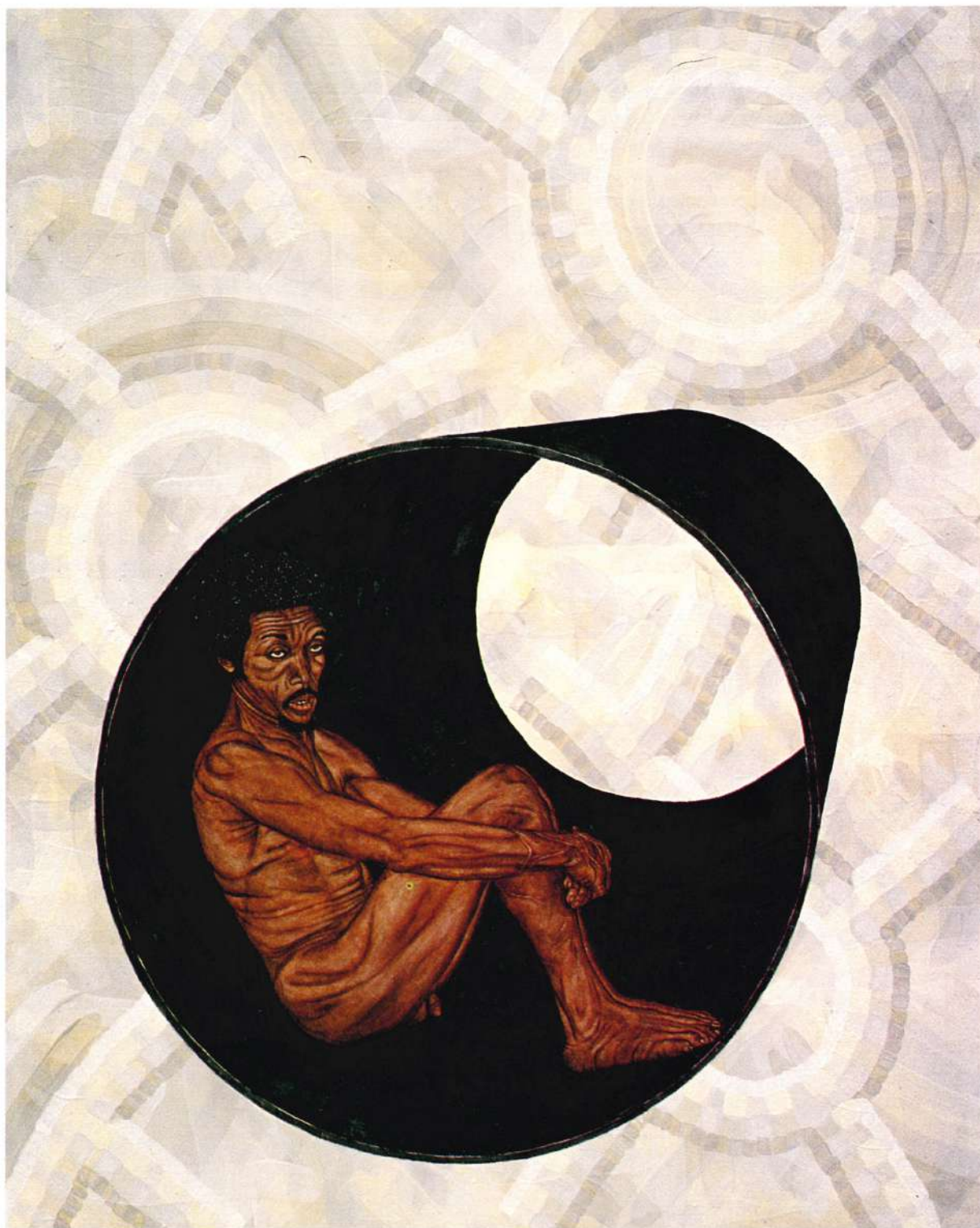
ENTRE LAS CENIZAS

ACRILICO/TELA. 86" x 62" - 2.18 x 1.57 m.
1997

DUERMEN SU PROPIA EXISTENCIA
ACRILICO / TELA. 50" x 74" - 1.27 x 1.88 m.
1997

DOS GRADOS MAS ALLA DE LA LOCURA
ACRILICO / TELA. 60" x 48" - 1.53 x 1.22 m.
1997

Rodney Zelenka

Berta Sichel

It's possible that Rodney Zelenka's graduate studies in Economics and Latin American Politics at the University of Cornell, in the United States, were some of the best art training he could have had for they gave him subject of his work. Both in his paintings and installations, the human condition and the precarious situations of our natural habitat erupts as the subject matter.

In addition to these studies, the frequents trips to Europe since his teenage years have played a significant role in his artistic development. The many family trips, which were organized around museum visits and excursions to historical sites, gave him his visual language.

He was born in 1953 in the Republic of Panama, where he still lives, to European parents who had fled the II World War Holocaust. Perhaps his Austrian heritage, on his father's side, brought him close to a school of austrian painters active in Europe after World War II known as "Fantastic Realism", which combined the diverse elements of fantasy and imagination with a strict attention to realistic detail. Yet, in Zelenka's native Latin America another version of "Fantastic Realism" mani-

fested itself in art and literature. The strong sense of place in his personal fantastic realism is composed of fragments from both influences. Zelenka's work extensively embraces many historical and political realities of the contemporary world.

Zelenka aspires to transform reality into fantasy-contrary to the prevalent tendency of transforming fantasy into reality. As much as fantasy plays a visible role in his art, it is not the only player. Some of his paintings(e.g. *El color de la Supervivencia or Personalidad desubicada*, both from 1995) give the impression that these fictional narratives are closer to threatening outrage than anything else. Mixing fact and fiction, there are no sweet dreams. There are no sweet dreams. In some works we see iconic symbols of war, vandalism, desperation and nature destruction all sharing the space of the canvas. In other, displaced figures are depicted without all of their body parts, and are often mutilated or emerging from metaphysical forms.

This imagery is displayed against rich backgrounds where blurred mandalas act as the link between the inside and the outside; between the object and the sub-

GUIA DE EMBARQUE N° 042
TECNICA MIXTA. 62" x 48" -1.58 x 1.22 m.
1997

ject of the painting. These sun-like icons that permeate his canvases are an important element for the perceptual experience of Zelenka's paintings which does not turn its back on the world. In his paintings the background fragments the space of the canvas and opens it to many interpretations.

The beginning of this century witnessed the dismantling of traditional views on the idea and constituency of space. From being thought of as an inert void in which objects exist, space has become "active" and "full". The revised understanding of space energized a succession of discoveries, inventions and innovations that spread well beyond their own borders of specialization.

In painting, one effect of this "transvaluation" was the "breakdown of absolute distinctions" between subject and the background, while in perception, the objective universe became a subjective one. From being a negative, enclosed, and empty space contributing only to the composition of a painting, sculpture or architectural work, space became a "positive negative space" and was integrated as an equal with the other elements of an artwork.

Zelenka's tenacious background serves as a guide for his work, pushing the viewer's eyes into continual motion. As he says, "you have to imagine yourself looking through a microscope with one eye, thru a telescope with another eye and thru a third eye in your forehead, each eye focused in a different direction."

The coalition of these directions is only possible on a mental stage. The forms and the ideas encountered both in the paintings and the installations are real and fantastic at the same time. Perhaps they just reflect contemporary society where frontiers between the reality and the fantasy have become a dissipated focus.

Zelenka's works exist amidst these cosmos. There is an intensive production of new symbols, images and concepts which reflect our whole and fragmented world and self, each one searching for the same private and public space, simultaneously.

Berta M. Sichel

Curadora y Crítica de Arte.
Reside en Nueva York.

P.H.D. Cultura y Comunicación, New York University.

M.A. Media Ecology, New York University.

M.A. Comunicación, Universidad Federal, Rio de Janeiro, Brazil.

RECONCILIACION CON SU INFANCIA

ACRILICO / TELA. 64" x 60" - 1.63 x 1.53 m.

1997

RODNEY ZELENKA

CURRICULUM

Nace en Panamá en 1953. Cursó estudios en Cornell University, New York, U.S.A. de 1971 a 1977

PRINCIPALES MUESTRAS INDIVIDUALES / ONE MAN SHOWS

- 1980 GALERIA ARTE '80 - Panamá
- 1985 GALERIA HABITANTE - Panamá
- 1987 GALLERY REVEL - Soho - New York
- 1989 SHONE OKUDA GALLERY - Tokyo, Japan
- 1990 GALLERY NAITO - Nagoya, Japan
- 1990 DAIMARU DEPT. STORE MUSEUM GALLERY - Osaka, Japan
- 1990 GALERIA MERY BERNAL - Panamá
- 1993 CAST IRON GALLERY. Soho, New York- U.S.A.
- 1995 BARNARD BIDERMAN AND WORTH FINE ART GALLERY. New York-U.S.A.
- 1996 MUSEO MUNICIPAL DE ARTE MODERNO. Cuenca-Ecuador
- 1996 MUSEO-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA. Quito-Ecuador
- 1996 MUSEO DE LA NACION. Lima-Perú.
- 1997 EGYPTIAN INT'L PRINT TRIENALE. Egipto
- 1997 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO. Panamá
- 1998 MUSEO DE ARTE MODERNO. Santo Domingo, República Dominicana.
- 1998 MUSEO ARMANDO ALVAREZ PENTEADO. Sao Paulo, Brazil.

MUESTRAS COLECTIVAS / GROUP SHOWS

- 1979 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO - GULF OIL EXHIBITION - Panamá (PRIZE)
- 1981 GALERIA ARTE'80 - Panamá
- 1981 MUSEUM OF CONTEMPORARY ART- Panamá
- 1982 MUNICIPAL PALACE MUSEUM- Panamá
- 1983 GALERIA HABITANTE- Panamá
- 1983 GALERIA UNIVERSITARIA DEXA- Panamá
- 1983 MUSEUM OF CONTEMPORARY ART- Panamá
- 1984 WALTON-GILBERT GALLERY- San Francisco- U.S.A..
- 1984 GALERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA- Panamá
- 1984 LIONS CLUB ART SHOW- Panamá
- 1985 MUSEUM OF CONTEMPORARY ART- Panamá
- 1986 HONORARY MENTION - NATIONAL ART CONTEST OF THE INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA - Panama
- 1986 MUSEUM OF CONTEMPORARY ART- Panamá
- 1987 GALERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA- Panamá
- 1988 IVEY GALLERY- Los Angeles, U.S.A.
- 1988 SHONE OKUDA GALLERY- Tokyo, Japan
- 1988 GALLERY GEKOSO- Tokyo, Japan
- 1989 GALERIA MERY BERNAL- Panamá
- 1990 QUEENS GALLERY- New York, U.S.A.
- 1992 BIENAL-MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO- Panamá
- 1993 FERIA INTERNACIONAL DE ARTE Caracas-Venezuela
- 1994 BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE . Cuenca-Ecuador
- 1994 BIENAL DEL CARIBE Y CENTROAMERICA -República Dominicana
- 1994 BIENAL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO-Panamá
- 1995 BIENAL CENTENARIA DE VENECIA. - Italia
- 1996 BIENAL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO. Panamá
- 1996 BIENAL XXIII INTERNACIONAL DE SAO PAULO -Brazil
- 1996 FERIA INTL. DE ARTE-GALERIA ATMA - JAKOBO KARPIO. Guadalajara- Mexico.
- 1996 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO - CUMBRE LATINOAMERICANA. Santiago- Chile
- 1997 MUSEO PEDRO DE OSMA-MAESTROS DE LA PINTURA CONTEMPORANEA. Asamblea General OEA. Lima ,Perú.
- 1997 MUSEO MUNICIPALIDAD DE LIMA (Festival Int'l de Arte). Lima- Perú.
- 1997 FERIA ARCO '97 - GALERIA JACOBO KARPIO. Madrid- España.
- 1997 CHRISTIES'S LATIN AMERICAN, New York- USA
- 1997 SOTHEBY'S LATIN AMERICAN. New York-USA.
- 1998 AMERICA'S SOCIETY -"MAESTROS PANAMEÑOS", New York City, USA.

RODNEY ZELENKA

Junto a su obra "TENSION"
Acillico/Tela. 1997
36" x 60 - 91.5 cm x 1.58 m.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO