

POETIZAR EL ARTE DESDE EL VIAJE Y DENTRO DE LA NOSTALGIA EN LAS PINTURAS Y ESCULTURAS DE “MARE NOSTRUM”, DEL ARTISTA TRUJILLANO, ASDRÚBAL COLMENAREZ

POETISING ART FROM THE JOURNEY AND WITHIN NOSTALGIA IN THE PAINTINGS AND SCULPTURES OF “MARE NOSTRUM”, BY THE TRUJILLIAN ARTIST, ASDRÚBAL COLMENAREZ

Colmenares, Enmanuel III*
Universidad de Los Andes
Venezuela

Resumen

Uno de los motivos que se aprecia en la obra del artista plástico trujillano Asdrúbal Colmenarez es precisamente el tema del viaje. Consideramos que toda idea de periplo en cualquier tipo de arte es sinónimo de nostalgia y al mismo tiempo sinónimo de memoria. En el caso particular del viaje, quiero nombrar las telas de su exposición “Mare Nostrum”. Cuando miro estas obras me quedo detallando estos mapas imaginados que nos muestran diversas geografías tan llenas de nostalgia, y en vista de que estas cartografías están cubiertas de agua y tierra, de ilusiones y sueños, se puede decir asimismo, que arribar a estos territorios es como llegar a la amplia región de la imaginación

Palabras clave: arte, poesía, viaje, nostalgia, memoria

Abstract

One of the motifs that can be seen in the work from Trujillian artist Asdrúbal Colmenarez is precisely the theme of the journey. We consider that any idea of a journey in any kind of art is synonymous with nostalgia and at the same time synonymous with memory. In the particular case of the journey, I would like to mention the canvases in his exhibition “Mare Nostrum”. When I look at these works I am left detailing these imaginary maps that show us diverse geographies so full of nostalgia, and in view of the fact that these cartographies are covered with water and land, illusions and dreams, it can also be said that arriving at these territories is like arriving at the vast region of the imagination.

Keywords: art, poetry, journey, nostalgia, memory

*Cursante de la Maestría en Literatura Latinoamericana ULA-NURR. Trujillo, Venezuela. Docente de Castellano y Literatura del Liceo “Américo Briceño Valero”. Facilitador de la Escuela Nacional de poesía “Juan Calzadilla”. Premio de poesía del V Concurso Por una Venezuela Literaria. Primer premio en el 6° Certamen Internacional de Siglemas en Puerto Rico. Correo: iii.david.enmanuel@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7371-3893>

Finalizado: Trujillo, Enero-2023 / **Revisado:** Marzo-2023 / **Aceptado:** Octubre-2023

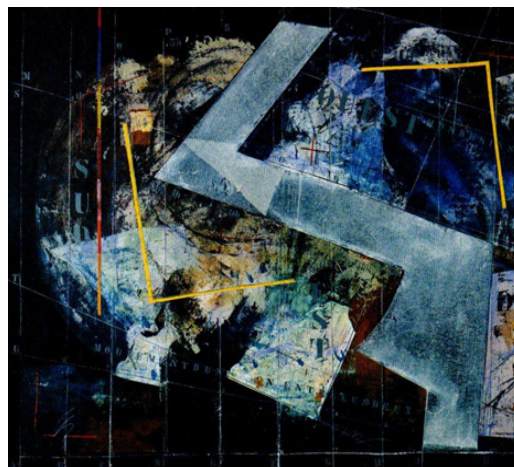
Uno de los motivos que se aprecia en la obra del artista plástico trujillano Asdrúbal Colmenarez es precisamente el tema del viaje. Consideramos que toda idea de periplo en cualquier tipo de arte es sinónimo de nostalgia y al mismo tiempo sinónimo de memoria. En el caso particular del viaje, quiero nombrar las telas de su exposición "Mare Nostrum". Cuando miro estas obras me quedo detallando estos mapas imaginados que nos muestran diversas geografías tan llenas de nostalgia, y en vista de que estas cartografías están cubiertas de agua y tierra, de ilusiones y sueños, se puede decir asimismo, que arribar a estos territorios es como llegar a la amplia región de la imaginación. En cuanto a la imaginación, y en la misma visión de Bachelard, el escritor Serrano, S. (1974) expresa: "La imaginación

no sería la facultad de construir imágenes sino de deformar imágenes suministradas por la percepción y sobre todo, la facultad de liberarnos de las imágenes primarias, de cambiar las imágenes. Sin cambio de imágenes no hay imaginación (P. 71).

De ahí que uno percibe una relación con la perspectiva de los mapas de los grandes cartógrafos con las obras de "Mare Nostrum", de Asdrúbal Colmenarez, sin embargo, en estas obras, son desfiguradas, modificadas, falseadas. Son pinturas transformadas y despejadas de los primeros mapas plasmados a través de la historia. Del mismo modo pasa con las esculturas. Sabemos que existen navíos e instrumentos náuticos que los seres humanos han construido a lo largo de la historia, no obstante, estas esculturas son

Serie Negra N° 11. 1993

Serie Negra N° 1. 1993

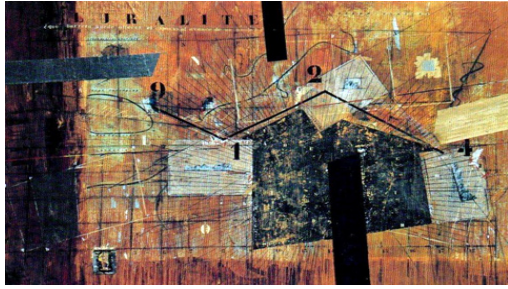
alteradas y cambiadas. Entonces, cuando uno ve estas obras, uno se imagina que hay nuevas tierras por explorar, que existen nuevos instrumentos y nuevas embarcaciones de viaje, y es justamente allí, donde se comprende la imaginación presente en estas obras. Si bien es cierto que esta imaginación está conectada con la idea del viaje subjetivo, también es muy seguro decir que este mismo viaje subjetivo está interconectado con el tema de la nostalgia.

Probablemente, estas obras encubran una profunda añoranza, ya que no son mapas que representan ningún país sino mapas imaginados y creados. Mapas conjeturados donde se observa un lenguaje artístico de lo sentido, de lo sensible y de la soledad. Mapas que no representan ni a Venezuela, ni a Francia, ni ningún otro país del mundo. Mapas que no son solamente físicos sino llenos de afectividades. Mapas para conocerse a sí mismo. Mapas con rectas fingidas y círculos ilusorios. Mapas que no requieren la exactitud de la razón. Mapas ideados desde la utopía. Mapas imaginativos que recuerdan el trabajo laborioso de los primeros cartógrafos y los primeros navegantes. Mapas para originar su oficio artístico. Mapas que conmemoran a: Tales de Mileto, Tolomeo, Diego Méndez, Pedro y Jorge Reinel, Gerardus Mercator, Américo Vespucio y Abraham Ortelius. Mapas que no necesitan de la técnica basada

en orto-fotografía de un territorio ya que su exactitud es goteada por la imaginación. Mapas sin los primeros trazados en la arena, ni apoyados en las técnicas geodésicas ni fotogramétricas. Mapas lingüísticos e íntimos. Mapas con sus propios colores nostálgicos y también llenos por la nostalgia de obras anteriores.

Tal vez esos mapas sean una real excusa para mostrar su intimidad, su propia geografía sensitiva, su nostalgia por otros mundos imaginados. Seguramente inventa estas cartografías para alojarse en ellas, y así contrarrestar la tristeza y extrañamiento de la tierra natal. Es como inventar lugares con el anhelo de volver. No olvidemos que cuando Asdrúbal se fue a Europa, específicamente a Francia, se fue en barco. Esa travesía náutica que une el Mar Caribe con el Mar Mediterráneo, tiene una duración de varios días y varias noches. Cómo sería la experiencia marítima de un ser que nunca había viajado tan lejos. Tal vez un largo viaje se exprese a través de la imaginación, y además recree, de manera sagaz una obra artística.

La imaginación poética y los elementos agua y tierra, se unen a la cartografía artística de "Mare Nostrum". Los elementos naturales: agua, tierra, aire, fuego están ligados a los sueños de los seres humanos, y en definitiva también a todas las artes, ya que todos los

Serie Mare Nostrum IV. 1992

lenguajes artísticos hablan de los elementos primordiales de la existencia. A propósito de esto, es apropiado hablar de los soñadores y los enlaces que hacen con los principales elementos. Cuántas veces hemos soñado con tantas cosas, y también con lugares ficticios e irreales, pero en la mayoría de los sueños, casi siempre se encuentran los perennes cuatro elementos.

No obstante, en "Mare Nostrum" se representan sólo los soñadores y las características de los sueños en los elementos agua y tierra, puesto que son los elementos básicos de sus obras. De manera que es fundamental citar a: Lessius, (que es citado por Bachelard, G, 2003) "... *Los sueños terrestres son de los melancólicos, de entierros, sepulcros, huidas, fosas, de cosas siempre tristes; los de los pituitosos, de lagos, ríos, inundaciones, naufragios*". (p.12). De ahí que se comprende, que los sueños de la tierra son los sueños de los melancólicos, además de los seres que huyen, mientras tanto, los sueños de los pituitosos son de naufragios. De modo que estos dos elementos claves se adhieren claramente a las representaciones de los sueños presentes en las pinturas y esculturas de "Mare Nostrum".

Las telas de "Mare Nostrum", en ellas se observan letras, números, palabras, frases. Telas donde se notan los trazados constructivos geométricos y las líneas de su comarca imaginativa creativa para buscar el equilibrio. Telas con chorreados informales, en ellas se escurren como llantos de tristezas. Autor de sus propios mapas pinturas y constructor de sus propios navíos

Naufragio. 1992

e instrumentos de navegación desgastados por el tiempo, Asdrúbal Colmenarez, desde la imaginación se convierte en un cartógrafo artístico, poético y viajero de sus propias andanzas. Imágenes artísticas visuales, en la que evidentemente se aprecia la nostalgia de un ser solitario navegando por el mar. De un ser que a través de estas telas sigilosas, nos hace recordar el poema "Mar" de Vicente Gerbasi (2004) que dice:

Silencio / sonoro silencio de una tristeza / que ilumina lejanas nubes / veleros en la nostalgia del horizonte / ¿Pero es esto la tristeza, / oh mar, todo de furia azul, / extensión del sueño, / que va del amanecer a la noche / de la luna al sol / del navío de raras banderas al paso del cometa, / del resplandor a la oscuridad de los ciclones? (p.136).

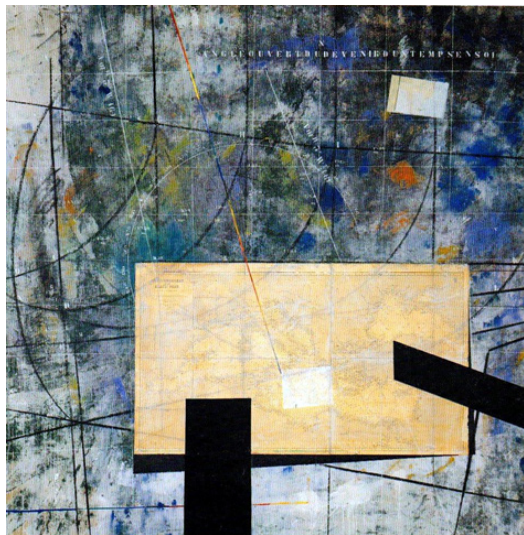
Con respecto a las explicaciones sobre la nostalgia y la melancolía, se detallan que las dos definiciones están ligadas con la tristeza y el agotamiento de los seres humanos. Además las dos pertenecen a la subjetividad y a la sensibilidad, aunque a la melancolía se le ha relacionado más como una enfermedad movida por lo supuestamente maléfico, mientras que el término nostalgia tiene su arranque, en el alejamiento y retirada dolorosa que experimenta una persona con su tierra nativa. Hernández, L (2013), expresa de manera muy adecuada sobre la palabra nostalgia, y también nos hace esa conexión con su significado y las personas que no logran

distinguir el lugar en el que se hallan, por la acción de la separación con su lugar de origen:

El término nostalgia fue acuñado tomando en cuenta el "mal o síndrome de Ulises" que consiste en un estado de indefinición y de angustia mediante cual el individuo no logra establecer en que lugar se encuentra, si está en su país de origen o en el país de la acogida. Se trata de un trauma psicológico que impide tomar decisiones de futuro y que imposibilita la ubicación real en el sitio al que se ha llegado. (p. 42).

Con respecto a estas ideas del párrafo anterior y conectándolas con "Mare Nostrum", exposición presentada por el artista trujillano en el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Imbert, en el año de 1992. En estas pinturas y esculturas se contempla un lenguaje de la nostalgia. Productor de sus propios atlas internos. Hacedor de estos espacios artísticos atrevidos, trata de neutralizar sus dudas, angustias y turbaciones a través de la libertad de expresión plástica y sublime. Sabiendo que el mar, la tierra y el universo son más duraderos que el ser, funda estos mapas, donde las letras del alfabeto y los números van esparciéndose junto a la geometría, buscando un orden en los espacios escurridos en la tela, tratando de nombrar su angustia mediante su experiencia creativa.

Serie Mare Nostrum I. 1992

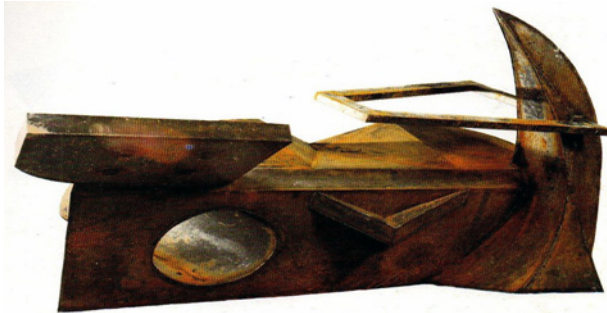

En cuanto a las pinturas de la Exposición "Mare Nostrum" están las obras Serie Mare Nostrum y las obras de la Serie Negra de "Mare Nostrum". En las primeras se visualizan los colores marrón, azul, gris, blanco, amarillo, rojo y muy poco negro, dando la impresión de estar en un territorio terrestre diurno. Por otro lado la Serie Negra de "Mare Nostrum", son cuadros con fondo negro, y en definitiva hay como una representación no sólo de la noche, sino de los trozos de materia propagadas en el espacio, pedazos de fragmentos esparcidos en el firmamento oscuro, entonces uno piensa que estas obras reflejan como si todo el universo es una aventura por explorar, donde en ciertos momentos el ser humano sería como un peregrino solitario, en este gigantesco cosmos, es por esto que cabe citar a Bachelard, G (2003) que escribe algo sobre las islas estrellas de Edgar Allan Poe: "El agua se transforma entonces, en una especie de patria universal... Isla-estrella". (p. 84). Es decir, que el ser náutico nocturno poético, traza desde el arte las constelaciones cósmicas. Es por esto que estos mapas no sólo se quedan en el plano de la geografía, sino que entran en el plano de la astrografía.

Los vocablos, sur, este y oeste en la serie *Mare Nostrum I*, es como ver a un ser pensativo que tiene muchas posibilidades adonde ir, sin embargo no existe un lugar de llegada. Esta obra contiene principalmente colores tristes como marrón, gris, crema y poco azul. En *Mare Nostrum IX*, donde aparece la palabra vagabundo, que posee diversas palabras semejantes como: inestable, nómada, peregrino. Por otra parte, se nota que desea y anhela lograr el equilibrio entre lo geométrico de las cartografías y los chorreados informales colores sepia. Lo geométrico busca como el equilibrio de no hundirse en las aguas profundas del océano. En cuanto a los chorreados sepia, posiblemente simbolizan lágrimas por los recuerdos familiares, esa nostalgia por la patria, esos recuerdos que cuando se va a otro lugar, pueden inevitablemente hacer descender gotas de llanto, y a propósito de

Serie Mare Nostrum IX. 1992

Nafragio. 1993

esta navegación por las aguas profundas del mar y las lágrimas presentes en estas obras, cabe citar a Bachelard, G (2003) que señala: "Mil veces sin duda la imagen de las lágrimas se le aparecerá al pensamiento para explicar la tristeza de las aguas". (p.142).

Por lo que se refiere a las esculturas hechas por el artista, se observa que son embarcaciones imaginadas e instrumentos de navegación realizadas en hierro. Las llamadas *Alfa* y *Nafragio* se encuentran oxidadas. Es notar el cansancio, donde la vida va haciendo corroída por el paso de los años. El desgaste es una forma de expresar agotamiento en el viaje por mar.

Se podría también decir que en las obras "Mare Nostrum" se representa una Geo- Poética de la creatividad sensible del viaje por mar o un arte de la nostalgia por la geografía. Es una mezcla de tierra y mar. La geo-grafía es la escritura de la tierra, y al mismo tiempo esta geografía se puede llevar

en un viaje por el mar de la nostalgia. A fin de amparar a la nostalgia, se puede dibujar, pintar, escribir, hacer obras de arte desde la sensibilidad hasta la ensoñación. Palabras, pintura, dibujos y números sirven en "Mare Nostrum" para enunciar un discurso del territorio. Región quebrantada, anhelada y habitada. Mare Nostrum o Mar Mediterráneo o Mar Nuestro. Mar donde lleva

muchos años el artista navegando, tratando de manifestar a su gente, a su tierra, que se encuentra allí tan lleno de nostalgia. La añoranza puede llevar a crear obras de arte, y estas se usan para contrarrestar a la tristeza. Mar, tierra, barco y sus elementos, se unen para crear una semblanza personal o relato visual de la nostalgia, de la imaginación y de la intertextualidad. Avanzando en nuestra reflexión, cabe citar un trozo

del poema "Mare Nostrum", de Montejo, E, (2005) "El horizonte es intuitivo y la noche y / los barcos / que a esta hora retorna a puerto / por los confines del atlántico". (p.11) Esa comunicación marítima que existe entre el Mar Mediterráneo y el Mar Caribe, esa conexión íntima y nostálgica con el lugar que se dejó, y además manifestarse desde el lugar que se encuentra. Así que el poema de Montejo entra como anillo al dedo en la obra artística "Mare Nostrum".

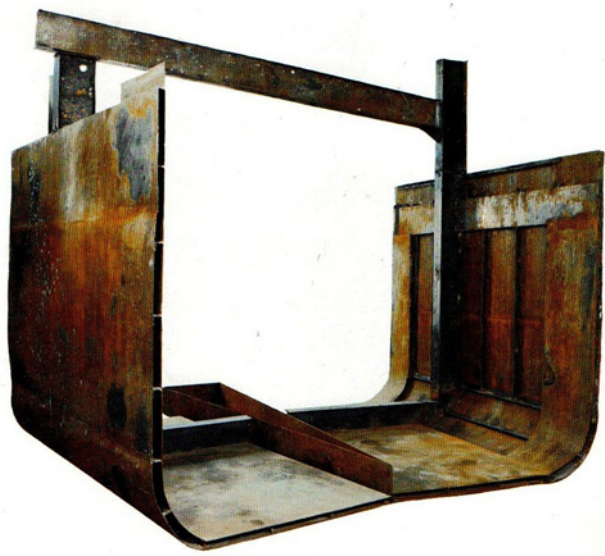
Por otra parte, el Crítico de Arte venezolano Eduardo Planchar (2012) apunta que el poema de Rimbaud, *el Barco Ebrio, sirvió de inspiración a la serie "Mare Nostrum"*, y además el crítico cita un fragmento del poema de Rimbaud ¡Pero de verdad, lloré demasiado! Las albas son desoladoras. Toda luna es atroz y todo sol es amargo: El ocre amor me ha hinchado de torpe embriague. ¡Oh, que me quilla estalle! ¡Oh, que me hunda en el *mar*!" (p.33). Visto desde esta perspectiva lírica, y leyendo además el

trozo del poema que iluminó la realización de estos mapas creados por el artista trujillano, debemos indicar que están llenos de tristeza, lágrimas y soledad en este viaje por mar, es por ello que estos cartografías imaginarias, se notan sin una orientación o dirección fija de llegada, porque sencillamente no existen en la realidad, pero sí en su imaginación.

Consideramos que las obras de "Mare Nostrum" son imágenes que transmiten nostalgia, y con respecto a este tema Viloria, E, (1996), enumera palabra por palabra sobre las obras de esta exposición: "Mar, sueño, entrega, inquietud, atrevimiento, turbulencia, desafío, destierro, tranquilidad, amargura, soledad, pregunta, borrachera, canción, adiós, ocio, color, abordaje, cielo de agua, oleaje, Caribe o Nostrum, dependiendo de la óptica de quien lo mira, lo vivencia, lo sufre o lo disfruta" (p.48). En el recuento de cada palabra de la cita anterior, se observa con mayor porcentaje vocablos que tienen que ver con la nostalgia, por ejemplo, adiós. Ese adiós que es una despedida del lugar de origen.

De acuerdo con lo establecido, de identificar la conexión existente entre: arte, poesía, imaginación, viaje, nostalgia en la obra artística "Mare Nostrum", se debe agregar

Alfa. 1993

que estos mismos temas se presentan en otras exposiciones suyas como: *Errancias*, *Voyage*, *Latencia nómada*, *Odisse Night*, *El viaje de Ulises*, *Edipo*, *laberinto del ser*. Igualmente es necesario nombrar su exposición *Especies de espacios*, presentada en el Museo Alejandro Otero. Teniendo en cuenta que viaje y nostalgia siempre han estado presentes en muchas obras de escritores y artistas a lo largo de la historia, estas mismas obras sirven de anclaje para nadar en el mar de la intertextualidad, en el meta texto, y definitivamente nadar en la búsqueda de sí mismo, y tal vez Asdrúbal, haya dialogado con obras clásicas de la literatura, para encontrar preguntas y respuestas acerca de su propia obra y vida.

Es posible formular que todo viaje es una nostalgia poetizada y narrada desde el yo. En todo viaje está presente la nostalgia del ser que ha partido y ha dejado atrás el afecto por su tierra, y asimismo sucede con los seres que se han quedado y han visto partir a sus seres queridos desde el lugar de origen. Hay que recordar que en el texto "La Odisea", de Homero, se encuentra la nostalgia. Los afectos personales, La geografía del origen que se anhela y que irremediamente se puede fantasear. Ulises, Penélope y Telémaco, tienen una diferente forma de tristeza, y desde el carácter personal, cada uno de ellos lucha por el reencuentro. De manera que podríamos comentar que el viaje y la nostalgia son motivos recurrentes en la narrativa y en la poesía. Cuando revisamos otras literaturas de viajes, percibimos también las majestuosas e innumerables obras como "Los viajes de Gulliver", de Jhonatan Swift y "Los viajes de Robinson Crusoe" de Daniel Defoe, además encontramos un majestuoso poema de regreso al lugar de origen titulado: Ítaca, de Kosntantino Kavafis.

Para terminar, sólo podemos decir que la obra del artista trujillano está llena de poesía y de nostalgia.

Pintar, escribir, pensar los territorios ficcionales y su escenario real nómada, es inevitable no citar para culminar a Pardo, J, que señala: "*Finalmente geogra-fía significa "descripción de la tierra", como se dice: la trayectoria descrita por una flecha en una camino hacia el blanco, describir un espacio es re-correrlo, instalarse en su seno, en su interior, habitarlo. Pero también se dice que un mapa describe un territorio: describir un espacio es albergarlo, pintarlo, duplicarlo, poblarlo de signos*". (p. 62). En este sentido, las obras de "Mare Nostrum", convocan al espectador en descifrar los códigos de este peregrinaje creativo, imaginario y nostálgico. Volver al origen con imágenes y palabras, en la que evidentemente se observa la imaginación, los espacios efímeros, la nada, la soledad y el eterno retorno del ser.

Serrano, S (1974). *Formas simbólicas de la imaginación*. Equinoccio, Ediciones de la Universidad Simón Bolívar. Caracas, Venezuela.

Viloria, E. (1996). *Asdrúbal Colmenarez*. Ediciones: Pavilo. Caracas, Venezuela.

Referencias bibliográficas:

Bachelard, G (2003). *El agua y los sueños: ensayo sobre la imaginación de la materia*. Fondo de Cultura Económica. México, D.F.

Bachelard, G. (1993). *La poética de la ensoñación*. Fondo de Cultura Económica. México, D. F.

Bachelard, G (2000). *La poética del espacio*. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, Argentina.

Colmenarez, A. (1992) Catálogo *Mare Nostrum*. Museo de Arte Contemporáneo "Sofía Imber". Caracas, Venezuela.

Colmenarez, A. (2012). *Des- trames*. Galería Medici. Caracas, Venezuela.

Gerbasi, V. (2004). *Antología Poética*. Monte Avila Editores. Caracas- Venezuela.

Hernández, L. (2013). *Hermenéutica y semiosis en la red intersubjetiva de nostalgia*. Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela.

Montejo, E. (2005) *Alfabeto del mundo*. Fondo de Cultura Económica. México, D.F.

Pardo, J. (1991). *Sobre los espacios pintar, escribir, pensar*. Ediciones del Sebal. Barcelona, España..