

Especial/El Nuevo Herald
By OLGA CONNOR
16 de septiembre, 2010

Lydia Rubio: el arte de la memoria

Lydia Rubio.

Son 30 trabajos en papel y una escultura que definen, desde 1993 al presente, una retrospectiva de sus pensamientos y creatividad afectiva, una especie de diario de vida, una autobiografía sui géneris de la reconocida artista cubana Lydia Rubio.

Es su forma visual de comunicar el paisaje interior con el exterior, a través de símbolos y propuestas numéricas y alfabéticas, en un estilo que pudiera antojarse pitagórico o cabalístico, según la tradición que uno escoja, occidental u oriental, pero que se propone siempre construir y "deconstruir" su presente y su pasado. Eso es *Lydia Rubio: Identity Papers 1993-2010*, la colección que presenta mañana Cremata Gallery en la Calle Ocho.

"Por las últimas dos décadas Lydia Rubio se ha entregado a una misión secreta: descifrar el universo a través de la Belleza", ha escrito el crítico, poeta y profesor Enrico Mario Santí en la introducción al catálogo, destacando como temas sus "obsesiones personales: el exilio, la naturaleza y particularmente la relación entre formas e ideas". Es un cuaderno de bitácora, un viaje exploratorio del mundo, que ella remite a una de sus más recientes lecturas, *The Art of Memory*, de Frances Yates, donde

se explica cómo los antiguos griegos utilizaban las imágenes para recordar. "Es más fácil recordar la imagen que la palabra", dice la artista, "y esa es la base de mi trabajo: imagen y palabra".

Ella explica su estilo como una transposición del número que representan las letras del título a sus trabajos en papel. En la colección *Miami Geneva*, que trata de un viaje a Ginebra que hizo en 2001, su trabajo fue espontáneo y diario, quería recordar, no perder la memoria del viaje. "Hay obras del show que son estudios para grandes pinturas, pero *Miami Geneva* es una pieza del 2001 que tiene 15 secciones independientes dentro de una caja, una maleta antigua, como un neceser, que restauré y limpié y trabajé por fuera con palabras", cuenta Rubio. "Cada pieza es una de las 11 letras del título, también hay cuatro libros acordeones independientes que se abren. Uno de ellos con un detalle de Vermeer, se refiere a Amsterdam, una parada en el viaje".

"Hace mucho tiempo que estoy trabajando con la cuestión de conceptos numéricos o cabalísticos, de la hermenéutica, y toda esa simbología, toda esa conexión de los elementos y de los números, son la base de las estructuras que están detrás de mi trabajo", plantea Rubio. "Estoy tratando de proponer un sistema que tiene que ver con la geometría, con símbolos, con palabras, y a veces la palabra es la que arma mis pinturas; es un sistema que puedo aplicarlo de modo flexible, desde el punto de vista que es constructivo y 'deconstructivo': yo armo una pieza que es una realidad, la fragmento en diferentes partes y juego con esos fragmentos, o si no, es una pieza que está fragmentada y armo totalidades con esos fragmentos".

Su libro de 62 páginas sobre el viaje a Cuba en 1999 no aparece en la exposición, es parte ya de la colección de libros raros del Museo Wolfsonian FIU en Miami Beach. Pero algunos de los paisajes cubanos de *Resistencia*, con el elemento tierra, específicamente el del Valle de Viñales con sus mogotes, sí están expuestos ahora. "La impresión es que [en la isla] hay que resistir, es una resistencia pasiva [como la de los mogotes], hay mogotes con huecos por dentro, como si fueran las cuevas, que me inspiraron las cárceles de Piranesi, a las que yo les hago una referencia en este dibujo, de cosas escondidas".

La artista usa al dibujar técnicas basadas en el carbón, la tinta china, la plumilla, carboncillo, *gouache* y acuarela. Sus estudios sobre los pájaros de los sentimientos,

Birds of Feelings, es trabajo rápido, espontáneo con la plumilla. Y lo más reciente es el dibujo con la "pura palabra", como el que dice *Auxilio*, relacionado con temporadas cada vez más crudas, o el poema *Verde*, sobre el desastre del Golfo que tanto afectó a todos. Son ventanas al alma y a la memoria del raro acontecer.

olconnor@bellsouth.net

Lydia Rubio: Identity Papers 1993-2010
Cremata Gallery, 1648 SW 8 St., 305-644-3315
Duración: 17 de septiembre-20 de octubre, 2010