

José Alvarez

'THE AWAKENING', 2007, ESMALTE, PLUMAS, MICA, ESPINAS DE PUERCO ESPÍN, PAPEL HECHO A MANO, ACETATO Y 'COLLAGE' SOBRE IMPRESIÓN EN INKJET', 66.75 X 49.5 PULGADAS.

fusión entre el viaje interior y la realidad extrema

ADRIANA HERRERA
Especial/El Nuevo Herald

El espectador que recorre *Constantly Expanding*, la primera exhibición en Miami del artista neoyorquino José Alvarez, en The Moore Space, descubre un arte que refleja la aprehensión subjetiva del mundo, pero también la naturaleza esencial de lo que existe objetivamente en el universo. Esa fusión entre el viaje interior y la comprensión de la realidad externa refleja dos vertientes aparentemente opuestas que han marcado sus exploraciones artísticas: la búsqueda de índole espiritual, sobre "la verdad" (o sobre lo que lleva al ser

ofrecía ambas cosas, personificaba la mitificación de figuras, pero cerraba los *performances* con la inesperada desmitificación del gurú y el cuestionamiento de la misma avidez de creencias. Comprendió que "nada es necesario para convencer a la gente de que está ante un maestro: lo único que requieres es la necesidad de la gente de creer. Eso es lo peligroso". Su visión sobre la psiquis humana enriqueció tanto el rango de sus *performances*—las implicaciones del alcance del juego entre ficción y realidad—como su lenguaje pictórico. Por otra parte, aún si Castaneda provenía "de un método de creación de fábula" le dejó enseñanzas como el mirar con inagotable asombro y el ser capaz de desapegarse de su historia personal o artística.

Así realizó el último *performance* de Carlos en Radio Telescope Observatory en Australia, donde el chamán aparece en el interior del telescopio enfrentado en un juego de ajedrez con Randy (lo racional), y luego repite los movimientos de Joseph Beuys cuando actuó como chamán en *I Love America, America Loves Me*. Al final encamina sus pasos en una dirección contraria. No es que Alvarez niegue la autenticidad de los ritos sanadores de Beuys, sino que se distancia de todo culto a la personalidad.

Fue en el 2003, cuando, buscando cuestionar ideas de certeza o verdad en el mundo del arte empezó a indagar opciones para hacer una "pintura" con lascas de cristal, quedó ano-

'MEMORIES OF BLUE', 2007-2008, MICA, ESMALTE, PAPEL HECHO A MANO Y ORGANZA IMPRESO EN 'INKJET', 49.25 X 66.75.

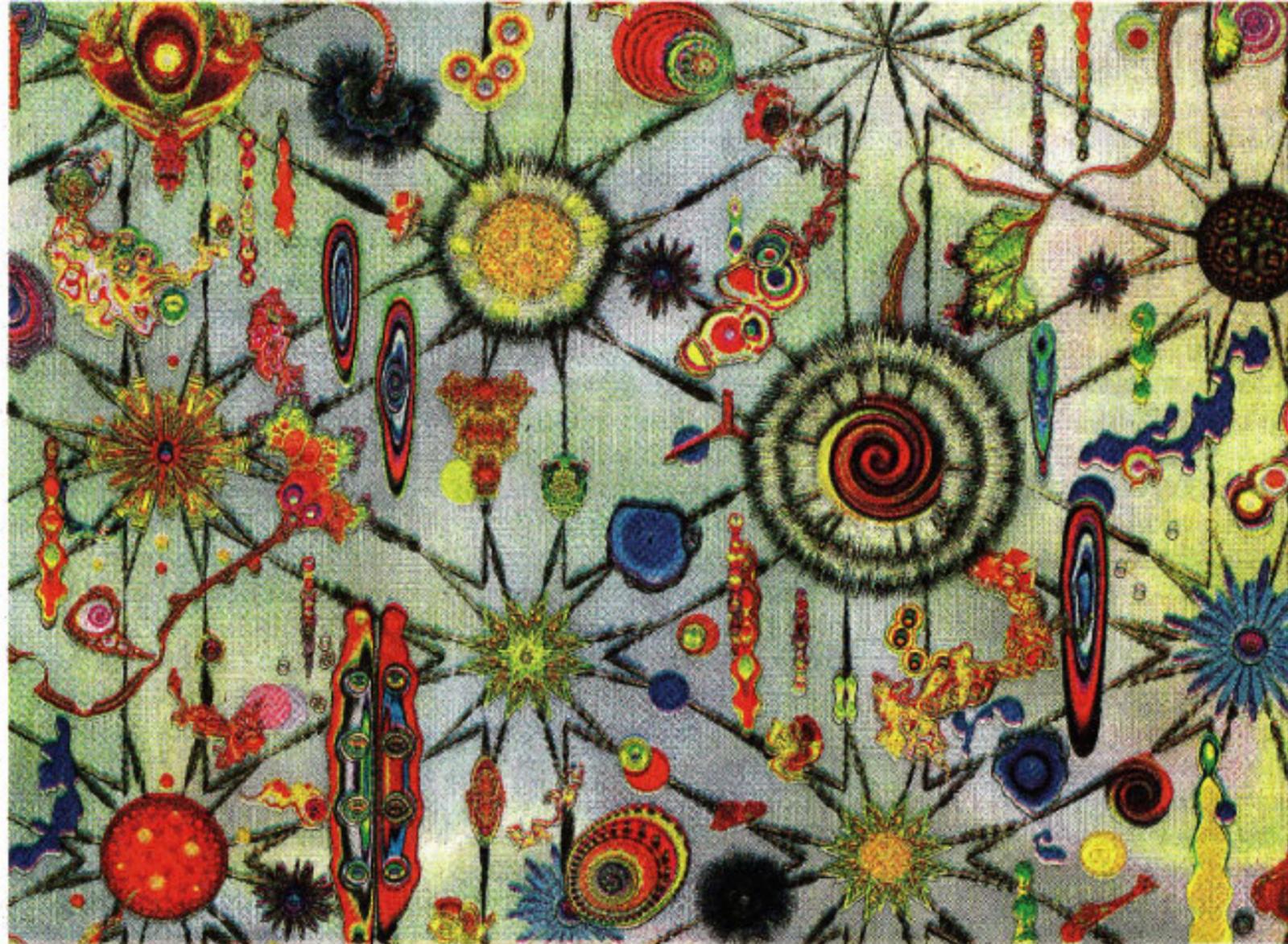
FOTOS: CORTESÍA JOSÉ ALVAREZ GAVIAC WEST PALM BEACH

humano a perseguirla); y la aproximación a la comprensión científica de la realidad. Lo interesante de esta exhibición con obras de los últimos tres años, es que revela la síntesis de ambas fuerzas. Alvarez, que siempre ha criado pájaros y peces exóticos, incorpora con total fluidez tanto objetos provenientes de las tradiciones espirituales indígenas (plumas, espinas, cuarzos), como estructuras visuales del universo natural (captado a través de telescopios y otras máquinas de alta tecnología) en un personalísimo lenguaje psicodélico.

Por encima de ocultas asociaciones simbólicas o de métodos de captación científicos, su obra —que puede reconstruir con espinas de puercoespín el registro ondular de sus propios movimientos en un *performance*, o ciertas formas de la constelación Andrómeda, o interpretar las consonantes armónicas— proporciona una experiencia de la belleza del mundo, algo que en el arte contemporáneo constituye, como precisa Alvarez “un acto radical”. El artista no teme aproximar la función del arte a la sanación, pero no a través de ningún tipo de prácticas mágicas o pretendidamente espirituales, sino del gozo sin nombre ante lo que es.

La libertad con la que ahora pinta estructuras que evocan una suerte de danza cósmica sobre papeles hechos a mano o madera; o crea *collages* interviniendo pictóricamente elementos naturales; o hace videos con figuras abstractas y sonidos que emulan la pulsión del universo en constante expansión; es el resultado de un largo transcurso. Un camino que lo llevó de la impostura de chamán, a una actitud artística que resume el verso de Keats: *A Thing of beauty is a joy forever*.

Cuando Alvarez era adolescente se sumergió en los libros del chamán Carlos Castaneda sobre sus aprendizajes con el indio yaqui don Juan con una intensidad que cambió su visión del mundo. Buscaba la existencia de una realidad no ordinaria sin cuestionar la veracidad de lo que leía. Antes de cumplir 20 años, su encuentro con James Randi, quien había sido un famoso escapista, que combinaba su destreza en los trucos con la investigación científica de los llamados fenómenos paranormales, supuso una confrontación. De ese encuentro surgió un *performance* que cuestiona los sistemas de creencias. Alvarez creó a “Carlos”, un chamán de ficción —un espíritu milenario— que entre 1988 y 2000 se presentó periódicamente en televisión o ante inadvertidas audiencias de Australia a China o Estados Unidos, todas sedientas de respuestas espirituales. Carlos

'THINKING OUT LOUD', 2007-2008, TINTA, ESMALTE, RESINA, PLUMAS, ESPINAS DE PUERCO ESPÍN, Y MICA SOBRE PAPEL, 53.5 X 41.25 PULGADAS.

'NIGHT SOUNDS', 2007-2008, COLLEGE 7 CRISTALES SOBRE PAPEL, 23.5 X 17.5 PULGADAS.

nadado ante el objeto creado. La maravilla lo fue llevando —más allá de lo conceptual— al hallazgo de esos elementos formales que le permitían hacer imágenes que siempre habían estado en el fondo de su mente. Imágenes que paralelamente tienen una correspondencia orgánica con lo cósmico o lo celular. El espectador puede hallar resonancias entre sus piezas y la serie *Substrat* en la que Thomas Ruff lleva al ojo al espacio sideral, o ciertos fotografados de figuras vegetales de Eliasson. Ninguna de estas obras está presente en el pensamiento de José Alvarez cuando pinta en una suerte de éxtasis que proviene de la observación del mundo —desde el vasto horizonte que arroja la lente de un telescopio hasta las imágenes microscópicas de lo que no vemos— y de la consciencia de un ritmo sensible en el universo. Su obra celebra la belleza sin ápice de ironía proporcionando al espectador el placer ante la exuberancia que está frente a sus ojos, sin más propósito que ser lo que es. ■

adrianaherrera@aol.com

'Constantly Expanding' de José Alvarez. Hasta el 1 de julio. The Moore Space. 4040 NE 2 Ave. (305) 438-1163.