

Geometría Subjetiva

Joel Grossman

Contacto

+57 310 324 24 11
www.alelihomedecor.com/ocregaleria
ocre@alelihomedecor.com

www.joelgrossmanstudio.com
 [grossmanjoel](https://www.instagram.com/grossmanjoel)

Elsa Pombo
Dirección de Galería

Christian Padilla
Curaduría

Crónica Art - Juan Felipe Guzmán
Dirección Ejecutiva

Álvaro Medina y Christian Padilla
Textos

Camilo Rozo y Sophia Carter
Fotografía

Sophia Carter
Diseño Gráfico

© Joel Grossman 2023

Todos los derechos reservados 2023
Impresión por A&M La Imprenta S.A.S
Fecha de impresión: Octubre 2023
Bogotá - Colombia

Prólogo

Por Álvaro Medina

Las matemáticas son, en esencia, objetividad pura. Sus resultados no dependen para nada de la voluntad, el humor o el deseo de nadie en particular. Las poéticas, en contraste, son subjetivas y no están sometidos a las leyes de las ciencias exactas. Por ser una disciplina ligada a las matemáticas, la geometría es objetiva. Un cuadrado es un cuadrado si cumple la condición de tener los lados iguales, o simplemente no es cuadrado. En Joel Grossman, sí lo es.

La geometría ha sido un aliado escurridizo y fiel de los artistas plásticos. Uso la palabra escurridizo por cuanto los esquemas geométricos no siempre se revelan de manera clara y evidente, aunque estén ahí, estructurando la composición del cuadro o la escultura que admiramos. Hace más de un siglo, cuando la abstracción pura saltó al primer plano con Kandinsky, Malévich y Mondrian, la geometría pasó a ser la protagonista esencial de las obras. Entre los historiadores de los movimientos vanguardistas, el Cuadrado negro de Malévich se ha vuelto el símbolo del capítulo que se abría.

Desde esos años, el compás, la

regla y la escuadra tuvieron tanta importancia como el lápiz y el pincel en el estudio del pintor, o como el cincel y el martillo en el taller del escultor. Mondrian anatemizó a los artistas que no se rigieran por la vertical y la horizontal, condenando el uso de oblicuas. A partir de él, se profundizó una corriente de líneas nítidas y planos de color carentes de accidentes o huellas. Con visos de tabú inamovible, el canon se acogió y aplicó con tal rigor que, en aras de extirpar la subjetividad, los minimalistas buscaron y alcanzaron la perfección técnica del producto industrial. Accedieron, de este modo, al máximo grado de objetividad.

Con Grossman, estos sacrosantos principios se han venido abajo de modo evidente y consciente. No sobra recordar, situándonos en el contexto latinoamericano, la obsesión perfeccionista que animara los trabajos de artistas como los argentinos Tomás Maldonado, Lidy Prati y Julio Le Parc, los brasileños Luiz Sacilotto e Iván Serpa y los venezolanos Jesús Rafael Soto, Alejandro Otero y Carlos Cruz-Díez. La geometría es tan rigurosa y exacta en cada uno de ellos que la imperfección quedó desterrada.

Grossman y la geometría subjetiva

En Grossman, por el contrario, la imperfección permea los detalles y los saca de la asepsia que ha campeado desde entonces. La geometría puesta en juego por él posee la jerarquía que apreciamos en cada uno de los maestros antes citados, pero imbuida de palpitación humana. Los cuadrados del colombiano son inexactos, pero no dejan de ser cuadrados. Sus cubos tampoco califican como cubos, pero al ojo sí lo son. Pintor y escultor, Grossman practica las dos disciplinas con el ímpetu creativo que le ha permitido transgredir la tradición fundada por Malévich y profundizada por Mondrian. ¿Entrecruza Grossman tendencias consideradas antagónicas como son el constructivismo y el expresionismo? Sí. Y demuestra que se pueden enriquecer mutuamente.

En las esculturas, pinturas, grabados y dibujos que ahora exhibe, la objetividad propia del constructivismo se revela en la composición. Frío, calculador y ordenado, el artista define y distribuye los elementos en el espacio, lo mismo en dos que en tres dimensiones. Luego, con cálida emoción, despliega la subjetividad del expresionista que particulariza el terminado de esos elementos, de texturas variadas y bordes ripiados. La espontaneidad le permite adentrarse en un territorio que los viejos maestros despreciaron. Su exploración, en consecuencia, fusiona posiciones que parecían irreconciliables.

La geometría subjetiva no tiene cabida en el campo de la Ciencia, pero sí en el de la Poética. Los artistas del Egipto Antiguo le dieron rango sagrado y los bizantinos la sistematizaron en mosaicos y pinturas. Unos y otros se regodearon, por cierto, en la silueta y el contorno nítidos. En Grossman, por el contrario, la nitidez no existe, los contornos vibran, los trazos rectos fluyen nerviosos, la métrica cede en milímetros e incluso en centímetros cuando se trata de medidas, lo impecable ha quedado proscrito, el albur es aceptado y la pasión ha retornado viva y retadora con un nuevo sentido de la belleza.

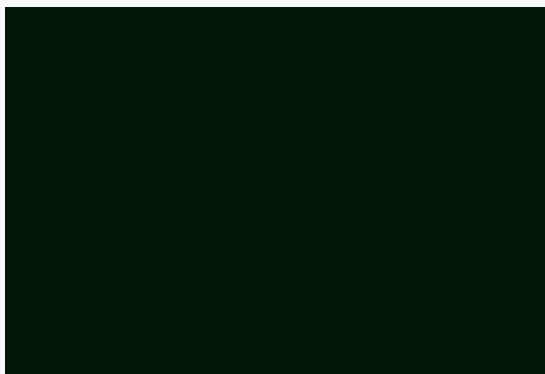

CUBO SUBJETIVO

Piedra caliza y esmalte

22cm x 22cm x 22cm

2023

CUBO SUBJETIVO
Piedra caliza y esmalte
54cm x 50cm x 50cm
2023

Geometría Subjetiva

Por Christian Padilla

Aunque la frase Geometría subjetiva pareciera un oxímoron inventado desde el mundo del arte, es tan apropiado como la frase belleza matemática acuñada por el mundo de la ciencia. El premio Nobel de 1933, Paul Dirac, comentó que “toda ley física debe tener belleza matemática”, por lo cual el mundo de la geometría no parece ser ajeno a la interpretación de la estética y una cierta mirada subjetiva y artística en torno a la noción de lo bello.

Desde inmemorables tiempos, mucho antes de que la ciencia ordenara el pensamiento y las ideas de forma sistemática, la noción de belleza estaba ligada a la concepción de los dioses. Por eso hasta la geometría tenía una esencia divina, y cuando alguien se atrevía a cuestionar su belleza o su perfección podía correrse el riesgo de ir en contra de preceptos incuestionables. Así le pasó en épocas más modernas a Kepler, que fue acusado de hereje por poner en duda el origen divino de la forma del heptágono o cuando describió las orbitas de los astros a manera de elipse,

rompiendo con la perfección del círculo que se creía un designio sagrado. Para algunos religiosos fundamentalistas la actitud de dejar en duda el conocimiento científico de Dios debía ser castigada rigurosamente para que no se pusiera en cuestión que las bases del funcionamiento del universo, la creación y la divinidad estaban plenamente relacionadas.

Caemos comúnmente en el error de asumir que lo opuesto a la perfección y el orden es el caos. Eso se debe a que tendemos a confundir el caos con el desorden, pero, por el contrario, el caos es un tipo de orden que no puede regirse por lo predecible, que no es lineal, donde prima lo inesperado. El crecimiento de las ramas de un árbol, la forma cambiante de una nube o, en general, el tiempo atmosférico son una manifestación de aquella geometría que se forma según sus propias leyes. Y para nuestra sorpresa, el estudio de intentar comprender aquellas manifestaciones y convertirlas en algo predecible se expresa por los científicos en el

contradictorio término matemática caótica, algo que podría estar en sintonía con este novedoso concepto de una geometría subjetiva.

La obra de Joel Grossman se introduce como un ejemplo perfecto de esa actitud, donde prima lo inesperado y lo no lineal a partir de lo que en apariencia es un orden geométrico. Su admiración por el arte del minimalismo o las formas prehispánicas están mediadas por una dosis controlada de caos. Ambas miradas, la de lo moderno y la de lo ancestral, parecen coincidir en una reminiscencia al constructivismo de Joaquín Torres García, una influencia que le sirve de catalizador para que Grossman concilie la matemática y lo divino sin tener que temerle

a la Inquisición.

Pero en la obra de Grossman no hay herejía. Su geometría, aunque cuestiona de alguna manera el orden, no pone en duda la divinidad que sus formas esconden. Por el contrario, la hojilla de oro, componente fundamental en su trabajo, trae reminiscencias del arte colonial o de la orfebrería ancestral, todos aquellos referentes de la forma en que los artistas han celebrado la espiritualidad y cómo a través del brillo dorado muchas culturas se han aproximado a la esencia creadora de todas las cosas. Traigo a la memoria una pintura de Grossman titulada Entropía en dorado, en la cual el artista incluyó una frase que reafirma estas ideas: "There is some gold in chaos". Y es que tanto las mitologías de la creación

“El oro y la matemática revelan su otra forma de perseguir el origen a través de lo sagrado”.

como la ciencia coinciden en señalar el caos como un punto de partida del universo. Por lo tanto, la obra de Grossman reflexiona en el origen desde ambas perspectivas: la de la ciencia y la del credo. Títulos de sus series como Multiversos, o el Espacio entre las cosas, revelan su interés por comprender la física detrás de la creación, una creación que deviene artística en su interpretación. Es interesante como su producción podría perfectamente propiciar un ciclo de conferencias que expliquen, ilustrando desde el arte, conocimientos tan complejos como la física detrás del funcionamiento del universo.

A su vez, el oro y la matemática revelan su otra forma de

perseguir el origen a través de lo sagrado. Grossman encuentra una gran conexión entre ambos aspectos (lo científico y lo religioso) y su producción a través de la Kabbalah, las enseñanzas que permiten comprender la relación entre Dios y el Universo en el judaísmo. En ellas, la representación geométrica del árbol de la vida se convierte en un mapa de la creación en el cual la clave fundamental para comprender a Dios es a través de los números. Por eso no asombra que Isaac Newton y tantos otros físicos hayan profesado con entusiasmo las enseñanzas cabalísticas y hayan legado al mundo el entendimiento de los fenómenos del universo gracias a su estudio.

Por tanto, aunque hemos descrito los factores que explican el porqué de un sello subjetivo de Grossman en la geometría, también podemos definir su interpretación como la de una geometría sagrada. Como en el caso de los matemáticos, con su obra Grossman propone su propia Teoría de la Creación, y acá, el ciclo de conferencias podría incluir a una serie de teólogos, ilustrando desde el arte, las formas en que se ha planteado el origen del universo desde la religión.

En este sentido, la disposición de sus obras tiene también un halo sagrado que invita a la introspección. Sus pinturas monumentales, como las telas de la Capilla Rothko, confieren al espacio de un ambiente de contemplación y reflexión; los cuadros de pequeños formatos, muchos de ellos con el sello brillante de la hojilla dorada, dispuestos ordenadamente, causan reminiscencia de altares; y algunas de sus esculturas, a manera de columnas,

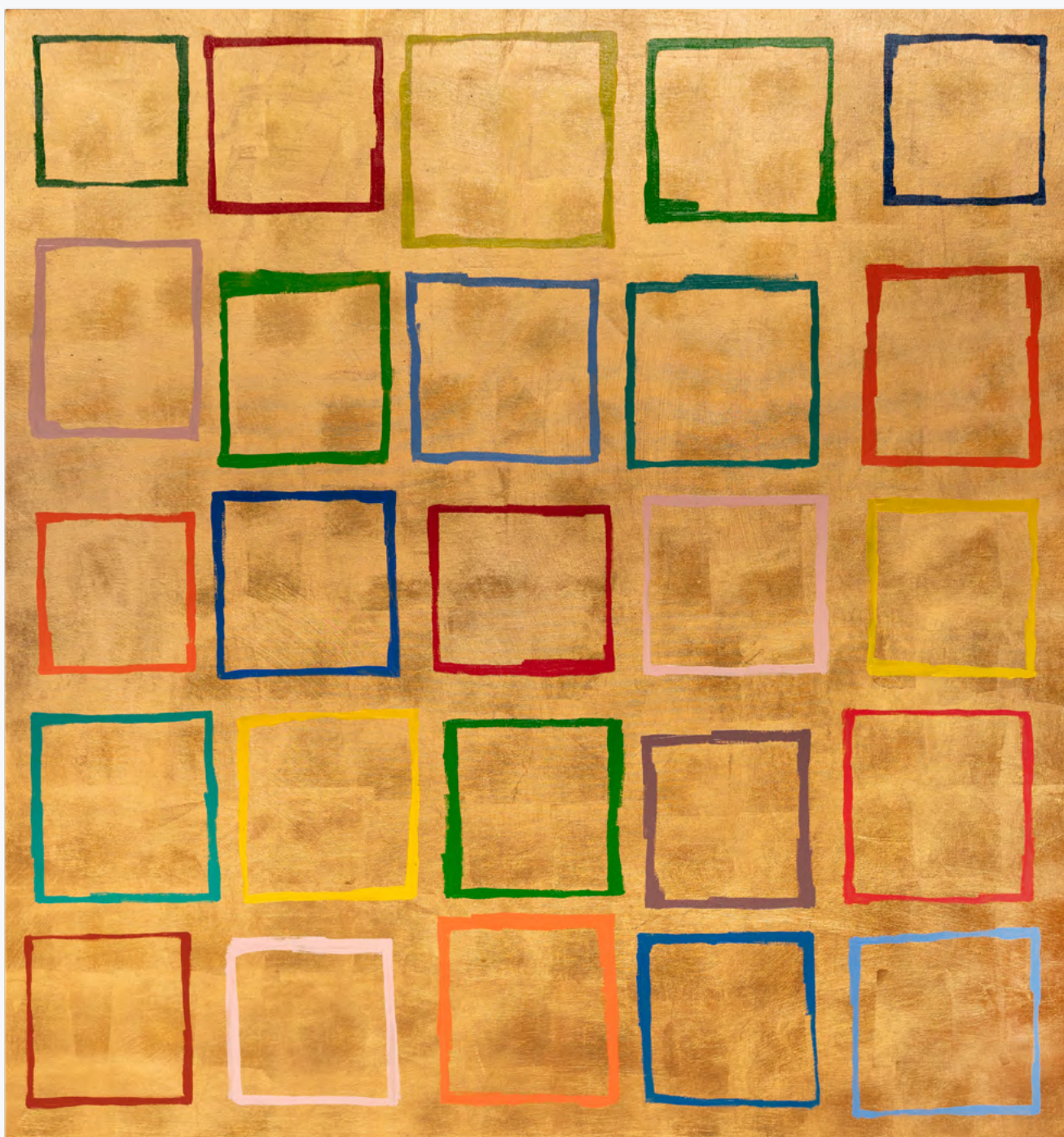
denominadas Totem, revelan su aspecto ritual.

Pinturas, grabados y dibujos de todos los formatos conforman el universo creado por Joel Grossman, en el cual el dorado y una paleta de colores vibrantes atan las series convirtiéndolas en un corpus completamente coherente. Pero, esa extensa producción, así como en las teorías de la representación del universo, han pasado de lo plano y bidimensional (geometría euclidiana), a lo tridimensional (geometría sólida o riemanniana). Se proyecta de una dimensión a la otra prolongándose en el espacio para apropiárselo. Del papel y la tela, Grossman conquista la piedra tallándola hasta darle la forma de su cubo aproximado. Aunque las pinturas pueden entenderse como el arquetipo de sus esculturas, en las obras bidimensionales el vacío central de los cuadrados es solamente el remanente del borde exterior que ha trazado con su pulso.

En el caso de los cubos de piedra, es el vacío interior el que toma más tiempo en crear, hay que destruir el interior del bloque para crear la nada que ahí gobierna. Es el espacio negativo el que mayor esfuerzo toma crear, y es el que le confiere al resto de la piedra su belleza, así como no podría apreciarse la importancia de los astros y sus complejas leyes de funcionamiento sino se tuviera en cuenta el vacío en el cual están suspendidos. Todas estas esculturas, penetrables para el tacto y la vista, exhiben las dos caras de la geometría que Grossman ha puesto en diálogo: su geometría subjetiva evidente en el gesto de la talla sobre la piedra, y la exactitud geométrica

sobre la piedra lisa y pintada en su interior. Tecnología y ancestralidad, ciencia y espiritualidad conviven armónicamente en su obra. Los tótems líticos y los observatorios ancestrales, así como el telescopio James Webb y las agencias espaciales en su búsqueda por el origen del cosmos hacen parte de las numerosas inquietudes que desvelan al artista y que quedan planteados en su obra. Así, su producción se convierte en su propia y original Teoría de la Creación, una propuesta esperanzadora y sensible elaborada con color, con brillo y a punta de cincel y golpes sobre la piedra con la que Grossman concilia el conocimiento y las creencias.

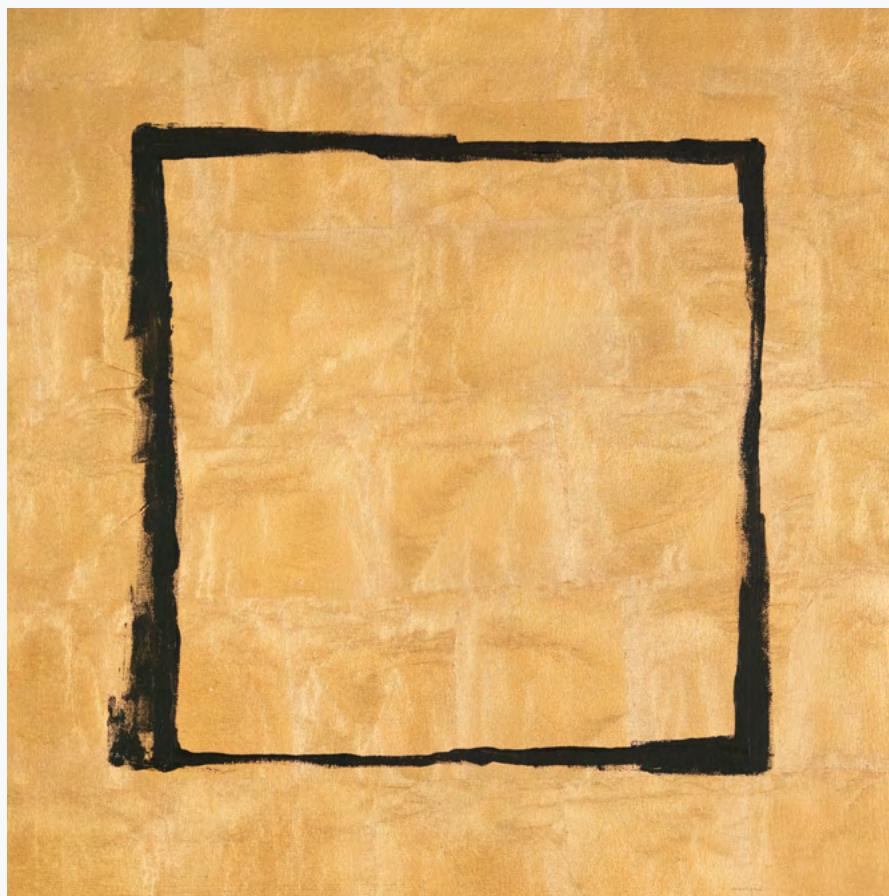

MULTIVERSO

Hojilla de sobre y óleo sobre lienzo

170cm x 160cm

2023

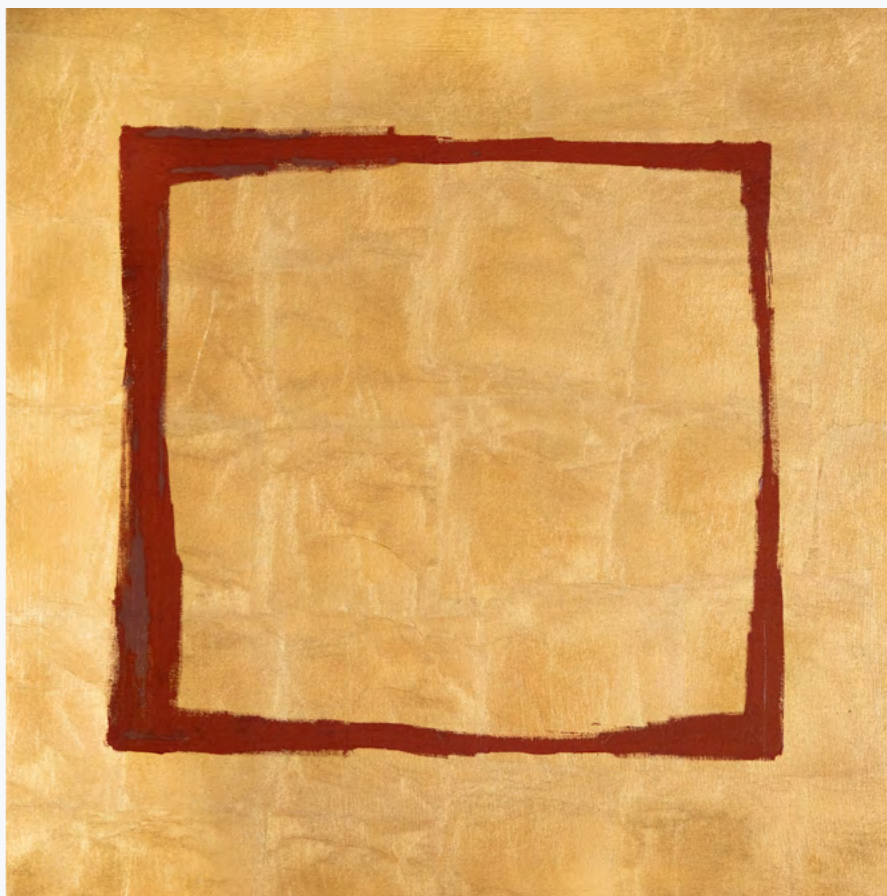

MATEMÁTICAS APROXIMADAS (Negro)

Hojilla de cobre y óleo sobre lienzo

50cm x 50cm

2023

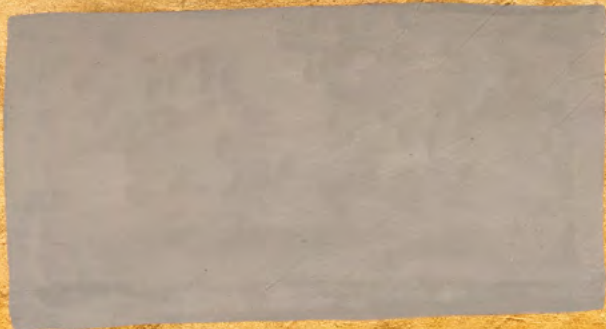

MATEMÁTICAS APROXIMADAS (Rojo Venecia)

Hojilla de cobre y óleo sobre lienzo

50cm x 50cm

2023

BANDERA 1

Hojilla de cobre y óleo sobre lienzo
250cm x 360cm
2023

CUADRÍCULA APROXIMADA

Acrílico y hojilla de cobre sobre lino

100cm x 100cm

2023

CUADRÍCULAS
Acero
50cm x 50cm
2023

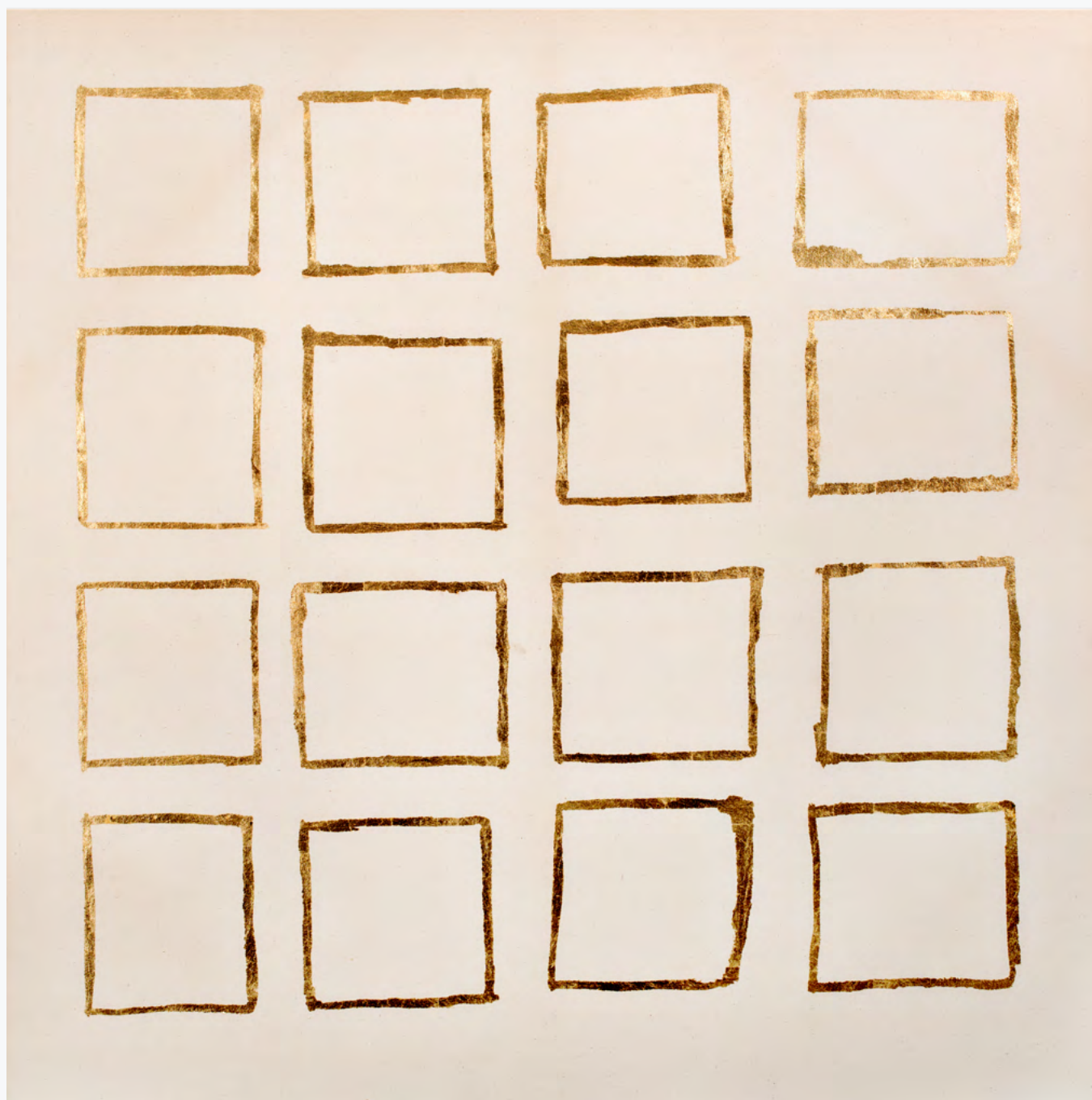

ESPACIO ENTRE LAS COSAS

Hojilla de cobre y acrílico sobre lino crudo

148cm x 149.5cm

2023

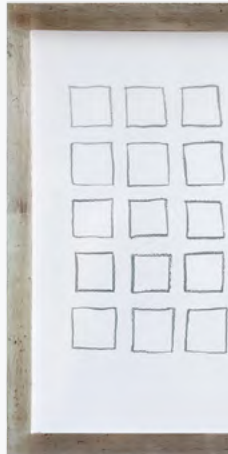
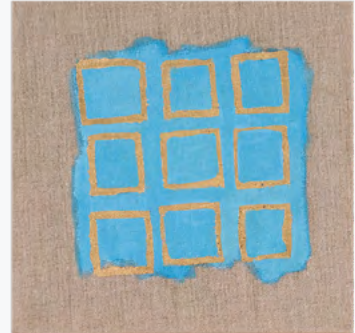
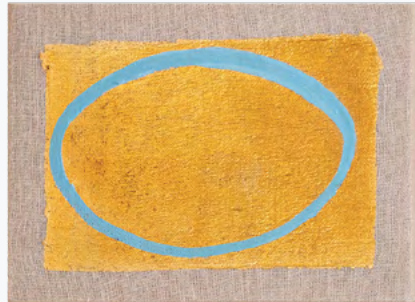

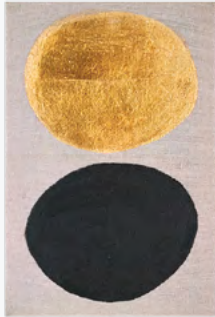
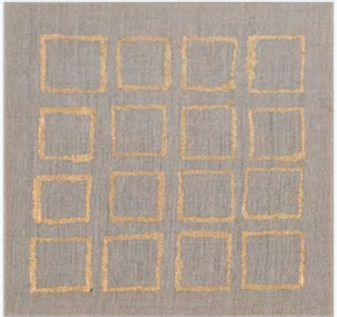
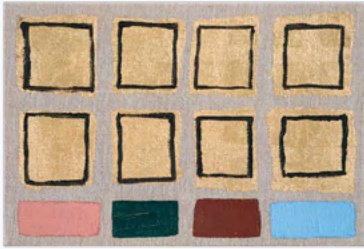
ESPACIO ENTRE LAS COSAS

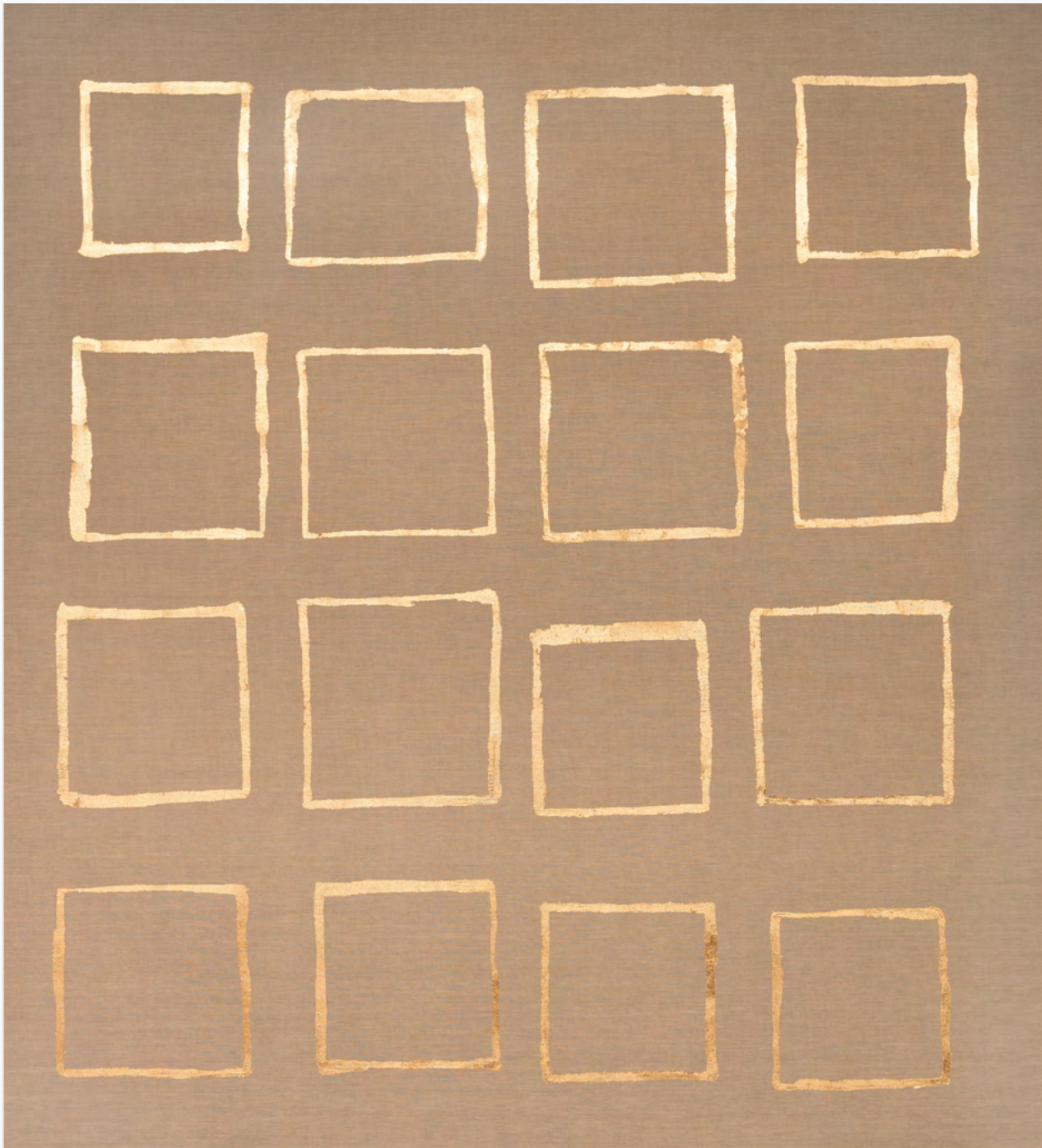
Hojilla de cobre sobre lienzo crudo

120cm x 120cm

2018

ESPACIO ENTRE LAS COSAS

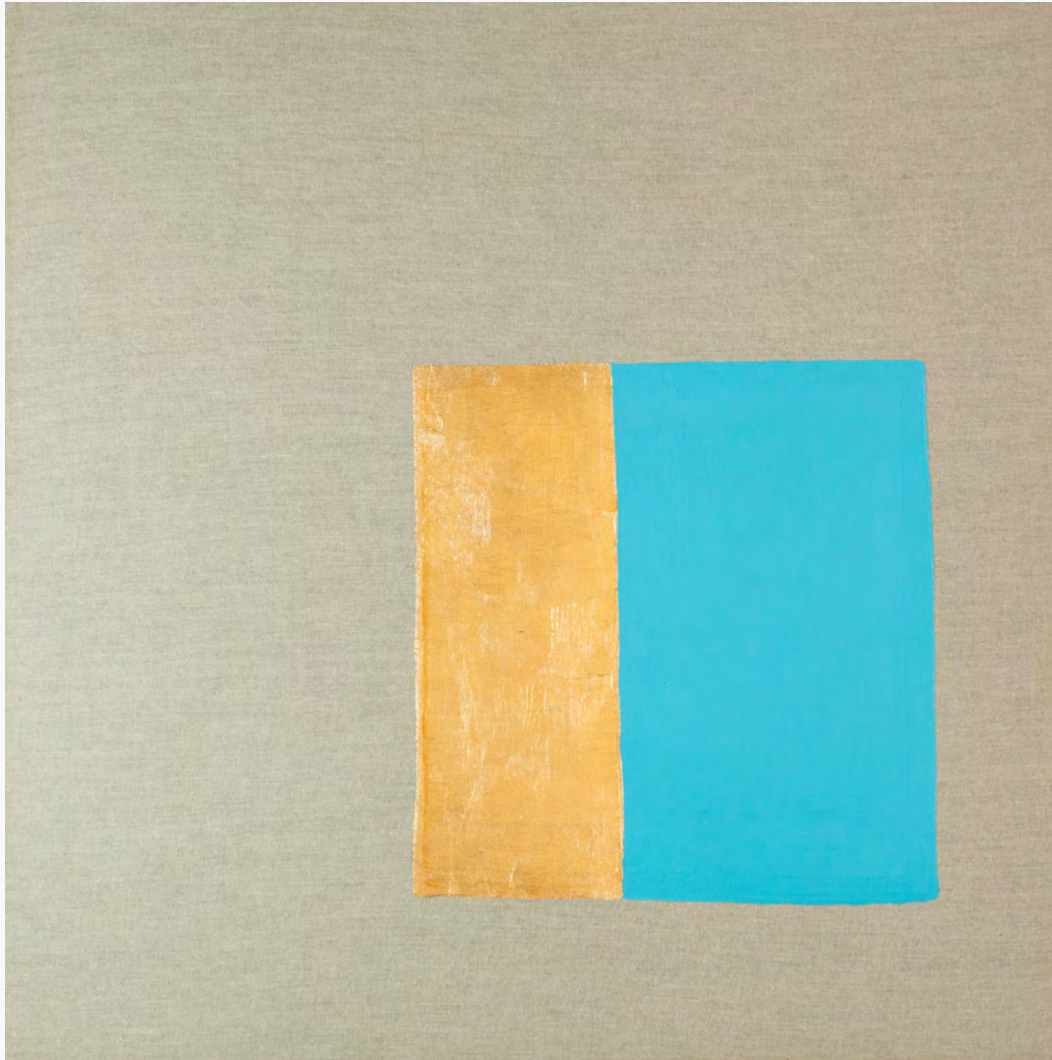
Hojilla de cobre sobre lino crudo

195cm x 175cm

2023

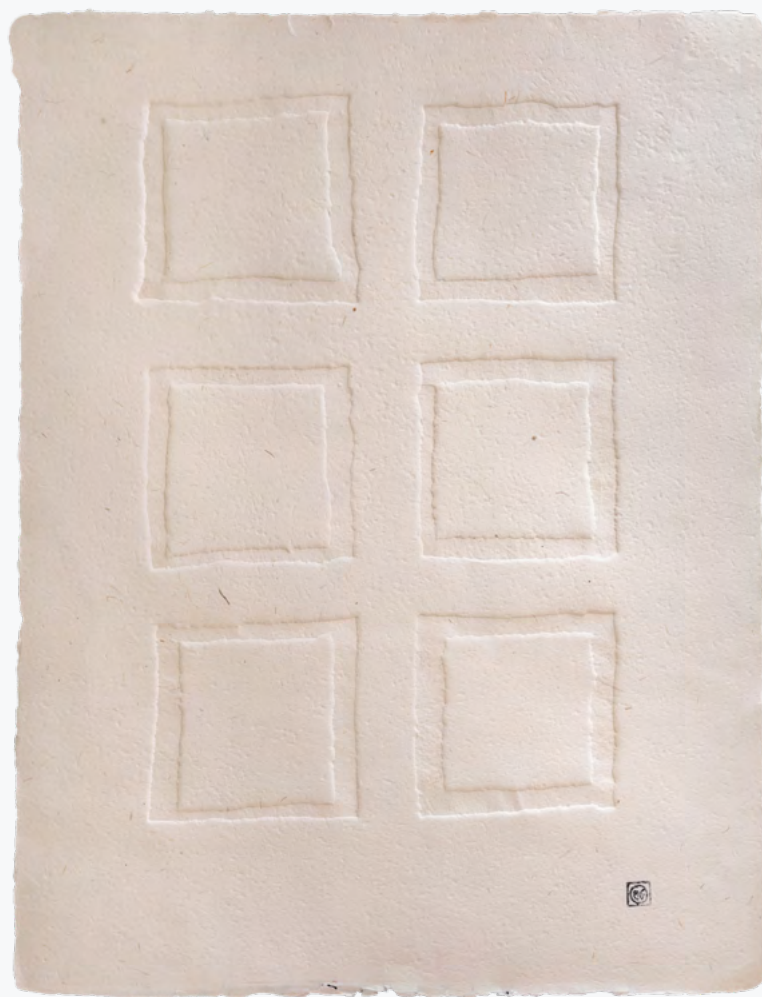

OMNIVERSO

Hojilla de cobre y óleo sobre lino
crudo

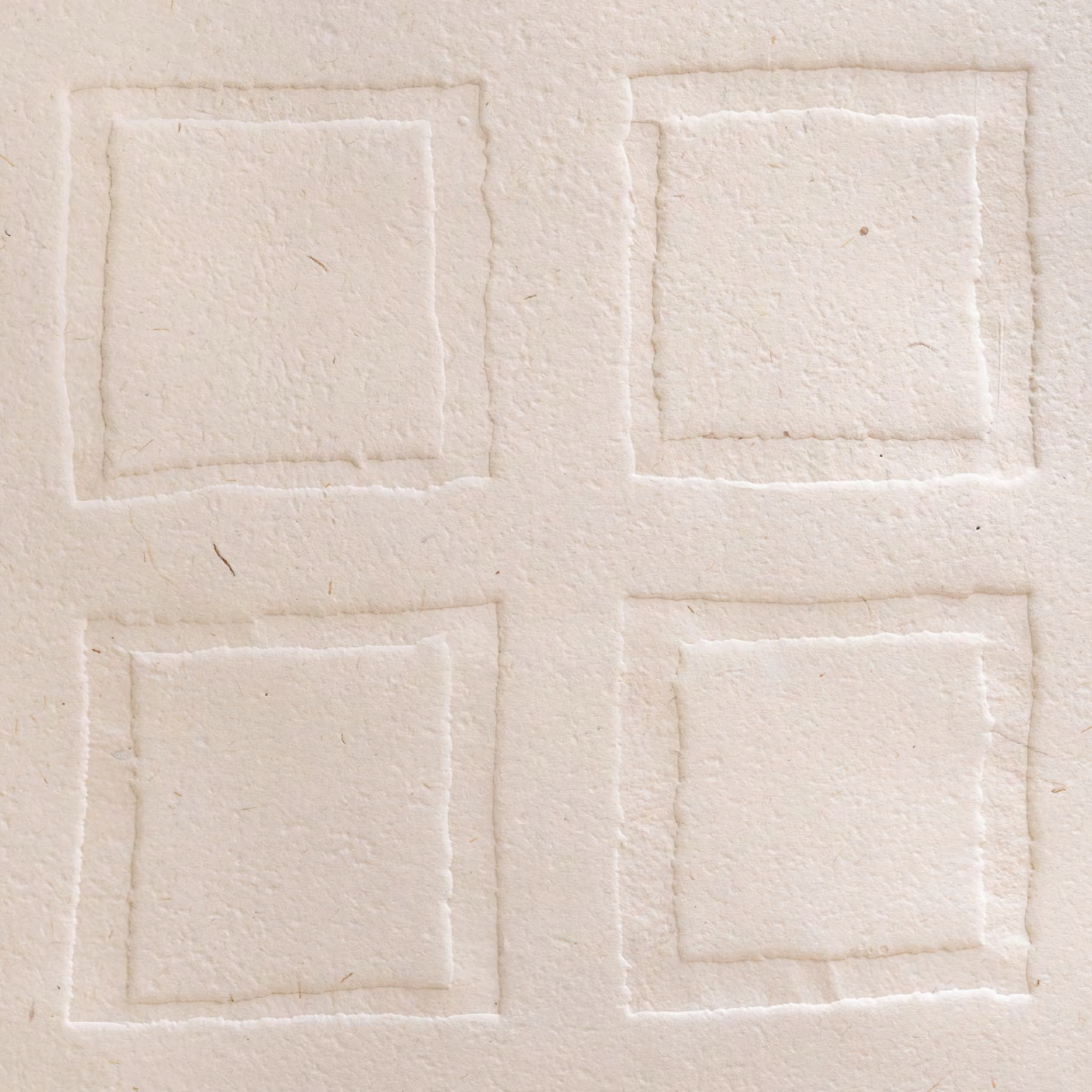
70cm x 70cm

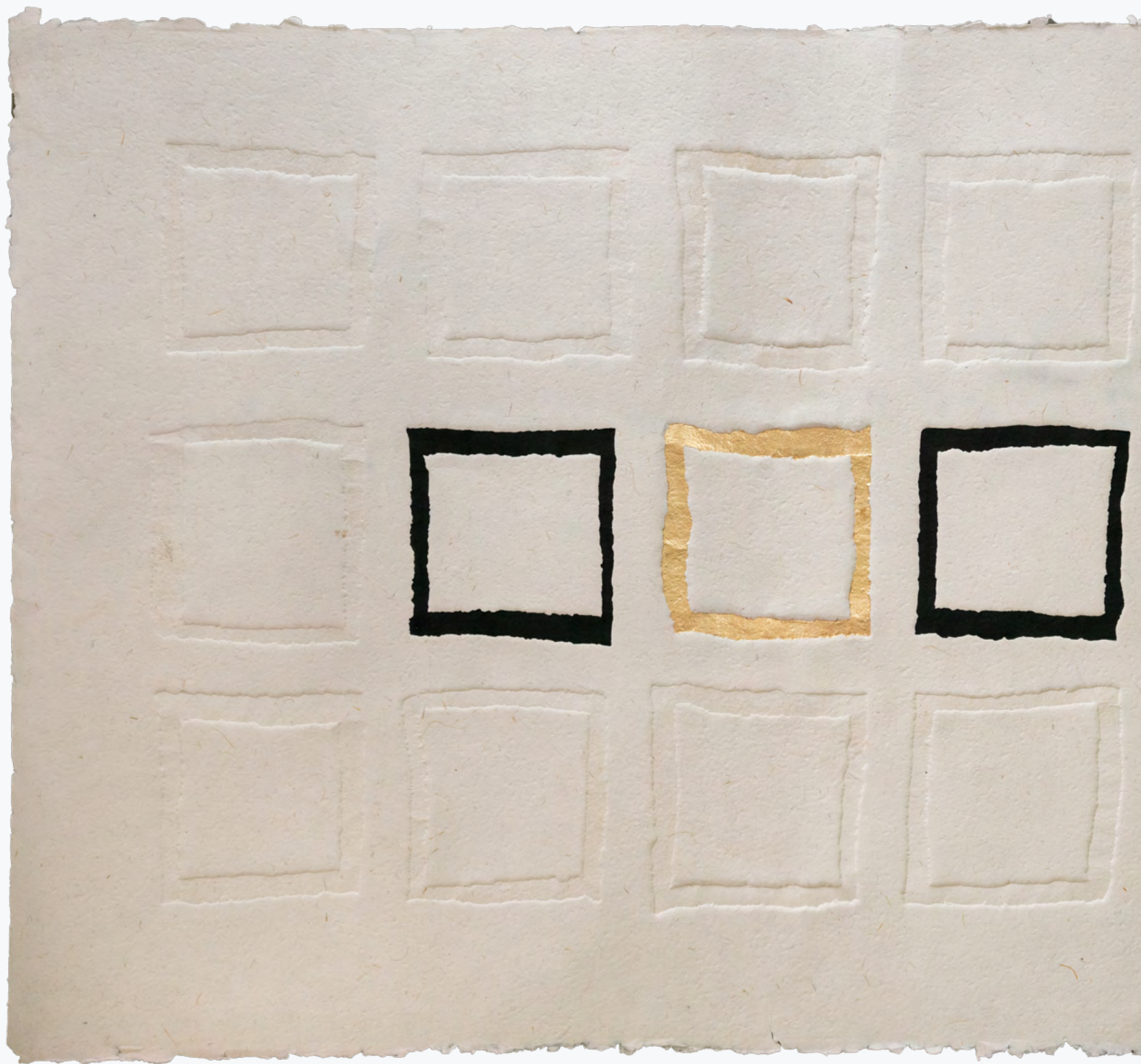
2023

VESTIGIOS

Intaglio. Papel de algodón hecho a mano
100cm x 75cm
2020-23

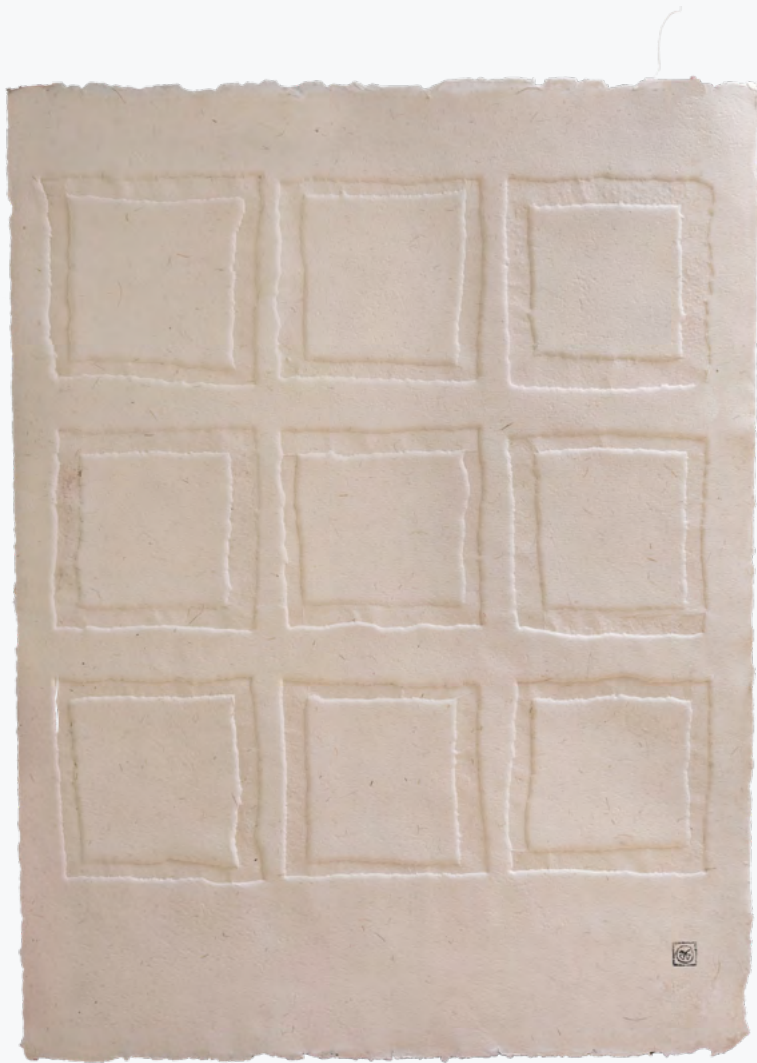

VESTIGIOS

Intaglio. Hojilla de cobre y tinta sumi sobre
papel de algodón hecho a mano

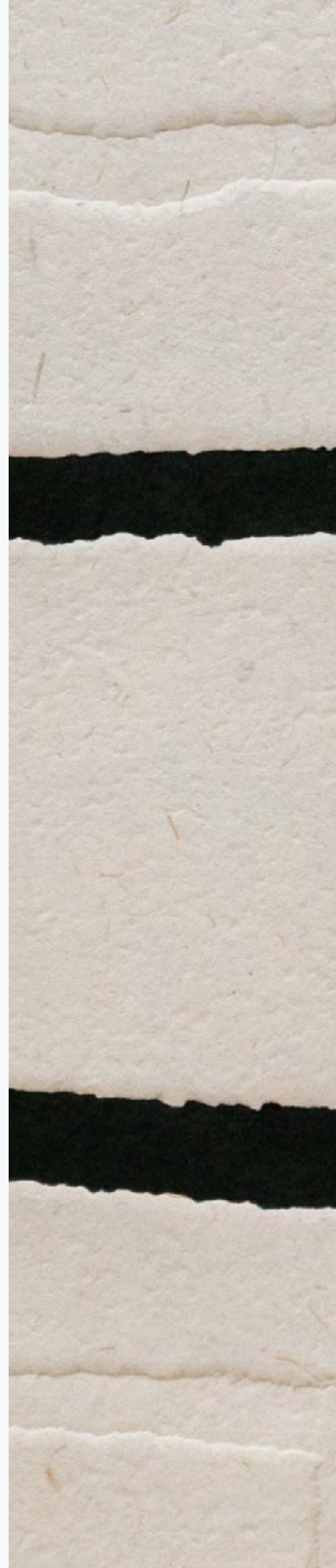
100cm x 150cm

2020-23

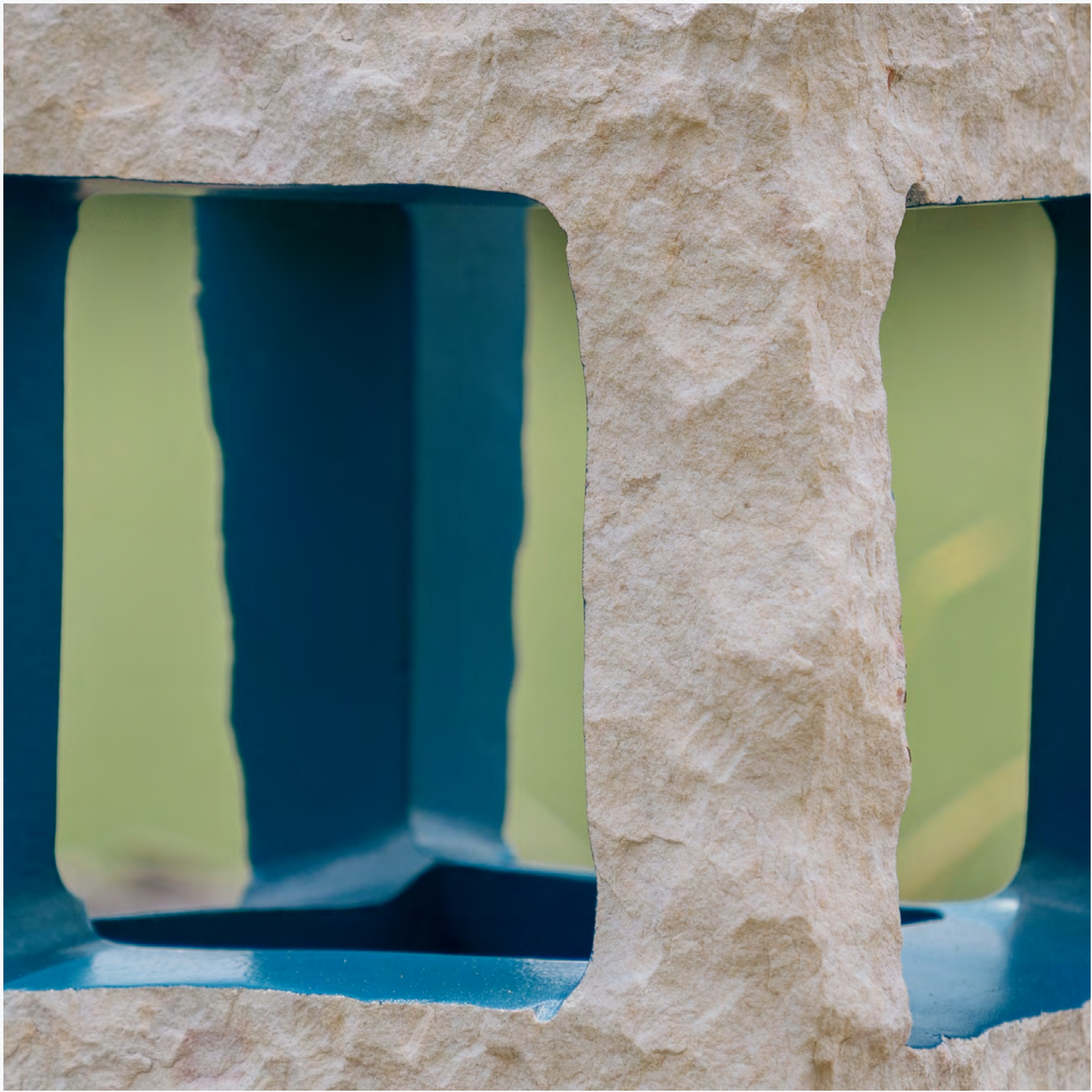

VESTIGIOS

Intaglio. Papel de algodón hecho a mano
100cm x 75cm
2020-23

EDUCACIÓN

ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE PENNSILVANIA, FILADELFIA, PA. BELLAS ARTES, 1995-1999

Durante el período en la academia (PAFA) complementó sus estudios con cursos de filosofía e historia del arte en (UPENN). En 2002 viaja a Pietrasanta, Italia para trabajar con mármol en el taller de escultura ARTSPACE. En 2012 trabaja en Nueva York y se vincula con la New York Studio School.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2023 Ocre Galería "Geometría Subjetiva" Bogotá, Colombia

2022 Crónica Art "Jardín de Esculturas" Bogotá, Colombia

2019 Arden Gallery, "Espacio entre las cosas", Boston, MA

2019 Otros 360 Grados Galeria, "Teoría del Caos", Bogota, Colombia

2018 Scope Feria de Arte Contemporáneo, New York

2011 Miami Feria de Arte Internacional, Miami, FL

2010 Scope Feria de Arte Contemporáneo, Miami, FL

2009 Gallery Christopher Paschall, "Memoria Colectiva", Bogotá, Colombia

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2022 Aura Arte Galería, "Blanco", Medellín, Colombia

2022 Galería Ocre, "Fuego", Bogota, Colombia

2021 Galería Christopher Paschall, "Casa Arca/Jardín de Esculturas", Bogota, Colombia

2021 Museo Banco de la República, "Transición hacia una civilización planetaria", Bogota, Colombia

2021 Otros 360 Grados Galeria, "Destacados de la Galería", Bogota, Colombia

2020 Parc Feria de Arte Contemporáneo, Salar Galeria, Lima

2020 Sibioses Entropica, Museo De Arte, Pereira

2020 Perfiles, Arte Alto Galeria, Medellin

2019 Pinta, Feria de Arte Latinoamericano, Salar Galeria, Miami

2019 El Cubo Liquido, Tropicalizacion De La Geometria, Jacob Karpio Gallery, Bogota

2019 Galería del Barrio de Arte, "Intervención Transversal" Budapest, Hungría

2019 BBA-Gallery, "Simbiosis de Entropía", Berlin, Germany

2019 Grey Cube Projects, "Complejidad Dinámica", Bogota, Colombia

2019 Galeria Elvira Moreno, "In-house 01", Bogota, Colombia

2019 Art Quarter Gallery, "Transversal Intervention", Budapest, Hungría

2018 Otros 360 Grados Galeria, "Colectiva", Bogota, Colombia

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 2018 Arte Alto, "Arte Aparte", Medellin, Colombia
- 2018 Bea Galeria, "Café", Bogota, Colombia
- 2017 Bea Galeria, "Espectáculo de Verano", Bogota, Colombia
- 2017 Instituto Cervantes, "Arcot", Tokyo, Japan
- 2013 Fundacion Corazon Verde, "Aflorarte", Bogota, Colombia
- 2012 Alcance Feria de Arte Contemporáneo, New York
- 2011 Colombia Underground / Arte Hardcore Contemporáneo Miami, FL
- 2011 Alcance Feria de Arte Contemporáneo, New York, NY
- 2011 Post Pop, Gow Langsford Gallery, Auckland, New Zealand
- 2010 7x7, Witzenhausen Gallery, New York, NY
- 2010 Artbo Feria de Arte Internacional, Bogota, Colombia
- 2010 Alcance Feria de Arte Contemporáneo, Basel, Switzerland
- 2010 Pinta Feria de Arte Latinoamericano, London, England
- 2010 ArtBeijing Feria de Arte Contemporáneo, Pekín, China
- 2010 Alcance Feria de Arte Contemporáneo, New York, NY
- 2010 Circa Contemporary Art Fair, San Jose, CA
- 2010 Miami Feria de Arte Internacional, Miami, FL
- 2009 Alcance Feria de Arte Contemporáneo, Miami, FL
- 2009 Pinta, Feria de Arte Latinoamericano, New York, NY
- 2009 Artbo International Art Fair, Bogota, Colombia
- 2008 La Otra Feria de Arte Contemporáneo, Bogota, Colombia
- 2008 Salón Premio Fernando Botero, Bogotá, Colombia
- 2008 Esto No Es Una Galería, Bogotá, Colombia
- 2007 Salón Premio Fernando Botero, Bogotá, Colombia

TRABAJO PÚBLICO

- 2021 "Encanto" para Fundacion Corazon Verde exposición itinerante, Bogotá, Colombia
- 2019 "Meninas al viento" para Fundacion Corazon Verde, Bogotá, Colombia
- 2018 "MUJER TIERRA" en la intersección de la Carrera 7 y Calle 13 Bogotá, Colombia
- 2017 Fundó La Antena, una iniciativa liderada por artistas enfocada en brindar un espacio alternativo para que artistas y curadores intervengan en un entorno no comercial.
- 2013 "Los Enamorados" para Aflorarte en diferentes sedes de Bogotá and Neiva, Colombia
- 2011 Representó a Colombia en la exposición ARTBALL LATINAMERICA en Buenos Aires, Argentina
- 2006 Escultura "Menorá Precolombina", en la intersección de la Carrera 11 y Calle 94 Bogota, Colombia

CRÓNICA
SINCE 2018

ocre
galería
by ALELI

ocre
galería
by ALELI