

Esta exposición es un grito de denuncia contra la guerra, su codicia, corrupción, saqueo, odio y crueldad. Se trata de un tema que me ha perturbado toda la vida. La bondad existe, pero las violencias del mal siempre resurgen una y otra vez. ¿Por qué? ¿Dónde quedan el aprendizaje, los pasados acuerdos de convivencia y el respeto a los derechos humanos? A esta denuncia le sumo la resistencia ante la "banalidad del mal" (Hannah Arendt), esa indiferencia ante la barbarie que queda impune y resulta inútil. Sin embargo, esta muestra la componen, simplemente, un conjunto de pinturas, dibujos, grabados, collages...

- Amanda Carmona Bosch

1ra de cinco exposiciones sobre aquellos temas que han definido la obra de la artista.

El mal, la guerra, la violencia, el dolor y la muerte

Rubén Alejandro Moreira

Una exhibición de Amanda Carmona Bosch es siempre un evento significativo para el arte puertorriqueño, dada su trascendencia como artista. Carmona Bosch es hoy por hoy, uno - sí, con o - de los pintores y dibujantes más importantes de Puerto Rico. Elusiva, por viajera, su obra no se ha visto lo suficiente, y cuando tenemos la oportunidad, es un festín visual contundente. Actualmente nos confronta, en un momento histórico en el que la paz se torna más difícil por un pulseo de potencias, frente a tres años de guerra en Ucrania y genocidios en Gaza y Darfur, con ese lado que no queremos ver por ser ésa la parte del mundo que está en conflicto violento constante. **EL MAL**, es un conjunto poderoso de pinturas, dibujos y grabados que nos alarman reflexivamente sobre las guerras persistentes y quien las causa, sobre la violencia mantenida de un modo sistemático a nivel planetario y los efectos nefastos que padecemos los conglomerados humanos.

Presentar obras de décadas pasadas no las hace menos pertinentes. Al contrario, deja ver que la maldad sigue ahí y que tenemos que cuestionarla, atajarla, con el fin de erradicarla. La obra de Carmona Bosch nunca es liviana, ni visual ni temáticamente. La mayor parte fueron realizadas desde 1979 hasta 1983. No obstante, hay otro grupo de piezas que se integran a la muestra, que son de 1990 a 1993. No se presenta en la misma, su obra maestra, en la que trabaja el tema de la guerra, titulada *Bagdad* (2003), pero es pertinente su mención, para entender que la artista ha tenido una preocupación genuina y constante sobre los males del globo y que vuelve a ellos con la misma urgencia y agudeza visual.

Por cantidad y temas abordados, los dibujos de esta muestra son la espina dorsal de la propuesta de la artista. El uso de la tinta en algunos dibujos es muy acertado, pues le brinda una atmósfera ominosa a la imagen. Líneas menudas, en choque, pueden ser arropadas por zonas oscuras de entintado, como en *Batalla por el poder* o *Huida*, ambas de 1980. La figuración antropomórfica es ambigua, pues se torna maquinal, robótica, desalmada. No sabemos si se trata de un ser humano o de cascos o metralletas u otras armas de fuego con reminiscencias de cabezas o brazos o índices de algo... que fue humano y desearía volver a serlo. Son dibujos geniales y desgarradores. Su acercamiento plástico no llega a un expresionismo crudo, sino que logra su contundencia a partir de signos plásticos, como el trazo ligeramente nervioso de la línea, los grandes entintados, la transmutación de seres en cosas, o formas en posiciones

conflictivas, pero inteligentemente comedidos y dispuestos en formas osadas y dinámicas. También el uso de crayón de óleo le permite a Carmona Bosch un puente entre su dibujo y su pintura. Ciertos entintados en conjunción con el gouache empujan en esa dirección. Los trabajos de los noventa suelen ser intencionalmente más esquemáticos. Los temas duros - decapitación o apresamiento - son abordados con el fragmento de lo humano dentro de una figura geométrica - cuadrado (caja), red de ángulos, arco o cúpula. Son dibujos extraordinariamente resueltos con mayor economía de recursos técnicos.

Si hemos dicho que los dibujos son la espina dorsal de esta muestra, las pinturas son el núcleo duro. Amanda Carmona Bosch es de los escasos pintores a nivel mundial que persiste en moler sus pigmentos y prepararlos a conciencia. Siete pinturas magistrales cuestionan el espacio pictórico: *Venta de Esclavos* (1980), *Guerra Civil* (1981), *Wall Street*, *Violación*, *Warlords* y *Genocidio*, todas de 1983, y *Refugiada* (1993).

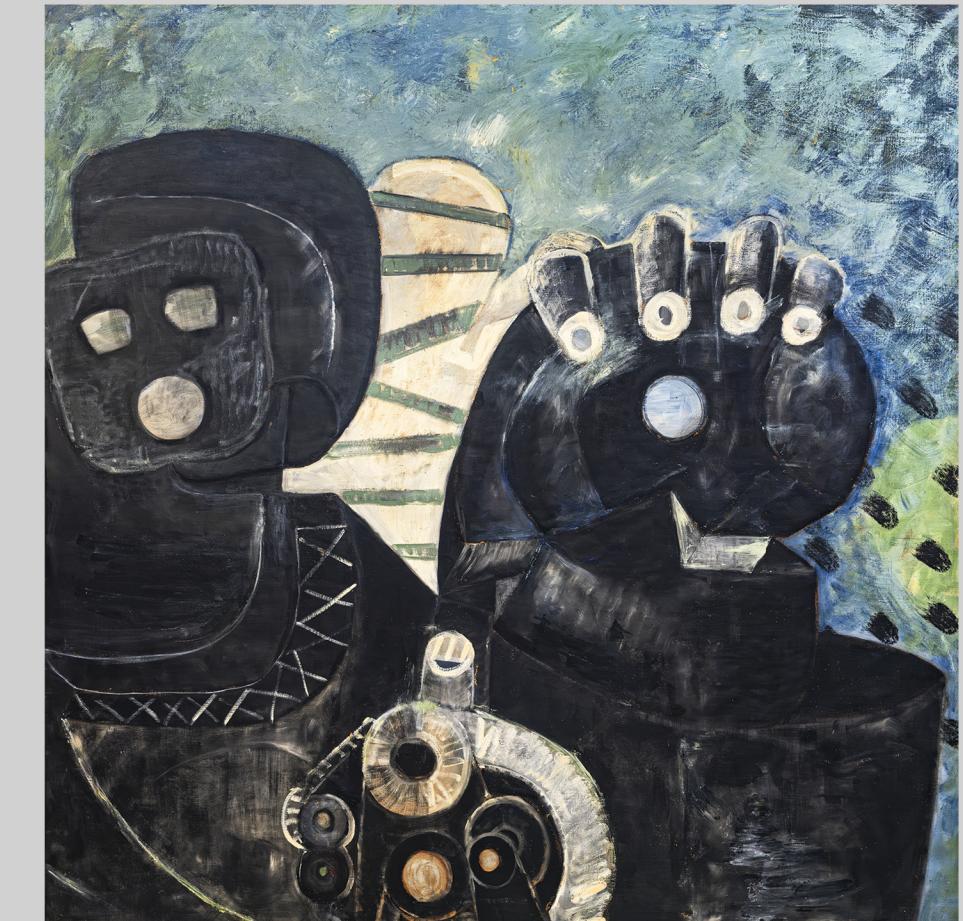
La compartimentación del espacio en el plano en la primera de las mencionadas, versión libre de un anónimo del siglo XIII que realizara de *Mercado de esclavos de Yemen*, permite mostrar a Carmona Bosch, las etapas de la compraventa de esclavos, lo que le otorga un cariz nefasto al patrocinio perverso que ha tenido en diversas épocas. Los cuerpos abstractizados adoptan posturas distintas. Si se trata de personas esclavizadas, el apresamiento y sus formas convergen hacia sí mismas, como si la libertad estuviera hacia un afuera imposible, mientras que los vendedores mueven básculas, toman el peso, y se agilizan en el espacio que dominan. La composición de *Guerra Civil*, por su parte, se extiende en un rectángulo tenso, en el que figuras se enganchan unas a otras en una lucha campal. En estos dos cuadros, una gradación de marrones, cremas y grises, le otorgan un carácter premeditadamente árido al asunto. Es un enfoque más sicológico para llegar a la violencia. El resto de las pinturas cobra una pigmentación más amplia, no obstante, el uso del rojo y el amarillo, por ejemplo, en *Wall Street*, provoca un extraño malestar, magnificado por una figura cuyas manos han sido sustituidas por máquinas de aniquilamiento. Se nos hace obvio que la artista está apuntando a los grandes intereses en las causas primordiales de los enfrentamientos bélicos. Esa misma sensación de personaje ominoso puede palparse en *Violación*, *Genocidio* o en *Warlords*. En esta última la frialdad de un azul plomizo contra figuras pardas ejerce una suerte de desesperanza. Todas estas pinturas son poderosos testimonios de la injusticia y la maldad.

Pero ¿puede haber redención y rescate? Amanda Carmona Bosch parece subrayar que, en esta toma de conciencia a través del arte, es un modo posible de extenderla y generar un activismo que desmonte dichos intereses a favor de causas justas que redunden en la paz mundial. Su pintura y su dibujo es un conjunto plástico poderoso desde Puerto Rico y el Caribe ante la realidad bélica mundial. ¿Habrá quien podría preguntar qué vínculo tiene esto con nuestro país? Es simple. Desde 1917, hemos tenido complicidad en guerras que no son nuestras. La artista recaba en hechos que deshumanizan a todo ser civilizado. Que la empatía hacia el dolor del otro y todos estos males representados nos hagan reflexionar sobre un alto el fuego. Las pinturas y dibujos de Amanda Carmona Bosch son una invitación a la paz.

AMANDA CARMONA BOSCH

LISTA DE OBRAS

- *Guerra Civil, la gran traición*, 1980 | óleo sobre lino | 28" x 7"
- *Éxodo, violencia geopolítica*, 1995 | crayones de aceite sobre papel de algodón 33" x 10'
- *Genocidio, aniquilación humana y cultural*, 1982 | óleo sobre lino | 5' x 5'7"
- *Violación, otra barbarie contra mujeres y niñas*, 1983 | óleo sobre lino | 5' x 5'7"
- *War Lords, maldad institucionalizada*, 1982 | óleo sobre lino | 5' x 5'7"
- *Wall Street, crimen organizado*, 1983 | óleo sobre lino | 5' x 5'7"
- *Surveillance, carpeteo*, 1980 | foto-secuencia con collages
- *Refugiada*, 1993 | serie 12 óleos | óleo sobre lino | 39" x 32" Colección Dr. Miguel Noy
- *Venta de esclavos, tragedia africana*, versión de una pintura del siglo XIII "Mercado de esclavos de Yemen", 1980 | óleo sobre lino | 24" x 18"
- *Sobre la guerra*, 1979 - 2024 | dibujos, grabados y collages | medidas variables

War Lords, maldad institucionalizada, 1982 | óleo sobre lino

AMANDA CARMONA BOSCH (Puerto Rico, 1956)

Comenzó su educación en arte a los once años. Como universitaria estudió bajo la tutela de la Maestra Luisa Géigel Brunet en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Luego de culminar su bachillerato en Humanidades, con concentración en Bellas Artes en 1977, se traslada a Italia a estudiar las colecciones de los museos y finalmente a Austria tras obtener una beca del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Desde entonces, ha desarrollado y exhibido su obra en Austria, España, República Dominicana, México, Puerto Rico y Estados Unidos, donde completó una maestría en 1998, recibiendo también la invitación a diferentes residencias artísticas. A lo largo de su carrera, Carmona Bosch ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el Premio Nacional al Mérito en 1994 y el premio de la AICA a la mejor exposición individual por su trabajo en *Rojo Profundo* del 2003. La producción artística de Carmona Bosch se trabaja en series, centrándose en la exploración de la abstracción, arraigada al dibujo intuitivo, a través de técnicas tradicionales. Su obra formula una reflexión constante sobre las huellas dejadas por las experiencias vividas. Al margen de circuitos y lejos de tendencias y academia, su trabajo ha sido exhibido y reconocido desde diferentes esferas institucionales, consolidándose como una voz propia en el arte puertorriqueño.

Batalla por el Poder, 1980 | tinta sobre papel de algodón | 8.5" x 8"

Wall Street, crimen organizado, 1983 | óleo sobre lino

Créditos

Rubén Alejandro Moreira - Ensayo
Juan F. Morales Nazario y Raquel Pérez Puig - Diseño de Montaje
Raquel Pérez Puig y Johnny Betancourt - Fotografía

Colaboradores

Steven Rivera, Taller La Central - diseño/impresión textos en serigrafías
Sara Betancourt - impresión de colografía

Liga de Arte de San Juan

Marilú Carrasquillo / Directora ejecutiva
Eduardo Cabrer, Ivonne Prats, Johnny Betancourt / Comité de Galería
Zinthia Vázquez Viera / Diseño gráfico

www.amandacarmonabosch.art

Liga de Arte de San Juan
calle Dr. Francisco Rufino de Goenaga no. 1, Viejo San Juan
787.725.5453 / 787.722.4468

En portada: *Violación, otra barbarie contra mujeres y niñas*, 1983 | óleo sobre lino

Plástica
REVISTAPLASTICAGRAFICO.ORG

EL MAL una realidad violenta para el lenguaje de un pincel

Amanda Carmona Bosch

23 de enero al 7 de marzo de 2025
Galería Delta de Picó
Liga de Arte de San Juan