

Babylon #20

MAGAZINE

JAN FEB 2012 SPANISH&ENGLISH
MAGAZINEBABYLON.COM

ASK THE ORACLE

THINGS TO DO
BEFORE THE
END/RESTART
OF THE WORLD

A FOR ANONYMUS • WELCOME TO ACURIO'S • IN SEARCH OF DON VASCO • GALA GONZÁLEZ, SHE KNOWS STYLE

THE ART OF
**CAROLINA
RODRIGUEZ
BAPTISTA**

THE FEMININE
LABYRINTHS

WORDS BY BEGOÑA CABADO

ONE ISN'T BORN A WOMAN, ONE BECOMES ONE. THIS ABSOLUTE TRUTH was written by Simone de Beauvoir back in the year 1949 and is precisely what inspires the discovery of the work of Carolina Rodríguez Baptista (born Caracas, 1971). This promising young woman from Venezuela, who got her training in the field of graphic design in New York for more than 10 years and today hogs the glossy pages of the international artistic scene, has reclaimed the figure of the woman for sculpture. Everything revolves around her.

Her characters, always aloof, sinuous and elegant, move through space in a majestic way. Her universal characters, women of iron and bronze that capture the sentiments and emotions of the feminine being in all its forms: the Intuitive, the Romantic, the Impulsive, the Determined or the Perceptive... are some of these silhouettes, inspired by daily life and moulded as if directly through delicate craft work, that reveal to us what represents womankind for this Venezuelan woman. With curves that appear to have no end and almost impossible postures, the sculptress invents a whole feminine universe in which her pieces move with agility through space, doing acrobatics, returning to their infancy with childhood games or dancing in search of freedom. "Many of my works are the product of analysis and reflection of the place from which come the true values that make women recognize themselves beyond time and space, and that unite us in a long chain that goes back to the first woman. The original and universal mother."

This is the way the artist introduces a space that begins and ends in the feminine being. The woman as generator of life, as 'second sex', as the iron lady, as a fountain of knowledge or as a free and autonomous being. But why is she so present in her work?

"The feminine world brings everything to my work, it's my source of inspiration. I come from a family dominated by strong and strident women and this inheritance has had a definitive influence on my work".

With a great control of volume and movement, on an interminable journey through curves and reverse curves, the artist travels around this magic universe along trails that go beyond the sculptural. They go into a dynamic, almost frenetic world that symbolizes the complexities of a reality that cooks slowly, half way between the dream and the real, between the abstract and the figurative. "I have covered subjects such as love, eroticism, dreams, sexuality, freedom of action and choosing in life... meanings that are closely related with the human being. That is why my figures are not seeking to present or define a face or an image, but to express what is invisible, the internal attributes of the human soul".

NO SE NACE MUJER, LLEGA UNA A SERLO. ESTA VERDAD ABSOLUTA la escribió Simone de Beauvoir allá por el año 1949, y es, precisamente, lo que inspira el descubrimiento de la obra de Carolina Rodríguez Baptista (Caracas, 1971). Esta joven promesa venezolana, que se formó en el campo del diseño gráfico de Nueva York durante más diez años y que acapara hoy las páginas satinadas del panorama artístico internacional, recupera para la escultura la figura de la mujer. Todo gira en torno a ella.

Sus figuras, siempre altas, sinuosas y elegantes, se mueven de forma majestuosa a través del espacio. Son personajes universales, mujeres de hierro y bronce que plasman sentimientos y emociones del ser femenino en todas sus versiones: La Intuitiva, La Romántica, La Impulsiva, La Determinada o La Perspicaz...

son algunas de esas siluetas, inspiradas en la vida cotidiana y moldeadas a golpe de un delicado trabajo artesanal, que nos descubren lo que para esta venezolana representa el ser mujer. A través de curvas que parecen no tener fin y posturas casi imposibles, la autora inventa todo un universo femenino en el que sus esculturas se mueven con agilidad a través del espacio, realizan acrobacias, regresan a la infancia con juegos infantiles o bailan en busca de la libertad. "Muchas de mis obras son producto del análisis y la reflexión del lugar del que provienen los verdaderos valores que hacen que las mujeres nos reconozcamos más allá del

tiempo y del espacio, y que nos unen en una larga cadena que se remonta a la primera mujer: La madre original y universal."

La artista nos introduce así en un espacio que empieza y termina en el ser femenino. La mujer como generadora de vida, como 'segundo sexo', como dama de hierro, como fuente de sabiduría o como ser libre y autónomo. ¿Pero por qué está tan presente en su trabajo?

"El mundo femenino aporta todo a mi obra, es mi fuente de inspiración. Yo provengo de una familia dominada por mujeres fuertes y luchadoras y esta herencia ha tenido una influencia definitiva en mi trabajo".

Con gran dominio del volumen y el movimiento, en un viaje interminable a través de curvas y contracurvas, la

artista recorre este universo mágico a través de senderos que van más allá de lo escultórico y se adentran en un mundo dinámico, casi frenético, que simboliza las complejidades de una realidad que se cuece a fuego lento, a medio camino entre lo onírico y lo real, entre lo abstracto y lo figurativo. "He tratado temas como el amor, el erotismo, los sueños, la sexualidad, la libertad de acción y elección ante la vida... significados que están muy relacionados con el ser humano. Por eso mis figuras no buscan presentar o definir una cara o una imagen, sino expresar lo invisible, los atributos internos del alma humana".

"The feminine world brings everything to my work, it's my source of inspiration." // "El mundo femenino aporta todo a mi obra, es mi fuente de inspiración".

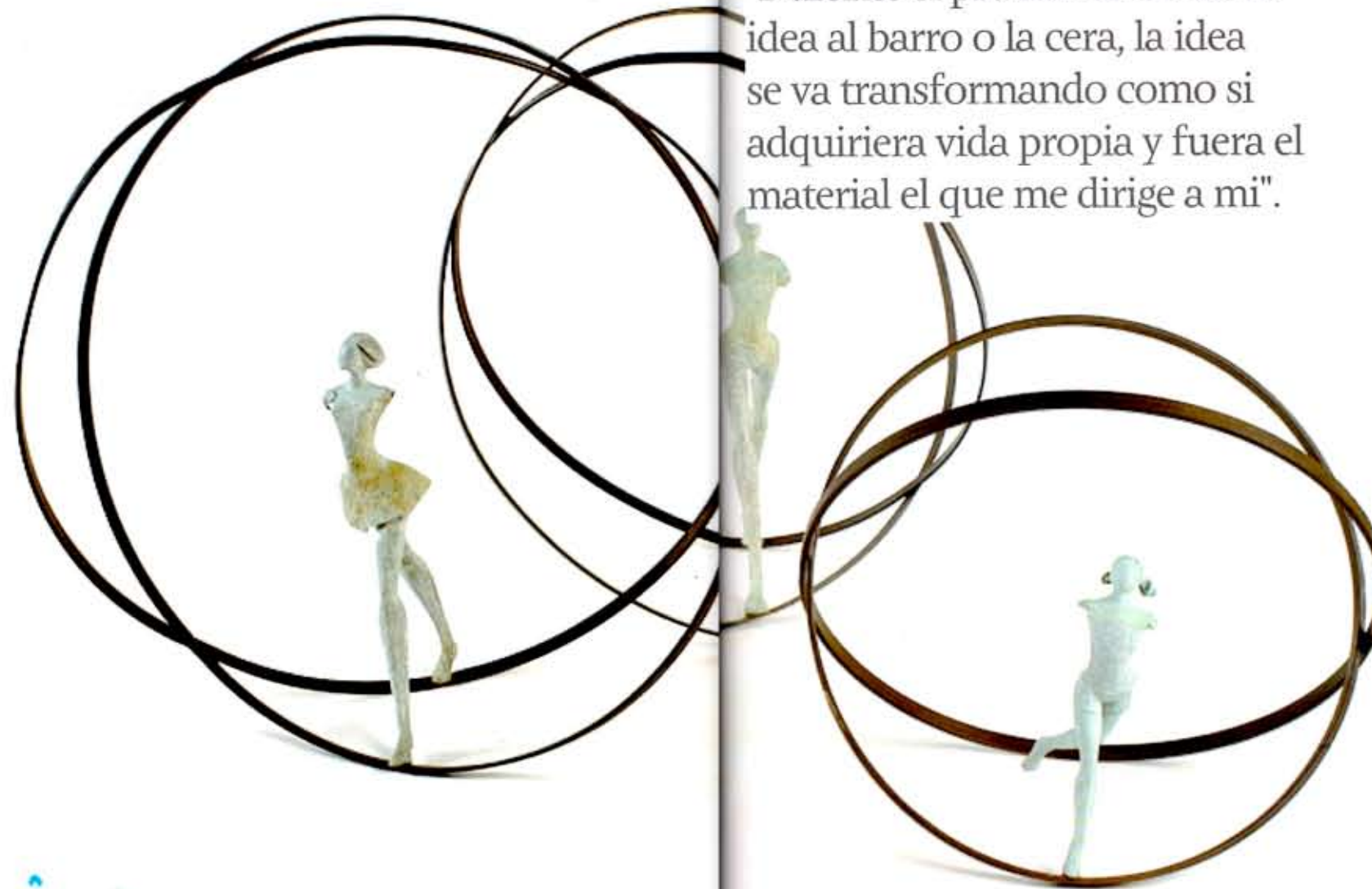

CAROLINA IS AN EXTREMELY EMOTIONAL ARTIST, who has travelled the exhibitions of Madrid, Paris, Miami and New York, setting a trend with a personal and innovative style. Her background as a graphic designer is obvious in her categorical passion for the three dimensional, an indispensable vehicle for transmitting her message. Because, for this Venezuelan, her work is totally expressionist and art is "a bridge between the outside world and internal labyrinths, where materials and techniques combine to give rise to a creative language". Her, almost obsessive, predilection for movement turns her work into a common space between oscillation and what the photographer Henri Cartier-Bresson defined as the "precise instant". "Photography and poetry try to capture an instant in time, and I try for my work to do the same. Movement is vital in my work because it helps to capture the feeling that is produced at that instant".

And to be able to capture that fleeting instant Carolina Rodríguez also uses a mixed technique and fine materials. She works principally with clay and wax. Clay "because it gives me more liberty to create" and wax "because it is more flexible for works that depict more acrobatic movements." Like a writer with a blank page, the sculptress faces up with "amazement" to an unworked block of material. But once the initial torpor has passed, the material "speaks to you": "It's as if it comes alive and establishes a dialogue between us. During the process of taking the idea to the clay or wax, the idea starts transforming as if it has acquired a life of its own and it is the material that it is leading me."

But the figures of Baptista transcend the sculpture itself and find an extension in her pictorial work, which incorporates relief, the mixing of materials and playing with textures on the surface of the canvas. "Painting and sculpture have a mutual influence on each other: when I am in the process of giving a patina to the sculptures, the painter in me takes charge, but when I am painting and play with the textures it's the sculptress in me that leads."

The result is spectacular. Because the work of this Venezuelan artist goes beyond the sculpture or the painting itself and transcends the level of the symbolic: onlookers see in her sinuous and impossible curves something of themselves. Carolina sees it clearly: "the evaluation of the final product depends on the spectator. It has a different meaning and message for each person, and that never fails to amaze me". And exactly the same happens to the onlooker on coming close to the immensity of her work: admiration in the face of an apparently indecipherable feminine labyrinth is just the threshold of the amazement.

"Durante el proceso de llevar la idea al barro o la cera, la idea se va transformando como si adquiriera vida propia y fuera el material el que me dirige a mi."

"Durante el proceso de llevar la idea al barro o la cera, la idea se va transformando como si adquiriera vida propia y fuera el material el que me dirige a mi"

CAROLINA ES UN ARTISTA EXTREMADAMENTE EMOCIONAL, que ha recorrido los expositores de Madrid, París, Miami o Nueva York, marcando tendencia con un estilo personal e innovador. Su bagaje como diseñadora gráfica queda patente en su pasión categórica por la tridimensionalidad, vehículo indispensable para transmitir su mensaje. Porque para la venezolana, su obra es totalmente expresionista y el arte "un puente entre el mundo externo y los laberintos internos, en donde materiales y técnicas se combinan para dar origen a un lenguaje creativo". Su predilección, casi obsesiva, por el movimiento, convierte su obra en un espacio común entre la oscilación y lo que el fotógrafo Henri Cartier-Bresson definía como el "instante preciso". "La fotografía y la poesía tratan de captar un instante en el tiempo, y yo intento que mi obra logre lo mismo. El movimiento es vital en mi trabajo porque ayuda a captar el sentimiento que se produce en ese instante".

Y para lograr captar ese instante fugaz, Carolina Rodríguez emplea además, una técnica mixta y unos materiales nobles. Trabaja, principalmente, el barro y la cera. El barro "porque me da más libertad para crear" y la cera "porque es más flexible para las obras que realizan movimientos más acrobáticos". Como el escritor ante una página en blanco, la autora se enfrenta con "asombro" a un bloque de material sin trabajar. Pero pasado el sopor inicial, el material "le habla": "Es como si cobrara vida propia y se estableciera un diálogo entre nosotros. Durante el proceso de llevar la idea al barro o la cera, la idea se va transformando como si adquiriera vida propia y fuera el material el que me dirige a mi".

Pero las figuras de Baptista trascienden la propia escultura y encuentran prolongación en su obra pictórica, que incorpora el relieve, la mezcla de materiales y los juegos de texturas a la superficie del lienzo. "Pintura y escultura se influyen mutuamente: cuando estoy en el proceso de patinar las esculturas, mi faceta de pintora cobra protagonismo, pero cuando estoy pintando y juego con las texturas es mi parte de escultora la que dirige".

El resultado es espectacular. Porque la obra de esta artista venezolana va más allá de la escultura o la pintura en sí misma y trasciende al plano de lo simbólico: cada espectador ve en sus sinuosas e imposibles curvas algo de sí mismo. Carolina lo tiene claro: "La valoración del producto final depende del espectador. Para cada persona tiene un significado y un mensaje diferente, y eso nunca deja de asombrarme". Y al espectador le pasa exactamente lo mismo al asomarse a la inmensidad de su obra: la admiración ante un aparentemente indescifrable laberinto femenino es sólo la antesala del asombro.