

artes & letras

el Nuevo Herald

elNuevoHerald.com

'MODERN SOCIETY', 2011, VIDEO, INSTALACIÓN. DIMENSIONES VARIABLES. TIEMPO DEL VIDEO: 57 MINUTOS.

HISTORIAS
SUBLIMINALES DE

Fabián PEÑA

'SOMETHING ABOUT FASHION', 2011, 'COLLAGE', MOSCAS APLASTADAS SOBRE LIENZO, 72 X 60 PULGADAS.

JANET BATET
Especial/El Nuevo Herald

La inclusión de materiales efímeros y orgánicos en la creación ha devenido terreno común dentro del arte contemporáneo. No obstante, en el caso específico de Fabián Peña, artista cubano residente en Miami, su obsesión por las moscas y cucarachas no deja de ser algo inquietante.

Para Fabián Peña (La Habana, 1976), estos molestos insectos con los que coexistimos día a día, se erigen metáfora sintomática de nuestra existencia, nuestro pasado y nuestro devenir.

A pesar de nuestra arrogancia como especie, los insectos poblaron mucho antes que nosotros la faz de la tierra y, posiblemente, nos sobrevivan y sean los únicos testigos de nuestro legado. Como una labor paciente y de socavo, esos obstinados invertebrados están siempre ahí, latentes, evidencia de otra existencia, paralela, en la que muchas

Cortesía/Fabián Peña

EL ARTISTA FABIÁN PEÑA.

ellas, el contrapunto con la figura de Dios lleva la metáfora a un nuevo escaño.

En el primer caso, el artista nos presenta un cráneo humano cubierto de alas de cucarachas. En la segunda, Peña ha reconstruido una cucaracha que yace patas arriba. Expuesta en una caja de luz, la obra crea una sensación extraña en el receptor que se debate entre lo desagradable del insecto amplificado y la delicada cualidad traslúcida de las alas de cucarachas que generan un ambarino mosaico.

Estas dos obras actúan como contrapunto la una de la otra, estando ambas colocadas en una relación dialógica dentro de la muestra. Ambas obras en su relación hombre-insecto-Dios enfatizan la noción de búsqueda ontológica y trascendental que domina en la propuesta de Peña y en la que hombre e insecto quedan reducidos a la misma escala, esa reservada por los dioses a los seres terrenales, limitados por una existencia finita.

hermoso e intrincado *collage* hecho a base de fragmentos de revistas y polvo de moscas que dibujan una calavera rodeada de flores. La composición y el decorado floral de la obra implica una

veces siquiera reparamos. Tal es el fundamento que sustenta la propuesta de Fabián Peña, cuya más reciente muestra personal, *Subliminal*, está ahora a disposición del público en la galería David Castillo de Wynwood.

La muestra comprende una selección de la obra más reciente de Peña donde destaca la inclusión de *collages*, esculturas e instalaciones.

A los inusitados materiales característicos de la obra de Peña, como alas de cucarachas, moscas aplastadas o cáscaras de huevo hechas añicos; se incorpora ahora el uso de revistas y recortes de prensa que el artista ha venido recolectado a su paso por La Habana, México D.F., Miami, etc. La intención es crear un retrato de época a partir de la caprichosa simbiosis de estos elementos. Y es que para Peña la entomología se convierte en una herramienta antropológica que le permite calar hondo en la esencia humana, mostrando problemáticas ontológicas esenciales.

Pero además, como si fuera poco, en la presente muestra, se adiciona un componente vital y es el diálogo con la Historia del arte.

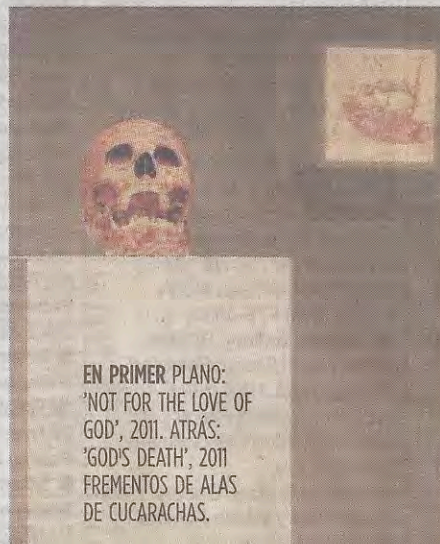
Tal es el caso en piezas como *Something About Fashion* y *Twenty Thousand Flies Were Crushed to Make this Piece*.

En *Something About Fashion* (Algo sobre moda) el artista nos presenta un

referencia a la popular celebración del día de los muertos en México, enfatizando la polaridad que subyace en la obra donde muerte y vida, belleza y fealdad y seducción y sumisión, van mano a mano.

En el caso de *Twenty Thousand Flies Were Crushed to Make this Piece* (Veinte mil moscas fueron aplastadas para hacer esta pieza), asistimos a una obra de obvia herencia conceptual, en la que el afán tautológico está en función de la idea de sacrificio. El cúmulo conformado por las 20,000 moscas muertas compone el fondo negro de la pieza sobre el que se puede leer el título de la misma que se convierte en testimonio y denuncia a un tiempo.

Not For the Love of God (No en nombre de Dios) y *God's Death* (La muerte de Dios) hacen uso de las alas de cucaracha como material primario. En

EN PRIMER PLANO: 'NOT FOR THE LOVE OF GOD', 2011. ATRÁS: 'GOD'S DEATH', 2011. FREMENTOS DE ALAS DE CUCARACHAS.

En este sentido, la polaridad central que guía la propuesta de Peña, encarnada por el fragmento como expresión del todo, se convierte en exponente de otras dualidades cruciales, tales como microcosmos-macrocósmos, lo temporal y lo eterno, lo humano y lo natural, lo natural y lo artificial entre otros.

Dentro de esta última polaridad, se ubica su instalación *Modern Society*. Conformada por un viejo libro de historia moderna horadado, en cuya incisión encaja un disco compacto. Este objeto escultórico expresa la dualidad del paso de la cultura lineal y unidireccional encarnada por la imprenta a la cultura digital e interactiva. Como

contrapunto, un video nos muestra como un grupo de hormigas devoran a un escarabajo vivo.

Por último, *In God We Trust* (Confiamos en Dios) parece resumir el sentido de toda la muestra. Un billete de un dólar ha sido completamente cubierto por los característicos mosaicos de alas de cucaracha. El único elemento incólume es el ojo derecho de Washington salvaguardado por un área triangular que reproduce la idea del ojo de la providencia presente en el reverso del billete. Enseguida asoma a nuestra mente la inscripción en latín que acompaña la pirámide: *Novus Ordo Seclorum* (Nuevo orden mundial). Las lecturas son disímiles.

Janet Batet es escritora, curadora y crítica de arte. Escribe de arte para diferentes publicaciones, galerías y museos.

'Subliminal' de Fabián Peña, hasta el 5 de noviembre en la galería David Castillo, 2234 NW 2nd Ave., Miami, Florida 33127. www.davidcastillo.com.

'IN GOD WE TRUST', 2011, FRAGMENTOS DE ALAS DE CUCARACHAS SOBRE UN BILLETE DE UN DÓLAR, 2,6 X 6,1 PULGADAS.