

VISIÓN | doble

REVISTA DE CRÍTICA E HISTORIA DEL ARTE

Título: Terrenos de perturbación de Julio Lugo Rivas
Title: Julio Lugo Rivas' Terrains of Disturbance

Autor / Author: Cheryl Hartup
Curadora, Escritora y Conferenciante Independiente

Resumen: En su exhibición Aproximaciones, Julio Lugo Rivas explora los campos compartidos entre arte y ciencias naturales, situando al espectador al límite de su imaginación, con el fin de provocar una visión que parte de lo microorgánico y se extiende hasta la inmensidad del cosmos.

Abstract: In his exhibition Aproximaciones, Julio Lugo Rivas explores the shared knowledge between art and natural sciences, placing the viewer at the limit of their imagination, in order to provoke a vision that goes from the micro-organic world to the vastness of the cosmos.

Palabras clave: Galería de Arte de la Universidad del Sagrado Corazón, Julio Lugo Rivas, Pintura, Ciencias naturales, Cheryl Hartup

Keywords: Universidad del Sagrado Corazón Art Gallery, Julio Lugo Rivas, Painting, Natural Sciences, Cheryl Hartup

Sección: Exhibiciones / **Section:** Exhibitions

Publicación: 15 de mayo de 2015

Cita recomendada: Hartup, Cheryl. "Terrenos de perturbación de Julio Lugo Rivas", *Visión Doble: Revista de Crítica e Historia del Arte*, 15 de mayo de 2015, humanidades.uprrp.edu/visiondoble

Visión Doble: Revista de Crítica e Historia del Arte
Programa de Historia del Arte, Facultad de Humanidades
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
13 Ave. Universidad Ste. 1301
San Juan, Puerto Rico 00925-2533

+1 (787) 764-0000, extensión 89596
vision.doble@upr.edu
<http://humanidades.uprrp.edu/visiondoble>
<https://revistas.upr.edu>

Terrenos de perturbación de Julio Lugo Rivas

Cheryl Hartup

Curadora, Escritora y Conferenciante Independiente

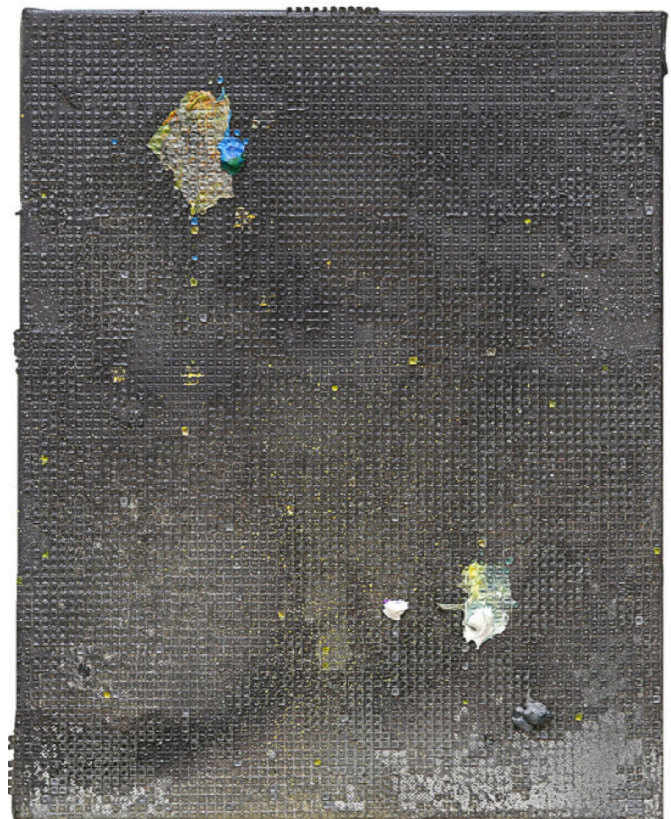
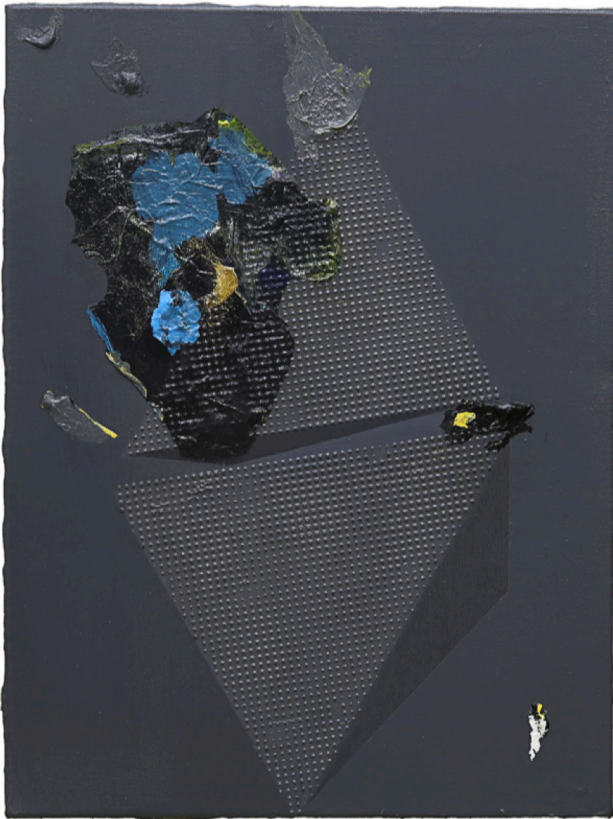

Julio Lugo Rivas, *Fragmentación del universo paralelo*, 2014. Foto: Galería de Arte USC.

Las expresiones artísticas de Julio Lugo Rivas exploran las posibilidades de la simbiosis creativa. *Aproximaciones* presenta inquietantes interacciones entre dos elementos divergentes en la pintura, dos propuestas de obras diferentes, y la relación entre el creador, el espectador y el lienzo. Estos encuentros entre entidades disímiles suelen ser, a la vez, mutuamente gratificantes, extraños, tensos.

Lugo Rivas estudió arte y biología, y su proceso, las imágenes y los títulos están influenciados por las ciencias naturales. El autor se refiere a sus grandes lienzos atmosféricos como macrocosmos y a sus pequeñas abstracciones como microcosmos, pero también podemos

imaginarnos exactamente lo opuesto. El artista comienza ambos cuerpos de trabajo mediante la observación de la superficie del lienzo desde arriba. De hecho, *Acercamiento objetivo 20x* hace alusión al enfoque inicial y la magnificación de un espécimen bajo un microscopio. Lugo Rivas pone sus grandes lienzos en el suelo, donde aplica frenéticamente muchas capas de acrílico acuoso de manera que los colores penetran, salpican y chorrean sobre los lienzos de algodón crudo. Esta caótica e intuitiva actividad física es seguida por un período de observación.

Izq.: Julio Lugo Rivas, *Acercamiento, Objetivo 20x XIV*, 2014. Dcha.: Julio Lugo Rivas, *Acercamiento, Objetivo 20x XIII*, 2014. Fotos: Galería de Arte USC.

Después, el artista coloca los lienzos verticalmente y comienza a trabajar en la delicada mecánica de las obras. Cuidadosamente, pinta y dibuja formas geométricas irregulares, algunas más sencillas y otras más complejas, que flotan y se propulsan a través de una efervescente y rapsódica lluvia radiactiva. Estas formas parece que avanzan, se retiran y se desplazan en un plano general indeterminado. Lugo Rivas utiliza las formas con bordes delineados para equilibrar el color, la forma, la luz, el peso y el movimiento en sus acuosos inframundos y sus gaseosas nubes interestelares. El dinámico e irresoluto estado de estas exploraciones expresa el momento presente y su duración. Rayos de luz amarillos que emanan de algunas de las formas sugieren percepción y comunicación en estos actos de acercamiento.

Lugo Rivas mezcla acrílicos y los ensucia un poco. Sus colores parecen venenosos y esta disonancia a la vez perturba e intensifica nuestra percepción de estas pinturas. La mente del observador se pone en tensión. El artista nos presenta un curioso espacio alterno que cautiva e irrita la vista, un maravilloso campo abierto para descubrimiento mutuo, un asfixiante ambiente contaminado por un ruido ensordecedor, emisiones, cenizas negras y toxinas. Su intención es que el espectador experimente la fusión y la confusión de estas variadas ecologías con todos sus sentidos: palpando, oliendo y saboreando la atmósfera, imaginando la velocidad, la energía, el movimiento, el sonido y la vibración de la escena.

Julio Lugo Rivas, *El origen de las estrellas*, 2013. Foto: Galería de Arte de la USC.

Adiferencia de las grandes pinturas, que tienen un profundo sentido de espacio en expansión que hala suavemente al espectador hacia la lejana distancia, la serie del *Acercamiento objetivo 20x* presenta texturas topografías que se proyectan hacia el espacio. Ambos cuerpos de trabajo yuxtaponen lo orgánico con lo angular y la abstracción fluida con la geometría sensible. Lugo Rivas “contamina” sus paisajes con una presencia foránea y artificial para sondear la respuesta de los elementos formales de la pintura al repentino contacto con los imprevistos. De igual forma, nosotros podemos cuestionar nuestra propia respuesta a los encuentros inesperados en nuestro medio ambiente contaminado.

Lugo Rivas gusta de experimentar con diferentes materiales y sus efectos. Cubre sus pequeños lienzos con un medio brillante o con pasta de modelar, presiona una malla de plástico sobre la superficie y luego la retira. El resultado es una red de pequeños cuadrados con texturas gomosas (medio brillante) o firmes (pasta de modelar), que luego pinta con muchas capas de acrílico. Los compactos cuadrados en miniatura evocan píxeles en una borrosa pantalla de LED. A veces, la parrilla se rompe con aperturas y bordes deshilachados como en un manto en desintegración o un raído y gastado tejido urbano. En otras ocasiones, es una forma regular que sugiere una puerta o ventana. El artista a veces contrapone estas capas de matices tonales con pinturas negras que tienen superficies brillosas, como obsidianas hechas con grafito y laca.

De las paletas que utiliza para pintar cada gran lienzo, Lugo Rivas raspa pequeñas escamas multicolor, como una especie de cultivo de tejidos. Archiva sus fragmentos favoritos y posteriormente aplica con moderación estos elementos reciclados en las superficies de sus pequeños lienzos. Estas coloridas formas escultóricas desaceleran el acto de mirar del observador. Son como joyas facetadas que son cuidadosamente colocadas en una montura o maravillosos artefactos que quedan en un cernidor arqueológico tras remover la tierra. Lugo Rivas balancea el azar y la imperfección con discretos actos deliberados. Una vez adhiere los “cultivos de tejidos” a la superficie de sus pequeñas pinturas, no los altera pintándolos o pintando a su alrededor. El trabajo más sereno y contemplativo en pequeña escala lleva al artista de regreso a la pintura de acción y a sus grandes lienzos.

Julio Lugo Rivas, *Planos del microcosmos*, 2013, Foto: Galería de Arte USC

El proceso creativo y las expresiones formales de Lugo Rivas en *Aproximaciones* están inspirados en sus recuerdos de observar cómo se comportan los organismos vivos en entornos favorables y hostiles. Cuando los organismos y los objetos chocan, forjan un nuevo entendimiento perspicaz, dinámico, mutuamente mutable. Estos trabajos se refieren a la preocupación del artista sobre la coexistencia de los seres humanos con los desechos en ambientes fragmentados, desconectados y disfuncionales intercalados con espacios abandonados y ruinas. ¿Cómo podemos reparar el tejido roto de nuestro mundo? *Aproximaciones*, el acto o el proceso de acercarse, genera estrategias para relacionarse en terrenos de perturbación. Los colores estridentes de Lugo Rivas y sus superficies blandas, duras y permeables se compenetran y se funden para crear un espacio que es, a la vez, inquietante e intervencionista, constructivo y paliativo.

La exhibición *Aproximaciones*, de Julio Lugo Rivas, permanecerá abierta en la Galería de Arte de la Universidad del Sagrado Corazón hasta el 20 de junio de 2015. Para más información, pueden visitar la página web de la [Galería](#).

Traducción al español: Luis M. Rodríguez.