

CARLOS ZAMORA

cART

25 DE JULIO —
22 DE DICIEMBRE, 2019

SERIE DE EXPOSICIONES KRANZBERG

BARCO INSIGNIA

En conversación casual y retórica las ideas son expresadas mediante el uso de metáforas en lugar de una descripción literal. Muchas se han desvinculado de sus usos originales, frases como “salt of the earth” [la sal de la tierra], “with flying colors” [con honores y distinción], “batten down the hatches” [prepararse para lo peor] y “by and large” [en general]. Los diseñadores gráficos usan la tipografía, los símbolos y las imágenes con similar impacto metafórico. El proyecto cART del diseñador gráfico e ilustrador Carlos Zamora, nacido en Cuba y residente en St. Louis, abarca significados desde lo privado hasta lo político. Zamora ha creado una serie de obras originales titulada *Barco de Papel*, 2019. Tres de las cuatro esculturas – hechas de PVC y estilo origami – coronan los carros de golf de Laumeier, que a su vez están decorados con envolturas de vinilo impresas. Adornados con elementos patrióticos, dichos carros están inspirados en una variedad de referentes, incluida la cultura automovilística cubana, las canciones infantiles y la historia de las Américas. Usando el rojo, el blanco y el azul – los colores de las dos banderas, estadounidense y cubana – los barcos de Zamora van flotando como papel al viento.

Barco de Papel está inspirado en la canción cubana “*Barquito de papel*”, una melodía que captura un sentimiento de esperanza y paz, cantada por todos los niños del mundo hispanohablante. Escrita en los años cuarenta, la canción fue inicialmente idealista en su intención y significado, una melodía acerca de un barco de papel, el deseo de un niño de viajar, de hacer amigos y vivir en un mundo sin guerra.

*Barquito de papel, mi amigo fiel,
llévame a navegar por el ancho mar.
Yo quiero conocer, amigos de aquí y allá,
y a todos llevar mi flor de amistad.
Abajo la guerra, arriba la paz.
Los niños queremos reír y cantar.*

Sin embargo, en los años noventa, el significado de la canción evolucionó y comenzó a asociarse con la crisis de refugiados conocida como la Crisis de los Balseros. Como reacción a la falsa afirmación de Fidel Castro de que los cubanos eran libres de irse, casi 35000 hombres, mujeres y niños empacaron en pequeños botes y balsas improvisadas y se fueron a la Florida. Muchos murieron y otros fueron rescatados por la flota organizada por el gobierno de los Estados Unidos.

La simplicidad de un barco y sus infinitas asociaciones son el motivo central para las esculturas de Zamora, tres de las cuales están instaladas a modo de techo en los carritos de golf y una cuarta colocada en el arroyo a lo largo de la Ruta de Arte de Laumeier. Cada carro tiene un estampado con formas angulares y brillantes de estilo origami, que son al mismo tiempo abstractas y representativas en referencia al papel, la escultura, el diseño, el arte cinético, las banderas y el placer y la libertad de viajar. Los barcos de Zamora son una celebración de la dualidad inocencia y culpa, esperanza y desesperación, diferencia y acuerdo. *Barco de Papel* captura un poco de la inocencia original de la canción, pero muestra respeto a todas las historias de refugiados, pasadas y presentes.

Inspirado por su herencia cultural y el diseño de carteles como esfuerzo sociopolítico, el enfoque de Zamora hacia su trabajo articula una voz dentro de la estética de un nuevo contrato social nacido entre las condiciones sombrías de la Cuba post revolucionaria después de 1959. Zamora explica: “las generaciones actuales de cartelistas heredaron un profundo respeto por los maestros de los años 60 y una afición por la creación de carteles. Nuestros carteles se convirtieron en un testimonio gráfico de los estilos de vida contemporáneos cubanos: una mezcla ecléctica de actitud de supervivencia, arte y propaganda, exilio, aislamiento y la tentadora audacia en torno al vórtice cultural de La Habana”. Con esto en mente, la exhibición de Zamora también se alinea con el día de la Rebelión Nacional en Cuba para celebrar el día en el año 1953 cuando una banda de rebeldes dirigida por Fidel Castro atacó las barracas militares en Santiago de Cuba con el objetivo de derribar el gobierno de Fulgencio Batista.

[above]
Carlos Zamora
Paper Boat, 2019
Mixed media
Courtesy Carlos Zamora, St. Louis

[reverse + left]
Carlos Zamora
digital sketch of *Paper Boat*, 2019
Mixed media
Courtesy Carlos Zamora, St. Louis

Si bien la escultura no es el medio habitual de Zamora, su proyecto emplea muchas de sus filosofías creativas incluyendo la “tensión gráfica” y el “viaje visual”, que juegan un importante rol conceptual y de composición en su obra gráfica habitual. De este modo, el proyecto de Zamora también refleja un nuevo intercambio artístico mediante el cual un medio es explorado a través del otro. Este nuevo medio experimental, innovador y análogo le permite comunicar su educación única, su experiencia personal y su perspectiva de inmigrante en un nuevo país.

cART lleva la idea de amistad y viaje a otro nivel conceptual, creando una escultura que es funcional y caprichosa, que puede ir a cualquier sitio. Zamora viene de una fuerte tradición cultural del uso del grafiti y el arte callejero, de volantes impresos y pegados, y de la música como poderosas vías de comunicación en el ámbito público. Inspirado por los simpáticos Coco Taxis de La Habana, su esperanza es que estas esculturas manejables introduzcan la hospitalidad cubana a una de las formas en que el equipo de trabajo de Laumeier interactúa con sus visitantes y, en última instancia, cambie la forma en que vemos los elementos típicos asociados con la experiencia de un parque de esculturas.

La producción de esculturas “manejables” embellecidas también llama la atención sobre la historia del arte cinético y su activación por parte del espectador, el contexto y el entorno. cART difumina y extiende los límites de la escultura contemporánea al producir un nuevo tipo de escultura gráfica que atraviesa el parque y activa nuestro paisaje físico y cultural, al tiempo que eleva el conocimiento de nuestra audiencia acerca de lo contradictorio de las tradiciones culturales y políticas en la historia de las artes cubanas.

Dana Turkovic, Curator

ARTIST BIOGRAPHY

Carlos Zamora (b. 1976, Havana, Cuba) graduated from Havana Design Institute, Cuba in 2000. In 2004 he immigrated to Quito, Ecuador and arrived in the United States in 2006. His early professional endeavors in Cuba included The Office of Historical Restoration for Old Havana, Alicia Alonso's National Ballet of Cuba, Casa de las Américas, Union of Writers and Artists of Cuba and cigar company Habanos S.A. Between 2000 and 2004 he served as Art Director for magazines including *Opus Habana*, *Gaceta de Cuba*, *Anales del Caribe*, *Cuba en el Ballet* and *Conjunto*. His illustrations have been published by the *New York Observer*, *The Boston Globe*, *Ad Age*, *American Lawyer*, *The Wall Street Journal*, *Alive*, and *St. Louis Magazine*. His work has been included in *American Illustration 34*, *3x3 Illustration Annual No.12*, and *Society of Illustrators 58th. Communication Arts* featured his work in the *Typography and Illustration Annuals 2017*. His *Cinco de Mayo* poster is part of *LOS DIEZ*, an itinerary art show with the top ten best Latin illustrations in 2018.

Illustrations by Carlos Zamora. Translation by Liz Zamora.

LAUMEIER
SCULPTURE PARK

12580 Rott Road / Saint Louis, Missouri 63127 / 314.615.5278 www.laumeier.org

Engaging the community through art and nature

This series is generously supported by Nancy and Ken Kranzberg. The exhibition is also supported by Joan and Mitch Markow, Mary Ann and Andy Srenco.