

Reflexiones

**SOBRE DESARROLLO
Y SOSTENIBILIDAD**

MANIFESTACIÓN DEL ARTE Y LA SENSIBILIDAD ECOLÓGICA

A TRAVÉS DE LA EXPOSICIÓN
AVATAR DE LOS ARTÍSTAS
AXEL OWEN Y JESÚS DE LUZAM

*Art state and ecological sensitivity through
Avatar exhibition from plastic artists
Axel Owen and Jesús de Luzam*

POR

Mary Elena OWEN DE CONTRERAS

Laboratorio de Sostenibilidad y Ecodiseño
(ULA-UPV: CEFAP-LNPF). Facultad de
Arquitectura y Diseño, Universidad de
Los Andes, Mérida, Venezuela.
marowen3@gmail.com;
labsostenibilidadyecodiseno@gmail.com

INTRODUCCIÓN

La *Revista Ecodiseño y Sostenibilidad*, como vitrina expositiva de la ciencia, tecnología y humanismo de las materias referidas al desarrollo, la sostenibilidad y el ecodiseño, abre sus espacios editoriales a las expresiones de las artes plásticas, articuladas a través de su sensibilidad y elevación del espíritu, con los esfuerzos ciudadanos e institucionales en procura de la conservación y uso racional de los recursos naturales. Es una forma de actuación y compromiso histórico a favor del desarrollo sostenible de los pueblos.

Hacer una breve reseña de los artistas plásticos Axel Owen y Jesús de Luzam, en el marco de la exposición Avatar realizada en el Museo de Arte Colonial de Mérida, Venezuela, mes de octubre del año 2013, es una valiosa oportunidad para que desde la Revista se asuma con visión trascendental el rol de proporcionar plataformas a todos aquellos seres humanos que creen y ayudan a construir un mundo mejor. Esta estrega reflexiva que propone la *Revista Ecodiseño y Sostenibilidad*, pretende mover las fibras más profundas de la rigidez que en ciertas oportunidades nos llevan los altos requerimientos de la ciencia y la tecnología.

Es el arte y los seres sensibles de otras manifestaciones del espíritu, parte del humanismo de la civilización y de la historia de la Humanidad, el ámbito conciliador para mirar futuros promisoros de paz, prosperidad y armonía en la convivencia respetuosa que debe existir entre los hombres y el medio ambiente.

REFLEXIÓN PLÁSTICA DE AVATAR, CREACIÓN Y LEYENDA

La concreción de la Exposición AVATAR de los artistas plásticos Axel Atilio Contreras Owen y Jesús de Luzam en el Espacio Alterno del Museo de Arte Colonial de Mérida, Venezuela, tiene en su concepción y desarrollo varias connotaciones importantes: primero, realiza un sentido homenaje póstumo al recientemente fallecido maestro de la arquitectura venezolana y profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Los Andes, el arquitecto Savaltore Spina Corrao, del cual los expositores, han sido alumnos y amigos fraternos en la dimensión amplia del sentimiento humano; así como por igual al ingeniero

Omar Borjas Urribarri, hombre ejemplo como ciudadano, profesional, esposo, padre e hijo, que ha influido en el buen proceder de la vida de quienes hoy agradecen con el espíritu a tanta solidaridad, amor y protección de familia.

Segundo, que Avatar en la concepción del trabajo plástico a dos manos de los artistas Contreras Owen y de Luzam, logran plasmar en cada una de las veinticuatro obras de pintura de pequeño formato, la proyección de una dimensión creativa y vanguardista en el diseño, composición, colores, texturas y materiales, pero especialmente tras de sí, su mensaje de sensibilidad ecológica ante el avasallamiento del urbanismo moderno y el desarrollo de infraestructuras productivas sobre la piel de Gaia, nuestra Madre Tierra. El mismo se percibe en su conjunto con múltiples texturas, formas y planos del material madera que abraza en cada marco con su calidez y nobleza al yeso y cemento, símbolo de lo constructivo y cobertura de territorios naturales, que arropa el círculo en alto relieve que envuelve la vida, su fragilidad y la misma supervivencia de la raza humana; y en otras, los relieves sobresalen, con rostros trastocados, manos entrecruzadas, oídos que han perdido la capacidad de percibir el exquisito silencio de lo virginal y verde natural y la representación del Dios hindú Visnú, presencia y protección de la creación divina.

Tercero, Avatar es transformación y cambios en las formas, vicisitudes de los avatares de la vida misma sobre este planeta tan afectado, no solo en lo físico, sino en el alma de cada individuo; canto a la esperanza; al vuelo libre de aves sobre el horizonte de un mejor mundo; al encuentro de razas y cultos, donde las fronteras solo sean referencia a tanto desandar de la humanidad; al buen vivir de las sociedades del mundo sobre el flagelo de la falta de visión y gestión anticipada, de quienes han usufructuado el territorio en desplazamiento y deterioro del recurso natural por las altas cuotas de dinero de la plusvalía; canto del amor como la fuerza mayor para construir una mejor sociedad en esta Gaia tan flagelada, que merece respeto, consideración y equilibrio... es sostenibilidad de la vida... ese es el arte que involucra cada tonalidad, sinfonía de silencio y reflexión de Avatar.

LOS ARTISTAS

Axel Owen es un joven nacido en la ciudad de Mérida, Venezuela (1991) (axelnum@gmail.com) [Fig. 1].

Estudiante del quinto semestre de la Escuela de Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD) de la Universidad de Los Andes (ULA). Persona creativa e innovadora en el campo de la arquitectura y las artes plásticas, cuyo primer desempeño en proceso de formación, se concentra en el diseño arquitectónico, el dibujo y la escultura. Joven sensible que profundiza su búsqueda y expresión espiritual en la poesía. Ya en su niñez era reconocido como revelación artística con Certificado de Honor (2000-2001) del Colegio San Luis de la ciudad de Mérida y en el Colegio Sagrada Familia de Valencia, España (2003-2007), siendo en esta ciudad española, donde convive por cuatro años y recorre la historia humanística de Europa a través de sus museos, lo cual le permitió admirar y presenciar las obras de los grandes maestros del arte y la arquitectura.

Ya de retorno a Venezuela, de la mano del artista Jesús de Luzam, comienza su corto transitar artístico participando en el año 2009 en la exposición de pintura del 50 Aniversario de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales (FCFA-ULA); y en la FAD-ULA, su producción como estudiante de diseño, le ha llevado a ser participante en los premios Carlos Raúl Villanueva del Encuentro Nacional de

Estudiantes de Arquitectura 2011; en el año 2012, como artista plástico, es ganador del concurso de escultura "Que brillen tus manos" en el evento Brainstorming y participó en el concurso "diseña tu moda" del evento Brainstorming; y es ganador del segundo premio del concurso de dibujo en la conmemoración del 50 aniversario de la FAD-ULA.

En el año 2013, es miembro del Laboratorio de Sostenibilidad y Ecodiseño de la ULA y Universidad Politécnica de Valencia (UPV), España; participa como invitado en el Taller-estudio del arquitecto y artista, Jesús Luna en la Lehigh University, Pennsylvania, Estados Unidos (USA). Ha expuesto sus obras en la Exposición Colectiva conmemorativa del 50 Aniversario del Museo de Arte Colonial (2012), exposiciones colectivas con Jesús de Luzam, *Avatar* (2013), *El día de todos los santos* (2014) y *Artistas vigienses en las alturas emeritenses* (2014). El andar de vida de Axel Owen está en manos de Dios, continuamente explorando nuevos horizontes de conocimientos por un camino trascendente en el devenir del tiempo.

Por su parte, el artista Jesús de Luzam (jesusdeluzam@yahoo.es) [Fig. 1] ha trabajado en las artes plásticas y la poesía con una traza recorrida por más 30 años. Ha publicado cuatro poemarios, desarrollado y participado en exposiciones individuales y colectivas de arte en importantes galerías, museos, bienales de arte y de literatura. Entre, otras exposiciones se pueden mencionar las siguientes:

Exposición colectiva de artistas jóvenes latinoamericanos, Facultad de Arquitectura, LUZ, Maracaibo (1983). Bienal de Arte Francisco Narváez, Porlamar, estado Nueva Esparta (1989). Exposición individual en la Sala Alterna de Arte del Museo de Arte Colonial de Mérida, estado Mérida (1990). Exposición individual Galería Arquex, Mérida, estado Mérida (1997). Exposición individual Museo de Arte Moderno, Guanare, estado Portuguesa (1993). Exposición individual Galería del Sur, Ciudad Guayana, estado Bolívar (1993). Exposición individual Museo de Arte Moderno, Acarigua, estado Portuguesa (1994). Exposición individual Galería Cambios, Valera, estado Trujillo (1995). Exposición individual Galería San Antonio, Mérida, estado Mérida (1996). Exposición individual Galería Seguros Lara, Barquisimeto, estado Lara (1996). IV Salón de

[Fig. 1]
Los artistas Axel Owen y Jesús de Luzam, tras la representación de una de las obras de la exposición *Avatar* en el Museo de Arte Colonial de Mérida, Venezuela.

Artes Plásticas "*Guillermo Besembel*", estado Mérida, Venezuela, 1996. Exposición individual en la Sala Arterna de Arte del Museo de Arte Colonial de Mérida, estado Mérida (2002 y 2007). Esculturas urbanas en la ciudad de Barquisimeto y Puerto Cabello, Venezuela. Representado en importantes colecciones privadas de Venezuela e internacionales (Estados Unidos, Holanda, Francia, España, México e Italia). I Bienal de Literatura Mariano Picón Salas (1995). Concurso Nacional de Poesía Rómulo Gallegos (1996). I Encuentro Mundial de la Poesía del Mundo y de Cuba, Santiago de Cuba, Cuba (2000). Concurso internacional de poesía Estrella Fugaz, España (2003). Exposición individual en la Sala Alternativa de Arte del Museo de Arte Colonial de Mérida, estado Mérida (2002/2007/2009/2013). Exposición *NATURALIS* en la Galería Artrivium-Automotores Ciro. Mérida Venezuela (2012). Exposiciones colectivas realizadas con el artista plástico Axel Owen, *Avatar* (2013), *El día de todos los santos* (2014) y *Artistas Vigíenses en las Alturas Emeritenses* (2014).

Jesús de Luzam ha obtenido los siguientes reconocimientos y premios:

Reconocimiento de CVG Proforca, Puerto Ordaz por la realización de la escultura urbana ubicada en el Parque La Fundación, San Félix estado Bolívar (2008); Reconocimiento de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales (ULA), por la realización del

cuadro de gran formato (8,00 x 3,00 m), *Venezuela la esperanza...* (2007); Reconocimiento del Ministerio del Poder Popular para la Educación, nombrándolo *Patrimonio Cultural del Municipio Alberto Adriani* del estado Mérida, Venezuela (2007); Reconocimiento de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Valencia, España, por la realización del cuadro de gran formato (6,00 x 2,00 m), *Valencia transfigurada...* (2004); Finalista del concurso internacional de poesía Estrella Fugaz, España (2003); Gran Premio de Arte Ciudad de Mérida "*IV Salón de Artes Plásticas Guillermo Besembel*", estado Mérida, Venezuela (1996); Botón de la Ciudad de Puerto Cabello, Alcaldía de Puerto Cabello (1996); Ganador del concurso de propuestas de escultura urbana para Puerto Cabello, Alcaldía de Puerto Cabello estado Carabobo, Venezuela (1996); Mención Especial de Pintura *I Salón de Expresión Artística del Universitario*, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela (1995); Primer Premio Pintura I Salón Regional de Dibujo y Pintura "*Mariano Picón Salas*", estado Mérida, Venezuela (1995); Reconocimiento de la Contraloría del Estado Mérida, por la escultura "*Bolívar Transfigurado... su espíritu en el tiempo*", ubicada en el Parque Tibisay, Paseo de la Contraloría en la ciudad de Mérida (1995); Ganador del concurso de escultura urbana "*Plumas danzantes sobre el cielo crepuscular de Beatrice*". Barquisimeto, estado Lara, Venezuela (1994).

Axel Owen y Jesús de Luzam, son artistas inquietos, creativos e innovadores, que entre otras líneas de investigación plástica, es el abordaje sistémico del paisaje, el territorio y la naturaleza en su belleza integral, tratada con espíritu conservacionista y de alta sensibilidad y estética visual bidimensional y tridimensional. Es accionar de la creación plástica que permite sumar voluntades plenas de amor a la sostenibilidad, garantía de vida y elevación del espíritu.

LA OBRA, GAIA Y LA ECOLOGÍA DE UN CONCEPTO DE ARTE

Agrupación 1 – El Génesis. Representado por una serie de obras espiraladas que marcan el principio de nuestra historia como seres vivos en un universo místico, lleno de "**Energía**" [Fig. 2], en el que la naturaleza se encuentra en armonía con nuestro crecimiento y habitar terrenal; creando una "**Espiral de vida**" [Fig. 3], que con el paso del tiempo ha perdido el equilibrio y el respeto por lo natural; generándose una "**Dualidad expansiva**" [Fig. 4], una lucha descontrolada que ha quebrado los límites del planeta y se han roto muchos caminos que nos llevarán a una "**Espiral de perdición**" [Fig. 5].

Agrupación 2 – Lo Urbano. En estas tres obras "**Techos I, II y III**" [Fig. 6-7-8], se muestra el burbujeante crecimiento descontrolado de las viviendas informales, que en su modesto y a veces inocente existir, se transforma en un fluido constante, caótico y salvaje de magma, que al avanzar va invadiendo y corrompiendo la naturaleza de la que aún no sabe que depende.

Agrupación 3 – La Duda. Cuando pensamos en aquello que hacemos, aquello que hemos hecho o lo que vamos a hacer, debemos reflexionar sobre "**Lo que nos une, lo que nos separa**" [Fig. 9], porque en ese afán de dejar nuestra huella, es posible que perdamos el rumbo y rompamos el equilibrio, haciéndole daño a Gaia y por ende a nosotros mismos. Por eso, en la obra "**Acolchado**" [Fig. 10], representamos la visión de una ciudad aparentemente cómoda versus un universo natural, que está fuera de los planes humanos. Y nos preguntamos

¿Tan cómoda es la ciudad? A lo que respondemos con la obra "**Desierto**" [Fig. 11], la cual muestra el panorama que tendríamos si tomamos malas decisiones, mostrando también, un cielo de esperanza por parte de Gaia.

Agrupación 4 – Esperanza. A pesar de aquellas situaciones desesperanzadoras que azotan a Gaia, sigue habiendo "**Esperanza**" [Fig. 12], de que hayan manos con la fuerza de tomar buenas decisiones, sigue habiendo esperanza de que salvemos a "**La última mariposa**" [Fig. 13], y que de esa reflexión, pensando en el último árbol, el último río, la última ballena, el último paso, surjan "**Burbujas de esperanza**" [Fig. 14].

Agrupación 5 – Lo Divino y lo Natural. Dentro del marco de la esperanza y los avatares del mundo... Visnú, el Dios hindú que protege la creación, se muestra atento, escuchando... en la obra "**Ecos de gaia**" [Fig. 15], y tras el impacto causado por estos ecos, representamos el despertar de este Dios en la obra "**Claustrofobia, de la desesperanza a la esperanza**" [Fig. 16], y al encontrarse con el panorama actual, representamos su expresión con "**Momentos de ira**" [Fig. 17]. Aunque estas tres obras sean una rápida transición de sentimientos que exponen el momento de su llegada, su desconcierto y su rabia, en la obra "**Meditación de Visnú**" [Fig. 18], encontramos ese momento de reflexión en el que Visnú busca comprender *¿Por qué?* Para continuar el andar de la creación en la obra "**Juntos a través del universo**" [Fig. 19], donde aparece un apretón de manos, una masculina y otra femenina, representando el compromiso de Visnú ante la madre tierra, Gaia.

Agrupación 6 – El Compromiso. *Hasta cuando habrán malas decisiones?* Gaia seguirá herida, quebrada y "**Sangrando por sus deltas**" [Fig. 20]. Somos nosotros quienes tenemos que cambiar y esto es un trabajo de todos los hombres y mujeres ("**Trabajo de hormigas**") [Fig. 21], pues la tierra y nosotros mismos estamos sufriendo, por fallar al compromiso que una vez cumplimos. El compromiso es no dejar morir a la última mariposa de esperanza y no dar "**El último paso**", de espaldas a Gaia.

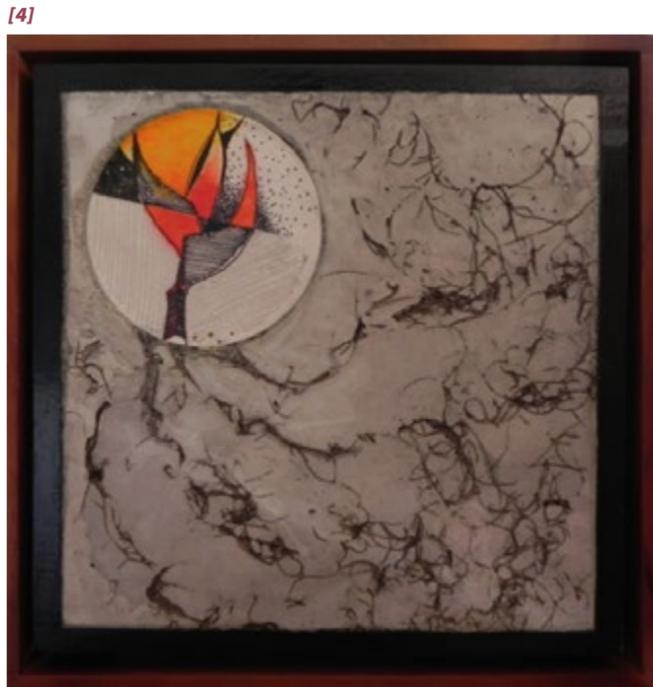

[2]

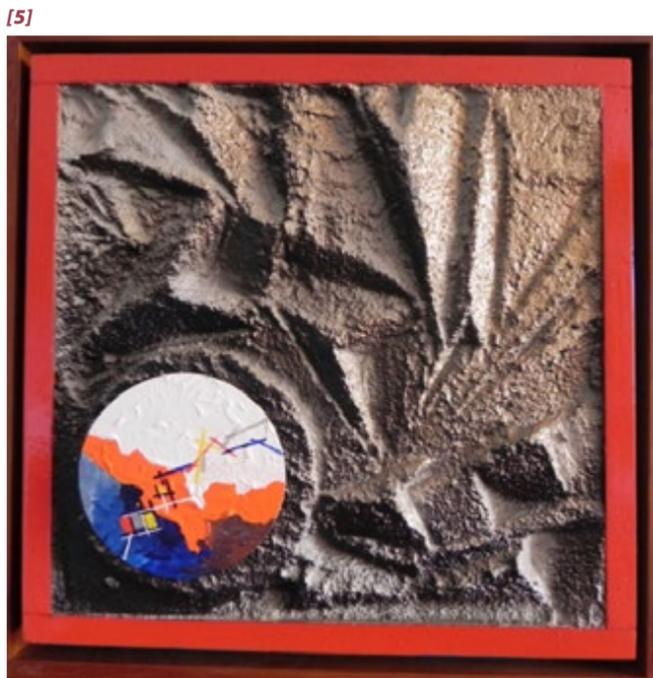

[3]

[Fig. 2-3-4-5]
Agrupación 1 - Génesis, de la Exposición Avatar de los artistas Axel Owen y Jesús de Luzam: Energía, Espiral de Vida, Dualidad Expansiva y Perdición.

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

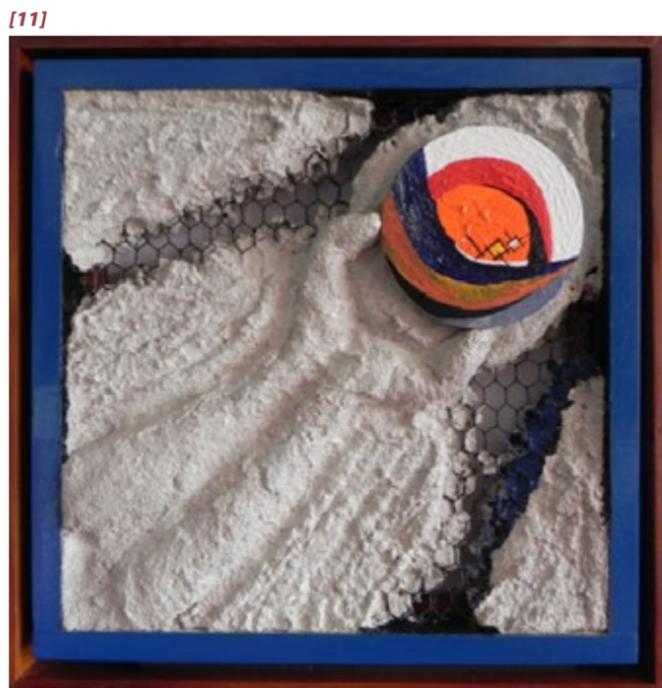
[Fig. 6-7-8]
Agrupación 2 - Lo Urbano, de la Exposición Avatar de los artistas Axel Owen y Jesús de Luzam: Techos I, II y III.

[9]

[10]

[11]

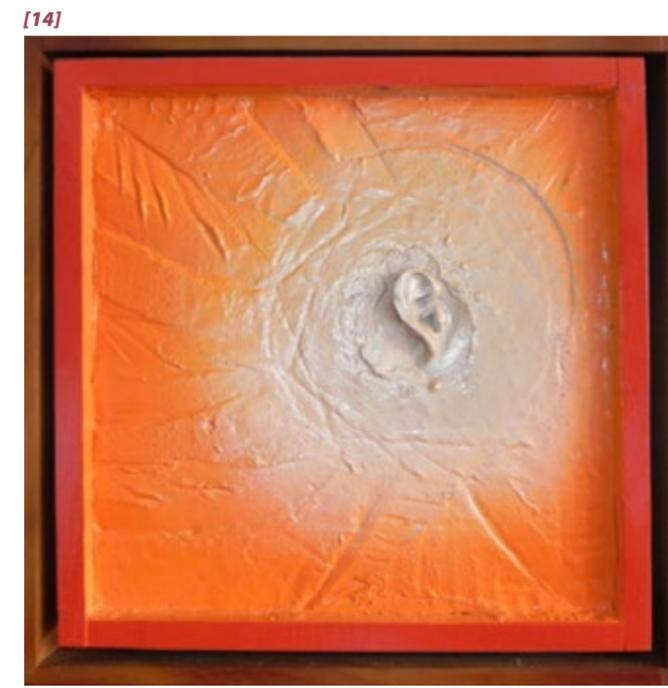
[Fig. 9-10-11]
Agrupación 3 - La Duda, de la Exposición *Avatar* de los artistas Axel Owen y Jesús de Luzam: Lo que nos une y nos separa, Acolchado y Desierto.

[12]

[13]

[14]

[Fig. 12-13-14]
Agrupación 4 - Esperanza, de la Exposición *Avatar* de los artistas Axel Owen y Jesús de Luzam: Esperanza, La Última Mariposa y Burbujas de Esperanza.

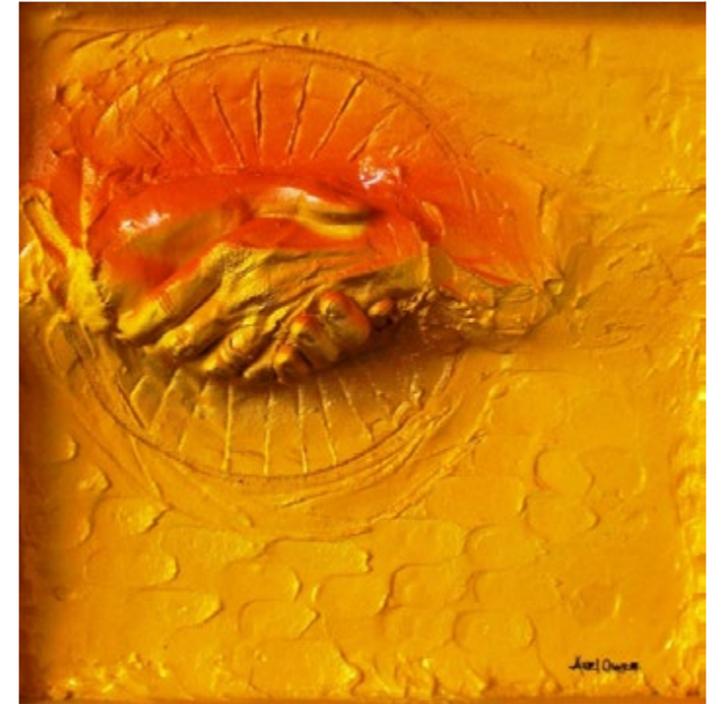
[15]

[16]

[17]

[18]

[Fig. 15-16-17-18]
Agrupación 5 - Lo Divino y Natural, de la Exposición *Avatar* de los artistas Axel Owen y Jesús de Luzam: Ecos de Gaia, Claustrofobia, De la desesperanza a la esperanza, Momentos de ira y Juntos a través del universo.

[19]

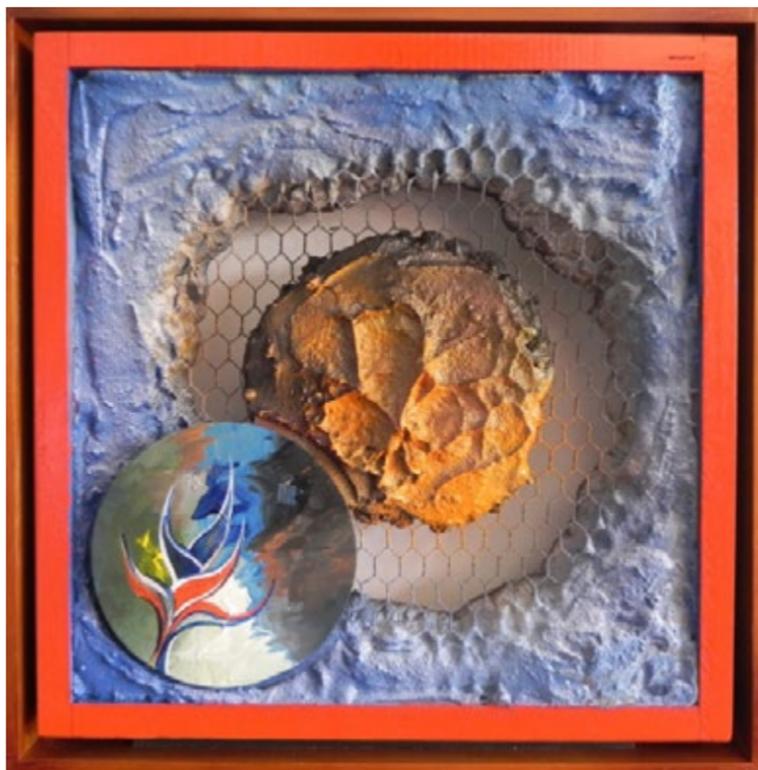

[20]

[Fig. 19-20]
Agrupación 6 - El Compromiso, de la Exposición *Avatar* de los artistas Axel Owen y Jesús de Luzam: Sangrando por sus deltas y Trabajo de hormigas.

Agrupación 7 – El Fin. En “Eclipse de esperanza” [Fig. 22], se representa el último instante en el que Gaia eclipsa el daño causado por nosotros y se equilibra para dar pie a nuevas oportunidades. A pesar del paso del tiempo, nuestra marca ya fue plasmada en la tierra, en su espíritu, las obras “Gaia I” y “Gaia II”, que son la interpretación de su espíritu marcado por nuestros irreparables pasos.

[21]

[Fig. 21]
Agrupación 7 - El Fin, de la Exposición *Avatar* de los artistas Axel Owen y Jesús de Luzam: Eclipse de esperanza.

REFLEXIÓN FINAL

La obra *Avatar* de los artistas Axel Owen y Jesús de Luzam, en su conjunto, es una visión sistémica e integradora de la sostenibilidad en el arte, que también puede ser analizada desde el arte en la sostenibilidad. Visiones parecidas con principios distintos.

La primera, aborda el escenario de lo técnico y pragmático que significa la fundamentación de los principios del desarrollo sostenible para alcanzar un mundo socialmente responsable en proporcionar excelente calidad de vida a sus habitantes; económicamente justo y dinámico en dar riqueza, bienes y servicios a las organizaciones y a la sociedad; ambientalmente armonioso y respetuoso en las relaciones antrópicas con la naturaleza y sus territorios de vida; con instituciones y ciudadanos comprometidos en su rol histórico en el proceso de consolidar los objetivos trazados del desarrollo sostenible. Todo ello, en su visión de conjunto se articula con las manifestaciones del arte en cada una de las formas de actuación de la Humanidad.

La segunda, es el escenario que aborda la humanización y trascendencia del espíritu sensible y creativo de los hombres y mujeres, de la sociedad en pleno, como estrategia y forma-compromiso de actuación ciudadana y de vida para cohabitar armónicamente entre todos los seres vivos sin distinción de razas, culturas y credos con la naturaleza como fuente de la existencia y supervivencia de la Humanidad.

Es *Avatar*, un conjunto de obras donde la madera, el cemento, el yeso, los acrílicos y mentes creativas e innovadoras, se fusionan en un estado de conciencia que trasciende tiempo y espacio de la sostenibilidad.

