

modular No.4
quito, 1.979

Araceli

museo del
banco central
del ecuador

abril - mayo 1979

PRESENTACION

Decantar el mundo de lo real es, realmente, cantar al numen oculto del Universo. Araceli huye de lo tangible para volverlo color. Entonces, resulta que su pintura es la representación de lo irrepresentable, del pensamiento.

Componer significa arreglar, ordenar, poner cada línea en su exacto lugar, cada superficie en su territorio. El color será luego la epidermis, piel de lo más profundo, de lo entrañable. Lo entrañable puede ser, a veces, la razón, otras, simplemente, la poesía.

Araceli realiza la disección de la emoción, la estudia y la separa, la descompone —prisma certero— atrapa su luz, la sintetiza o la dispersa. La línea en la pintura de Araceli es, también, cuerda templada y certera, como la de un arpa; su vibración se extiende y continúa arrastrando el color hasta el límite preciso, infranqueable. Diapasón que no puede llegar más allá; sonido exacto dentro de su gama, define, distancia a los otros colores para individualizarlos.

Araceli, además, fue precursora. Su mensaje se inició tempranamente. Al principio, quizá, incomprendido y solitario, pero su presencia permanente ha sido combativa y convincente. La abstracción es su arma polícroma, lenguaje tajante, difícil, se apropia de nuestra intimidad apasionadamente como en una conquista.

El Museo del Banco Central del Ecuador, con esta exposición retrospectiva rinde homenaje a Araceli Gilbert por su inapreciable aporte a la plástica contemporánea.

Hernán Crespo Toral.

composición con máscaras
quito, 1.946

BIOGRAFIA

Pintora guayaquileña. Su padre, el conocido cirujano Dr. Abel Gilbert, inculcó en ella, desde sus primeros años, un profundo amor por todas las manifestaciones artísticas, la música, la poesía, el teatro, la danza y la pintura. Ella escogió la pintura a la cual se dedicó por entero. Sus primeros estudios los realizó en la Escuela de Bellas Artes de Santiago de Chile, y luego con el profesor Hans Michaelson, quien llegó al Ecuador huyendo de la barbarie nazi en Alemania y ocupó el cargo de profesor de pintura en la Escuela de Bellas Artes de Guayaquil.

Araceli viajó posteriormente a los Estados Unidos donde tuvo el privilegio de ser discípula de Amédée Ozenfant, el gran pintor francés, quien junto con Le Corbusier, crearon el Purismo en el arte. Ya en aquella época, Araceli, fuertemente impresionada frente a las obras ejemplares del Museo Guggenheim de arte no objetivo de New York, comenzó a reaccionar contra la pintura de carácter local y figurativo, tratando de expresarse plásticamente en un lenguaje universal.

Siguieron años angustiosos de transformación, de deformación de la naturaleza, en los que la artista se debatía ansiosa de crear, eliminando por completo toda clase de modelo y trabajando sólo con la imaginación.

En 1951 viajó a París, ciudad en la que recibió el impacto determinante para encontrar su camino. Se vivía entonces la gran década de la pintura no figurativa o abstracta que produjo a Vasarely, el creador de la pintura cinética. Representa al Ecuador en la Exposición Hispano – Americana organizada por Picasso en la Galería Henri Tronche de París, en noviembre de 1951, en la cual figuraban Picasso, el escultor español Lobo, Siqueiros y otros grandes de América.

En sus años de París, se define Araceli como pintora abstracta y trabaja febrilmente hasta ocupar el puesto que ansía en la ciudad de los cincuenta mil pintores. En 1953 realiza su primera exposición personal en la Galería Arnaud. La crítica positiva que recibe le alienta para seguir luchando. Vinculada con los artistas más revolucionarios de la época, expone en los salones de vanguardia de París, cada año, regularmente. En 1954 expone su album de litografías en colores, con un prefacio del crítico de arte Leon Degand, nuevamente en la Galería Arnaud.

Con el grupo de la Escuela de París formado por la Galería Arnaud, tomó parte en muchas exposiciones colectivas en Estocolmo, Viena, etc. junto con pintores como Sonia Delaunay, Magnelli, Sophie Täuber-Arp, Jean Arp, Hartung y otros.

Su amistad con el gran pintor francés Augusto Herbin le sirvió de estímulo permanente, fue también la asistente de los pintores Jan Dewasne y Edgar Pillet, profesores del Atelier de Arte Abstracto de París. Relacionada siempre con el gran mundo del arte, tuvo como amigos a Vasarely, Jacobsen, Dewasne, etc. En las críticas sobre los salones de París en los cuales participó fue siempre elogiada y considerada como gran colorista.

De regreso al Ecuador, en 1955, realiza su primera exposición personal en Quito, en el Museo de Arte Colonial, trayendo de Francia una nueva visión de la pintura. Ha efectuado varias exposiciones individuales en Ecuador y Europa; integró el grupo de pintores que representó al Ecuador en la IV y VI Bienal de São Paulo. En varias ocasiones estuvo en Suecia participando activamente en la vida artística.

Araceli tiene ahora a su favor "más de treinta años dedicada a ese trabajo para lo incierto, que es el trabajo artístico, a esa gratuidad iluminadora en buscar lo más aproximado a lo perpetuo", como escribió sobre ella Alfredo Pareja Diezcanseco en la presentación a su retrospectiva en el Museo Municipal de Guayaquil, en 1975.

La pintura de Araceli es alegre; en su lenguaje de colores y formas quiere dar al expectador lo mejor de ella misma, una gran alegría de vivir.

Araceli nos repite con Lautremont: "Cantar el aburrimiento, los dolores, las tristezas, las melancolías, la muerte, la sombra y lo sombrío, es no querer mirar sino los pueriles reversos de las cosas... Siempre lloriquear! He aquí por qué yo he cambiado completamente de método, para cantar exclusivamente a la esperanza, la calma, la dicha y el deber".

ESTUDIOS

1936 - 1939 Escuela de Bellas Artes, Santiago de Chile.
1942 - 1943 Escuela de Bellas Artes, Guayaquil.
1944 - 1946 Ozenfant Art School, New York.

PREMIOS

1943 Primer premio de pintura, primer premio de escultura y primer premio en disertación sobre Historia del Arte, en la Escuela de Bellas Artes, Guayaquil.
1960 Segundo premio en el IV Salón de Octubre de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas, Guayaquil.
1961 Primer premio de pintura en la VI Exposición Mariano Aguilera, Quito.

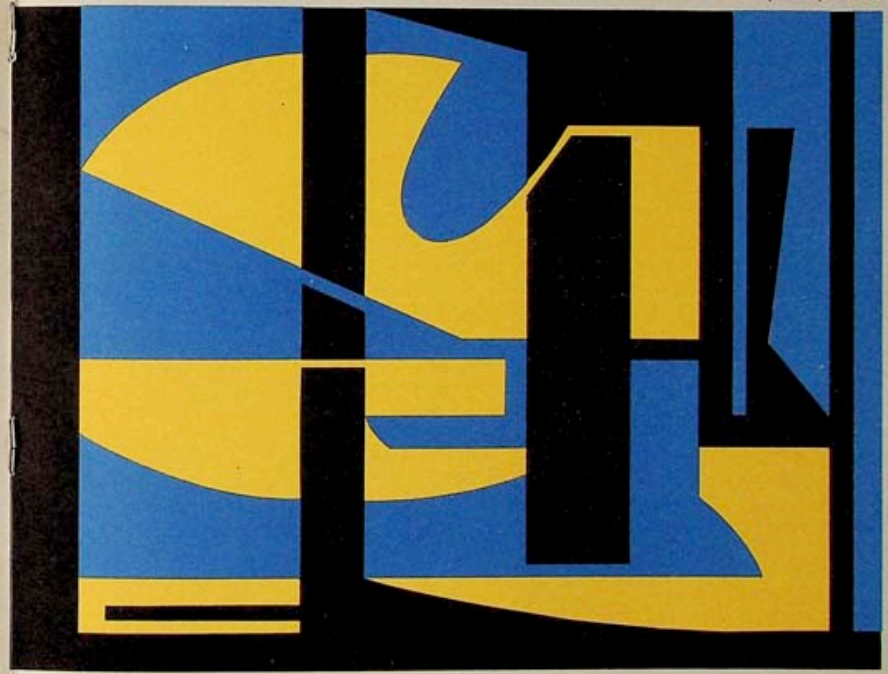
EXPOSICIONES PERSONALES

1953 Galería Arnaud, París.
1954 Galería Arnaud, París, exposición del álbum de litografías en colores.
1955 Museo de Arte Colonial, Quito.
1956 Sturegalleriet, Estocolmo.
1957 Asociación Brasilera de Prensa (A.B.I.), Río de Janeiro.
1958 Gummesons Konstgalleri, Estocolmo.
1959 Centro Ecuatoriano - Norteamericano, Quito.
1960 Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas, Guayaquil.
1972 Galería Altamira, Quito.
1975 Retrospectiva, Pinacoteca Moderna del Museo Municipal, Guayaquil.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

1942 Sociedad de Artistas y Escritores Independientes, Guayaquil.
1943 Centro Ecuatoriano-Norteamericano, Quito.
1948 Universidad Popular de México, México.
1951 Exposición Hispano - Americana, organizada por Picasso, Galería Henri Tronche, París.
1954 Vereinigung Bildender Kunstler, Viena, que incluía entre los exponentes a Jean Arp, Sonia Delaunay, Alberto Magnelli, Sophie Täuber-Arp, Edgar Pillet, Jean Deyrolle, etc.
1954 Galería Arnaud, París. "Divergences", entre los expositores se encontraban Hartung, Soulages, Schneider, Tinguely, Dumitresco, Gilloli, Ionesco, Istrate, etc.
1954 Galería "De Unga", Estocolmo.
1953 - 1954
1955 - 1956 Salón de Réalités Nouvelles, Museo de Arte Moderno, París.
1957 IV Bienal del Museo de Arte Moderno, São Paulo.
1959 Museo de Arte Liljevalchs, Estocolmo.
1960 Salón de Octubre, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas, Guayaquil.
1961 Salón Bolivariano de Pintura, Guayaquil.
1961 Salón Mariano Aguilera, Quito.
1961 VI Bienal del Museo de Arte Moderno, São Paulo.
1963 Alianza Francesa, Quito.
1964 "12 pintores del Ecuador," Museo de Arte Colonial, Quito.
1964 "Artistas del Ecuador en las Bienales de São Paulo", Centro de Estudios Brasileros, Quito.
1967 "Testimonio Plástico 1967," Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito.
1968 "XI Olimpiada Cultural", Museo Nacional de Antropología, México.
1969 Inauguración del Museo de Arte Moderno Latinoamericano, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito.
1970 Galería del Cine Club de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito.
1972 "13 pintores Quiteños", Inauguración de la Galería Caspicara, Quito.
1972 Galería Altamira, Quito.
1973 Homenaje a Cuenca, Municipalidad de Cuenca.
1973 Galería Caspicara, Quito.
1974 Alianza Francesa, Quito.
1974 Galería Altamira, Quito.
1975 "Presencia Plástica de Guayaquil", Galería Goribar, Quito.
1977 "75 Años de Pintura en el Ecuador", Galeria Siglo XX, Quito.
1977 "Formalismo e Informalismo en la Plástica Ecuatoriana", Salones de la OEA, Quito.
1977 Corrientes Abstractas en el Arte Ecuatoriano, Center for Interamerican Relations, New York.

para vivir
parís, 1.954

C R I T I C A

"... Lo que hemos de hacer es preparar el corazón y la cabeza, estar aptos para recibir la oferta de este arte fino, vigoroso y risueño, que Araceli nos ha traído. "Arte de verdadera audacia, puro, sin vacilaciones", dice Leon Degand. Arte, se me ocurriera, de instinto e inteligencia sagazmente reunidos, donde el truco matemático de la necesidad, de la causa y el efecto, conduce amablemente, por operaciones sensoriales no manejadas con frecuencia, a dar al espectador una elevada emoción lírica, desvinculada de la fácil realidad de los objetos. Por lo menos, así me parece que siento yo cuando veo sus cuadros. Es cuestión de un pequeño esfuerzo: el de situarse en una zona de deslinde, de encuentro y diferenciación, desde la cual es posible que iluminemos un poco la abstracción de las ideas, no con penoso empeño, pero sí con una perseverancia parecida a la que hemos de ejercer en la conciencia para hallar el sitio y el momento —espacio y tiempo, una sola cosa— en que las matemáticas puras y la más elevada poesía se confunden en una lírica de elementales esencias universales.

cuadrado acrílico No.1
quito, 1.973

... No os habéis emocionado alguna vez sólo con la contemplación de un color, sin relación con formas de cosas? No habéis experimentado, frente a un color suave, que vuestra atención espiritual y fisiológica se apacigua? Y frente a uno violento y arrebatado, que vuestro pulso se mueve con mayor rapidez y vuestras ansias se multiplican?

... Lo que yo quisiera decir es simplemente que el arte de Araceli no es sentimental, no nos hace sentir inmediatamente con el corazón, sino que va a nuestra sensibilidad por caminos intermedios, por mediación de un esfuerzo de desembarazamiento del cuadro emocional en el que estamos acostumbrados a vivir. Por sobre ello, es un arte con un estilo de forma sintética y clara, y una tarea plástica ejemplar y honestamente realizada. Es también una primicia: es la primera vez que alguien suficientemente dotado y suficientemente valiente hace arte abstracto en nuestro país. Y lo hace con plena ganancia estética, déjese a un lado tendencias, especulaciones y maneras.

... Es arte difícil de ver, pero más difícil aún de componer. Examinad atentamente la composición de esos cuadros, y a poco advertiréis el esfuerzo, el penoso trabajo, la terrible dificultad de obtener volúmenes sin cuerpos animados, sin vegetales rítmicos, sin viento, sin casas, sin tierra y sin cielo. Y, no obstante, qué equilibrio, acaso demasiado razonador, es verdad, qué hermoso equilibrio de planos, qué magnífica combinación de colores, cuya química se ha resuelto en armonías íntimas y potentes, en una sensación de vigor y alegría, de amor y apacible ternura. Ved con que prolija dedicación las dos únicas dimensiones de la pintura han recibido el efecto de la luz, el efecto ilusorio y dinámico de la línea. Para conseguir espacio, un espacio, a momentos, de un orden arquitecturalmente majestuoso".

Alfredo Pareja Diezcanseco

(Letras del Ecuador, Revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, Abril – Junio, 1955)

"... La visité el lunes en su estudio —lugar muy distinto de lo que uno se imagina como estudio parisiense. Era en el primer piso de un edificio moderno, no en una guardilla con vista sobre los techos de París. Y en vez de un gran desorden bohemio alrededor de un caballete, encontré una mesa de arquitecto en un cuarto casi vacío.

Araceli trabaja con los utensilios de un dibujante técnico. Sus cuadros son calculados con precisión. Es un arte completamente abstracto, donde cada color tiene su "peso", cada forma su "valor". Lo extraordinario es que, mirando su obra, uno se olvida de toda esa parte precisa, medida, y siente sólo —tal como tiene que ser frente a cualquier obra de arte— un inmenso placer estético".

Lilo Linke

(Artículo enviado desde París, El Comercio, Quito, 1954)

"Me apasiona el serio goce de invención en las pinturas de Araceli."

Leon Degand

(Art d'aujourdhui, París, Agosto 1953)

"El arte de Araceli juega un rol de verdadera audacia. Es franco, puro, sin vacilaciones, tanto en la forma como en el espíritu.

Es duro? Sí, en el mejor sentido del calificativo. Es un arte voluntario y es un arte de síntesis. Todas las facultades de esta artista asocian sus cualidades más expresivas, desde la extrema energía hasta la extrema delicadeza. Es un arte de carácter, cuyo proceso está magníficamente coronado en el presente conjunto de litografías".

Leon Degand

(Prefacio al álbum de litografías a color de Araceli, Chr. Sorensen, Copenhague, 1954)

"Araceli con sus composiciones admirablemente libres, de formas ricas y atrevidas nos hace sentir la fuerza de expresión de los colores puros e intensos. En esos cuadros de una fresca intensidad Araceli vive y respira. Ellos no representan nada que ella haya visto, nada que venga de fuera. Son simplemente la expresión directa de una naturaleza joven y bella".

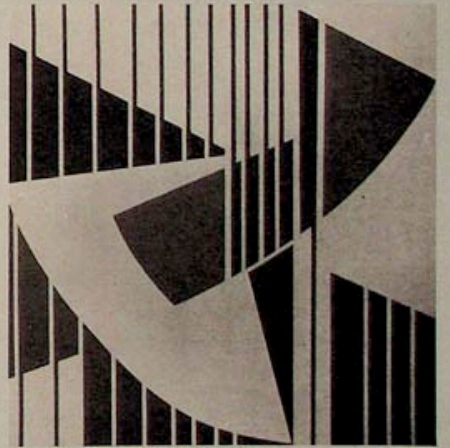
Eugen Wretholm

(Svenska Morgonbladet, Estocolmo, 1956)

"Araceli, dueña de una rica sensibilidad, vive una misión: la de transformar esa sensibilidad en emoción ajena, todo dentro de los milagros que solo el arte conoce".

Celso Kelly

(Río de Janeiro, 1957)

cuadrado acrílico No.3
quito, 1.973

gran ritmo vertical

quito, 1.978

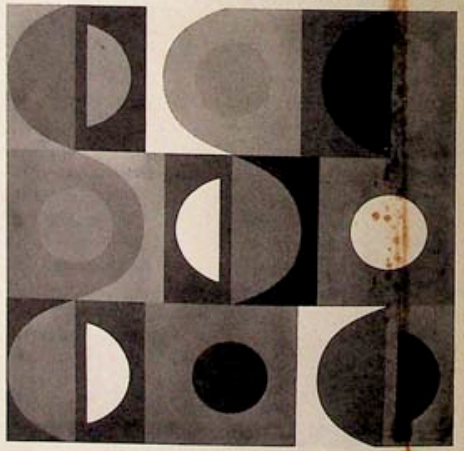

CATALOGO

	OBRA	COLECCION			
1	Lomas	Miguel Babra	63 x 89	Quito,	1946
2	Composición con máscaras	Pedro Saad Herrería	151 x 96	Quito,	1946
3	Los Músicos		94 x 60	Quito,	1947
4	Del Mar		49 x 39	Quito,	1947
5	Cargador	Danilo Carrera	49 x 36	Quito,	1947
6	Formas en equilibrio	Casa de la Cultura Ecuatoriana	100 x 100	París,	1952
7	Lironda		120 x 120	París,	1953
8	Lironda Rosa	Cofiec	100 x 100	París,	1953
9	Diapasón		100 x 73	París,	1953
10	Tout se tient		146 x 104	París,	1953
11	Contrapunto		100 x 81	París,	1953
12	Geografía matinal		100 x 81	París,	1953
13	Formas en Tensión		131 x 97	París,	1954
14	Para vivir		146 x 109	París,	1954
15	Variaciones en Rojo No. 2		163 x 114	París,	1955
16	Variaciones en Rojo No. 3	Lorenzo Tous	100 x 73	París,	1955
17	Yahuarcocha	Elías Gallegos Anda	100 x 72	Río Janeiro,	1957
18	Calma	Roberto Gilbert	410 x 110	Estocolmo,	1958
19	Tema sobre Blanco	Roberto Gilbert	136 x 110	Estocolmo,	1958
20	Frialdad		136 x 110	Estocolmo,	1958
21	Formas Sumergidas	León Ricaurte	114 x 53	Estocolmo,	1958
22	Reposo	Horst Moeller	100 x 65	Estocolmo,	1958
23	Soledad	Alfonso Roldós	100 x 65	Estocolmo,	1958
24	Composición sobre Blanco	Lorenzo Tous	100 x 73	Quito,	1961
25	Composición con Violeta	Lorenzo Tous	100 x 73	Quito,	1961
26	Requiem por Sidney Bechet	Luis Noboa Naranjo	232 x 128	Quito,	1963
27	Juego		65 x 65	París,	1965
28	Miyoe	Estuardo Cisneros	115 x 85	París,	1965
29	Ritmo Vertical No. 1	Estuardo Cisneros	100 x 81	Estocolmo,	1969
30	Construcción No. 2		121 x 67	Quito,	1971
31	Construcción No. 3		121 x 81	Quito,	1971
32	Construcción Horizontal		220 x 110	Quito,	1972
33	Síntesis	Miguel Babra	120 x 60	Quito,	1973
34	Naranja Rosa	Miguel Babra	99 x 80	Quito,	1973
35	Cuadrado Acrílico No. 1	Financiera Guayaquil	104 x 104	Quito,	1973
36	Cuadrado Acrílico No. 3	Estuardo Cisneros	104 x 104	Quito,	1973
37	Cuadrado Acrílico No. 5	Jaime Puig	100 x 100	Quito,	1975

38	Cuadrado Acrílico No. 10		100 x 100	Quito, 1975
39	Modular No. 1		120 x 120	Quito, 1975
40	Modular No. 2	Ernesto Algelt	100 x 100	Quito, 1975
41	Horizontal con Violeta y Rojo		100 x 50	Quito, 1976
42	Diagonal No. 2	Leticia Guerrero	120 x 120	Quito, 1976
43	Modular No. 3		120 x 120	Quito, 1977
44	Elogio al círculo		120 x 120	Quito, 1978
45	Ritmo vertical No. 2		120 x 120	Quito, 1978
46	Gran ritmo vertical		161 x 120	Quito, 1978
47	Diagonal No. 3		120 x 120	Quito, 1979
48	Modular No. 4		120 x 120	Quito, 1979
49	Construcción No. 4		120 x 120	Quito, 1979
50	Formas ascendentes	Jorge Pareja Cucalón	100 x 41	Quito, 1979
51	Modular No. 5		65 x 65	Quito, 1979
52	Modular No. 6		65 x 65	Quito, 1979

modular No. 2
quito, 1.975

IMPRESORA NACIONAL CIA. LTDA.
Quito, Ecuador