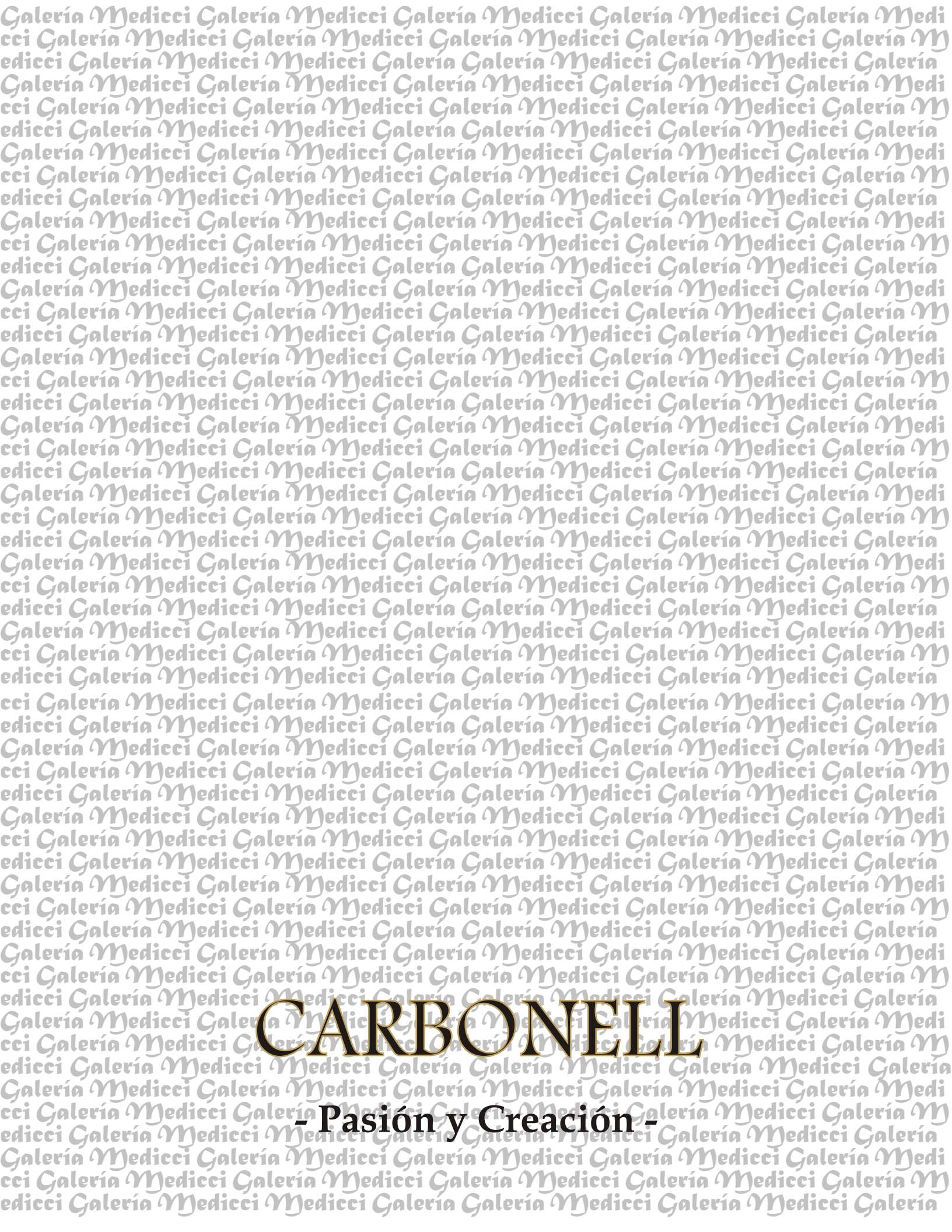

CARBONELL

CARBONELL

- Pasión y Creación -

MANUEL CARBONELL

Pasión y Creación

Reemplaza el detalle visual definitorio de la figura humana por una refinada forma llena de suave línea, cadencia y sensualidad. Aparecen siluetas casi abstractas que sin necesidad de puntualizar gestos, posiciones y estados de ánimo se transmutan en expresiones amorosas plenas de ritmo y espiritualidad. Distante de la común figuración, la escultura de Carbonell colma el ambiente con un elegante minimalismo pleno de una ternura y encanto casi mágicos que suscita un vínculo perenne con el veedor.

Manuel Carbonell (1918-2011) nacido en Cuba, forma parte de una generación de grandes maestros como Wilfredo Lam, Agustín Cárdenas y Amelia Peláez entre otros. Después de sus trabajos iniciales en Cuba donde la religiosidad ocupa un lugar primordial en su obra escultórica, a principios de los años sesenta se residencia en Nueva York y sus esculturas adquieren un estilo cada vez más personal. La incorporación de una suave distorsión de la figura humana, el alejamiento del detalle descriptivo lo va transportando hacia una nueva figura minimalista que lo va a caracterizar a lo largo de toda su trayectoria, se inicia así su largo camino hacia un nuevo giro de su obra. En Nueva York se incorpora al plantel de Maestros de la Galería Schoneeman donde sus esculturas comparten con obras de Braque, Chagall, Monet, Picasso, Gauguin y Renoir entre otros. Carbonell asciende así a otro nivel en su producción escultórica donde ya se destacan las obras en bronce pulido que lo identificará a lo largo de su trayectoria.

A mediados de los años setenta se traslada a Miami donde desarrolla sus excelentes esculturas de carácter monumental que se convierten en iconos de la ciudad, especialmente en el sector de Brickell donde obras como *"El Centinela del Río"* de 6.5 metros de altura y la "Columna de la Historia" que culmina en su punto más alto de 16 metros con la escultura *"La Familia Tequesta"* donde se refleja la historia de los pobladores de Miami, de los indígenas y sus pioneros y que parecen vigilar la entrada al puente de Brickell y la caminería que bordea la isla de Brickell Key. En relación a esta monumental obra dijo Carbonell: *"Estoy convencido de que , anteriormente, hace mucho tiempo, hubo muchas civilizaciones más avanzadas que la nuestra, que no sabían cómo disfrutar de la belleza del alma. Yo estaba en amor con éste proyecto, en primer lugar porque los Tequesta son un pueblo fascinante, segundo, porque se trataba de un monumento muy importante por sus enormes dimensiones"*

También obras de carácter monumental como *"Couple in Love"* y *"Abrazo"* se pueden admirar en los lujosos lobbies del Hotel Mandarin Oriental de Brickell Key y el Ritz Carlton de Bangalore, India. En el Parque Xujianhui de Shanghái, China, está colocada una gigantesca pieza suya titulada *"Nueva Generación"*, obra (1988) que, representa a una madre recostada amamantando a su bebé, elaborada en bronce y con pátina de color negro, mide 2,1 metros de ancho y 1,2 metros de alto.

Carbonell consideraba la figura humana como lo más importante en su trabajo, *"La figura humana es lo que más me interesa, en la figura humana, he descubierto los principios dinámicos de la forma y el ritmo inherente a la metamorfosis de la vida. Algo curioso me pasa cuando me siento para iniciar el proceso de traducir las imágenes de mi imaginación a esta tercera dimensión. Veo toda la pieza terminada, en mi mente, incluso antes de empezar"*.

Manuel Carbonell trabajó arduamente a lo largo de toda su vida, su dedicación a la escultura fue total, inclusive en los tiempos de adversidad. No en vano se le considera entre los más destacados - Maestros Escultores - como Rodin, Henry Moore y Brancusi entre otros. Durante sus 93 años de vida siempre tuvo en mente y como meta, alcanzar la excelencia y la exquisitez en cada una de sus creaciones, siempre mantuvo su lema muy personal: *"Mi vida es mi trabajo. Y mi trabajo es mi vida."*

Tomas Kepets
Director
Agosto del año 2013

"La belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte"
Leonardo da Vinci.
1452 - 1519

Portada: "Amore"
Bronce - altura variable

Amore
Bronze
Altura: 81 cm.

David con el arpa
Bronce
Altura: 81 cm.

CARBONELL

Carol Damian

El escultor de hoy en día debe enfrentarse a tradiciones definidas por obras maestras del mundo antiguo, el genio del Renacimiento dominado por personalidades extraordinarias tales como Donatello y Miguel Ángel, y el modernismo de Rodin, sin olvidar los cambios radicales iniciados por el advenimiento del abstraccionismo introducido por Henry Moore, Brancusi y los muchos otros que han transformado nociones de escultura en el siglo pasado. Manuel Carbonell se ha dedicado a la creación de obras de arte que no solo rinden homenaje a este ilustre pasado, sino que también retan lo tradicional con sus actitudes únicas en cuanto a sujeto, símbolo y esencia.

A lo largo de una larga y prolífica carrera, Carbonell ha mantenido categóricamente que él crea su arte para dar placer y que ve en la belleza de la forma, especialmente la forma humana, un medio de expresión y el camino hacia la verdad interior que marca la naturaleza esencial del ser. Esta verdad interior se manifiesta a sí misma en una cantidad de temas universales que Carbonell explora en su obra. Bailarinas, Madres e Hijos, Animales, Atletas, Figuras Míticas e Históricas, Amantes y Desnudos están entre sus más prominentes temas. Estos aparecen en una variedad de poses e interrelaciones que van desde lo real a lo imaginario, de lo estático a lo activo.

El movimiento es especialmente importante para Carbonell. Reconoce que la insinuación de movimiento depende de la transición de una pose a la otra y el escultor debe abarcar totalmente la anatomía de lo real antes de transformarlo en una evocación de acción y participación. Con una sensibilidad moderna, Carbonell observa los métodos de abstracción que reducen y simplifican para transformar las formas naturales en sus temas esenciales. Mediante la elongación y atenuación, la transposición de miembros y poses, la cuidadosa consideración del espacio positivo y negativo, crea imágenes que son tan efectivas como objetos abstractos como son celebraciones realísticas y reconocibles de los placeres de la vida. Cada forma es una representación de las sensaciones que experimentó en presencia de sus sujetos, o los que imaginó en su visión artística.

Carbonell es quizás más reconocido por imágenes que parecen mediar entre representaciones de realidad, tales como bailarinas, e interpretaciones elongadas, abstractas de sus movimientos.

Las Bailarinas, en realidad el ballet como una forma de arte en sí misma, hace mucho que lo fascinado e inspirado en su obra. Como imágenes de placer y gozo, éstas especialmente comienzan a aparecer en su obra en una gran variedad de formas y se desarrollan como un sujeto único identificable con su obra después de abandonar Cuba en 1959. Su belleza puede verse como que le proporciona una oportunidad de escape a la pérdida del exilio en una gris ciudad de Nueva York en los años 60, cuando su obra cambió dramáticamente de temas académicos religiosos realizados en Cuba al comienzo de su carrera. En lugar de expresar la angustia del desplazamiento en tórridas imágenes de relevancia socio-política, Carbonell, con una nueva libertad para moverse más allá de lo académico, elige encontrar felicidad y olvidar el pasado usando su arte como expresión de felicidad y gozo, así la bailarina de ballet se convirtió en el sujeto de vitalidad y vida.

La bailarina podía ser atenuada en un símbolo de movimiento físico y equilibrio, o como la visión elegante de la perfección anatómica, capturada en un momento preciso. El cuerpo, o cuerpos, de bailarines y bailarinas podrían también ser acoplados en poses aparentemente imposibles y balanceadas cuidadosamente como aves sobre una precaria rama. Se estiran y apuntan con brazos y piernas extendidos al tiempo que giran tranquilamente en el espacio al ritmo de lejanas aventuras musicales. Se eliminan detalles extraños, ahora reemplazados por la esencia de la forma que puede ser interpretada como un regalo del bailarín.

La sensibilidad de Carbonell a la belleza y potencial expresivo del cuerpo humano es igualmente revelada en sus muchas interpretaciones de amor materno. Inspirado por la imagen Católica de la Madre y el Hijo que tan prominentemente existe en la historia de la escultura religiosa, Carbonell comenzó su dedicación a la Virgen María en Cuba al crear una de las imágenes más reverenciadas de la Virgen de la Agrupación para la Asociación de Estudiantes Universitarios Católicos, en La Habana en 1954. Al tiempo que es aparentemente tradicional en la forma y considerada una obra de su período Clásico y Religioso en Cuba, la Virgen puede también ser vista como una indicación temprana de su interés en la simplificación con fines expresivos. Los Amantes de Carbonell se convierten en uno, una entidad escultórica que es sobre los elementos formales de producción artística tanto como sobre el significado del Amor. Curvos contornos se repiten envolviendo gestos de manos y piernas alrededor de torsos voluptuosos; repetidos una vez más por las formas redondeadas de cabezas y otros rasgos anatómicos.

Ella está llena de gracia, si ningún detalle extraño que detracte su presencia espiritual. A medida que su obra se desarrollaba más allá de este período de dominio de la forma clásica, sus representaciones de madres e hijos y sus

Relaciones de afecto se tornaron más abstractas revelándose con la mayor simplicidad y amor. Un mero gesto o roce, la inclinación de la cabeza, o la disposición de las manos son suficientes para expresar su perdurable devoción inspirando así mismo la devoción del espectador.

Este mismo sentido de devoción está presente en sus muchas versiones de “Amantes”. Sus formas entrelazadas en gestos de dedicación y afecto. Los amantes de Carbonell se convierten en uno solo, una entidad escultórica que versa tanto sobre los elementos formales de producción artística como sobre el significado del Amor. Curvos contornos se repiten envolviendo gestos de manos y piernas alrededor de torsos voluptuosos; repetidos una vez más por las formas redondeadas de cabezas y otros rasgos anatómicos. Cuidadoso al componer cada pareja en términos de ritmos orgánicos basado en la abstracción (abstracción biomórfica) y el inherente humano, Carbonell trabaja sus volúmenes hinchados para capturar la vida en su mayor expresividad. Utiliza la escultura como un vehículo para su interpretación personal tanto de la naturaleza como del arte. No existen alusiones extravagantes a alegorías, mitología o narrativa literaria. Más bien, Carbonell libera el medio de la escultura para convertirse en el medio de expresión de su vocabulario visual personal.

Manuel Carbonell asume la creación de la escultura como un tallador. Aun cuando la mayoría de sus obras terminadas están vaciadas en bronce, debe comenzar su concepción como una forma plenamente desarrollada que finalmente será reemplazada por el metal fundido. Comienza por visualizar el sujeto y tallarlo, permitiendo que la figura emerja desde el objeto sólido para convertirse en la forma imaginada. Siente las fuerzas creadoras de vida en los materiales orgánicos a medida que el artista se convierte en el catalizador de su aparición como sus sujetos escogidos. A medida que trabaja el material, Carbonell logra un balance de volúmenes y proporciones abstractas. Aunque a menudo distorsionada a través de la atenuación de miembros, proporciones agrandadas y el acompañamiento de una reducción de detalles, cada forma es un signo exterior de vida espiritual y mantiene la habilidad de retratar sentimientos internos. El orden estético es dictado por las sensaciones internalizadas del artista más que por una precisión anatómica.

Aun cuando este enfoque de la escultura puede interpretarse como un desplazamiento de la apreciación y comprensión del espectador hacia el creador, y al objeto en sí mismo en lugar de la respuesta del espectador, en la escultura de Carbonell, tanto el creador como el espectador están involucrados en el proceso de respuesta emocional. Cada obra posee un sentimiento conmovedor hacia lo

Pensamientos Íntimos
Bronce
Altura: 60 cm.

interno hacia toda la humanidad que resulta tan romántico como lo es moderno en su sensibilidad. A medida que su carrera progresaba, la mudanza de Carbonell a Miami en los años 1970, debe ser vista también como una oportunidad para explorar aún más el potencial de sus materiales en un nuevo ambiente de sol y familiaridad. Continuando con su interés en los mismos temas, mantiene una preocupación como escultor por las virtudes propias del arte: sensibilidad al volumen y a la masa, el juego entre vacíos y protuberancias, la articulación rítmica de planos y contornos, y la unidad de concepción que informa cada visión. Su estilo plenamente desarrollado lo une tan cercanamente a la tradición clásica como sus distorsiones y elongaciones marcan su preocupación personal y creencia infalible en la humanidad.

El mundo visible de bailarinas y amantes velaban su esencia, y la escultura fue el medio de revelar su belleza. El sentido propio de Carbonell de los valores escultóricos está basado también en la seguridad del dibujo y la fuerza del contexto intelectual que inspira cada tema. Finalmente, Carbonell es un maestro de su medio, con la habilidad innata para lograr su imagen bidimensional como un objeto tridimensional con espacio, sombra y volumen.

El camino desde el idealismo clásico a los principios de la abstracción que inspiran a Carbonell a transformar sus visiones imaginativas en obras de arte está basado en un proceso de refinamiento estético hasta una pureza de forma que es casi básica en su simplicidad y estabilidad. Al reflexionar sobre la serenidad de un arte antiguo, mira hacia la unidad de la masa esculpida como la fuente de sus propias ideas sobre los placeres de la vida. Sus esculturas se tornan en la personificación de fuerzas naturales, con gracia y armonía, los factores de unificación que distinguen de otros la obra de Manuel Carbonell, y que para siempre ayudan a mantener nuestro aprecio por todas las cosas bellas.

Carol Damian

historiadora y curadora, se especializa en arte Latinoamericano, Precolombino y Contemporáneo. Actualmente dirige el Museo Patricia & Phillip Frost de la Florida International University. La doctora Damian es permanente colaboradora en revistas y publicaciones especializada en artes plásticas

Torso
Bronze
Altura: 105 cm.

LA OBRA MONUMENTAL DE MANUEL CARBONELL

ARMANDO ÁLVAREZ BRAVO

En los numerosos ensayos y aproximaciones críticas que a lo largo de los años he dedicado al maestro Manuel Carbonell, cuya reunión formaría un libro, siempre he exaltado dos características centrales de su quehacer que se conjugan y encarnan en obras excepcionales. Son, por una parte, su acabado conocimiento y refinado sentido de la anatomía y su capacidad de fusión sublimadora de ambos en razón absoluta de expresividad y, por otra parte, su monumentalidad.

Ésta es tan real en un significativo número de obras de gran envergadura física realizadas en décadas de fecunda labor, constante desafío creativo y una extraordinaria obstinación que le ha llevado a superar toda suerte de adversidades, -para él crear es la más poderosa razón para vivir-, como inherente a cualquiera de las esculturas de su copiosa producción.

La monumentalidad, es esencial subrayarlo, no es y nunca puede ser exceso. Llevar cualquier cosa más allá de sus dimensiones reales no la exalta ni le otorga la categoría de lo excepcional. De hecho, ese desdibujo volumétrico puede desvirtuar el sentido y esencia de lo que busca magnificar. La escultura es confluencia de anatomía y forma. En su labor escultórica, el maestro Carbonell lleva la anatomía a supeditarse a la destilación de la forma. Este es un proceso que formalmente tiene la precisión de la mecánica estelar. Su definición es lo que permite al artista el hacer que su escultura encarne con la poderosa evidencia y gravitación de la monumentalidad o que, en dimensiones menores, sea un latido en que alienta constante la potencial monumentalidad.

El registro temático de la obra de esta figura mayor de la escultura cubana y latinoamericana, que desconoce la diferencia entre el arte clásico y el moderno, ocupa un espectro en que reconocemos temas dominantes: el indio, la maternidad, los amantes, el cuerpo humano, la danza, los animales, la naturaleza, la historia y sus protagonistas y lo religioso. Absolutamente todos esos aspectos han sido explorados y plasmados por Carbonell y han alcanzado su expresión definitiva en obras monumentales.

Se puede establecer el inicio cronológico de la monumentalidad en la obra de Carbonell en 1954, cuando obtuvo el primer premio de la Bienal Hispano-Americana de Arte, celebrada en Barcelona, España.

La obra galardonada fue “El fin de una raza”. Esa pieza, que se ocupaba de la extinción del indio cubano, fue anuncio y anticipación de una de las constantes temáticas del quehacer del escultor que, ya exiliado en Miami, acometería una serie de esculturas monumentales sobre los indios “tequestas”. Una de las más significativas expresiones de esa senda de su creación es el excepcional conjunto escultórico del puente de Brickell Avenue, en que figura “Familia Tequesta”, que combina el discurso histórico y la naturaleza, buscando establecer una identidad tanto cultural como geográfica. De igual suerte en ese espíritu: “El centinela del río”, en Brickell Key.

Es relevante precisar que en estas obras -al igual que en esculturas monumentales ejecutadas años antes, como “Madonna de Fátima”, en New Jersey; “El águila del Bicentenario”, en Washington; y “José Martí”, en Key West, entre otras-, en que la concepción y estética de la obra tienen un esencial sentido narrativo, el artista muestra un apego a una depurada ejecución figurativa.

Un recorrido por la producción que, simultáneamente a su línea figurativa, ha realizado el escultor, nos muestra la incalculable capacidad del maestro Carbonell para llevar a la forma a los máximos de suprema estilización que le fascinan, sin que por ello merme o se desvirtué la esencial identidad de la imagen plasmada.

En las esculturas de estos últimos tiempos que se inscriben en este orden inscrito en los signos de la monumentalidad, el creador alcanza dar a la figuración, el espejismo y la impronta abstracta. Lo logra al resaltar las esencias inherentes a la figura o tema acometido. Ejemplos definitivos de esa cristalización de decantación y pureza de líneas, intensidad y una confluencia de fuerza y delicadeza, son obras como “Couple in Love”, “Family Love”, “Lovers” y “Torso”.

La final elegancia, refinamiento y belleza que imprime este gran artista a sus esculturas son producto de varios factores. En primer término, de su pasión por el dibujo y de la importancia que le adjudica como absoluto fundamento de cada obra. Por otra parte, su constante estudio y profundo conocimiento directo de la historia del arte le ha servido para establecer en la andadura de los años, una firma de estilo que se incorpora al caudal del arte universal y lo enriquece.

De extrema relevancia, su decantación de la anatomía. Esta determina en sus piezas más libérrimas que, al devenir arquitectura esencial de la forma desde una condición que podemos designar como diamantina, plasme desde el despojamiento, una exaltación de lo esencial y arquetípico de la criatura.

Algo que define de manera singular a la escultura del maestro Carbonell y que frecuentemente, cuando se considera la monumentalidad de cualquier obra se ignora o pasa por alto, es la capacidad mágica que logra establecer el artista entre la pieza y el observador. Ese vínculo es producto, más allá de lo imponente del tamaño y la belleza y la perfección de la obra, de la inmensa sensibilidad del creador para captar, interpretar y plasmar estados de ánimo, sentimientos y pasiones con una arrasadora sensibilidad y autenticidad.

En la obra monumental de este grande se resume y exalta en un tiempo en que la creación padece en mucho, entre tantas otras cosas, el haber olvidado y despreciado su esencia, razón, proyección, destino, valores y, tanto, el deber y los dones del oficio- ese estandarte de la maestría que aduna- fraguando desde la intimidad de la grandeza, la grandeza de la intimidad - lo esencial de la belleza y más. La monumentalidad del maestro Carbonell es la misma monumentalidad del tiempo que es materia de sus bronce y es la más definitiva celebración de la fuerza, el movimiento, la fijeza, la delicadeza, el éxtasis y el latido mismo de la existencia.

Miami, USA
Septiembre 2013

Armando Alvarez-Bravo

Nacido en La Habana, Cuba en 1938. Poeta, crítico de arte, escritor, ensayista y narrador. Miembro de la Academia Cubana de la Lengua, miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Escritor prolífico, es autor de numerosos libros de poesía lo que le mereció haber ganado el primer Premio Internacional de Poesía José Luis Gallego en 1981.

Madre e hijo

Bronce

Altura: 52 cm.

Manuel Carbonell

Passion and Creation

Replaces defining visual details of the human figure by a refined and soft filled online form, cadence and sensuality. They appear almost abstract silhouettes without pointing out that gestures, positions and moods are transmuted into loving expressions full of rhythm and spirituality. Distant from the common configuration, Carbonell sculpture fills the room with an elegant minimalism full of tenderness and almost a magical charm that raises perennial link with the seer.

Manuel Carbonell (1918-2011) was born in Cuba, is part of a generation of great masters like Wilfredo Lam, Agustin Cardenas, Amelia Pelaez among others. After his initial work in Cuba where religion played a fundamental role in his sculptures, in the early sixties, set New York as his residence and his sculptures acquired an increasingly personal style. Incorporating a soft distortion of the human figure, the distance of transporting descriptive detail is going into a new minimalist figure that will characterized throughout his career and begins his long journey towards a new twist of his work.

In New York, he joined the staff of Masters at Schoneman Gallery with works by Braque, Chagall, Monet, Picasso, Gauguin and Renoir among others. Carbonell ascended to another level in his sculptural work which already included polished brass works that identified him along its path.

In the mid seventies he moved to Miami where he developed his great monumental sculptures that become icons of the city, especially in the area of Brickell where works such as "El Centinela del Rio" 6.5 meters high and the "History Column" culminating in its highest point of 16 meters with the monumental sculpture "Tequesta Family" which reflects the history of the people of Miami, indigenous to its pioneers and they seem to guard the entrance to the bridge Roads Brickell and bordering the island of Brickell Key. In relation to this monumental work Carbonell said: - I am convinced that, formerly, long time ago, there were many civilizations more advanced than ours, but they did not know how to enjoy the beauty of the soul. I was in love with this project, first because the Tequesta are a fascinating people, second, because it was a very important monument. For its enormous dimensions monumental works like as "Couple in Love" and "Embrace" can be admired at the luxurious Mandarin Oriental Hotel lobby at Brickell Key and the Ritz Carlton in Bangalore, India.

In Xujiahui Park In Shanghai, China, is a gigantic piece entitled "New Generation" (1988) which represents a lying mother breastfeeding her baby, made of bronze with black patina, measures 2,1 meters wide and 1.2 meters high.

Carbonell consider the human figure as the most important in his work, the human figure is what I am most interested, I discovered the dynamic principles of form and rhythm inherent in the metamorphosis of life. Somewhat curious happens to me when I sit down to begin the process of translating the images from my imagination to this third dimension, I see the entire finished piece in my mind, even before I start.

Manuel Carbonell worked hard throughout his life to sculpture, his dedication was complete, even in times of adversity. Actually he is considered among the highlights - Master Sculptors - as Rodin, Henry Moore, Brancusi and others. During its 93 years of life always had in mind as a goal to achieve excellence and exquisiteness in each of his creations, always kept its very personal motivation: - My life is my work . And my job is my life. "

Tomas Kepets
Director
August, 2013

"Beauty dies in life, but it is immortal in art"
Leonardo Da Vinci
1452-1519

Madonna of the Moon

Bronze

Altura: 50 cm.

Couple in love
Bronze
Altura: 65 cm.

El artista en su taller

Universal CARBONELL

Carol Damian

Today's sculptor must contend with traditions defined by masterpieces of the ancient world, the genius of the Renaissance dominated by such extraordinary personalities as Donatello and Michelangelo, and the modernism of Rodin; without forgetting the radical changes brought on by the advent of abstractionism introduced by Henry Moore, Brancusi, and the many others who have transformed notions of sculpture in the past century. Manuel Carbonell has dedicated himself to the creation of works of art that not only pay homage to this illustrious past, but also challenge the traditional with their own unique attitudes about subject, symbol and substance. During a long and prolific career, Carbonell has steadfastly maintained that he creates his art to give pleasure and that he sees in the beauty of form, especially the human form, a means of expression and the path to the inner truth that marks the essential nature of being.

This inner truth manifests itself in a number of universal themes that Carbonell explores in his work. Dancers, Mothers and Children, Animals, Athletes, Mythical and Historical Figures, Lovers, and Nudes are among his most prominent subjects. They appear in a variety of poses and interrelationships that range from real to imaginary, static to active. Movement is especially important to Carbonell. He recognizes that the suggestion of movement is dependent on the transition from one pose to another and the sculptor must totally comprehend the anatomy of the real before transforming it into an evocation of action and participation. With a modern sensibility, Carbonell looks to the methods of abstraction that reduce and simplify to change natural forms into his essential themes.

By elongation and attenuation, the transposition of limbs and poses, and careful consideration of positive and negative space, he creates images that are as effective as abstract objects as they are realistic and recognizable celebrations of the pleasures of life. Each form is a representation of the sensations he experienced in the presence of his subjects, or that he imagined in his artistic vision. Carbonell is perhaps most renowned for images that seem to mediate between representations of reality, such as dancers, and elongated, abstract interpretations of their movement. Dancers, indeed the ballet as an art form itself, have long

fascinated him and inspired his work. As images of pleasure and joy, they especially begin to appear in his work in a great variety of forms and develop as a unique subject identifiable with his oeuvre after he left Cuba in 1959. Their beauty may be seen as providing an opportunity for escape from the loss of exile in a strange gray New York city in the 1960s, when his work changed dramatically from the academic religious subjects done in Cuba early in his career. Rather than express the anguish of displacement in torrid images of socio/political import, Carbonell, with a new freedom to move beyond the academic, chose to find happiness and forget the past by using his art as an expression of happiness and joy, and the ballet dancer became the subject of vitality and life. The dancer could be attenuated into a symbol of physical movement and poise, or as the elegant vision of anatomical perfection, captured in a precise moment. The body, or bodies, of male and female dancers could also be coupled in seemingly impossible poses and carefully balanced like birds on a precarious branch. They reach and point with out-stretched arms and legs as they turn quietly in space to the rhythms of far-off musical overtures. Extraneous details are eliminated, now replaced with the essence of form that may be interpreted as a dancer's gift.

Maternidad

Bronce

Altura: 27 cm.

Carbonell's sensitivity to the beauty and expressive potential of the human body is also revealed in his many interpretations of maternal love. Inspired by the Catholic image of the Mother and Child that exists so prominently in the history of religious sculpture, Carbonell began his dedication of the Virgin Mary in Cuba when he created one of the most revered images of the Virgen de la Agrupación for the Association of Catholic University Students, in Havana, in 1954.

She is full of grace, with no extraneous details to detract from her spiritual presence. As his work developed beyond this period of mastery of classical form, his representations of mothers and children and their fond relationships became more abstracted and are revealed with the utmost simplicity and love. A mere gesture or touch, the bend of the head, or placement of the hands is enough to express their abiding devotion and inspire the devotion of the viewer as well.

This same sense of devotion is present in his many versions of Lovers. Their forms entwined in gestures of dedication and affection. Carbonell's Lovers become one, a sculptural entity that is as much about the formal elements of artistic production as it is about the meaning of Love. Curving contours repeat encircling gestures of hands and legs around voluptuous torsos; repeated again by the rounded forms of heads and other anatomical features.

Careful to compose each couple in terms of organic rhythms based on abstraction (biomorphic abstraction) and the inherently human, Carbonell works his swelling volumes in order to capture life at its most expressive. He uses sculpture as a vehicle for his personal interpretation of both nature and art. There are no extravagant allusions to allegory, mythology, or literary narrative. Rather, Carbonell frees the medium of sculpture to become the means of expression for his personal visual vocabulary. Manuel Carbonell approaches the creation of sculpture as a carver.

Although the majority of his finished works are cast in bronze, he must begin with its conception as a fully developed form that will finally be replaced by the molten metal. He begins by visualizing the subject and carving it, allowing the figure to emerge from the solid object to become the imagined form. He feels the life-giving forces in the organic materials as the artist becomes the catalyst for their appearance as his chosen subjects.

As he works the material, Carbonell achieves a balance of abstract volumes and proportions. Although often distorted by the attenuation of limbs, each form is an outward sign of spiritual life and maintains the ability to depict inner feelings. The aesthetic order is dictated by the artist's internalized sensations rather than by anatomical accuracy. While this approach to sculpture may be interpreted as a shift of appreciation and apprehension away from the viewer to the creator, and to the object itself rather than to the viewer's response, in the sculpture of Carbonell, both creator and viewer are involved in the process of emotional response. Each work possesses a moving, inward sentiment toward all humanity that is as romantic as it is modern in its sensibility. As his career progressed, Carbonell's move to Miami in the 1970s must also be seen.

As an opportunity to further explore the potential of his materials in a new environment of sun and familiarity. Continuing his interest in the same themes, he maintains a sculptor's concern for the virtues proper to the art: sensibility to volume and mass, the interplay of hollows and protuberances, the rhythmical articulation of planes and contours, and the unity of conception that informs each vision. His fully developed style ties him as closely to classical tradition as his distortions and elongations mark his personal preoccupation and unerring belief in humanity. The visible world of dancers and lovers veiled its essence, and sculpture was the means to reveal its beauty. Carbonell's proper sense of sculptural values is also based on the surety of drawing and strength of intellectual context that inspires each subject. Finally, Carbonell is a master of his medium, with the innate ability to realize his two-dimensional image as a three-dimensional object with space, shadow and volume.

The path from classical idealism to the tenets of abstraction that inspire Carbonell to transform his imaginative visions into works of art are based on a process of aesthetic refinement into a purity of form that is almost basic in its simplicity and stability. As he reflects on the serenity of ancient art, he looks to the unity of the sculptures' mass as the source of his own ideas about the joys of life. His sculptures become the personification of natural forces, with grace and harmony the unifying factors that distinguish the work of Manuel Carbonell from others, and that forever assist in maintaining our appreciation for all things beautiful.

Carol Damian

Writer, art critic, historian and curator, specializing in Latin American, Pre-Columbian and Contemporary art. She currently heads the Patricia & Phillip Frost Museum of the Florida International University. Dr. Damian is permanent collaborator in specialized magazines on art.

THE MONUMENTAL WORK OF MANUEL CARBONELL

ARMANDO ÁLVAREZ BRAVO

In the numerous articles and critical essays that throughout the years I have devoted to Master Manuel Carbonell, which if collected could amount to a book, I have always praised two fundamental characteristics of his work embodied in pieces of exceptional quality. They are, on the one hand, his fine-tuned knowledge, his refined sense of anatomy and his sublime capacity for fusing both into absolute expression, and, on the other hand, his monumentality. The later -as real as it is intrinsic to any of the sculptures of his abundant production- is present in a large number of sculptures of great physical significance carried out during decades of prolific work, constant creative challenges, and extraordinary tenacity of adversity. For him, creating is the most powerful reason for living.

We must emphasize that monumentality is not and can never be excessive. Rendering something beyond its real dimensions does not glorify it nor place in the category of the exceptional. In fact, such volumetric un-drawing can weaken the meaning an essence of that which it seeks to glorify.

Sculpture is a confluence of anatomy and form in his sculptures, Master Carbonell subordinates anatomy to a sublimation of the forms. Formally, this process has the precision of galactic mechanics. Defining it allows the artist to embody in his sculptures the powerful evidence and gravitation of monumentality, or what makes it, in a lesser dimension, the pulsation that constantly inspires this potential monumentality.

The thematic range of the art of this major figure in Cuban and Latin American sculpture, who is unaware of the difference between classic and modern art, falls within a spectrum where we can identify dominant themes: the Indian, maternity, the lovers, the human body, dance, animals, nature history and its protagonists and religion. Carbonell explores and molds each of these themes, and they reach their definitive expression in his monumental works. Each and every one of these aspects has been explored and molded by Carbonell in monumental works.

Chronologically, we can trace the monumentality in Carbonell work to 1954, when he won first prize for The Bienal Hispanoamericana de Arte, Barcelona, Spain, with *Fin de una Raza* (End of a Race).

That piece, representing the extinction of the Cuban Indian, anticipated and announced a recurrent theme in the work of the sculptor, who, once exiled in Miami, would undertake a series of monumental sculptures based on the Tequesta Indians. One of the most important expressions of the part of his artistic creation is the exceptional set of sculptures on the Brickell Avenue Bridge, *Tequesta Family*, combining historical discourse with nature while seeking to establish a cultural as well as a geographical identity. In the same spirit is *El Centinela del Río* (The River Sentinel) in Brickell Key. Notably in these words -as well as monumental sculptures created years before, such as *Madonna of the Fatima* in New Jersey, *Bicentennial Eagle* in Washington and *José Martí* in Key West, among others, which in their conception and aesthetic possess a narrative essence- the artist demonstrate a keenness for pure figurative execution.

A journey through the sculptor's production, together with his figurative line, shows us Master Carbonell's infinite capacity to give form to extreme stylization with which he is enthralled, without diminishing or adulterating the identity of the image. In his recent sculptures which fall under this order of monumentality, the sculptor attains in his figures qualities of illusions and abstract imagery.

He does so because he highlights the inherent essence of the figure or theme undertaken. Works such as *Couple in Love*, *Family Love*, *Lovers* and *Torso* crystallize Carbonell's ideas, and in them he attains purity of line, intensity and the confluence of force and subtlety.

The ultimate elegance, refinement, and beauty which this great artist imprints in his sculptures are due to several factors. First in his passion for drawing and its importance as the absolute foundation of every work. In addition, his constant analysis and profound direct knowledge of the history of art have served him well in establishing, with the passing years, a signature style which flows into the wealth of universal art, enriching it.

His divergence from anatomy is of extreme relevance. In his model freestyle pieces, it defines the notion that, since the essential architecture of the forms comes about from a condition which we may designate as diamond-shaped, the artist creates a glorified form of what is essential and archetypal in a creature.

Frequently ignored or discontinued when considering the monumentality of any work of art, is the magical connection the artist established between the piece and the viewer, a singular, defining trait of Master Carbonell's work.

Far more than merely the result of the work's sheer size, beauty and perfection, this connection is a product of the immense sensibility of its creator in capturing, interpreting and giving forms to the moods, feelings and passions with arresting sensibility and authenticity .

At a time when creation suffers, (that standard of mastery which unifies, forged from the intimacy of greatness, the greatness of intimacy), the monumental work of this great artist sums up and extols what is essential in beauty and beyond. Master Carbonell's monumentality of time, the subject matter of this bronzes, and the defining celebration of the force, movement, firmness, delicacy, ecstasy, and pulsation of existence itself.

Miami, Florida
USA - 2005

Armando Alvarez-Bravo

Born in Havana, Cuba in 1938, is a highly respected poet, art critic, writer, essayist and narrator. Member of the Cuban Academy of the Language and correspondent member of the Royal Academy of the Spanish Language and the North American of the Spanish Language.

Amantes
Bronze
Altura: 60 cm.

Manuel Carbonell

La Habana, Cuba - (1919 - 2011)

- 1945 Carbonell se gradúa en la Escuela Nacional de Bellas Artes "San Alejandro" con el título de "Profesor de Dibujo y Escultura". Cuba
- 1948 Gana la competencia por la obra La Piedad y las Nueve Estaciones, San Miguel de los Bahos, Cuba.
- 1949 Exposición del Museo Nacional de Cuba, La Habana, Cuba.
- 1954 Biental Hispanoamericana de Arte, Barcelona, España.
- 1954 Exposición del Museo de Bellas Artes, La Habana, Cuba.
- 1959 Carbonell se residencia en New York, NY, USA.
- 1963 La Galería Schoneman de New York, comienza a representar su obra y presenta su primera exposición individual.
- 1965 Galería Schoneman, New York, NY
- 1967 Maxwell Galleries, San Francisco, California.
- 1968 Schoneman Galleries, New York, NY.
- 1971 Schoneman Galleries, New York, NY.
- 1971 Bacardi Gallery, Miami, Florida.
- 1972 Galerie Moss, Montreal, Canada.
- 1972 Ann Jacob Gallery, Marietta, Georgia.
- 1973 Galeria Internacional, (Colectiva), Caracas, Venezuela.
- 1974 Se instituyen los premios "Carbonell Awards" máximo premio para Teatro en honor al artista.
- 1974 Jockey Club Gallery, Miami, Florida.
- 1974 Randall Galleries, New York, NY.
- 1976 Ceremonia en la Casa Blanca donde Carbonell presenta su obra "El Aguila Bicentenaria.
- 1976 Metropolitan Museum and Art Center, Miami, Florida.
- 1977 Worth Avenue Gallery, Palm Beach, Florida.
- 1977 Deligny Gallery, Fort Lauderdale, Florida.
- 1978 Elabora para "Blue Army Shrine" Washington, N.J. la obra de 26 pies "Madonna de Fátima",
- 1981 Steiner Gallery, Miami, Florida.
- 1982 Carbonell crea y dona su obra para la capilla de la escuela preparatoria Jesuita de Belén, Miami, Florida.
- 1983 Steiner Gallery, Miami, Florida.
- 1985 Steiner Gallery, Miami, Florida.
- 1986 Burt Reynolds Dinner Theater, 15-foot Sculpture of Horse and Rider, Jupiter, Florida.
- 1987 Beaux Arts Gallery, Miami, Florida, comienza a representar su obra.
- 1987 American Collection, historia de America incluye 14 sculptures.
- 1988 Gana la competencia para elaborar la escultura de José Martí en marmol de 6 pies en el Instituto San Carlos Institute, Key West, Florida.

- 1989 Chicago Invitational Art Fair, Chicago, Ill
- 1989 Art Miami 1990, Miami, Florida
- 1990 Beaux Arts Gallery, Miami, Florida.
- 1991 Beaux Arts Gallery, Miami, Florida.
- 1991 Premio a la Excelencia otorgado por FACE, Facts About Cuban Exiles.
- 1992 Gana la competencia para la escultura "La Familia Tequesta", Brickell, Fl
Carbonell se establece en Pietrasanta, Italia, para el proyecto de dos años
de la escultura monumental "La Familia Tequesta".
- 1995 Instalación de la escultura monumental "La Familia Tequesta" en Brickell, Fl
- 1996 Beaux Arts Gallery, Miami, Florida.
- 1998 Brickell Square, Miami, Florida.
- 2000 Beaux Arts Gallery, Miami, Florida.
- 2001 Silvana Facchini Gallery, Miami, Florida.
- 2002 Silvana Facchini Gallery, Miami, Florida.
- 2003 Beaux Arts Gallery, Miami, Florida.
- 2003 Remy Toledo Gallery, New York, NY.
- 2004 Beaux Arts Gallery, Exhibición Permanente, Miami, Florida.
- 2005 The Third Invitational Sarasota Season of Sculpture.
- 2005 Beaux Arts Gallery, Exhibición Permanente, Miami, Florida.
- 2007 Donación a la ciudad de Shanghai de la escultura "New Generation",
Ifa Gallery, Shanghai, China.
- 2007 Shanghai Art Fair, Shanghai, China.
- 2007 Beaux Arts Gallery, Exhibición Permanente, Miami, Florida.
- 2008 Miami Art Fair, Miami, Florida.
- 2009 Art Madrid Art Fair, Madrid, Spain.
- 2010 Beaux Arts Gallery, Exhibición Permanente, Miami, Florida.
- 2008 Artemericas Art Fair, Miami, Florida.
- 2008 Art Miami Art Fair, Miami, Florida.
- 2008 Art Shanghai 08, Shanghai, China.
- 2008 Beaux Arts Gallery, Exhibición Permanente, Miami, Florida.
- 2009 The Shanghai Art Fair, Shanghai, China
- 2013 FIA 2013-Feria Iberoamericana de Arte con Galería Medici, Caracas,
- 2013 Art Winnwood con Galería Medici, Miami, USA
- 2014 Exposición individual en Galería Medici, Caracas, Venezuela
- 2014 MD+A - Art Fair, Miami, USA (Galería Medici)
- 2014 FIA 2014-Feria Iberoamericana de Arte con Galería Medici, Caracas,

LISTA DE OBRAS

AMORE

Bronce

Serie 3/8

85 cm - Altura / 34 In. Height

COUPLE IN LOVE

Bronce

Serie 6/8

65 cm. Altura -25.5 In. Height

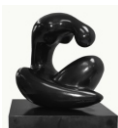

MADONNA OF THE MONN

Bronce

Serie 4/8

50 cm. Altura -20 In. Height

DAVID CON EL ARPA

Bronce

Serie 1/8

52 cm. Altura - 20.5 In. Height

TORSO

Bronce

Serie 1/8

110 cm. Altura - 43 In. Height

MATERNIDAD

Bronce

Serie 1/8

110 cm. Largo - 43 In. Length

MADRE E HIJO

Bronce

Serie 1/8

53 cm. Altura - 21 In. Height

PENSAMIENTOS INTIMOS

Bronce

Serie 1/8

56 cm. Altura - 22.2 In. Height

ABRAZO

Bronce

Serie 1/8

70 cm. Altura - 27.5 In. Height

AMANTES

Bronce

Serie 1/8

Medidas Varias

El Centinela del río
Bronce - Altura: 6.5 mt.
Brickell Key, Florida, USA

Galería Medici

Director TOMAS KEPETS
Administración MARY RANGEL
Fotografía YELIS ONTIVEROS
Servicios Generales LUIS CASIQUE
Asesoría legal Dr. MOISES GUIDON
Texto CAROLDAMIAN
ARMANDO ÁLVAREZ BRAVO
Traducción: REGINA BELFERMAN
Diseño en Internet ARTE EN LA RED
Diseño GRUPO GM2000
Depósito Legal N° LF43020137003191
ISBN N° 978-980-6680-21-0
Impresión SERVICIOS GRAFICOS LITHOPRESS 2K, C.A
Edición 1.000 Ejemplares

Sala de Exposición:

Calles París con New York
Edificio Themis Mary
Planta Baja
Urbanización Las Mercedes
Caracas, Venezuela
Teléfonos y fax (58-0212) 992-3095 y 992-3902
Teléfonos celulares 0416-6214897 y 0416-6304920
e-mail: info@medicci.com
website: www.medicci.com

Horario:

Martes a Sábado de 9:00 AM a 5:00 PM
Domingo y Lunes cerrados

Miami, Florida USA

Tomas Kepets
100 Kings Point Dr - Suite #319
Sunny Isles Beach, Florida. 33160, USA
Teléfonos 786-349-7499 y 786-441-9030
Teléfono celular 305-318-5697
Email: info@medicciart.com - tomas.kepets@medicci.com

Agradecimientos:

Carbonell Sculptures, LTD
Ricardo J. González III
Art & Sculpture Unlimited, Inc - ASUBRONZE
Lázaro Váldez

medicci*art*.com

100 Kings Point Dr.
Suite # 319
Sunny Isles Beach, Florida
33160, USA
305-318-5697 / 786-349-7499
786-441-9030 (caracas)
info@medicciart.com
www.medicciart.com

Galería Medicci

Calle París, Edificio Themis Mary PB.
Las Mercedes, Caracas.
58-212-992-3902 / 992-3095
58-416-621-4897
786-441-9030 (caracas)
info@medicci.com
www.medicci.com