

Carlos Alfonzo: metáforas del sufrimiento y la violencia¹.

Mar de ojos inquisitivos, lenguas traspasadas por clavos hirientes, bocas de dudosas sonrisas amenazantes, dagas, cruces, penes, espirales que acentúan el tormento contenido, lágrimas que se desbordan, la obra de Carlos Alfonzo es ante todo un acto de catarsis.

Carlos Alfonzo (La Habana 1950 - Miami, 1991) es sin lugar a dudas uno de los artistas más emblemáticos de nuestra ciudad. Su obra, espejo del drama interior que significó la vida del artista, es un monólogo desgarrador que nos interpela e interroga. Su corta vida, interrumpida a los 40 años, contrasta con la solidez de una obra cuya consistencia y emoción *in extremis* nos sobrecoge y embarga.

La selección de obras de Carlos Alfonzo presentemente abierta al público en *de la Cruz Collection* es una oportunidad especial para acercarnos al universo de este crucial artista. Las obras expuestas comprenden diferentes etapas en su carrera, e incluyen una escultura y una cerámica de gran calidad.

Carlos Alfonzo estudió pintura en la Academia de San Alejandro, donde se graduó en 1973. En 1977 recibió el título de Historia del Arte en La Universidad de La Habana. Al igual que otros tantos intelectuales no identificados con el régimen imperante en la isla que coarta libertad de expresión y creatividad, Carlos es objeto de prisión domiciliar y viles actos de repudio antes de su salida del país, en 1980, como parte del éxodo del Mariel. La experiencia marcará definitivamente al artista.

Miami es el nuevo enclave y el artista abraza la libertad en toda su extensión: desde su visión humanista de la sociedad hasta la libre expresión de su homosexualismo que había estado reprimido en Cuba.

Carlos trabaja infatigablemente, entregándose a la creación como única fuerza redentora, acto catártico liberador a través del cual es posible exorcizar los demonios del pasado y el presente. La presencia en la escena local de amigos entrañables –entre ellos Rosa de la Cruz, Cesar Trasobares, Peter Menéndez y

¹ Publicado en El Nuevo Herald. Sección Artes y Letras. 13 de abril, 2013.

Craig Robins- que alientan al artista y soportan su obra actúa como un paliativo a la angustia existencial.

Al desarraigo de la tierra natal se adiciona la enfermedad. El virus del sida, del que apenas se conocía, hace estragos en la década de los ochenta. Al flagelo de la enfermedad, se incorpora el estigma de la incomprensión y el prejuicio imperante. Las pérdidas de amigos son comunes y el artista, él mismo, es víctima de la enfermedad.

De marcado estilo neo-expresionista, caracterizado por el empleo de colores vibrantes y la enérgica línea negra que cual *cloisonné* define, contiene y asfixia, la obra de Carlos Alfonzo es confluencia del cosmos transcultural inherente al cubano, donde creencias dispares entretajadas en una religiosidad única, se amalgaman y estallan en drama universal sin par a través de la vivencia personal del artista.

La figura del talismán, amuleto o resguardo es crucial. Exponente de la urgencia de protección al tiempo que denuncia del estigma, la confluencia de ojos de Santa Lucía y las lenguas traspasadas por dagas y clavos, que coexisten con símbolos católicos como cruces y cálices, enfatizan la idea de martirologio tan cara a la obra.

La espiral y la lágrima son también esenciales. La primera estrechamente vinculada al sentido espiritual, está íntimamente ligada a las nociones de vida y muerte, evolución y destrucción, tormento y concilio interior. La espiral, por su lado, hace referencia al origen, identificándose con las nociones de ciclo y regeneración. La lágrima, lo mismo que otros fluidos corporales como la sangre o el semen, implican el sentido tangible de la existencia: nuestra condición física y la extensión del yo en el otro.

Espiritualidad, erotismo y ansiedad sin límite, son los rasgos más característicos de esta obra caracterizada por el sufrimiento y la violencia. Siendo la vida, la muerte, el destino y la soledad, los temas centrales de la misma.

En los últimos años de creación, la pintura de Carlos Alfonzo se torna hacia colores oscuros y una composición contenida. En este sentido, destaca la exposición *Carlos Alfonzo: New Work*, organizada por el *Bass Museum* en

septiembre de 1990. La muestra incluía *Witness*, ahora a la vista en *de La Cruz Collection*, así como *Habitual*, excelente libro de tintas de Carlos Alfonzo que datan de este período y donde el sentido poético de los títulos aunado al carácter introvertido de la composición acentúa el drama existencial y ontológico por el que atravesaba el artista.

A pesar de la corta trayectoria de Carlos Alfonzo fuera de Cuba que abarca del 1983 al 1991, la punzante obra del artista, síntesis del espíritu surrealista y del expresionismo abstracto, profusa en símbolos de carácter hermético y referencias autobiográficas, atrajo pronto la atención nacional.

En 1984, Carlos Alfonzo recibe la beca del *National Endorsement for the Arts* (NEA) en la categoría pintura. En 1987, su obra es incluida en la exhibición *Hispanic Artists in the United States*, organizada por la Corcoran Gallery of Arts de Washington D.C. y el Museo de Bellas Artes de Houston. Tres años más tarde, el artista es invitado a exponer su obra en la prestigiosa *Biennial of American Painting*, en el Whitney Museum of American Art, en Nueva York, al tiempo que *Artnews Magazine* lo nombró como uno de los 10 artistas a seguir en 1990. En 1997, tiene lugar la primera exposición retrospectiva del artista expuesta primero en el Miami Art Museum, y posteriormente en el Hirshhorn Museum, en Washington D.C. y en 2007, Julia Herzberg y Juan Loumiet organizaron en el Freedom Tower la muestra retrospectiva *Carlos Alfonzo: Extreme Expression, 1980-1991*.

En la escena local, dos vibrantes murales en cerámica de la mano de Carlos Alfonzo pueden ser vistos por el público: el primero, localizado en el *Santa Clara Metrorail Station*, y el segundo en el edificio de la Escuela de Ingeniería, ubicado en el Tamiami Campus de la Florida International University (FIU).

En cuanto a los museos locales, El *Miami Art Museum*, el *Bass Museum*, El *Lowe Art Museum* y el *Ringling Museum of Art*, de Sarasota, atesoran varias de sus piezas.

Janet Batet
Jbatet@hotmail.com

Works from the Collection: Carlos Alfonzo

en de la Cruz Collection
23 Ne 41 Street, Miami 33137
305-576-6112
www.delacruzcollection.org