Ãšltima exposiciÃ³n – Museo de Arte Moderno Mexiquense Oct/Nov. 2011

MÃºsica Visual

El color del sonido en Tema y variaciones*, de Susana EnrÃquez*

La exposiciÃ³n *Tema y variaciones* surge de la serie pictÃ³rica del mismo nombre, enriquecida con tres conjuntos mÃ¡s: â€œAd libitumâ€, â€œReverberacionesâ€ y â€œSonogramas pictÃ³ricosâ€. Desde una Ã³ptica global, esta minuciosa selecciÃ³n de obras despliega una idea precisa de la personalidad creativa de Susana EnrÃquez.

La pintura abstracta de esta autora oscila entre la sutileza y el dramatismo; entre el *action painting* y el *dripping*. De firme intenciÃ³n y carÃ¡cter polisÃ©mico, conjuga la fluidez y el accidente con la planificaciÃ³n y la decisiÃ³n implicadas en un trazo seguro y natural, que culmina en complejas estructuras de forma y color.

AsÃ, en *Tema y variaciones*, la capacidad mimÃ©tica de los espacios se yergue como una de sus cualidades centrales, pues confiere versatilidad a los discursos y, por ende, deriva en distintas lecturas e interpretaciones. Cada vez que esta propuesta habita un nuevo espacio, origina un discurso renovado que, sin embargo, conserva sus elementos esenciales.

Paralelamente, la obra trasciende del plano a la perspectiva dimensional: es a veces pintura; otras, es instalaciÃ³n. Esta capacidad de migraciÃ³n abre las puertas a la intervenciÃ³n estÃ©tica de los espacios, alrededor de un concepto central complejo, pero igualmente directo e inductivo, complementado con un basamento armÃ³nico que colabora a que las piezas,

lejos de rivalizar entre ellas, se complementen en agradables contrapuntos.

De este modo, *Tema y variaciones* se disfruta con la misma sencillez que una melodÃa: salta en movimientos musicales â€“provenientes de la formaciÃ³n multidisciplinaria de su autoraâ€“ y se solidifica en la integraciÃ³n de una amplia diversidad de elementos: ritmo, sonidos y silencios se traducen con destreza al lienzo, al papel y a otros materiales, como acetatos. Con estos recursos, sumados a la riqueza pictÃ³rica de la propuesta, la sensibilidad musical se entrelaza con la belleza y la apertura interpretativas.

El resultado de estos planteamientos culmina en autÃ©nticas partituras graficas y en complejas sinfonÃas de color, que representan, sin duda, una estimulante experiencia para los sentidos.

Â Juan Luis Rita

MuseÃ³grafo y curador

MÃ©xico, octubre de 2011

Adonde te lleve,Â Una reflexiÃ³n personal

El ultimoÂ grupo de obras â€œAdonde te lleveâ€ de Susana EnrÃquez exhibido en la GalerÃa John Miller en Newcastle (Agosto-Septiembre 2007) es un tributo a su fuerza como pintora abstracta. Mucho del post modernismo ha visto el retorno de la pintura figurativaÂ y a pesar de esta corriente EnrÃquez permanece en su apasionada bÃºsquedaÂ de los retos de trabajar con la no figuraciÃ³n para reflejar su personal y poderosa estÃ©tica. Es un tributo a EnrÃquezÂ que su trabajo continÃºe desarrollÃ¡ndose con tal poder y fuerza.

La exposiciÃ³n es una atractiva e ininterrumpida muestra de alrededor de 20 obras. El reto que permanece en construir una

pintura abstracta con los mÃºltiples niveles de compromiso que EnrÃquezÂ demuestra es una medida de la dedicaciÃ³n que ella tiene con su trabajo. Todos los gÃ©neros de pintura exigen su propio criterio para triunfar y el proceso de abstracciÃ³n es indiscutiblementeÂ uno de los mas demandantes. Su talento como artista se demuestra en su habilidad para construir obras de tanta fuerza con elementos tan mÃnimos.

El trabajo de EnrÃquez es ampliamente monocromÃ¡tico e incluye una yuxtaposiciÃ³n de la estructura del cuadrado (el cual estÃ¡ basado en la cultura de los Huicholes en MÃ©xico) con elementosÂ muy acuososÂ los cuales dan un sentido de profundidad al cuadro y son a la vez muy contemplativos. EnrÃ-quezÂ trae a su trabajo un mundo de experiencias tan diversas como Ãºnicas. Hay un sentido de lo acadÃ©mico que se percibe en las estructuras dentro del trabajoÂ al igual que existeÂ esa fluidez y elementos de espontaneidad que complementan la manera en el cual se construye el tema.

El ojo siempre estÃ¡ tentado a localizar seÃ±ales y sÃmbolos en un trabajo abstracto para facilitarÂ la idea de comunicaciÃ³n con la pintura. Esto no es diferente en los trabajos de EnrÃquez. La insinuaciÃ³nÂ de forma que es figurativa da la impresiÃ³n de aparecerÂ y desaparecer en el cuadros. Esto tambiÃ©nÂ agrega al ya de por si complejo nivel de compromiso que existe en cada trabajo,Â armoniosos e incongruentes armonÃas de colores frÃos, predominantemente, que se integran en algunas de las obras mÃ¡s grandes junto con su tono complementario. Es la combinaciÃ³n de estos elementos opuestos que tienden a retar al espectador con la idea de que no todo es tranquilo en estas obras.

La historia de Susana EnrÃquez es fascinante tanto como lo es el arte que nos comunica, este grupo de obras es una medida del Tiempo y EspacioÂ en el que ella se encuentra. Cada trabajo es una respuesta a su propio viaje y a la importancia de su estudio (espacio)Â Â en su vida al cual se compromete todos los dÃas para alcanzar sus propias metas. Ver estas

pinturasÂ de manera individual y verlas todas como una muestra de trabajo es una experiencia gratificante y de nuevo un testimonio de su talento y dedicaciÃ³n como artista.

Trevor Dunbar
Head of Visual Arts
Canberra Grammar School
2007