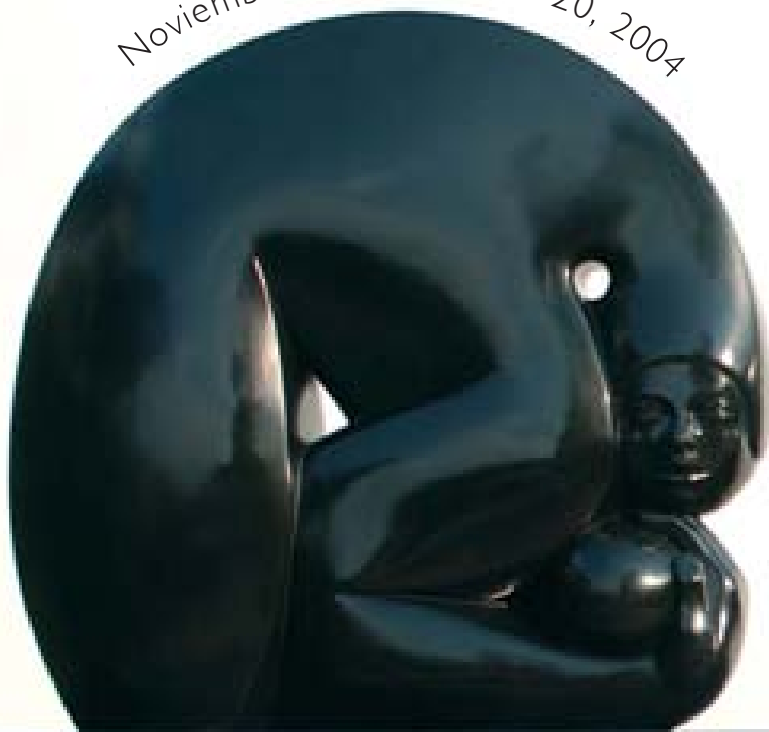

JIMÉNEZ DEREEDIA

JIMÉNEZ DEREDIA

Noviembre 5 - Diciembre 20, 2004

GALERIA RAMIS BARQUET
Monterrey, Mexico

Índice

El inicio del conocimiento <i>Carol Damian</i>	7
Esculturas	14
Notas biográficas	57
Créditos	62

El inicio del conocimiento

Desde siempre los artistas han considerado el mundo como un misterio cósmico de grandiosas proporciones que solo podía ser comprendido a través del lenguaje de los símbolos. Con el deseo de entender estos símbolos y, con el fin de elevar su trabajo conceptual e intelectualmente, se esforzaron por conocer la posición histórica que tienen los mismos en la cosmovisión artística. ¿Cuáles son los signos y los símbolos más importantes? ¿Quién los creó? ¿Por qué? ¿Cuándo dejaron de ser simples anotaciones y se transformaron en imágenes? ¿Cómo

The Beginning of Seeing

Artists have long contemplated the world as a cosmic mystery of grandiose proportions that could only be conceived through a visual language of symbols. In their search to understand these symbols, in order to elevate their own work conceptually and intellectually, they often strive to enter into an historical discourse about the role of signs in the artistic worldview. What are the most significant signs and symbols? Who created them? Why? When did simple notations become objects? How can a contemporary artist be so bold as to include his or her work in such ancient discussions?

puede un artista contemporáneo incluir en su investigación artística todo este pasado?

Jorge Jiménez Deredia comprendió desde hace mucho tiempo que una obra artística bien fundamentada es aquella que toma en cuenta la visión simbólica del pasado. El inicio del conocimiento que se originó en épocas prehistóricas, dictó las nociones esenciales sobre las relaciones entre la fuerza de la naturaleza y el hombre. Deredia sintió la necesidad de representar plásticamente estos misterios eternos.

Sus esculturas exploran el círculo o la esfera y su relación con las formas humanas, probablemente esta forma geométrica ha sido el símbolo más usado y de mayor importancia en la historia humana. La forma circular corresponde a la forma del sol y de la luna cuando aparecen sobre la tierra. En la filosofía platónica el círcu-

Jorge Jiménez Deredia has long known that truly informed works of art can only be created when understood within the visual symbolic context of the past. The beginning of seeing that occurred in pre-historic times addressed essential notions about nature and man's relationship with her powers. Deredia is inspired by a similar need to give visual meaning to these eternal mysteries. His sculpture explores the circle or sphere, arguably the most important and widespread geometric symbol, and its relationship to the human form. The form of the circle corresponds to that of the sun and the moon as they appear to us on earth. In the philosophy of the Platonists, the circle is the ultimate, perfect form. It represents eternity, an expression of perfection with no beginning or end, no direction. Heaven is a round dome; Zen Buddhism pronounces the circle as enlightenment with the perfection of humanity in unity with its primal principle; the Chinese symbols

lo es la expresión máxima de la forma perfecta. Representa la eternidad, la expresión de una perfección que no tiene ni principio ni fin y tampoco dirección. El firmamento es una cúpula redonda; el Budismo Zen entiende el círculo como una señal de la perfección de la humanidad en comunión con sus principios primarios; los símbolos chinos del *Yin* y el *Yang* están dentro de un círculo e indican la armonía del universo. El círculo ha sido el símbolo más poderoso y significativo en todas las culturas del mundo.

Deredia describe su primer encuentro con la fuerza de la esfera, un círculo tridimensional, en 1963, cuando tenía solo nueve años de edad y, por primera vez vió un grupo de esferas precolombinas en el Museo Nacional de San José, Costa Rica, su tierra natal. Le causaron una impresión enorme y durante muchos años ha

of Yin and Yang are enclosed within a circle to denote the harmony of the universe. Cultures throughout the world have adopted the circle as the most powerful and significant of symbols.

Deredia describes his first encounter with the power of the sphere, a circle in three dimensions, at the age of nine in 1963 when he first saw a group of Pre-Columbian spheres at the San José National Museum in his homeland Costa Rica. They made an enormous impression on him and for years he searched for their meaning and their history. The spheres, of polished granite in various sizes that can be as large as 15 tons in weight, were once aligned on the ground in astronomical patterns. Made by the Borucan peoples of Costa Rica over seventeen hundred years ago, the spheres once numbered in the hundreds, perhaps more. They represent not only the life-force of these ancient peoples, as symbols of cosmic per-

tratado de decodificar su significado y su historia. Las esferas de granito pulido son de varias dimensiones y muchas de ellas alcanzan hasta quince toneladas de peso. Probablemente estos monolitos fueron alineados siguiendo patrones astronómicos. Las esferas fueron elaboradas por los Borucas, un grupo indígena que se desarrolló en Costa Rica en época prehispanica hace más de dos mil años. Actualmente el Museo Nacional ha catalogado algunos centenares de ellas.

Las esferas no solo representan la fuerza vital de este grupo humano y la simbología de su participación cósmica sino también son un ejemplo ideal de escultura abstracta y la esencia de sus contenidos espaciales continua a ser motivo de inspiración para la estética que narra la escultura de Deredia.

fection, they are also ideal examples of abstract sculpture and the very nature of their spatial containment is still the inspiration for the very distinctive aesthetic that is described in the sculpture of Deredia.

As he pays tribute to the ancient peoples and their extraordinary understanding of the sky and the astronomical paths that determined the life force of the earth, Deredia encompasses notions of eternity with the spiritual essence of human beings, especially the female, the Great Mother and Goddess of Fertility, revered throughout the world. However, this transmutation between physical and geometric forms that is the essence of his works manifests itself in sculpture that transcends a single identity. Figures entwine spheres and each other. There is an organic unity to each sculptural object, with its figuration as abstract as natural, and the analogous character of primitive

Rindiendo tributo a sus ancestros y al extraordinario conocimiento que tenían del cielo y, de la estrecha relación entre la astronomía y la fuerza de la vida sobre la tierra, Deredia une las nociones de eternidad con la esencia espiritual del ser humano representando en especial la mujer, la Gran Madre y diosa de la Fertilidad, venerada desde los albores de la humanidad.

Sin embargo, la transmutación que se manifiesta en sus esculturas entre las formas figurativas y las geométricas, que es la esencia de su obra, trasciende la identidad personal. Las figuras y las esferas se entrelazan, se abrazan, existe una unidad orgánica en cada grupo escultórico, a pesar de ser figurativo y abstracto a la vez y este carácter análogo de la imagen primitiva y mística es la expresión innata de la trascendencia de la vida.

and mythic imagery his innate expression of the significance of life.

There is also happiness and a sense of humor in the sculpture of Deredia. In his rotund human forms, defined as a series of rhythmical relations and undulating shapes, Deredia endows his archetypal fertility figures with ample masses and child-like smiles. Each face is as serene and peaceful in its countenance as the harmonious synthesis found in their enveloping forms. The spheres that have inspired their forms perform a playful routine and take on new life beyond their geometric origins. Figures also emerge from egg-like shapes in profound references to the essence of life. These ovoid sculptures that often morph in and out of their natural associations are especially beautiful when carved out of pure white marble. Deredia recognizes that choice of medium affects content and marble lends itself to the contemplation of

En las redondas figuras humanas de Deredia, definidas como una serie de relaciones rítmicas de formas onduladas, existe alegría y sentido del humor. Deredia dota de suaves sonrisas infantiles sus volumétricas figuras arquetípicas de fertilidad.

La esfera representa una alegre rutina y toma nueva vida más allá de sus orígenes geométricos. Para Jorge Jiménez Deredia esculpir es un acto de armonización y equilibrio, inspirado en la "iniciación del conocimiento" y en una antigua reverencia hacia la naturaleza.

Carol Damian

Florida International University

Miami

the origins of life. His intimate knowledge and respect of materials enable him to not only translate his objects from stone to bronze and work in three dimensions, as well as in relief, but to achieve perfect harmony between form and content in all his works. Expanding beyond the spherical into other geometric shapes, such as triangles, the artist continues his span of reference from mathematical to the symbolic. Ever aware of the architectonic complement to nature's organic forms, he develops other compositional elements to further comment on the dynamics of life's interrelationships. The simplicity and dignity of his shapes and this clear approach to material result in a personal aesthetic that is as informed intellectually as it is beautiful. For Jorge Jiménez Deredia, the art of sculpture is an act of harmony and balance inspired by the beginning of seeing and ancient reverence for nature.

Arraigo, bronce y granito negro, cm. 55x46x43

Recuerdo profundo, bronce y granito negro, cm. 51x46x38.

Continuación, bronce y granito negro, cm. 53x47x34

Sí mismo, bronce y granito negro, cm. 50x40x34

Encuentro, mármol blanco de Grecia y granito negro, cm. 78x36x50

Encuentro, bronce y granito negro, cm. 78x36x50

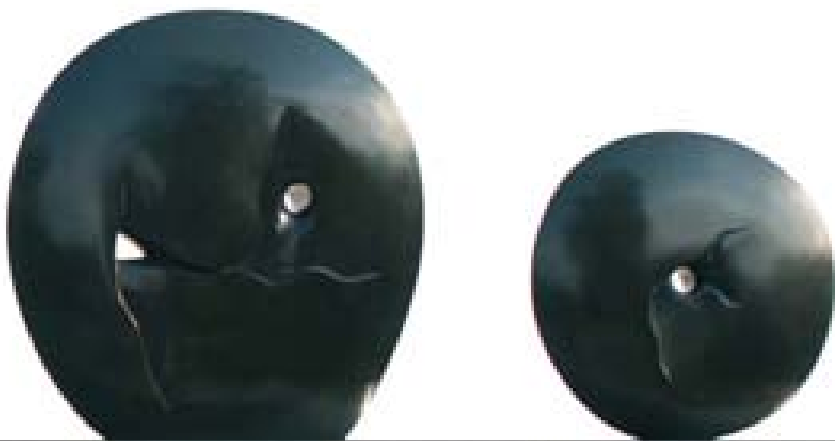

Beso, bronce y granito negro, cm. 120x60x50

Carto a la vida, bronce y granito negro, cm. 220x64x30

Mujer esférica, bronce y granito negro, cm. 40x40x35

Mujer sobre esfera, bronce y granito negro, cm. 75.5x75.5x69

Germinación, bronce y granito negro, cm. 55x34x40

Ánima, bronce y granito negro, cm. 70x70x43

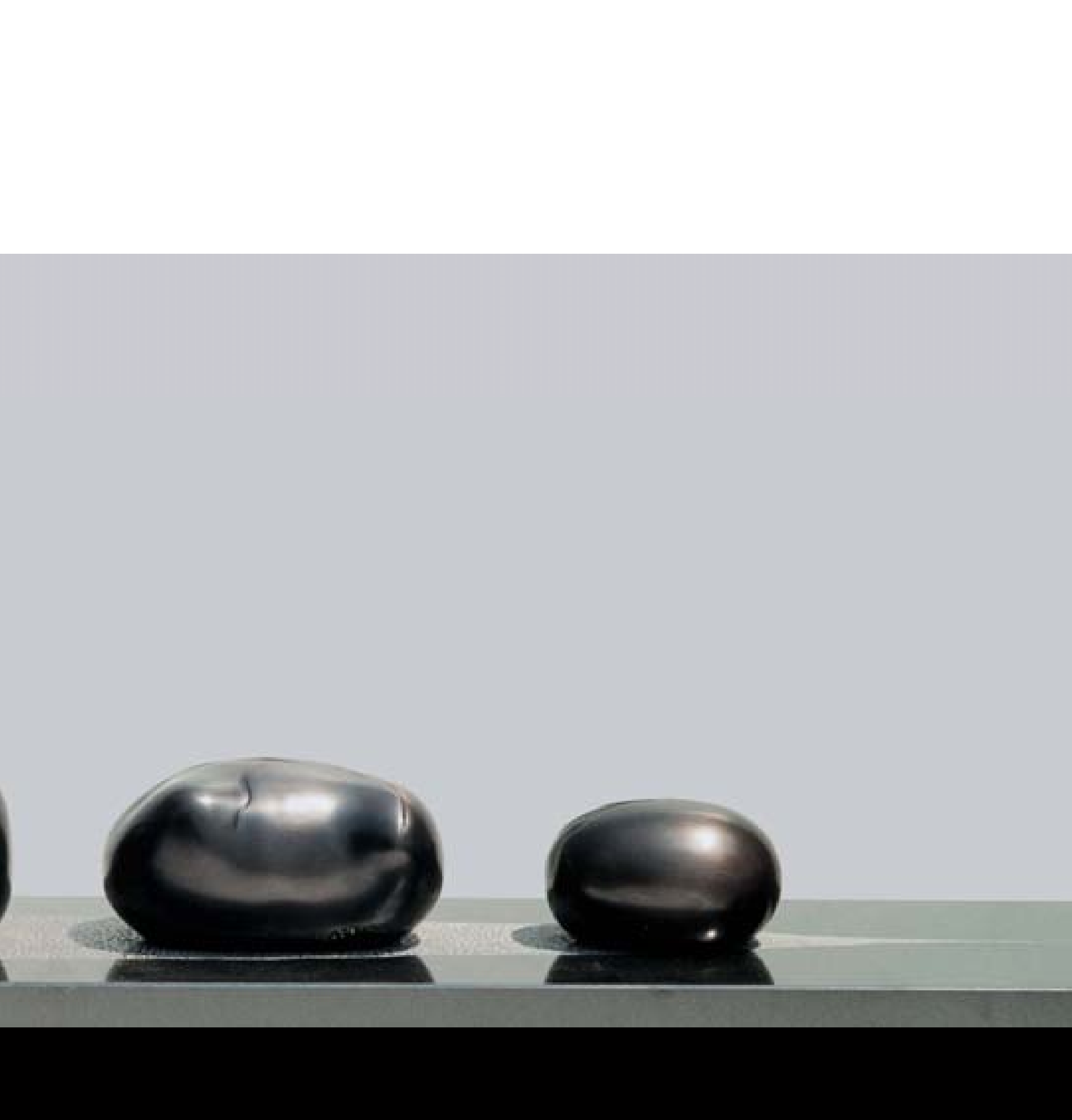

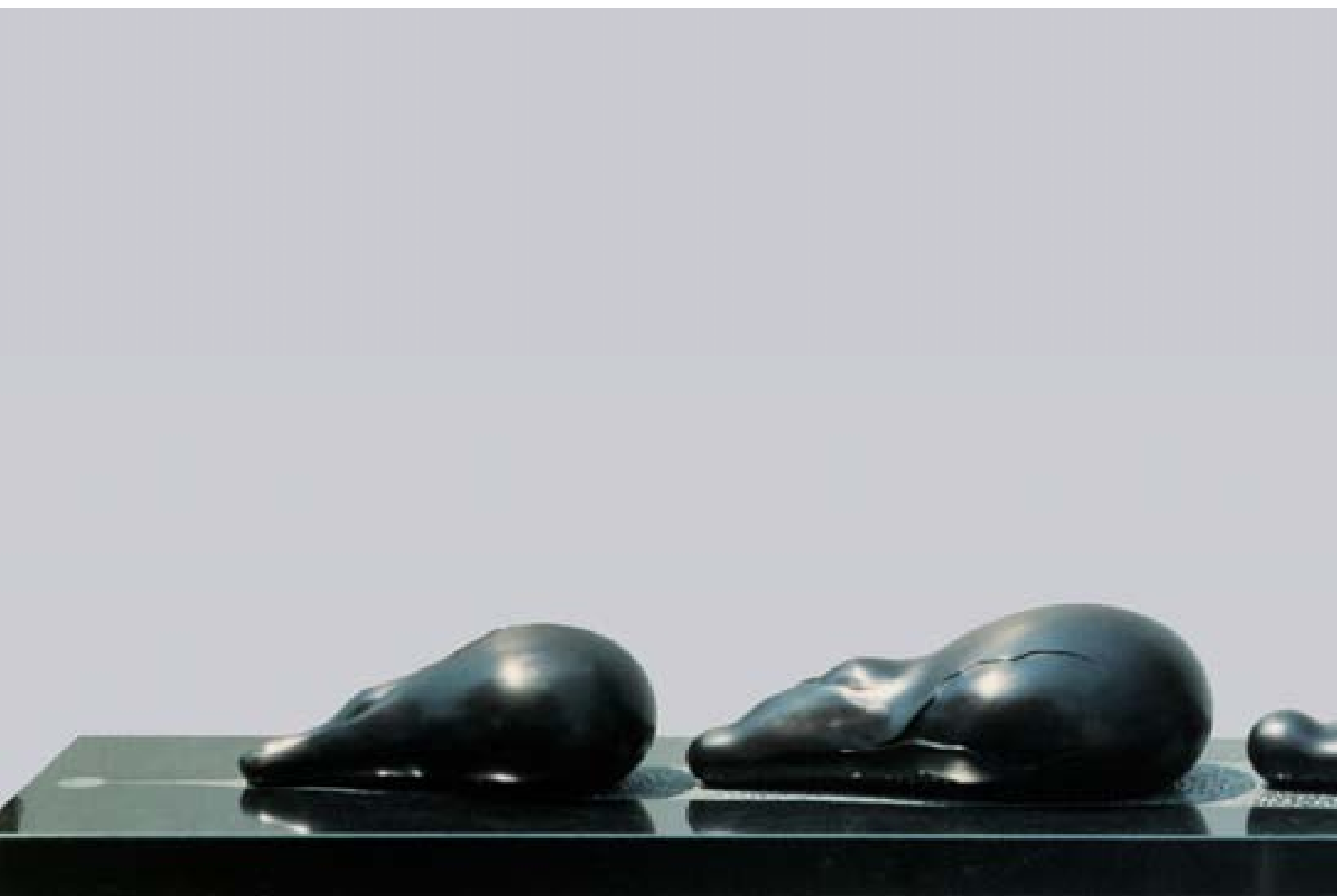
Centinela, bronze, cm. 129x155x145

Génesis, estudio n.2, bronce y granito negro, cm. 160x30x24

Génesis de Papagayo - un Archipiélago de la vida, bronce y granito negro, cm. 170x30x20

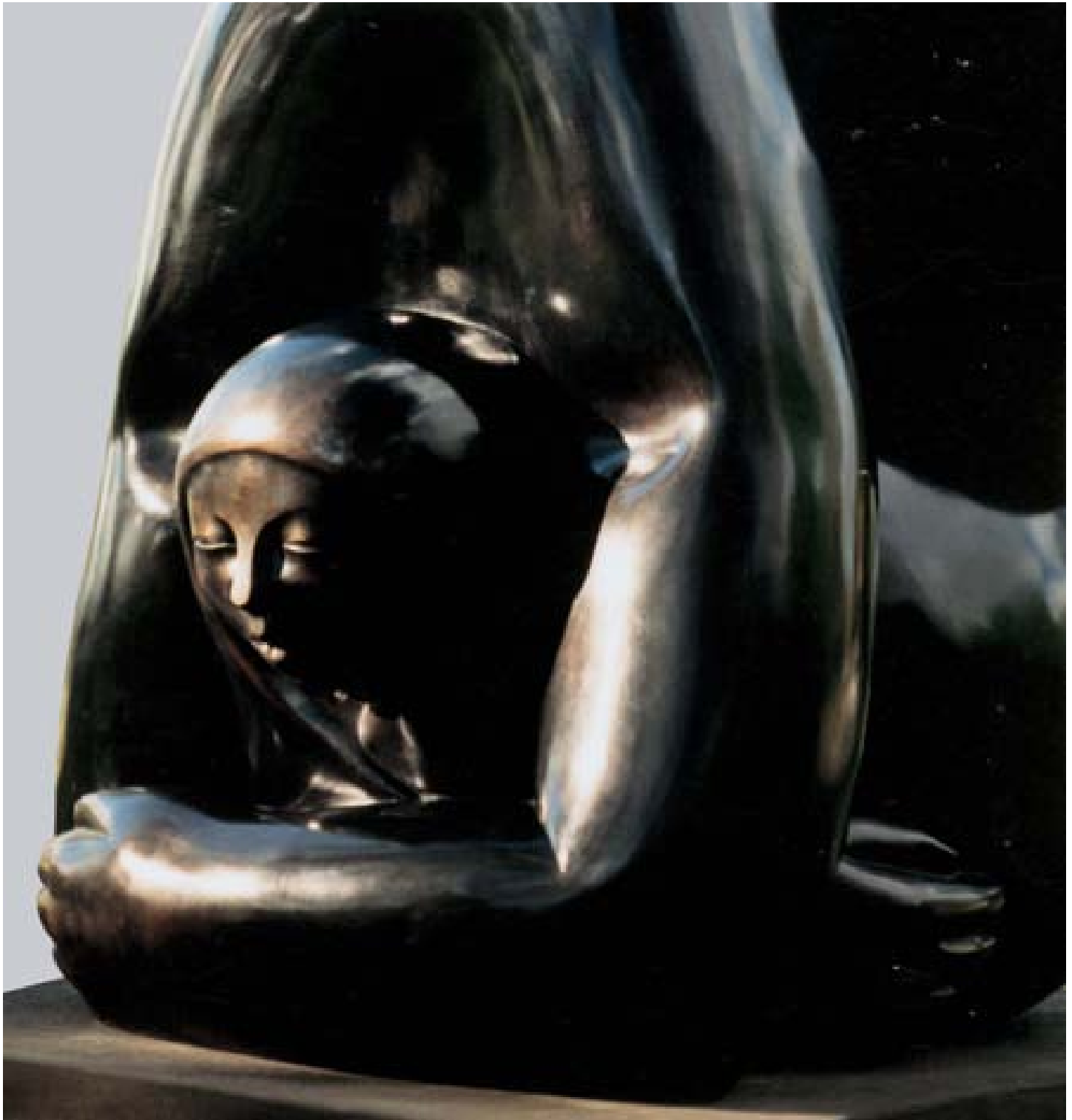

Caricia, bronze, cm. 150x140x110

Juego, bronze, cm. 185x165x115.

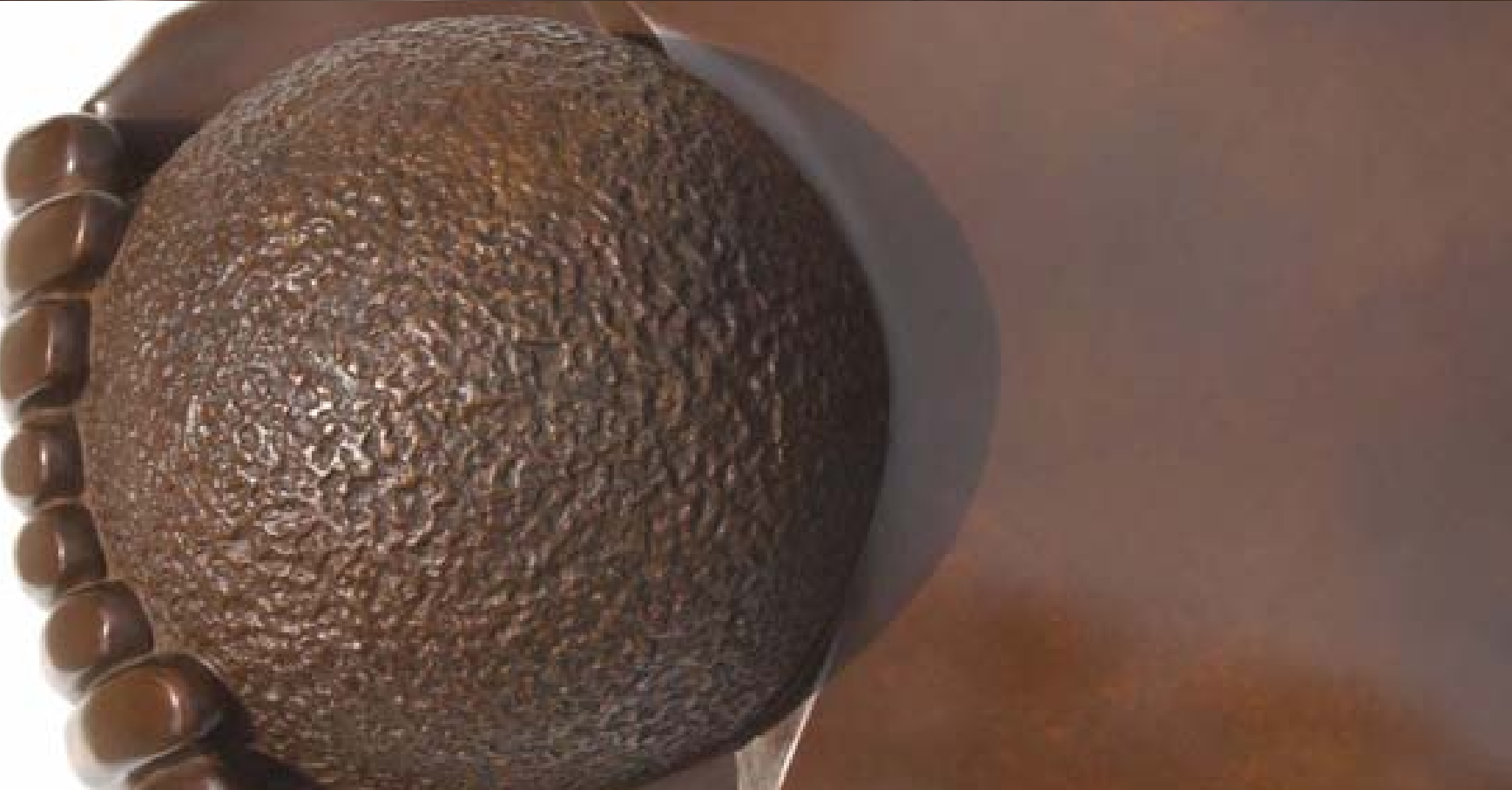

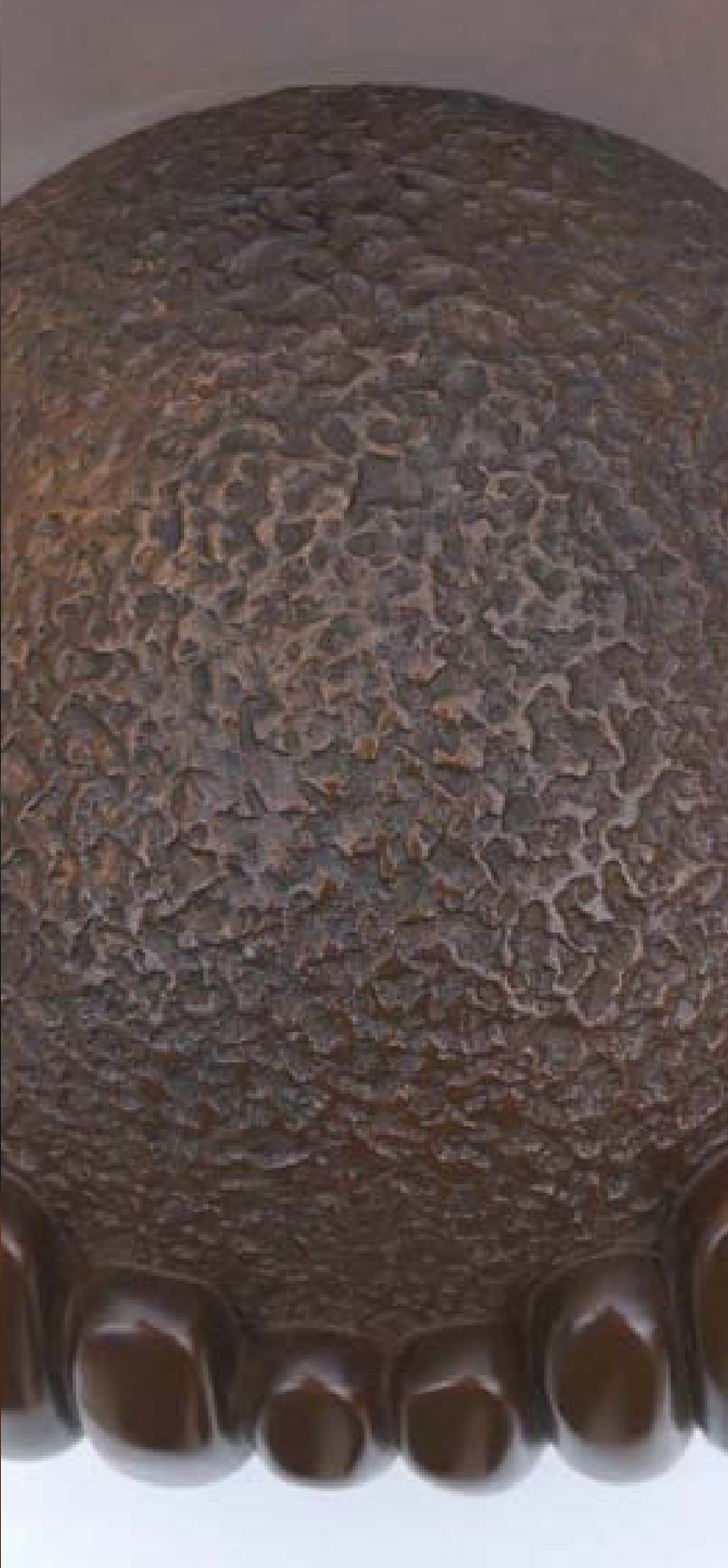
Génesis de Papagayo - un archipiélago de la vida.
Mármol blanco de Carrara. 17,50 x 2,20 x 210 Mts., 2004.
Colección Eco Desarrollo Papagayo, Guanacaste, Costa Rica.

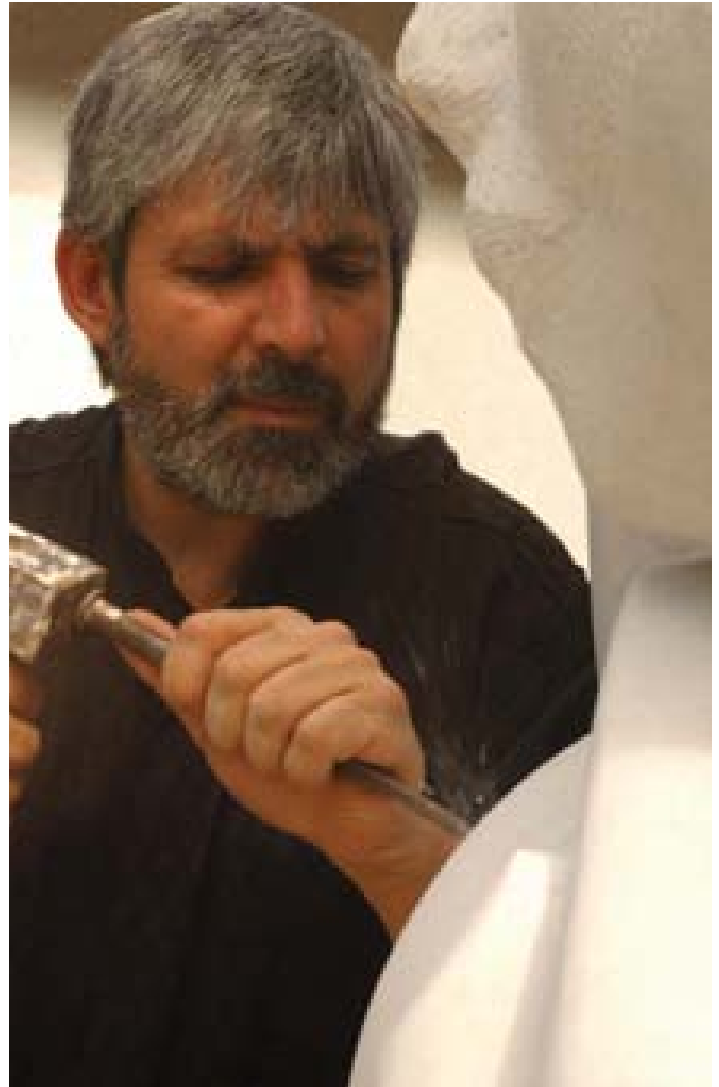

J D
i E
M R
É E
N d
E i
Z A

Nace en Heredia, Costa Rica, el 4 de octubre de 1954. En 1978 obtiene la Licenciatura en escultura en la Academia de Bellas Artes de Carrara y del 1980 al 1986 estudia arquitectura en la Universidad de Florencia, Italia.

OBRAS UBICADAS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y MUSEOS

Ciudad del Vaticano. Basílica de San Pedro.
Estados Unidos. Miami. Boca Raton Museum of Art.
Estados Unidos. Washington. Museo de las Américas.
Estados Unidos. Houston. Texas. Latin American Medical Surgical Clinic.
Estados Unidos. Elkhart. Indianapolis. GDS Diagnostics Division of GDS Technology.
Estados Unidos. New York. Grupo Goldman.
Francia. París. Jardines de América Latina. Porte de Champerret.
Francia. París. Cristian Dior. Colección Armand de Ponthaud.
Inglaterra. Londres. Grupo A. Saran.
Italia. Roma. Ministerio de Relaciones Exteriores.
Italia. Verona. Grand Hotel.
Italia. Isernia. Familia D'Aloisio.
Italia. Foggia. Edificio de la Provincia de Foggia.
El Salvador. San Salvador. Grupo Roble.
Costa Rica. San José. Jardines de la Casa Presidencial.
Costa Rica. San José. Museo de Los Niños.
Costa Rica. San José. Jardines del Teatro Nacional.
Costa Rica. San José. Museos Banco Central de Costa Rica.
Costa Rica. San José. Museo de Arte Costarricense.
Costa Rica. San José. Banco Nacional de Costa Rica.
Costa Rica. San José. Banco de San José.
Costa Rica. San José. Caja Costarricense del Seguro Social.
Costa Rica. Coronado. Clínica de la Caja Costarricense del

Seguro Social.
Costa Rica. San José. Banco Banex.
Costa Rica. Cartago. Laboratorios Stein.
Costa Rica. Alajuela. Jardines del Recuerdo.
Costa Rica. Limón. Catedral de Limón.
Costa Rica. Jardín de esculturas del Museo de Arte Costarricense.
Costa Rica. Guanacaste, Papagayo, ingreso proyecto Eco desarrollo.

EXPOSICIONES PERSONALES

2004	México, Monterrey, Galería Ramis Barquet.	1981	Italia. Milano. Galería Cortina.
2003	Panamá. Galería Legacy Fine Arte.	1979	Italia. Roma. Instituto Italo-Latino-americano.
	Lima. Perú. Galería Lucía de la Puente.	1979	Italia. Montecatini Terme. Museo Dino Scalabrino.
	Boca Raton. Florida. Museo de Boca Raton.	1978	Italia. Pisa. Casciana Terme. Parco termal.
2002	El Salvador. San Salvador. Galería Espacio.	1977	Italia. Sarzana. Palacio Municipal.
2000	Italia. La Spezia. Museo Amedeo Lia. Piazza Ramiro
Ginocchio.	1976	Costa Rica. San José. Teatro Nacional.
1999	Italia. Venecia. XLVIII Bienal de Venecia.		
1998	España. Madrid. Feria Arco. Galería Quintana.		
1997	Italia. Montecatini Terme. Parco del Tettuccio.		
1996	Costa Rica. San José. Teatro Nacional.		
	Costa Rica. San José. Galería Valanti.		
1994	Costa Rica. San José. Galería Valanti.		
1993	Italia. Venecia. XLV Bienal de Venecia.		
	Francia. París. Galería Gaymu.		
	Francia. París. Grand Palais.(Decouvertes)		
1992	Costa Rica. San José. Galería Valanti.		
1990	Estados Unidos. Wasghinton D.C. Museo de Las
Américas.		
	Francia. París. Casa de América Latina.		
1990	Estados Unidos. Wasghinton D.C. Le Marie Trainier
Gallery.		
1988	Italia. Venecia. XLIII Bienal de Venecia.		
1987	Costa Rica. San José. Museos Banco Central de
Costa Rica.		
1985	Italia. La Spezia. Centro Allende.		
1984	Italia. Pistoia. Galería Turelli.		
1983	Alemania. Bonn. Dresdner Bank.		
1982	Alemania. Frankfurt. Termas de Bad Nauheim.		
1982	Alemania. Munich. Dresdner Bank.		

PRINCIPALES EXPOSICIONES COLECTIVAS

2004	Estados Unidos. Miami. Art Miami.	1992	Francia. Bourg-En-Bresse. Salón de Arte Contemporáneo.
2003	Estados Unidos. Miami. Art Miami.		Inglaterra. Londres. The Hannah Peschar Gallery.
	Italia. Enel Produzioni. Magnetismi delle Forme. Scultori in Centrale.		Estados Unidos. Miami. Art Miami'92.
	El Salvador. San Salvador. Exposición de arte Latinoamericano	1991	Italia. Bologna. Arte Fiera'91.
2002	Italia Pietrasanta. Sculture e Scultori. Rassegna Internazionale di scultura.		Italia. Spello. Villa Fidelia.
2000	Estados Unidos. Miami. Boca Raton Museum of Art.	1990	España. Barcelona. Segunda feria Internacional de Arte Contemporáneo.
	Estados Unidos. Art Miami.		Estados Unidos. Washington. Museo de la Organización de Los Estados Americanos.
	El Salvador. San Salvador. Galería Espacio.		Francia. París. La Defense. Primera Exposición de Arte Contemporáneo.
	Italia. Bologna. Exposición Internacional de escultura. "Arte&Città".		Bélgica. Sent. Innert Feria Internacional de Arte Contemporáneo.
1999	Italia. Lido de Venecia. Exposición Internacional de escultura "Open'99"	1989	Italia. Verona. Lenguajes de la escultura contemporánea.
1998	Italia. Pietrasanta. Chostro Sant'Agostino.	1988	Italia. Roma. Instituto Italo-Latino-americano.
	Italia. Bologna. San Giovanni in Persicetto. "Arte&Città".	1986	Alemania. Bonn. Museo Renano.
1995	Suecia. Estocolmo. Primera Feria de Arte.		
	Estados Unidos. Miami. Art Miami'95.		
1994	Francia. París. S.A.G.A.		
	Estados Unidos. Miami. Art Miami'94.		
1993	Hong Kong. The Foreign Club.		
	Cina. Art Expo'93.		
	Francia. París. Fiac'93.		

LIBROS PUBLICADOS

Gepe Inserra, Mariano Loiacono, Pierre Restany e Maria Amoretti Hurtado, *Génesis puente de luz*, Bandecchi & Vivaldi, Pontedera, Italia, 2004.

Gepe Inserra, *Genesi Ponte di Luce*, Brigida Editrice s.r.l, Manfredonia Foggia, Italia, 2003.

Boca Raton Museum of Art. *Jiménez Deredia the Language of Sculpture*. Boca Raton Museum, Florida, Estados Unidos, 2003.

Pierre Restany, *Plenitud bajo el cielo, Jiménez Deredia y su leyenda*, Bandecchi & Vivaldi, Pontedera, Italia, 2001.

Fabbrica di San Pietro, *Jiménez Deredia en la Basílica de San Pedro del Vaticano*, Fabbrica di San Pietro, Ciudad del Vaticano, Estado Vaticano, 2001.

Carlos Munari. *Jiménez Deredia*, Conti Tipocolor Editrice, Firenze, 1979.

DOCUMENTALES

Alessandro Paladini. *Jiménez Deredia: The Language of Sculpture*, September 10 to November 9. 2003. Boca Raton Museum of Art. Miami(FL), Estados Unidos, 2003.

Comune di Foggia. *Genesi Ponte di Luce*. Foggia, Italia, 2003

Tao Films. *Polvo de Estrellas*. San José, Costa Rica, 2001.

GALERIA RAMIS BARQUET

Calzada del Valle 407 Pte.

Col. Del Valle

Garza García, N.L. Méx. 66220

Tel. (81) 83565151

Fax (81) 83565166

ramisbarquet@interclan.net

www.ramisbarquet.com

Jiménez Deredia

Noviembre 5 - Diciembre 20, 2004

Monterrey, Mexico

Copyright © Jiménez Deredia, 2004

www.deredia.com

Agradecimientos:

Blanca Cárdenas

Mariana Benítez

Maya Cepeda

Klaus Steinmtezt

Nancy Yamile Sepulveda

El inicio del conocimiento

Carol Damian

Coordinación editorial, diseño y diagramación:

Alessandro Paladini

www.spectrumpenterprise.com

Fotografías:

Tommy Malfanti

Fotografías en páginas: 50, 51

Alessandro Paladini

Fotografías en páginas: 52, 53

Johnny González Gómez

Impreso en Italia por:

Bandecchi & Vivaldi, Pontedera(PI), Italy.

Separación de colores:

Screen Service, Comeana(FI), Italy.

