

GUSTAVO VELEZ

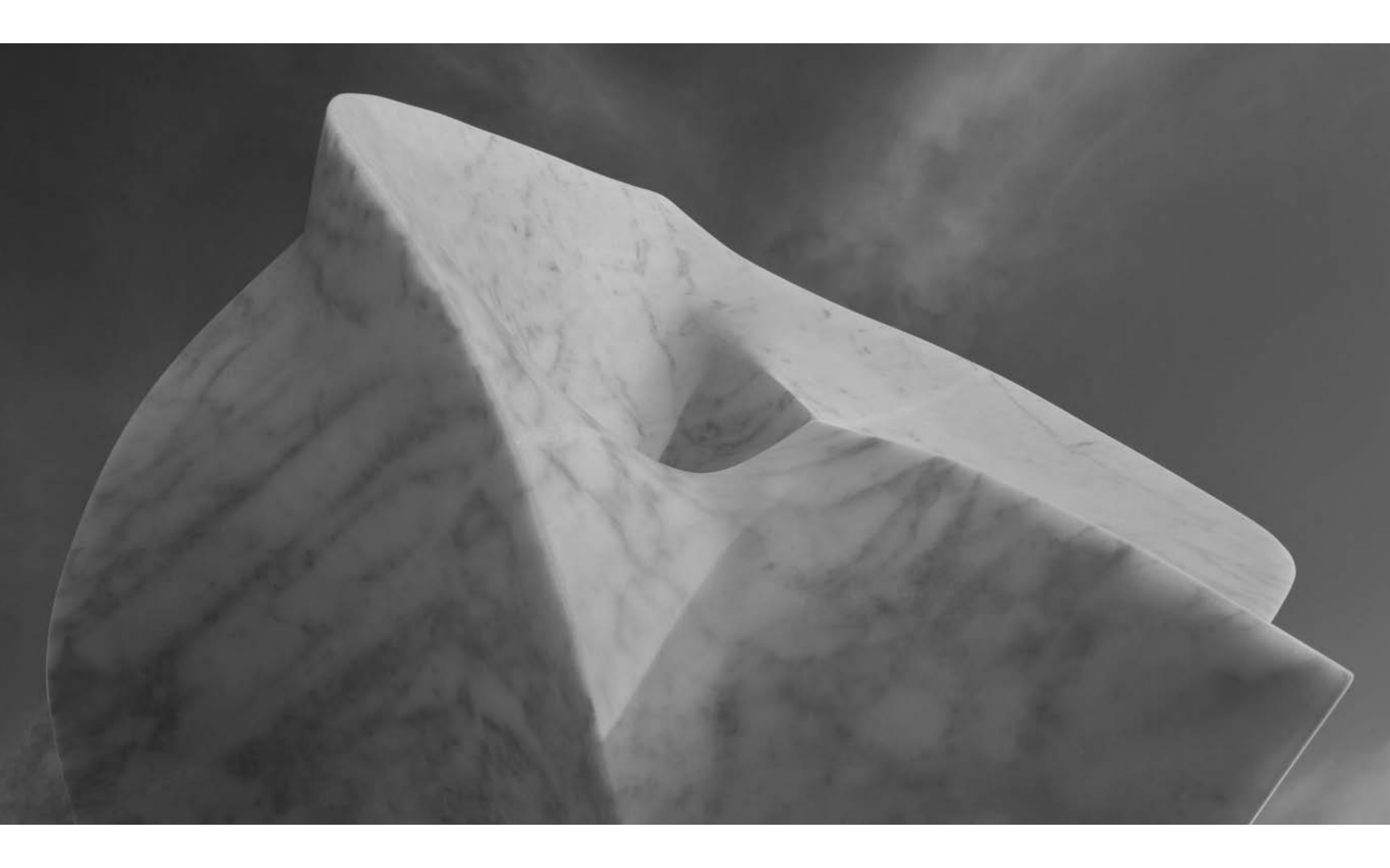
ESSERE

**GEO
ME
TRI
CO**

GUSTAVO VELEZ

ESSERE

**GEO
ME
TRI
CO**

Con il patrocinio di/Under the patronage of

Gustavo Vélez

Essere Geometrico

10 giugno - 18 settembre 2023

June 10th - September 18th, 2023

Forte dei Marmi

Oblong Contemporary Gallery

Enti promotori/Promotion

Comune di Forte dei Marmi

Oblong Contemporary Gallery

Coordinamento/Coordination

Paola Marucci

A cura di/Curated by

Paola Marucci

Emanuela Venturini

Progetto grafico/Graphic Design

Oblong Contemporary Art Gallery

Redazione/Editorial

Anna Zucconi

Testo critico/ Critical essay

Domenico Piraina

Intervista di/Interview by

Ambra Tuci

Impaginazione/Layout

Nicola Gnesi

Crediti fotografici/Photo credits

Nicola Gnesi

Federico Gherardi

Paola Tazzini

Jaime Londoño

Stampa/Print

Bandecchi & Vivaldi Srl,

Pontedera

Segreteria e logistica/Secretary and logistics

Barbara Paganini

Ufficio stampa/Press office

Rosi Fontana - Press & Public Relations

Trasporti e allestimento mostra/Transportation and installation

Maggi Autotrasporti

© 2023 Oblong Contemporary Art Gallery

© 2023 Oblong Contemporary Art Gallery

Fotografie © Nicola Gnesi, Federico Gherardi,
Jaime Londoño, Paola Tazzini

Photographs © Nicola Gnesi, Federico
Gherardi, Jaime Londoño, Paola Tazzini

Tutti i diritti riservati. Courtesy Oblong
Contemporary Art Gallery

All rights reserved. Courtesy Oblong
Contemporary Art Gallery

Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa
in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico
o altro senza l' autorizzazione scritta dei proprietari dei diritti
dell' editore.

No part of this book may be reproduced or transmitted in any
form or by any means electronic, mechanical, or otherwise
without the written self-authorization of the copyright owners
of the publisher.

ESSERE
GEO
METRICO

La mostra a cielo aperto a Forte dei Marmi “Essere Geometrico” di Gustavo Vélez ha il pregio di inserirsi e amalgamarsi elegantemente al contesto urbano della nostra piccola e meravigliosa cittadina.

Vélez supera la rigida freddezza dei materiali usati, marmo, bronzo e acciaio e con raffinati giochi di vuoto e pieno, alleggerisce, ammorbidisce fino a elevare le sue opere monumentali verso il cielo.

Il suo “Essere Geometrico” è un percorso personale di trasformazione. La materia è trascesa, si flette nelle sue mani e si scopre plastica. La geometria diventa armonica nell’ambiente, parte dello spazio e qualche volta va oltre. Ed ecco che guardare il mondo circostante attraverso i vuoti e le pieghe delle sue sculture diventa occasione di nuove prospettive.

The open-air exhibition in Forte dei Marmi, titled "Essere Geometrico" by Gustavo Vélez, holds the merit of seamlessly blending with and elegantly fitting into the urban context of our small and wonderful town. Vélez surpasses the rigidity and coldness of the materials employed, such as marble, bronze, and steel, using refined interplay of empty and solid spaces to lighten and soften his monumental works until they soar towards the sky.

His “Essere Geometrico” is a personal journey of transformation. In his hands, matter transcends and bends, discovering itself as a pliable form. Geometry harmoniously merges with the environment, becoming an integral part of the space and sometimes surpassing it.

Contemplating the surrounding world through the voids and folds of his sculptures offers an opportunity for new perspectives.

Bruno Murzi

Sindaco/Mayor del comune/of the Municipality
di/of Forte dei Marmi

Una mostra di forte impatto visivo, che si snoda sul territorio in un percorso artistico in grado di offrire allo spettatore un'immagine di forza ed eleganza, come marmo, acciaio e bronzo insieme sono capaci di offrire. L'arte di Gustavo Velez colpisce e incanta, non solo per l'immaginario dialogo fra questi nobili materiali, ma anche per i giochi di luce e di volume, sapientemente creati con le sue opere. Un risultato di grande raffinatezza, perfettamente a suo agio in un territorio, come quello di Forte dei Marmi e della Versilia, dove l'eccellenza artistica è di casa e che soprattutto nella lavorazione del marmo ha avuto insuperabili rappresentanti. Da giugno a settembre il centro del paese e il lungomare si mostrano in un'inusuale foggia, frutto dell'impareggiabile grazia di Velez, che ormai annoveriamo fra i più cari amici ed estimatori della nostra città.

An exhibition with a powerful visual impact winds its way through the territory, following an artistic path that offers viewers an image of strength and elegance, as marble, steel, and bronze come together to create an extraordinary display.

Gustavo Velez's art is captivating and enchanting, not only due to the imaginative dialogue between these noble materials but also because of the interplay of light and volume skillfully crafted within his artworks.

This refined result finds itself perfectly at ease in an area like Forte dei Marmi and Versilia, where artistic excellence is deeply rooted, especially in the mastery of marble work, which has seen unparalleled representatives. From June to September, the town center and waterfront transform into an unusual sanctuary, reflecting the unmatched grace of Velez, who we now count among the dearest friends and admirers of our town.

Graziella Polacci

Assessore alla cultura/Councillor for Culture
del Comune/of the Municipality
di/of Forte dei Marmi

The squares and the elegant streets of Forte dei Marmi have become the perfect theater to host the monumental artworks of the Colombian artist Gustavo Vélez, known on the international scene for his abstract sculptures of incredible emotional impact.

Works that, with their sinuous and graceful lines, enter softly into the space that surrounds them, establishing not only a dialogue with it, but a real connection that we would define as “spiritual”. In Vélez's poetics there is in fact an evident desire to enter into a relationship with the reality that encircles not only us, but also the material from which his sculptures come to life.

The sculptor's attention is in fact directed to the need to give new life to the material that he works according to the reminiscence of Michelangelo's practice of "removing" everything that is considered superfluous. The shape, in its purity and candor, once extracted from the rough material, actually seems to "sprout" and soar upwards, aerodynamic and light.

In this tension towards verticality and dynamism desired by Vélez, even the finely worked surface of the works actually seems to shine with its own light under the gaze of the observer. And it is precisely in this continuous tension towards the surrounding space that Vélez's artworks rediscover their intrinsic brightness: the surface of the material, finely worked, is soaked in light, becoming a mirror for the reality that is constantly reflected on it.

There is an indissoluble relationship between Gustavo's sculptures and the space that embraces them. Relationship that pushes the observer to think about the sense of inner peace and balance sought by the artist through his pure and essential forms.

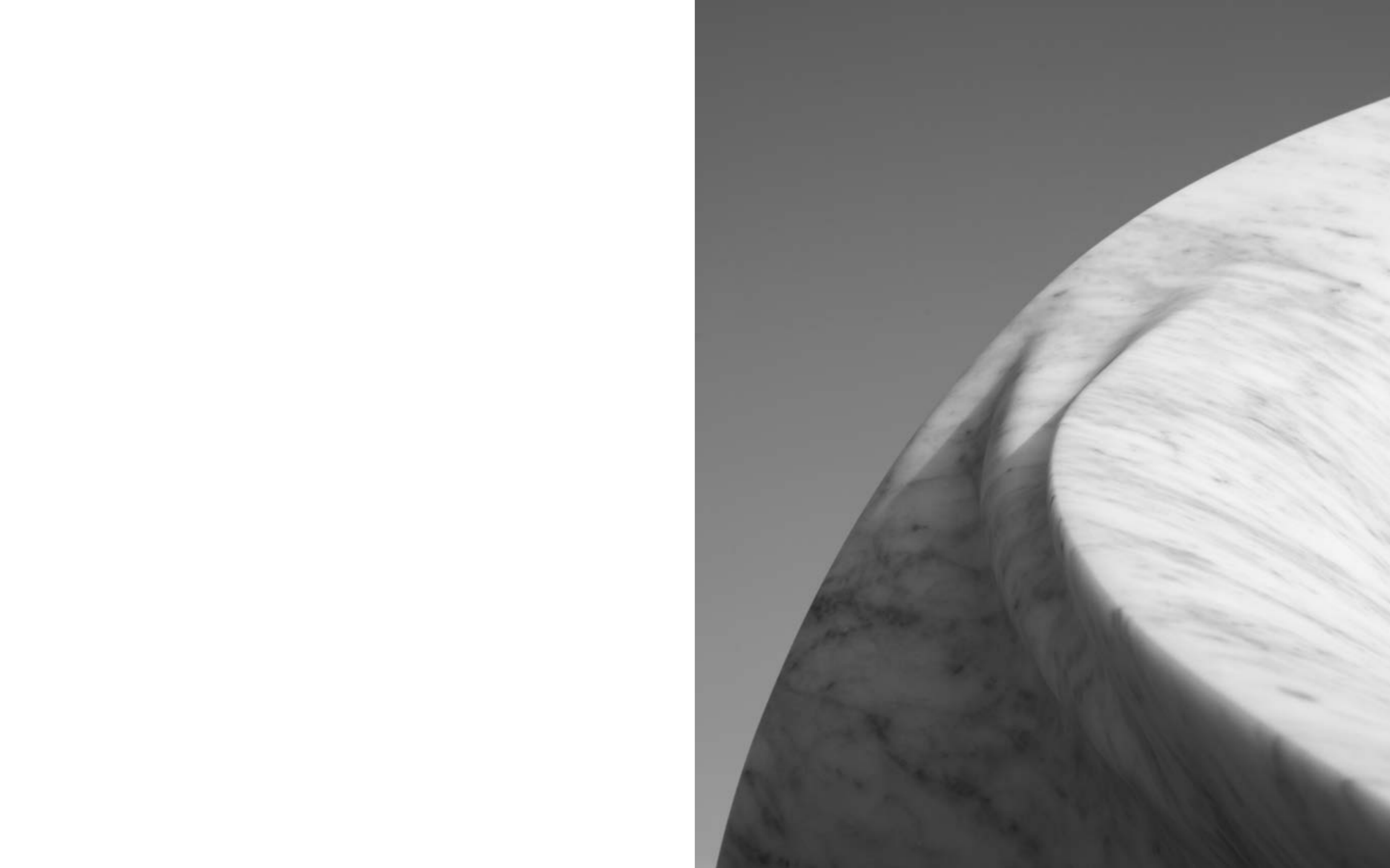
Le piazze e le vie eleganti di Forte dei Marmi sono diventate il teatro perfetto per ospitare le monumentali opere dell'artista colombiano Gustavo Vélez, conosciuto nel panorama internazionale per le sue sculture astratte di incredibile impatto emotivo.

Opere che, con le loro linee sinuose ed aggraziate, entrano morbidamente nello spazio che le circonda, instaurando con esso non solo un dialogo, ma una vera e propria connessione che noi definiamo spirituale. Nella poetica di Vélez c'è infatti un'evidente volontà di entrare in relazione con la realtà che circonda non solo noi, ma anche la materia dalla quale prendono vita e forma le sue sculture.

L'attenzione dello scultore è infatti rivolta alla necessità di conferire nuova vita alla materia che viene da lui lavorata secondo la pratica di reminiscenza michelangiolesca del “levare” tutto ciò che risulta superfluo. La forma, nella sua purezza e nel suo candore, una volta estratta dalla materia grezza, sembra effettivamente “germogliare” e lanciarsi verso l'alto, aerodinamica e leggera.

In questa tensione alla verticalità e al dinamismo auspicata da Vélez, anche la superficie finemente lavorata delle opere sembra effettivamente brillare di luce propria sotto lo sguardo dell'osservatore. Ed è proprio in questa continua tensione verso lo spazio circostante che le opere di Vélez ritrovano una loro luminosità intrinseca: la superficie della materia, finemente lavorata, si intride di luce, diventando specchio per la realtà che su di essa si riflette continuamente.

C'è un legame indissolubile tra le sculture di Gustavo e lo spazio che le abbraccia. Legame che spinge l'osservatore a ragionare sul senso di quiete interiore e di equilibrio ricercati dall'artista attraverso le sue forme pure ed essenziali.

ESSERE GEOMETRICO

BY DOMENICO PIRAINA

"To create a work of art is to create the world"

Wassily Kandinsky

Throughout the centuries, the myth and allure of infinite Italian beauty have enticed an immense number of foreigners, including numerous groups of artists who have regarded firsthand and experiential understanding of our country as an indispensable catalyst for the cultivation of their imaginative and creative potential. This initiatory journey has taken place in our past, both distant and recent, and continues to unfold. The human and artistic adventure of Colombian artist Gustavo Vélez is yet another testament to it.

Born in a diligent workshop of Hephaestus (his father was a blacksmith) located in Medellin - and not in the depths of Etna - from an early age, he was fascinated by the material and the creative possibilities that emanate from it. Intuitively and emotionally, he grasped that the material, which so greatly captivates him is hard, raw, challenging, and unruly. Yet, he understood that it can be devoted not only to the creation of tools but also to the expression of one's ideas and vision of life and the world. Hence his first trip to Italy, which brought him to Florence, the birthplace of humanism, which was influenced by Neo-Platonist doctrines and affirmed the supremacy of ideas over matter, the primacy of the mental act, and the moment of ideation, invention, and creativity. It is said that on the entrance door of the Academy founded by Plato in 387 B.C. at the gymnasium dedicated to the hero Academus, from which the school derived its name, the inscription read, 'Let no one ignorant of geometry enter here.' Making visible the invisible, materialising an idea, making art which talks about freedom, harmony and search of the infinite, these are imperative paths that Gustavo delivers to his own will since the beginning.

After internalizing this pivotal concept, he becomes aware that, for an artist, thoughts must necessarily be translated into tangible forms. Hence, he humbly and eagerly seeks knowledge by attending the craftsmen of the Apuan Alps, known as 'the most beautiful mountains formed by God' according to Tommaso Landolfi. His purpose is to learn the techniques and wisdom of working with the precious white stone, marble.

ESSERE GEOMETRICO

DI DOMENICO PIRAINA

"Creare un'opera d'arte è creare il mondo"

Wassily Kandinsky

Il mito e il sogno della infinita bellezza italiana ha attratto nel corso dei secoli una sterminata quantità di stranieri, tra i quali schiere numerose di artisti che hanno ritenuto la conoscenza diretta e vissuta del nostro Paese un fattore indispensabile per lo sviluppo delle loro potenzialità immaginative e creative. Questo viaggio iniziatico è avvenuto nel nostro passato, lontano e recente, e tuttora prosegue, e l'avventura umana e artistica del colombiano Gustavo Velez ne costituisce l'ennesima dimostrazione.

Nato in una laboriosa officina di Efesto (suo padre era fabbro) situata a Medellin e non nelle viscere dell'Etna, fin da piccolo è affascinato dalla materia e dalle possibilità creative che da essa sprigionano e comprende per via intuitiva e sentimentale che quella materia che tanto lo seduce, è sì dura, brutta, difficile, riottosa ma può essere votata non tanto alla realizzazione di utensili quanto ad esprimere le proprie idee e la propria visione della vita e delle cose del mondo. Da qui nasce il suo primo viaggio in Italia che approda a Firenze, patria dell'umanesimo che, imbevuto delle dottrine neoplatoniche, affermava la primazia dell'idea sulla materia, il primato dell'atto mentale, del momento ideativo, inventivo, creativo. Pare che sul portone d'ingresso dell'Accademia che Platone fondò nel 387 a.C. presso il ginnasio dedicato all'eroe Academo, da cui la scuola prese il nome, vi fosse proprio scritto "qui può entrare solo chi conosce la geometria".

Rendere visibile l'invisibile, materializzare l'idea, fare un'arte che parli di libertà, armonia e di ricerca dell'infinito, queste sono le traiettorie imperative che fin da allora Gustavo Vélez consegna e impone alla sua volontà.

Dopo aver interiorizzato questo fondamentale passaggio, consapevolizza che il pensiero, per un artista, deve necessariamente essere tradotto in forme sensibili: da qui la frequentazione, umile e bramosa di conoscenza ma decisiva, degli artigiani delle Alpi Apuane "i più bei monti formati da Dio", secondo Tommaso Landolfi, per apprendere le tecniche e la sapienza della lavorazione di quella preziosa pietra bianca che è il marmo.

Per tutta la sua giovinezza, dunque, Vélez ha compiuto un viaggio a ritroso

Throughout his youth, Vélez embarked on a journey back in time, immersing himself in the history and culture of ancient and timeless knowledge, now steeped in legend. His contemplation of this knowledge also encompassed reflections on harmony, proportions, geometric and mathematical languages, as well as the profound sense of solid, rigorous, and rational 'building' that has characterized our artistic tradition, that was rooted in the pride of human presence in the world, challenging mortality, and impermanence.

Vélez meditates on the primitive elements of geometry—the point, the line, and the plane—and fortifies his belief that a mere line can convey multiple meanings. For instance, a straight line can represent immobility, a vertical line can symbolize asceticism, an oblique line can evoke instability, a broken line can evoke drama, and a curve can emanate tranquility.

The analysis of forms soon leads him to rediscover the analogy, similarities, relationships, and mathematical proportions between the microcosm and macrocosm, as vividly depicted in the Renaissance worldview. He recognizes the connection between these two entities, where one is a scaled reproduction of the other, differing quantitatively but not qualitatively.

Vélez appears to be guided by the profound insight of Galileo Galilei, who wrote in the *Saggiatore* that 'natural philosophy is written in this grand book that is continually open before our eyes - I mean the universe - but it cannot be understood unless we first learn to comprehend the language and interpret the symbols in which it is written. It is written in the language of mathematics, and the symbols are triangles, circles, and other geometric figures. Without these, it is humanly impossible to understand a single word; without them, we are merely lost in a futile journey through a dark labyrinth'. Gustavo Vélez assimilates the notion that nature is akin to a book, and mathematics serves as its alphabet. On the more purely artistic side, one cannot overlook Cezanne's assertion that 'nature must be treated in terms of the cylinder, the sphere, and the cone.' In other words, simplifying reality into solid forms. This idea would have far-reaching implications for the artistic movement that would eventually lead to cubism.

In the structures comprising the primitive forms of nature, Vélez infuses dynamism, movement, and thus life. He constructs the skeleton and the flesh to visually represent the invisible, the impalpable, and the imperceptible, as he seeks the abstract counterparts of the forms and elements of the universe. Jan Arp was correct when he wrote in one of his poems: '...everything fluctuates and sings in the light, one day like a whisk we disappear like dead leaves and turn into dust and return as sparks of stars...' Finding the sublime in the essential is sufficient to console the restless souls of us transient seekers of meaning, as humans.

Vélez's sculptural proposal, as we have mentioned, is constructed upon the synthesis of 'esprit de finesse and esprit de géométrie,' combining heart and reason, idea and matter, 'res cogitans and res extensa.' This synthesis has attained the dimensions of serenity, balance, and stillness, which are evident in the way the sculptures interact calmly and discreetly with the space, avoiding any presumptuously intrusive or audacious attitude, as observed in the Forte dei Marmi exhibition.

This poetics is already didactically expressed in the names that the Colombian artist chose for his works: from geometric cone to geometric enlace, from rhythmic to geometric expansion... This essence is further accentuated by their skillful and graceful placement in the elegant streets of Forte dei Marmi. As we journey along, we seem to hear a harmonious, soothing melody that engages us in a dialogue with all that is beautiful and captivating, an aspiration that resonates from the depths of our hearts.

On the Apollonian and gleaming steel surfaces, which, despite their material weight, rise freely and lightly towards the sky, anchored to the earth only by a small point that grants them miraculous balance, the light - a metaphor of the divine, a symbol of joy and hope, an allegory

nel tempo per rivivere in prima persona la storia e la cultura dei saperi antichi ed eterni ormai assunti nella leggenda.

La riflessione su quei saperi comprende anche quella sull'armonia, sulle proporzioni, sui linguaggi geometrici e matematici, su quel senso del "costruire" solido, rigoroso, razionale, che ha caratterizzato la nostra tradizione artistica improntata sull'orgoglio della presenza dell'uomo nel mondo nell'intento di sfidare la mortalità, il transeunte, la caducità.

Velez medita sugli enti primitivi della geometria, il punto, la linea e il piano e si rafforza nell'idea che la linea, una semplice linea, può esprimere significati diversi: ad esempio, l'immobilità di una linea retta, l'ascesi di una verticale, l'instabilità di un'obliqua, il dramma di una spezzata o la tranquillità di una curva. L'analisi delle forme lo conduce presto a riscoprire l'analogia, quelle relazioni di somiglianza, di uguaglianza di rapporti, di proporzioni matematiche, tanto viva nella weltanschauung rinascimentale, tra microcosmo e macrocosmo, di due entità in cui l'una è riproduzione in scala dell'altra, diverse quantitativamente ma non qualitativamente.

Velez appare guidato dalla grande intuizione di Galileo Galilei che nel *Saggiatore* scrisse che "la filosofia naturale è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi, io dico l'universo, ma non si può intendere se prima non s'impara a intender la lingua e conoscere i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto". Gustavo Velez assimila che la natura, dunque, è un libro e la matematica è il suo alfabeto.

Sul versante più prettamente artistico non si può rimandare, a questo proposito, all'affermazione di Cezanne secondo cui "bisogna trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono"; in altre parole, semplificare la realtà in forme solide, un pensiero che avrà conseguenze di fondamentale importanza su quella linea di sviluppo artistico che approderà al cubismo. Nelle strutture che costituiscono le forme primitive della natura, Velez infonde dinamismo, movimento e dunque vita, costruisce lo scheletro e la carne per dare rappresentazione visiva all'invisibile, all'impalpabile e all'impercettibile perché è alla ricerca degli equivalenti astratti delle forme e degli elementi dell'universo. Aveva ragione Jan Arp quando in una sua poesia scriveva: "...tutto fluttua e canta nella luce, un giorno come un frullo scompariamo come foglie morte e ci trasformiamo in polvere e ritorniamo scintille di stelle...". Ritrovare il sublime nell'essenziale: è già tanto per consolare l'animo inquieto di questi transeunti cercatori di senso che siamo noi umani.

La proposta scultorea di Velez, costruita, come abbiamo detto, sulla sintesi "dell'esprit de finesse e sull'esprit de geometrie", tra cuore e ragione, tra idea e materia, tra "res cogitans e rex extensa", ha raggiunto le dimensioni della serenità, dell'equilibrio, della quiete percepibili nel fatto che, come accade nella mostra di Forte dei Marmi, le sculture dialogano in maniera pacata e discreta con lo spazio, evitando ogni atteggiamento presuntuosamente invadente o sfacciato.

Una poetica già didatticamente espressa nel nome che l'artista colombiano a voluto dare alle sue opere: da cono geometrico a enlace geometrico, da ritmica a espansione geometrica... e che viene esaltata grazie al loro sapiente ed educato posizionamento nelle eleganti strade di Forte dei Marmi, durante il cui percorso ci sembra di ascoltare una melodia armoniosa, rasserenante, che ci mette in dialogo con quanto di bello e seducente aspiriamo tutti dalla profondità del nostro cuore.

Sulle apollinee e lucide superfici in acciaio che, a dispetto della loro pesantezza materiale si alzano, libere e leggere, verso il cielo, ancorate alla terra solo da un piccolo punto che gli conferisce un miracoloso equilibrio, la luce - metafora del divino, simbolo di gioia e speranza, allegoria della verità - esprime, con tutto il suo vitalismo dionisiaco, una danza sfrenata che

of truth - exudes, with all its Dionysian vitalism, an unrestrained dance that embodies the joy of life and takes hold of the material to the point of nearly reducing it to atmospheric dust, rendering everything ethereal, airy, and almost intangible. Vélez's sculpture acquires a sense of presence conceived in relation to the environment it is placed in, interacting with it to the extent that it almost attains, without resorting to the rhetoric of monumentality (a concept naturally distinct from monument), the status of a magical mirror.

Here we return to Hephaestus, the god of fire, metals, and metallurgy, to whom we owe the invention of the mirror, the speculum through which the ancients observed the sky and the stars, and to that workshop in Medellin from which we embarked. The purity of Velez's work has already reached a level of essentiality, of primacy, which we could describe as 'metaphysical' in the sense of 'beyond physicality.' His works lead us to question the mysteries of our existence and destiny, to be grateful for the beauty bestowed upon us, to open the eyes of our hearts, and to provide us with wings to soar in the boundless skies, pure, innocent, and confident.

In this regard, we can't exclude some sentimental connections with South American Magical Realism and the worlds wonderfully depicted by Gabriel Garcia Marquez or Jorge Luis Borges, where magic and the fantastic elements fill us with wonder and enchantment.

After all, isn't it the artist's task to illuminate the depths of the human heart?

esprime gioia di vivere e si impossessa della materia fin quasi a ridurla in un pulviscolo atmosferico rendendo il tutto leggero, arioso, quasi impalpabile. La scultura di Velez acquista il senso di una presenza pensata in relazione all'ambiente in cui è inserita e con il quale interagisce fin quasi a prendere, evitando la retorica del monumentalismo - concetto naturalmente ben diverso da monumentale - lo statuto di uno specchio magico.

E qui ritorniamo ad Efesto, il dio del fuoco, dei metalli e della metallurgia, cui si deve anche l'invenzione dello specchio, lo speculum con cui gli antichi osservavano il cielo e le stelle, a quell'officina di Medellin da cui eravamo partiti.

La purezza dell'opera di Velez ha già acquisito un livello di essenzialità, di primarietà, che potremmo definirla "metafisica", nel senso dell'oltre-fisicità, perché le sue opere ci inducono ad interrogarci sui misteri della nostra esistenza e del nostro destino, ad essere grati e riconoscenti per la bellezza che ci è stata donata, ad aprirci gli occhi del cuore e a metterci le ali per volare, puri, candidi e fiduciosi, negli sterminati cieli.

Su questo versante, non sono da escludere alcune assonanze sentimentali con il realismo magico sudamericano e con quei mondi, stupendamente raccontati da Gabriel Garcia Marquez o da Jorge Luis Borges, in cui la magia e l'elemento fantastico ci saziano di stupore e di incanto.

Non è forse, in fine dei conti, compito dell'artista quello di illuminare la profondità del cuore umano?

A CONVERSATION WITH GUSTAVO

BY AMBRA TUCI

Gustavo Vélez tells us about himself in an interview, an intimate and honest conversation, which describes the profile of a man and of a genuine, intense artist, who speaks about his work simply and passionately, describing all the essence of his research in just a few crystal-clear words.

How did you start your career as a sculptor?

I was born with sculpture. As a child, I always wanted to play with plasticine, with clay. My father was a smith and, when I was 6 years old, I started going to his studio where I used to work iron, study and learn from his drawings and his designs. Before I finished my high school, I used to spend my afternoons studying at the Fine Arts Institute and the Sculpting School of Medellín. At the age of 19, I decided to come to Italy. I came to Florence where I stayed nearly two years. I started studying Art and Sculpture at the Lorenzo de' Medici school, but after some time I felt there was nothing left for me to learn there, so one of my teachers recommended me to go to Pietrasanta to learn more about the techniques for working the marble, which is my favourite material. I immediately started working at Palla Cavalier Ferdinando's studio, one of the most traditional ones in Pietrasanta, where I stayed for two. Back then, my works were still figurative, then they slowly took their distances from the figurative style but they were not completely abstract yet. It was a very nice experience, not least from a human perspective. I made friends with the craftsmen, I used to hang around them and follow them through all of the marble-processing operations, I learned a lot over these years. When I went back to Colombia, I took along 13 tons of marble, I wanted to set up a studio at home, but I came back to Italy six months later, I was missing Pietrasanta.

Why do you feel you love marble so much?

After learning about all materials, finding marble is a unique experience for

UNA CONVERSAZIONE CON GUSTAVO

DI AMBRA TUCI

Gustavo Vélez si racconta attraverso un'intervista, un colloquio intimo e sincero da cui emerge il profilo di un uomo e di un artista schietto e profondo che parla del suo lavoro con gusto e naturalezza illustrando con poche limpide parole tutta l'essenza della sua ricerca.

Come inizia l'attività di scultore?

Io sono nato con la scultura, fin da piccolo volevo modellare la plastilina, la creta. Mio padre era un fabbro ed io dall'età di 6 anni ho iniziato a frequentare il suo laboratorio lavorando il ferro, studiando e imparando dai suoi disegni e dai suoi progetti. Prima di finire gli studi sono andato alla scuola di Belle Arti di Medellín e contemporaneamente il pomeriggio frequentavo una scuola di scultura. A 19 anni, ho deciso di venire in Italia. Sono venuto a Firenze dove sono rimasto quasi due anni. Ho iniziato a studiare Arte e scultura alla scuola Lorenzo de' Medici, ma dopo qualche tempo ho sentito che non avevo più niente da imparare e così un mio professore mi consigliò di andare a Pietrasanta per approfondire la tecnica di lavorazione del marmo, il mio materiale preferito. Ho iniziato subito a lavorare presso il laboratorio Palla Cavalier Ferdinando, uno dei più tradizionali di Pietrasanta. Sono rimasto due anni con loro. All'epoca le mie opere erano ancora figurative, pian piano si sono discostate dal figurativo, ma non erano ancora diventate completamente astratte. E' stata un'esperienza molto bella anche umanamente, sono diventato amico degli artigiani, stavo sempre con loro e li seguivo in tutte le fasi della lavorazione del marmo, ho imparato molto in quegli anni! Ripartendo per la Colombia ho portato con me 13 tonnellate di marmo, volevo uno studio a casa. Dopo 6 mesi sono tornato, mi mancava Pietrasanta.

Come mai senti di amare particolarmente il marmo?

Dopo aver conosciuto tutti i materiali, trovare il marmo è un'esperienza

a sculptor. It is a challenge, the greatest technical expression. I look at the block, I feel like taking out all that is inside it, throwing the rest away and capturing the basic, harmonious lines that are hidden into this material. I look for transparency and gloss, that is why I like to work the Statuary White marble, my favourite one...it is a warm and strong material.

I have seen a lot of your steel works, what attracts you to such material?

When I am in my studio in Colombia, I work the steel to make my monumental works. I am one of the first artists to have used such material in very large works. The procedure is completely different from working with marble. It is not a very pliable material, it is about placing steel blades next to each other and then polishing them to rub off any joint. I have to work a lot on them to find again that glossy, velvety patina I need to show the harmony I try to convey through my sculptures.

You spoke about harmony. What are the things you need to express through your works, and where do you take inspiration from to create them?

First and foremost, I want to express peace of mind, giving to people harmony feelings. I would like my works to speak for themselves to those who look at them. My sculptures are made of well-balanced, smooth lines, they softly let themselves into space, without disruptions. They are lines that tend to infinity. The mirror-like surfaces of my steel sculptures are intentionally made to show what is around: the sky, the lawns, water. Through my works, I can express a harmonious and romantic feeling that I try to convey to those who look at them.

Since you have chosen it as your country of adoption, what do you like about Italy, apart from marble?

Ah, lots of things. First of all it's culture but also I love its food and the Italian's lifestyle.

Where is your artistic research going, right now? What are you working at, right now?

With my work, I research all the time, every time I work on a new sculpture I try to solve some dilemma, as soon as I finish a work new ones crop up straightaway and I start working again to try to solve them. Every time, my abstraction in sculpture becomes clearer, my works are trying to achieve a well-balanced simplicity of useful forms. Right now, I am working on finding consistency, I think all my works together will have to be consistently understood.

Do you already have an idea to design a new sculpture, or do ideas come up over time?

Some ideas come after lots of preparatory drawings, others slowly draw themselves in my mind.

unica per uno scultore. E' una sfida, la massima espressione tecnica. Guardo il blocco, ho voglia di prendere tutto ciò che c'è dentro, buttar via il resto e catturare le linee essenziali e armoniche che sono nascoste dentro questo materiale. Cerco la trasparenza, la lucidità, mi piace lavorare il marmo bianco statuario, è un materiale caldo e forte.

Ho visto molte tue opere in acciaio, cosa ti interessa di questo materiale?

Quando sono nel mio studio in Colombia lavoro l'acciaio con cui realizzo molte opere monumentali. Sono fra i primi artisti a utilizzare questo materiale per opere molto grandi. Il procedimento, rispetto alle sculture in marmo, è completamente diverso. Non è un materiale facile da lavorare, si tratta di accostare lamine d'acciaio l'una all'altra e poi lucidarle per togliere qualsiasi punto di giuntura. Devo lavorarle molto per ritrovare la patina lucida e vellutata di cui ho bisogno per riuscire a rendere l'armonia che cerco di trasmettere con le mie sculture.

Hai parlato di armonia, quali sono le cose che hai bisogno di esprimere attraverso le tue opere e a cosa ti ispiri per realizzarle?

Voglio esprimere innanzi tutto serenità, voglio donare armonia. Vorrei che le mie opere parlassero da sole a chi le guarda. Le mie sculture sono fatte di linee armoniche, fluide, entrano nello spazio morbidamente, senza disturbare. Sono linee che guardano verso l'infinito. Le superfici specchianti sono volute per mostrare cosa c'è intorno: il cielo, i prati, l'acqua. Attraverso le mie opere posso esprimere un sentimento armonioso e romantico che cerco di far arrivare a chi le guarda.

Visto che l'hai eletta a tua seconda patria che cosa ti piace dell'Italia oltre al marmo?

Ah, molte cose! La cultura innanzi tutto ma anche il cibo, il modo di vivere.

In che direzione sta andando adesso la tua ricerca artistica? Su che cosa stai lavorando in questo momento?

Vivo costantemente una ricerca con la mia opera, ogni volta che lavoro ad una nuova scultura cerco di risolvere dei dilemmi, appena ho finito un'opera subito se ne presentano di nuovi ed io mi rimetto al lavoro per tentare di risolverli. La mia astrazione nella scultura ogni volta diventa più chiara, le opere stanno andando verso l'armonica semplicità delle forme utili.

Adesso sto lavorando alla ricerca dell'unità, penso che tutte le mie opere insieme dovranno avere una lettura unitaria.

Hai già un'idea per progettare nuove sculture o le idee vengono a poco a poco?

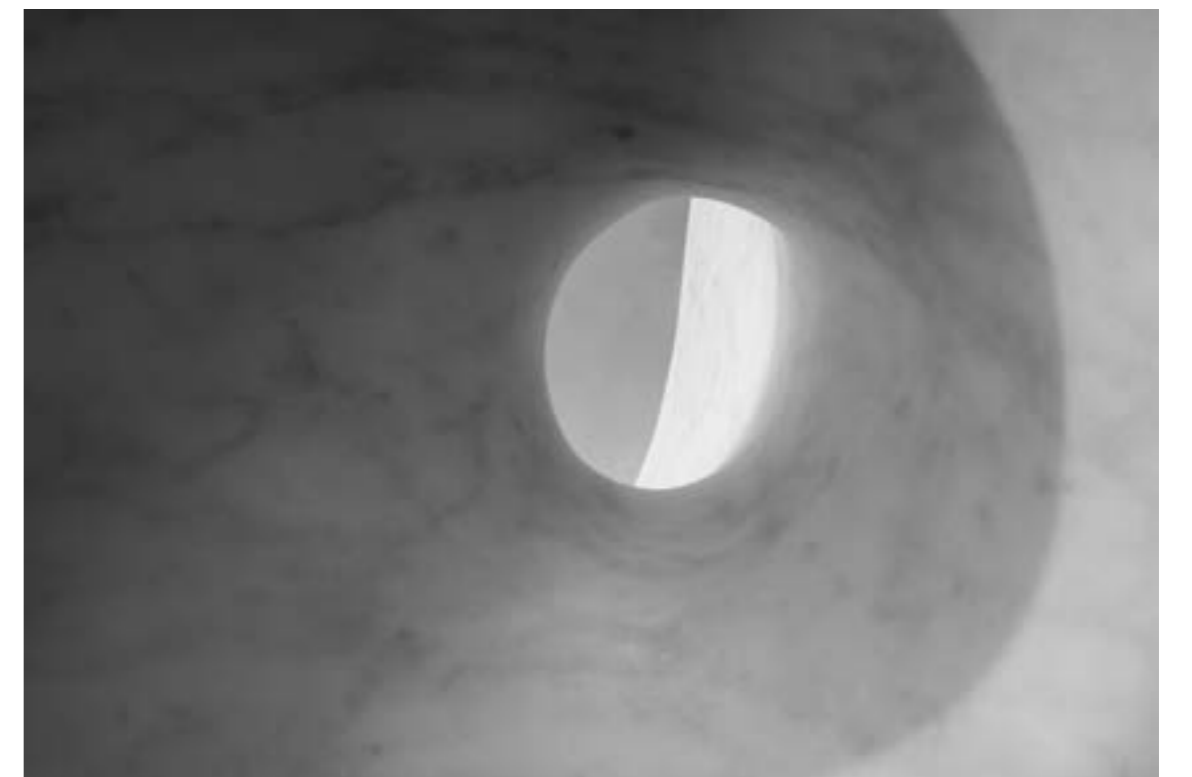
Alcune idee arrivano dopo tanti disegni preparatori, altre invece si disegnano a poco a poco nella mia mente.

EN PLEIN AIR

Fiore IV, 2022
Marmo Bianco di Carrara
White Carrara Marble
246 x 143 x 170 cm

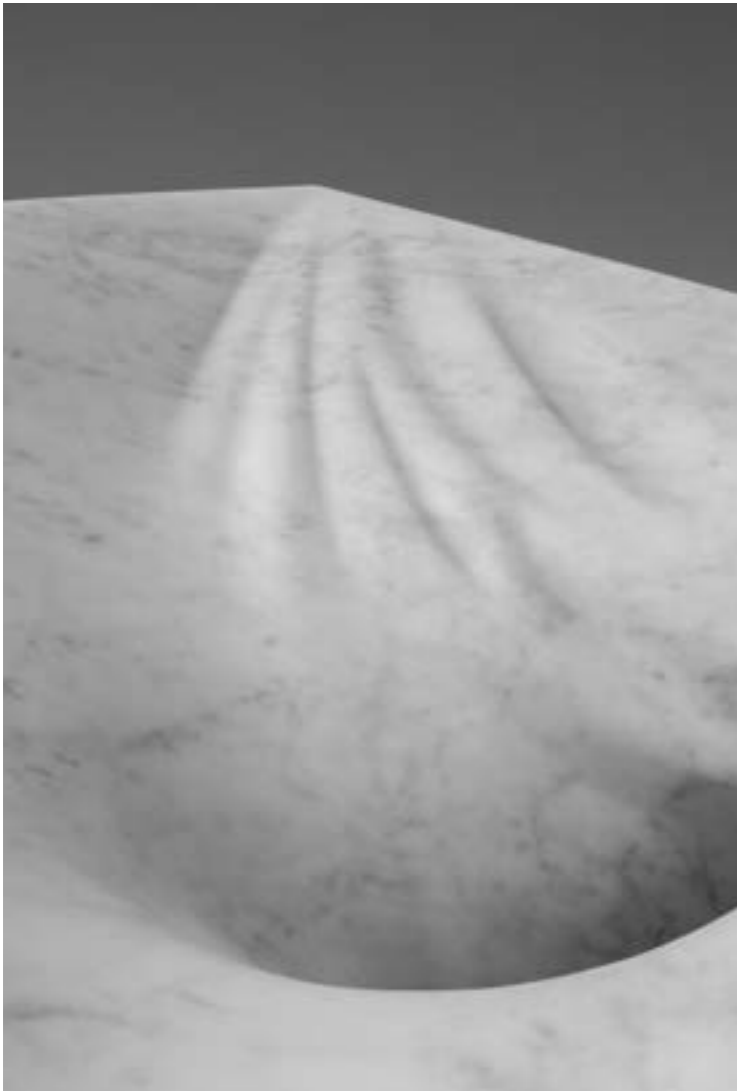

Triptica, 2023
Marmo Bianco di Carrara
White Carrara Marble
315 x 196 x 240 cm

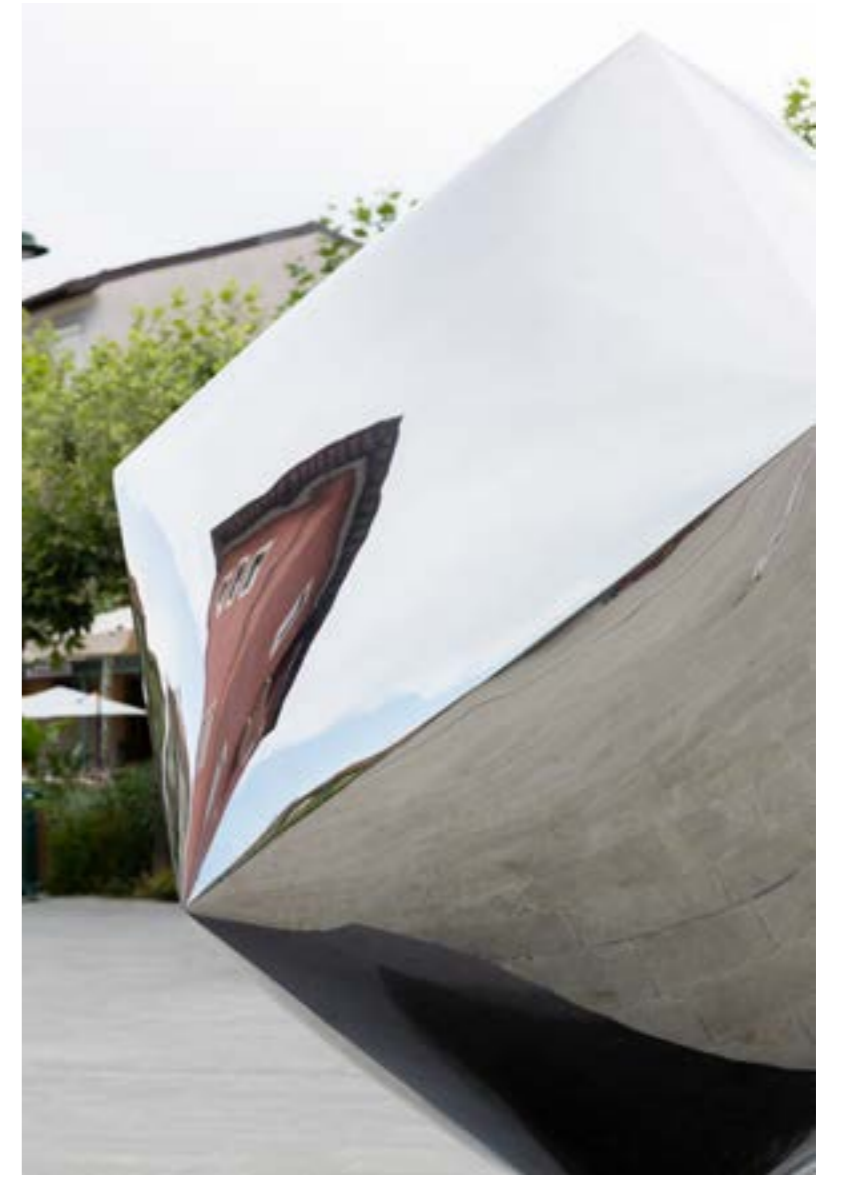

Expansión Geométrica II, 2021
Aciao Inox
Stainless Steel
296 x 230 x 208 cm
Ed. 1/3

Ritmica VII, 2022
Bronzo
276 x 195 x 165 cm
P/A

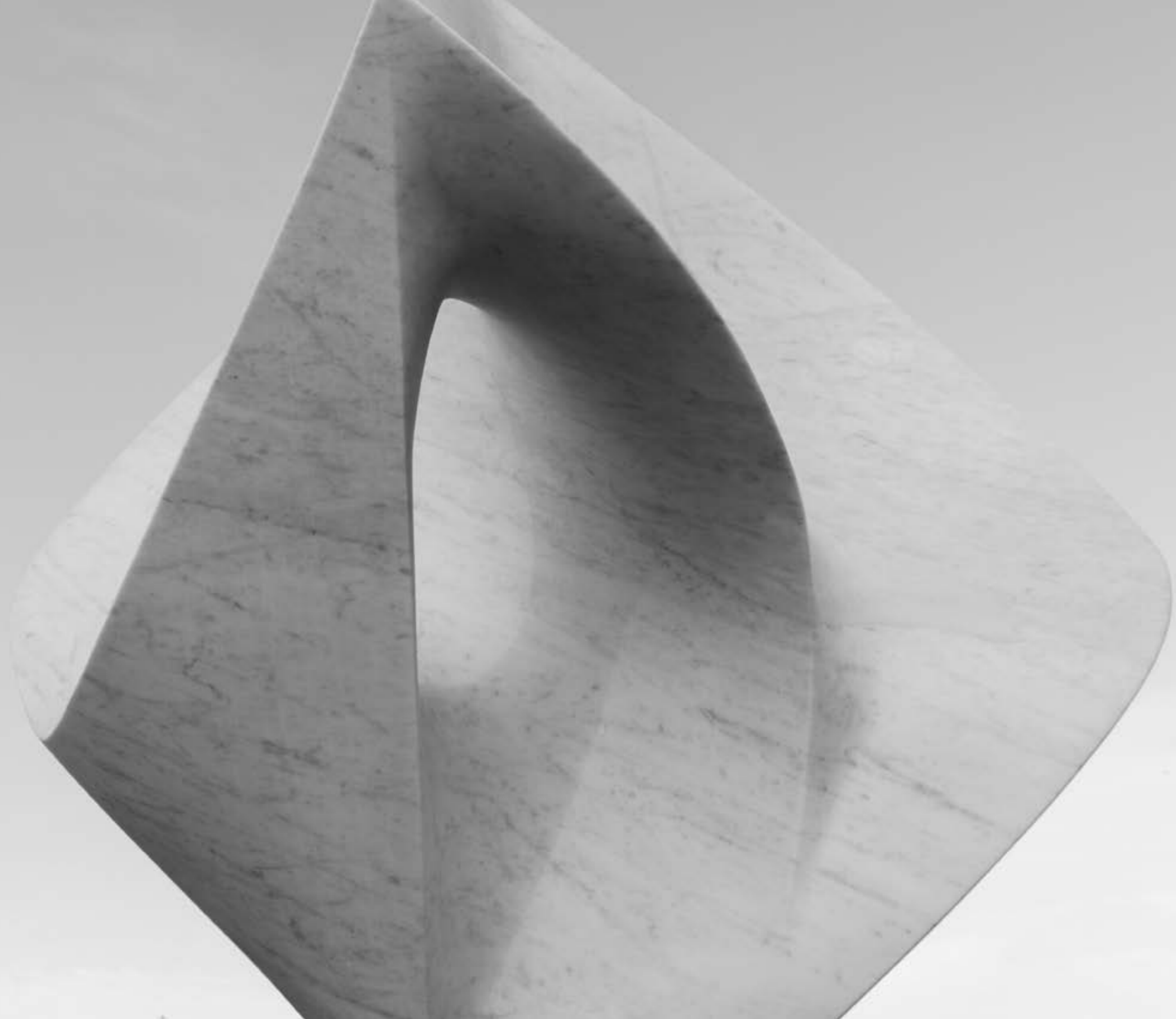

Cono Geométrico, 2022
Marmo Bianco di Carrara
White Carrara Marble
306 x 175 x 205 cm

Dual II, 2022
Marmo Bianco di Carrara
White Carrara Marble
247 x 155 x 170 cm

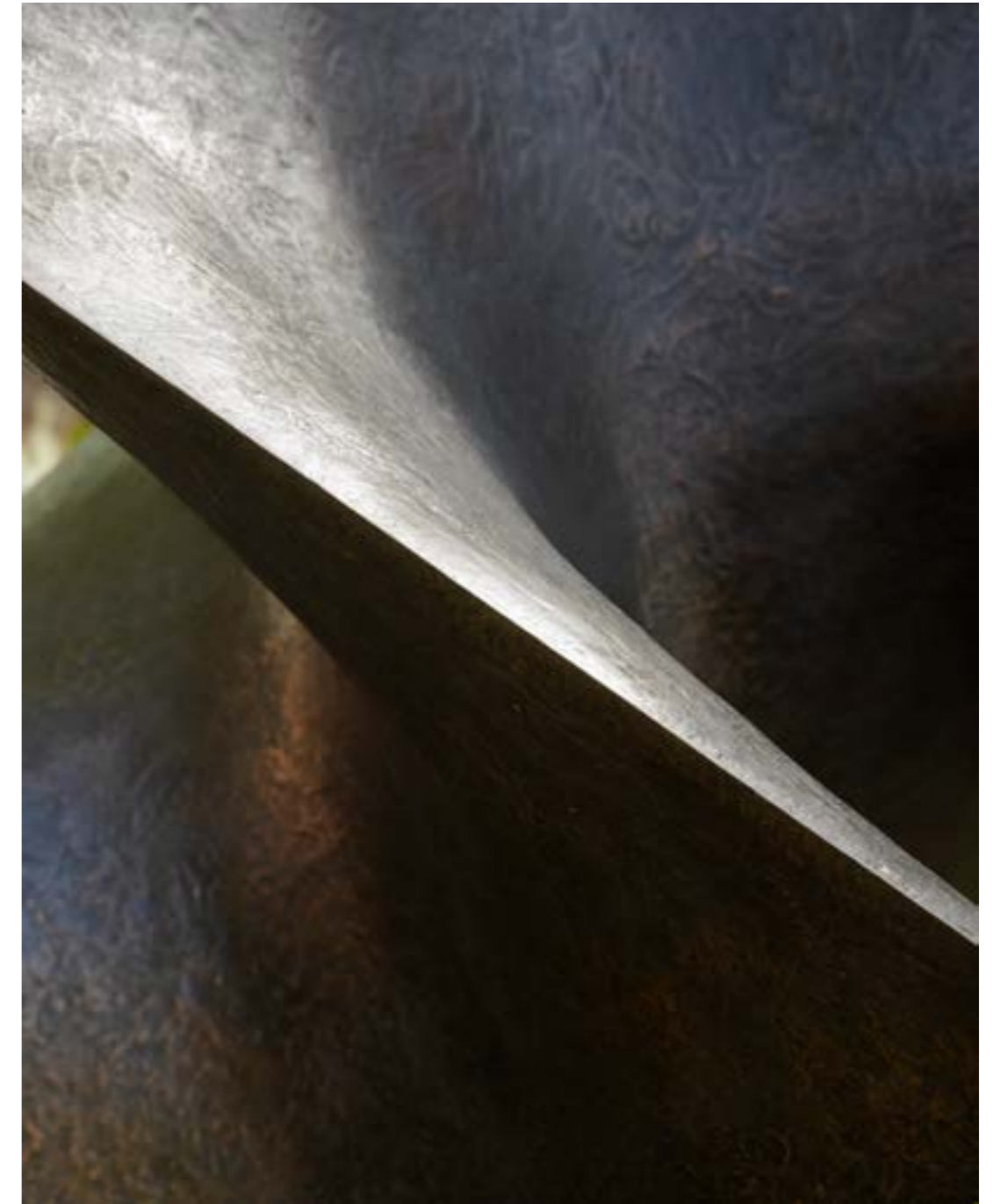

Ritmica II, 2019
Bronzo
Bronze
225 x 139 x 161 cm
Ed. 2/3

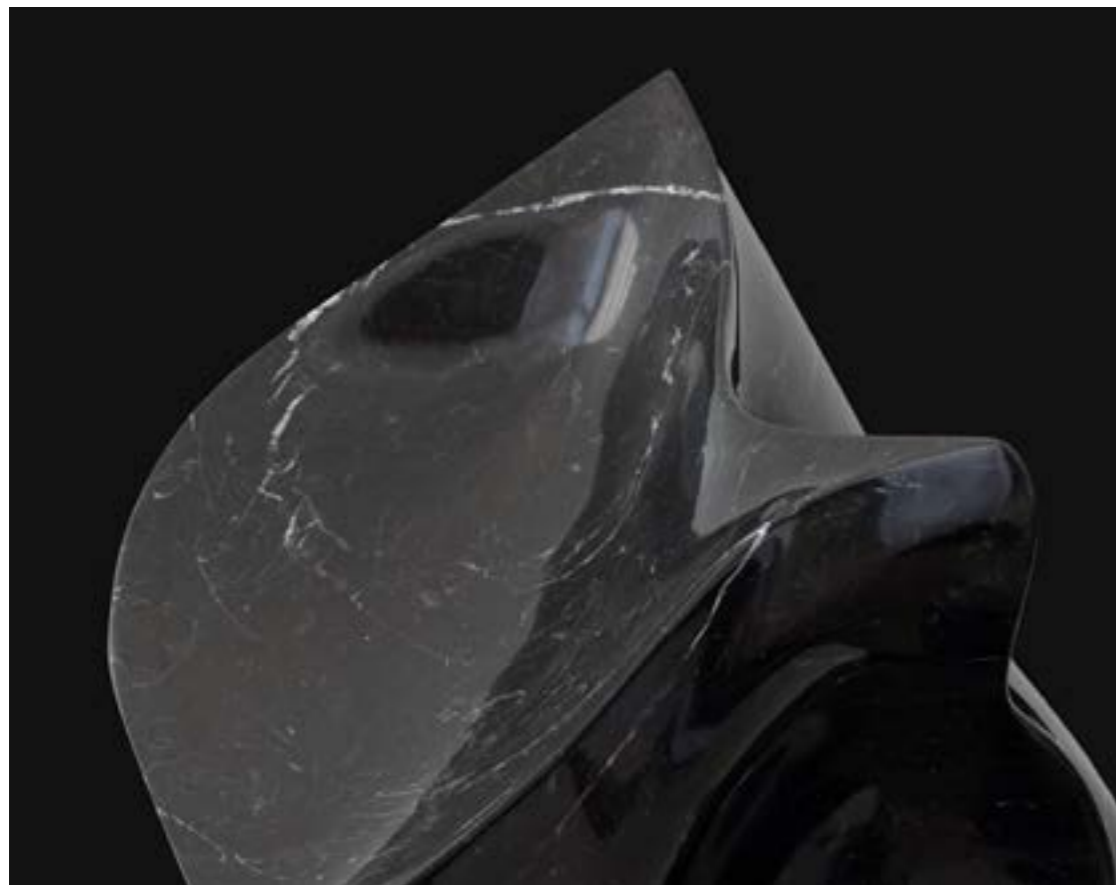
Enlace Geométrico, 2022
Marmo Bianco di Carrara
White Carrara Marble
225 x 119 x 145 cm

OPERE IN
GALLERIA

WORKS
IN THE GALLERY

Geometria Circolare, 2022
Marmo Nero Marquina
Black Marquina Marble
176 x 54 x 62 cm

Hipercúbicus IV, 2022
Marmo Bianco Statuario di Carrara
Statuario White Carrara Marble
193 x 71 x 82 cm

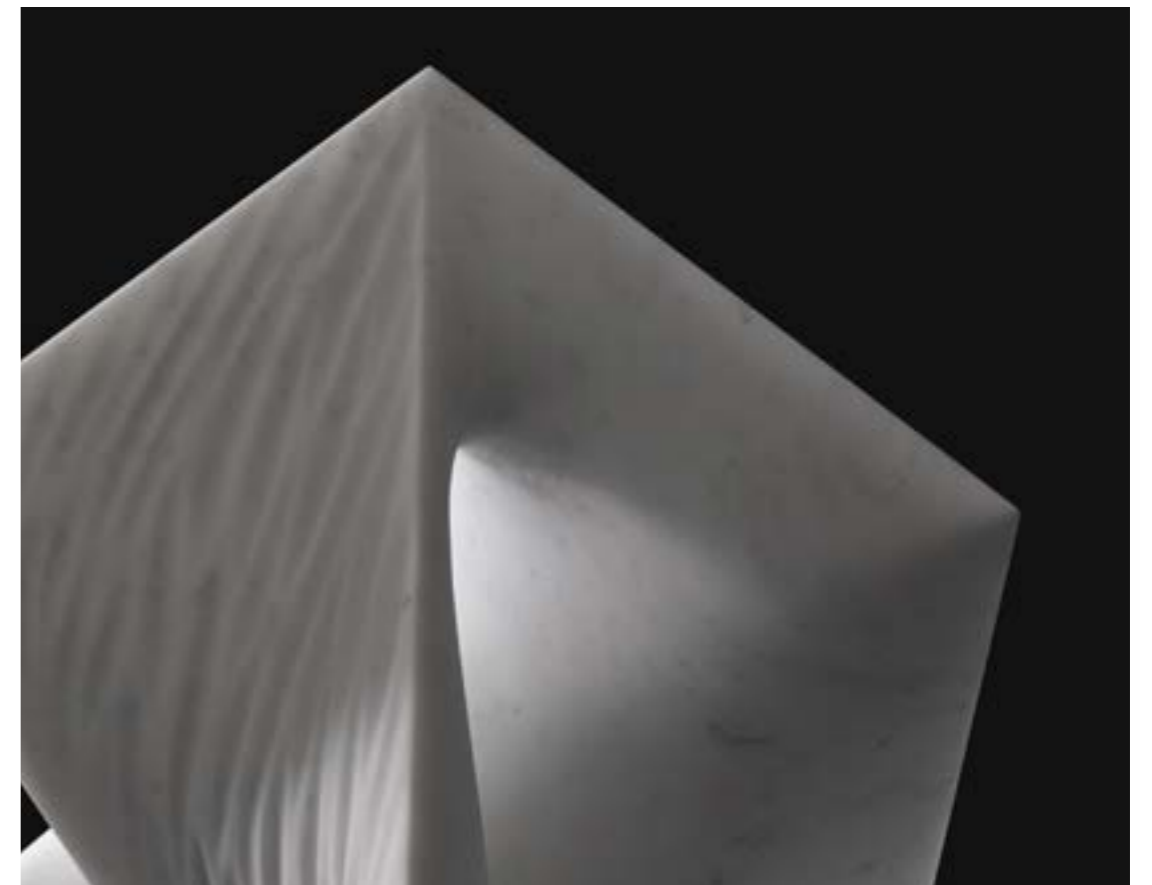
Ritmica IX, 2022
Marmo Bianco Statuario di Carrara
Statuario White Carrara Marble
177 x 59 x 53 cm

Expansión Geométrica II, 2022
Marmo Bianco Statuario di Carrara
Statuario White Carrara Marble
200 x 88 x 77 cm

Movimiento III, 2022
Marmo Bianco Statuario di Carrara
Statuario White Carrara Marble
177 x 69 x 57 cm

Fiore IV, 2022
Marmo Bianco Statuario di Carrara
Statuario White Carrara Marble
169 x 58 x 42 cm

Expansión Geométrica II, 2023
Acciaio inossidabile
Stainless steel
187 x 73 x 73 cm
A.E.

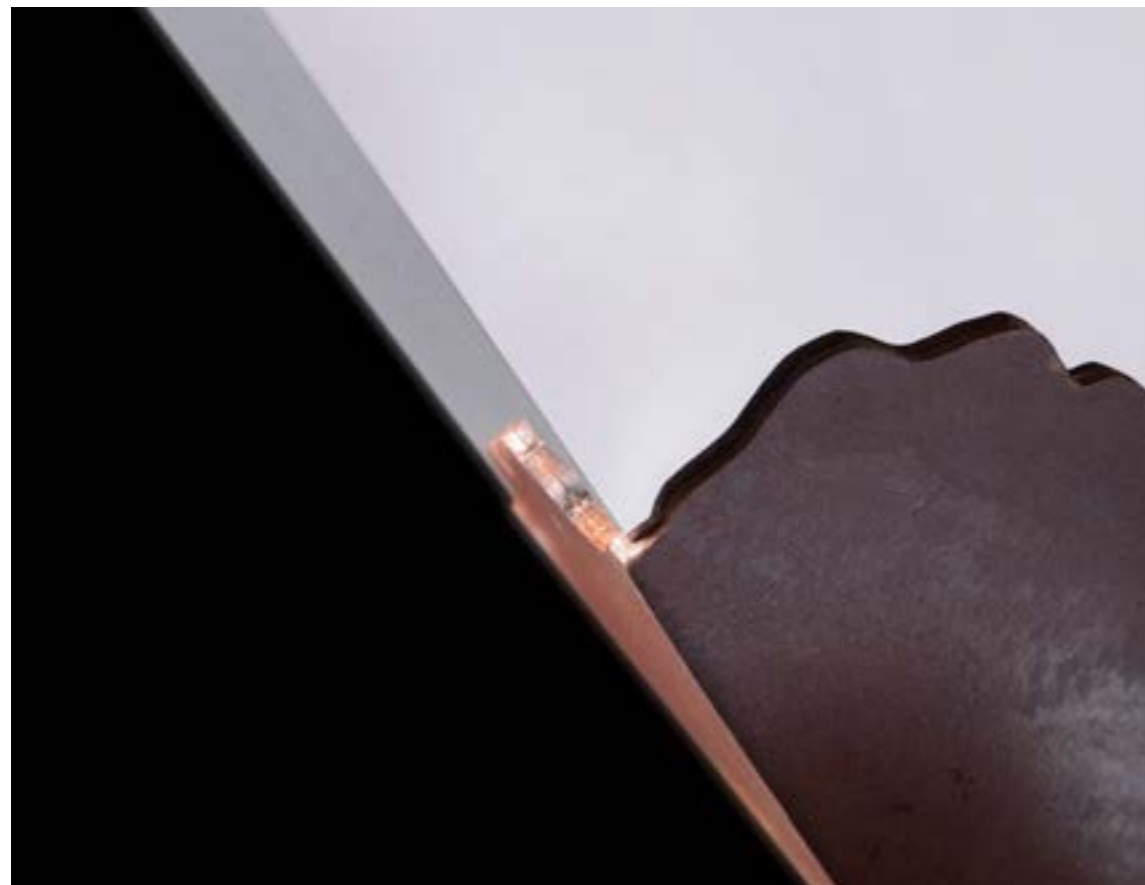

Dual II, 2022
Marmo Bianco Statuario di Carrara
Statuario White Carrara Marble
183 x 70x 70,5 cm

Enlace Geométrico, 2022
Marmo Nero Marquina
Black Marquina Marble
169 x 48 x 58 cm

Pyramidal, 2021
Acciaio Inox e Acciaio Corten
Stainless Steel and Corten Steel
203 x 84.5 x 98 cm

Entrambi, 2022
Marmo Bianco di Carrara
White Carrara Marble
176 x 65 x 53 cm

Còsmica, 2021
Acciao Inox
Stainless Steel
215 x 94 x 78 cm
Ed. 3/3

EntreCubos II, 2022
Marmo Bianco di Carrara
White Carrara Marble
188 x 68 x 80 cm

Expansión Geométrica II, 2023
Acciao Inox
Stainless Steel
41.8 x 28 x 24 cm

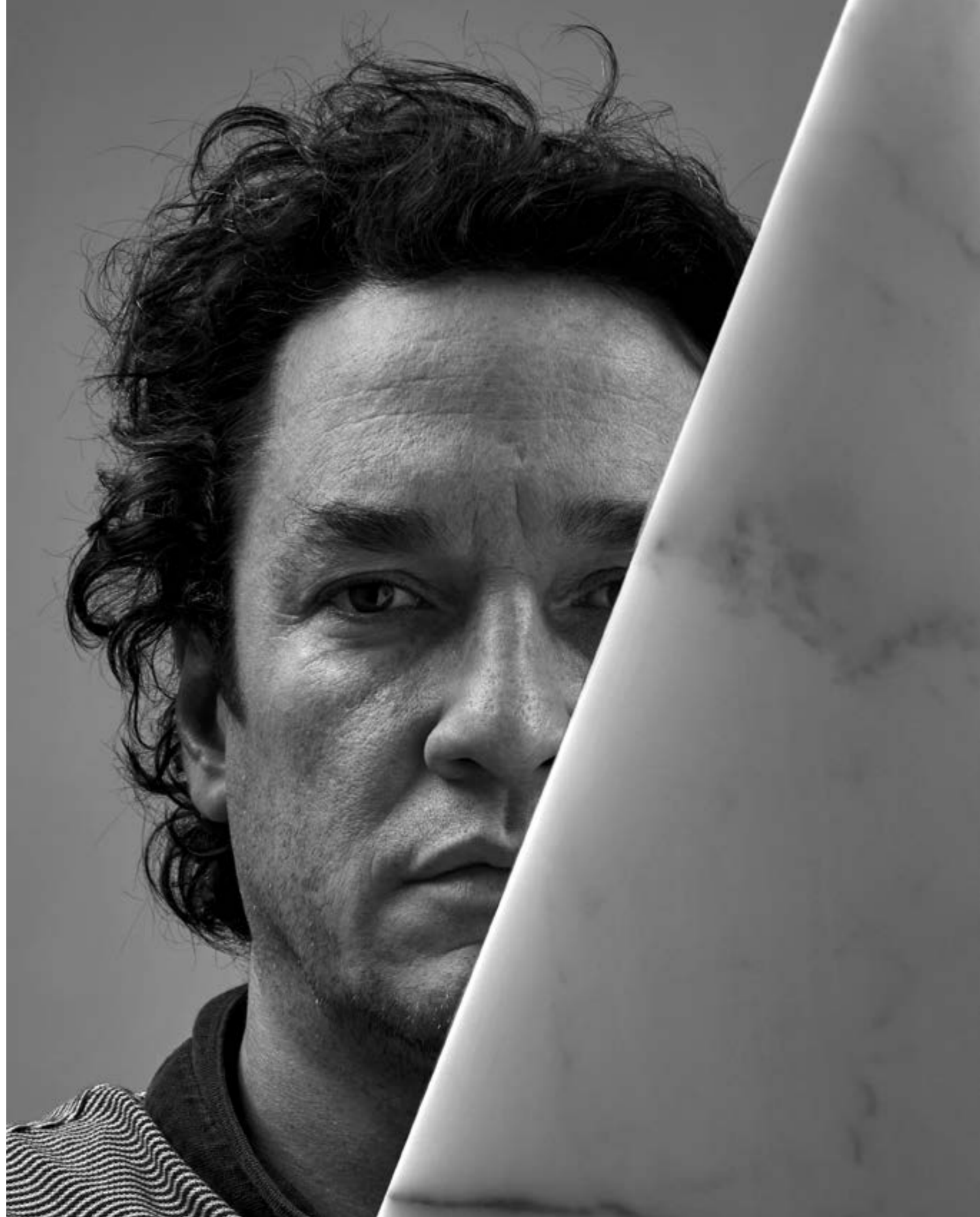
**DENTRO
LA GALLERIA**

INSIDE
THE GALLERY

BIOGRAPHY

"My work seeks a striking harmony between each line, bringing meaning, value and logic to dreams. They are creations that blend with the subtle air and dance, from beginning to end, while enjoying the changes in each movement. The challenge is to achieve that the hardness and heaviness of the materials while a touch of delicacy and transparency, for the sculpture to become light and for geometry to float in space like a provocation of the infinite, like cosmic energy".

Gustavo Vélez's passion for sculpture started at an early age. Since he was a child, Gustavo was certain of what destiny had for him: Art. After finishing high school, which he alternated between sculpture studies at the Institute of Fine Arts and the Eladio Velez School in his hometown of Medellín, he decided to travel to Florence (Italy) as an existential choice. He attended the Lorenzo de Medici Academy in Florence and concluded his training in the workshops of Pietrasanta (Italy), a place he has visited for over 20 years and where his sculpture studio is currently located.

Gustavo Vélez's work has been presented in Asia for over a decade. Exhibitions, participation in art fairs, as well as the installation of sculptures in public and private collections in China, Japan, Korea, the United Arab Emirates and Singapore speak on the stretch of his broad career in this continent.

In Japan, he has exhibited in galleries in Tokyo, Utsunomiya, Iwaki and Yokohama. Gustavo has been a promoter of cultural exchange with artists from Japan and Korea for several years now. For this reason, in 2008 he was invited to the exhibition on the occasion of the centenary of bilateral relations between Japan and Colombia.

One of his monumental sculptures (Flying, Korean White Marble) is part of the Art Valley Sculpture Park collection in Seoul, Korea.

In China, Vélez has exhibited in renowned museums such as the Museum of the Imperial City of Zhengzhou and has monumental sculptures placed in cities like Shenzhen and Nanjing, among others. Also, there are several monumental sculptures making part of important art collections.

His works have also been exhibited in Fairs, Galleries and Museums in France, Italy and Spain.

In Italy, he has already established a solid trajectory as an artist present in Pietrasanta, a city in Tuscany, where he arrived in 1996 and where he creates most of his marble and bronze works.

In 2013, he was chosen for the solo sculpture exhibition that takes place

BIOGRAFIA

“Il mio lavoro cerca una sorprendente armonia tra ogni linea, portando significato, valore e logica ai sogni. Sono creazioni che si fondono con l’aria sottile e danzano, dall’inizio alla fine, godendo dei cambiamenti in ogni movimento. La sfida consiste nella capacità di mantenere la durezza e la pesantezza dei materiali, ma anche un tocco di delicatezza e trasparenza, affinché la scultura diventi leggera e la geometria fluttui nello spazio come una provocazione dell’infinito, come un’energia cosmica”.

La passione di Gustavo Vélez per la scultura è iniziata in tenera età. Fin da bambino, Gustavo era certo di ciò che il destino aveva in serbo per lui: l’arte. Dopo aver terminato le scuole superiori, alternando gli studi di scultura presso l’Istituto di Belle Arti e la Scuola Eladio Vélez nella sua città natale, Medellín, l’artista ha deciso di recarsi a Firenze (Italia) come scelta esistenziale. Ha frequentato l’Accademia Lorenzo de Medici di Firenze e ha concluso la sua formazione nei laboratori di Pietrasanta (Italia), un luogo che frequenta da oltre 20 anni e dove attualmente si trova il suo studio di scultura. Il lavoro di Gustavo Vélez è stato presentato in Asia per oltre un decennio. Mostre, partecipazioni a fiere d’arte e installazioni di sculture in collezioni pubbliche e private in Cina, Giappone, Corea, Emirati Arabi Uniti e Singapore, testimoniano la sua ampia carriera in questo continente.

In Giappone ha esposto in gallerie di Tokyo, Utsunomiya, Iwaki e Yokohama. Da diversi anni Gustavo è promotore di scambi culturali con artisti giapponesi e coreani. Per questo motivo, nel 2008 è stato invitato alla mostra in occasione del centenario delle relazioni bilaterali tra Giappone e Colombia.

Una delle sue sculture monumentali (Flying, marmo bianco coreano) fa parte della collezione dell’Art Valley Sculpture Park di Seoul, in Corea. In Cina, Vélez ha esposto in musei rinomati come il Museo della Città Imperiale di Zhengzhou e ha realizzato sculture monumentali in città come Shenzhen e Nanjing, tra le altre. Inoltre, diverse sculture monumentali fanno parte di importanti collezioni d’arte.

Le sue opere sono state esposte anche in fiere, gallerie e musei in Francia, Italia e Spagna. In Italia, ha già stabilito una solida carriera come artista presente a Pietrasanta, città della Toscana, dove è arrivato nel 1996 e dove realizza la maggior parte delle sue opere in marmo e bronzo.

Nel 2013 è stato scelto per la personale di scultura che si svolge in questa cittadina italiana, patria di scultori e artisti di fama mondiale come Igor

in this Italian town, home of worldwide renown sculptors and artists like Igor Mitoraj, Giuliano Vangi, Novello Finotti, Giò Pomodoro, Fernando Botero, Manolo Valdez, among others. The Piazza del Duomo and the Chiesa di Sant'Agostino received Gustavo's sculptures in bronze, steel and marble that were up to seven meters high and eight tons in weight.

In July 2015, he was invited, together with sculptors Igor Mitoraj and Fernando Botero, to the "Homo Faber" exhibition, in which Vélez participated with monumental works that embellished the Parco della Versiliana during the warm Italian summer.

His works have been exhibited in solo shows at museums such as the Marino Marini in Pistoia, Italy and the Bernard Boesch in La Baule, France. His works are also part of the permanent collection of the Museo dei Bozzetti in Pietrasanta, Italy. During this summer his sculpture “Núcleo” will be appreciated in the iconic “Marina di Pietrasanta” as part of the event “Omaggio agli Artigiani”, this initiative is held by the Comune di Pietrasanta.

Also, he will have a solo exhibition organized by Oblong Contemporary Art Gallery in Forte dei Marmi. “Essere Geometrico” includes 8 monumental sculptures in representative places like Piazza del Fortino Lorena, Via Carducci, Lungomare, Piazza Kurz, among others. The small and medium format art pieces are exhibited at the Gallery.

Currently, he is preparing a monumental exhibition for an important art venue in Switzerland: Bad Ragaz and also for Vaduz, the capital city of Liechtenstein.

In the American continent, he has participated in fairs and exhibitions in the United States, Ecuador, Mexico, Venezuela, Panama, Colombia and Peru. In 2011 and 2012, his sculptures could be admired in the Archaeological and Contemporary Museum of Guayaquil, the Museum of Modern Art of Cuenca and the Museum of Modern Art of Quito, in Ecuador. As well as in the Museum of Art of Tolima (Colombia).

The maquette of his work "Hipercúbicos" which is part of the permanent collection of the Museo Dei Bozzetti in Pietrasanta, was showcased in the "How a Sculpture is Born" exhibition, at the Museum of Fine Arts in Montgomery, Alabama (USA).

His inclination towards monumentality and an invitation to exhibit in his native country, led him to create the exhibition "Gustavo Vélez Cartagena de Indias" inaugurated in December 2015, with 17 monumental sculptures, mostly made by the artist in Italy, and 30 medium format works. The exhibition was open for three months in the main squares of the Historical Center and museums such as the Museum of Modern Art of Cartagena, the Historical Museum and the Museum of Fortifications, becoming the largest exhibition of monumental sculpture ever seen in the city.

In the past few years, he has had solo shows around some of the most important cities in Latin America. Additionally, he's been included in a variety of public art projects one including a four-meter high sculpture in the corporate office of Apple technology company located in San Diego, California.

During October 2022 and April 2023 he had a group of monumental sculptures that were exhibited in the Dominican Republic in emblematic sites that are a World Heritage by the UNESCO, as well as in the Museum of Modern Art of Santo Domingo and the iconic cultural spot of Altos de Chavón at Casa de Campo.

Mitoraj, Luciano Vanji, Novello Finotti, Gio Pomodoro, Fernando Botero, Manolo Valdez, tra gli altri. Con questa mostra Gustavo è diventato il più giovane artista a intervenire nell'emblematica Piazza del Duomo e nella Chiesa di Sant'Agostino con sculture in bronzo, acciaio e marmo alte fino a sette metri e pesanti otto tonnellate. Nel luglio 2015 è stato invitato, insieme ai due grandi Maestri Igor Mitoraj e Fernando Botero, alla mostra “Homo Faber”, alla quale Vélez ha partecipato con opere monumentali che hanno impreziosito il Parco della Versiliana durante la calda estate italiana.

Le sue opere sono state esposte in musei come il Marino Marini di Pistoia e il Bernard Boesch di La Baule con mostre personali. Alcune delle sue opere fanno parte della collezione permanente del Museo dei Bozzetti di Pietrasanta, in Italia. Durante questa estate la sua scultura “Núcleo” sarà apprezzata nell'iconica Marina di Pietrasanta nell'ambito dell'evento “Omaggio agli Artigiani”, organizzato dal Comune di Pietrasanta.

Inoltre, terrà una mostra personale organizzata da Oblong Contemporary Art Gallery a Forte dei Marmi. “Essere Geometrico” comprende otto sculture monumentali disposte in luoghi rappresentativi come Piazza Garibaldi - dove è situato il Fortino Lorena - Via Carducci, Lungomare, Piazza Kurz, per citarne alcuni. Le opere di piccolo e medio formato sono esposte presso la galleria.

Attualmente sta preparando una mostra monumentale per un importante centro dell'arte in Svizzera, il Bad Ragaz, e per Vaduz, capitale del Liechtenstein.

Nel continente americano, ha partecipato a fiere e mostre negli Stati Uniti, in Ecuador, Messico, Venezuela, Panama, Colombia e Perù. Nel 2011 e nel 2012, le sue sculture hanno potuto essere ammirate nel Museo Archeologico e Contemporaneo di Guayaquil, nel Museo d'Arte Moderna di Cuenca e nel Museo d'Arte Moderna di Quito, in Ecuador, come pure nel Museo d'Arte di Tolima (Colombia).

La sua opera “Hipercúbicos”, che fa parte della collezione permanente del Museo Dei Bozzetti di Pietrasanta, è stata esposta nella mostra “How a Sculpture is Born”, presso il Museum of Fine Arts di Montgomery, Alabama (USA).

La sua inclinazione verso la monumentality e l'invito a esporre nel suo paese natale, lo hanno portato a creare la personale “Gustavo Vélez Cartagena de Indias” inaugurata nel dicembre 2015, con 17 sculture monumentali, per lo più realizzate dall'artista in Italia, e 30 opere di medio formato. L'esposizione è rimasta aperta per tre mesi nelle principali piazze del Centro Storico e in musei come il Museo d'Arte Moderna di Cartagena, il Museo Storico e il Museo delle Fortificazioni, divenendo la più grande esposizione di scultura monumentale mai vista in città.

Negli ultimi anni ha tenuto mostre personali in alcune delle più importanti città americane. Inoltre, è stato incluso in una serie di progetti di arte pubblica, tra cui una scultura alta quattro metri nella sede della società tecnologica Apple a San Diego, in California.

Tra l'ottobre 2022 e l'aprile 2023 ha realizzato un gruppo di sculture monumentali che sono state esposte nella Repubblica Dominicana in siti emblematici dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, oltre che nel Museo d'Arte Moderna di Santo Domingo e nell'iconico luogo culturale di Altos de Chavón a Casa de Campo.

Auctions

Over the past five years premier auction houses Sotheby's and Phillips have included Vélez's sculptures for Latin American art auctions in New York and his works have been successfully auctioned.

Awards

In 2013, Vélez received the "Order to the Great Knight," distinction granted by the Congress of the Republic of Colombia and in April 2014 he was awarded the "Order of Democracy Simon Bolivar" in the grade of Official Cross, for his achievements as a sculptor and the worthy representation he has made for Colombian art abroad. He has also been honored with the "Golden Star of Antioquia Culture" and the "Order of Merit don Juan del Corral" Gold Degree for his contributions to culture and the visual arts. The most recent recognition made in his artistic career is the "Medal of Educational and Cultural Merit Porfirio Barba Jacob" Gold Category awarded by the Mayor's Office of Medellin, Colombia.

Selection of works in Collections

Gustavo Vélez's works are part of collections around the world at notable locations like the Hiki Hospital in Utsunomiya and the Akasaka Palace Building in Tokyo, Japan; the Raffles Hotel in Shenzhen and the Ritz Carlton in Nanjing, China; the Museum of Contemporary Art in Guayaquil (Ecuador), Casa de Campo (Dominican Republic), Art Valley (Seoul, Korea); Dei Bozzetti Museum (Pietrasanta, Italy), the Trump Ocean Club in Panama City, the BHD Bank and The Museum of Modern Art in Dominican Republic and the Apple headquarters in San Diego (California, USA), among others. In Colombia, his sculptures can be seen at Universidad Pontificia Bolivariana, the Sabaneta Metro Station and the Santo Domingo MetroCable Station in Medellín, in the main parks of municipalities such as Bello and Fredonia, as well as in the Tolima Governor's Office and the Tolima Art Museum in Ibagué.

Aste

Negli ultimi cinque anni le principali case d'asta Sotheby's e Phillips hanno incluso le sculture di Vélez nelle aste di arte americana a New York e le sue opere sono state aggiudicate con successo.

Premi

Nel 2013, Vélez ha ricevuto L'“Ordine del Grande Cavaliere”, onorificenza concessa dal Congresso della Repubblica di Colombia; nell'aprile 2014 è stato insignito con il grado di Cavaliere Ufficiale dell'“Ordine della Democrazia Simon Bolivar”, per i suoi risultati come scultore e per la degna rappresentazione dell'arte colombiana all'estero. È stato inoltre decorato con la Stella d'oro della cultura di Antioquia» e con il grado d'oro dell'“Ordine del merito Don Juan del Corral” per il suo contributo alla cultura e alle arti visive. L'ultimo riconoscimento ottenuto nella sua carriera artistica è la “Medaglia al Merito Educazionale e Culturale Porfirio Barba Jacob” Categoria Oro, conferita dall'Ufficio del Sindaco di Medellín, Colombia.

Selezione di opere in collezioni

Le opere di Gustavo Vélez fanno parte di collezioni in tutto il mondo, in luoghi importanti come l'Hiki Hospital di Utsunomiya e l'Akasaka Palace Building di Tokyo, Giappone; il Raffles Hotel di Shenzhen e il Ritz Carlton di Nanchino, Cina; il Museo d'Arte Contemporanea di Guayaquil (Ecuador), Casa de Campo (Repubblica Dominicana), Art Valley (Seoul, Corea); il Museo Dei Bozzetti (Pietrasanta, Italia), il Trump Ocean Club di Panama City, la BHD Bank e il Museo d'Arte Moderna della Repubblica Dominicana e la sede della Apple a San Diego (California, USA), tra gli altri. In Colombia, le sue sculture sono visibili presso l'Universidad Pontificia Bolivariana, la stazione della metropolitana di Sabaneta e la stazione della MetroCable di Santo Domingo a Medellín, nei parchi principali di comuni come Bello e Fredonia, nonché nell'Ufficio del Governatore di Tolima e nel Museo d'Arte di Tolima a Ibagué.

