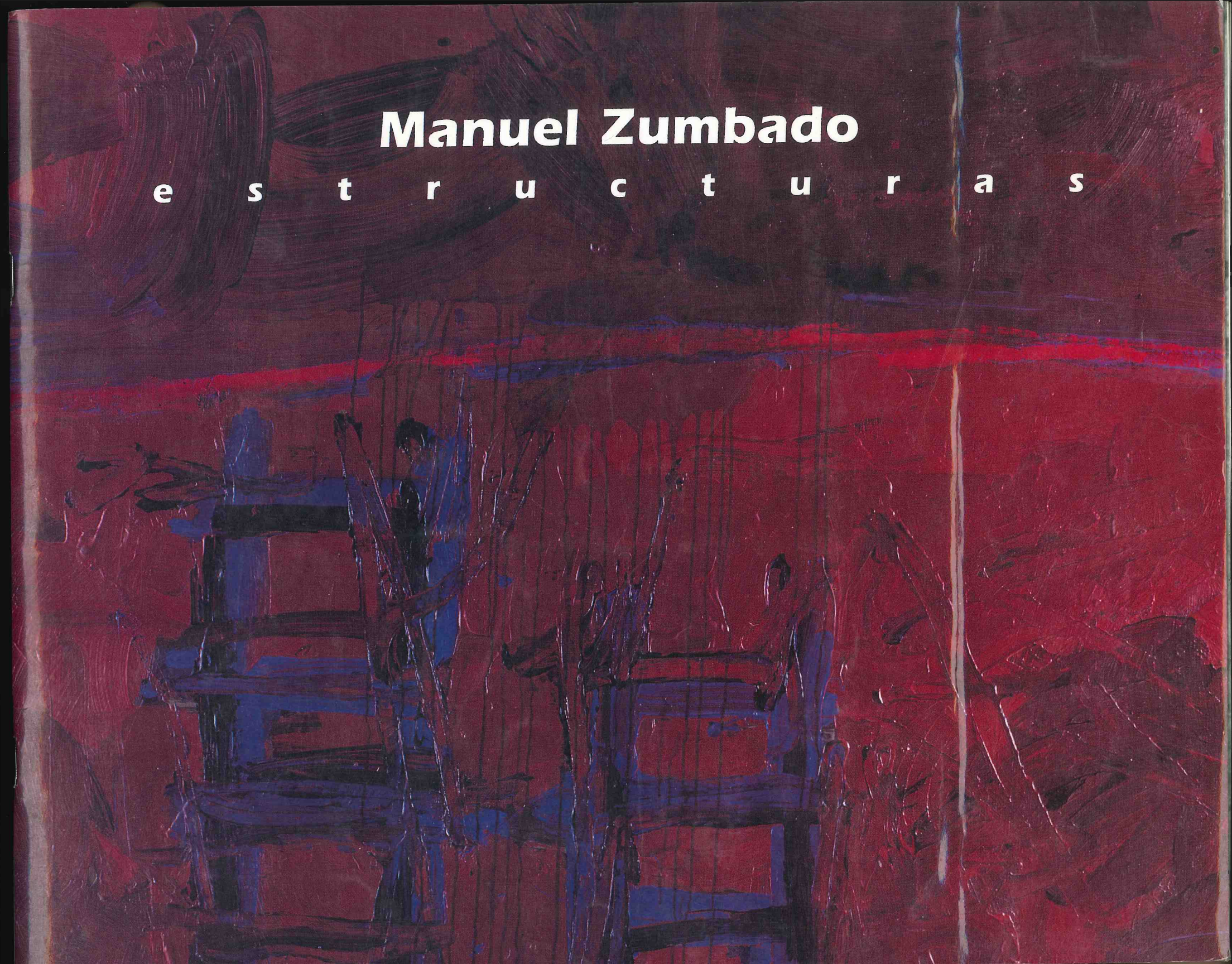
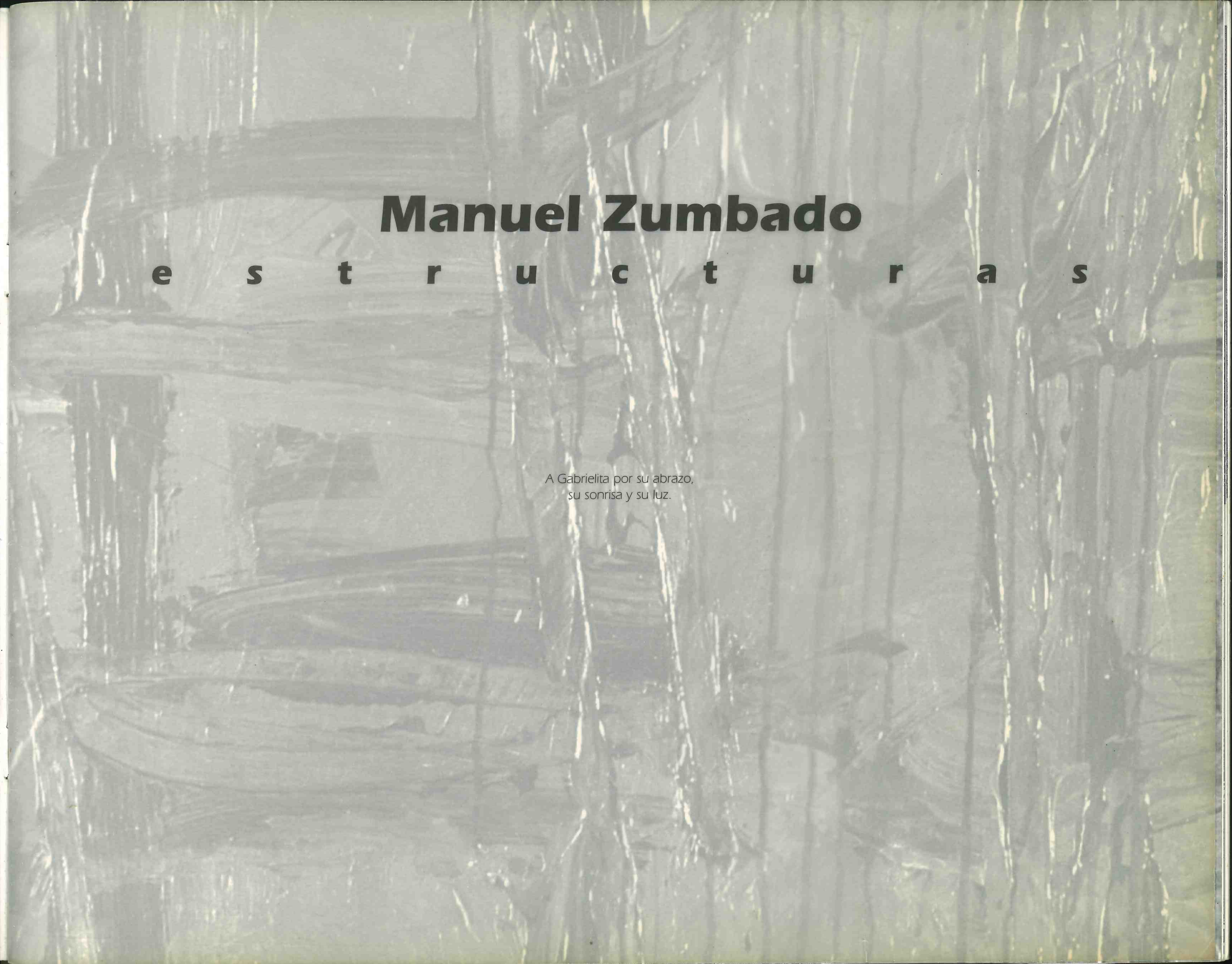

Manuel Zumbado

e s t r u c t u r a s

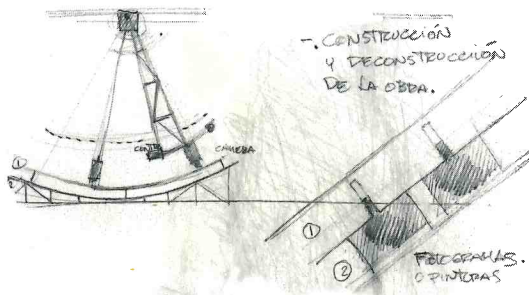

Manuel Zumbado

e s t r u c t u r a s

A Gabrielita por su abrazo,
su sonrisa y su luz.

Zumbado frequently combines video and installation work with his paintings as part of his desire to involve, incite and engage the viewer.

Zumbado frecuentemente combina video e instalación con su pintura, todo es parte de su deseo de incitar, involucrar y comprometer al espectador.

Kathleen McCloud

Pasatiempo. December 20, 1996

"En Manuel Zumbado conviven varios artistas. Al creador de videos y al video-instalador los encontramos tras un arduo recorrido por las laderas del conceptualismo. El diseñador gráfico emerge a la sombra de la comunicación masiva y sus métodos. El pintor es otro y todos ellos".

"Several artists coexist in Manuel Zumbado. We may find the creator of videos and the video-installer after travelling through the arduous tracks of conceptualism. The graphic artist rises from the ledges of mass communication and its methods. The painter is someone else and all of them"

Klaus Steinmetz

Crítico de Arte

I followed the development of his art. I think he is one of the most promising artist of his country.

He seguido de cerca el desarrollo de su obra y pienso que él es uno de los más prometedores artistas de su país.

Dr Norbert Nobis

Sub-Director - Sprengel Museum Hannover

Aproximaciones al trabajo artístico reciente de Manuel Zumbado.

Manuel Zumbado ha desarrollado junto a su pintura agresiva y convulsa, enraizada en la gestualidad y cargada de superficies de densos impastos, una forma contemporánea de expresión recurriendo al uso de la instalación.

Esta nueva forma expresiva se originó en 1991 con su exposición en la Galería Enrique Echandi en la que se incluyó un video como parte de una instalación relacionada con la guerra centroamericana. Paz en Centroamérica viajó a Alemania junto con el grupo de obras seleccionadas para la exposición Kunst aus Costa Rica, die expressionistischen Tendenzen, curada por el Museo Sprengel de la ciudad de Hannover.

Paz en Centroamérica invitaba al espectador mediante el recurso de una silla vacía a dialogar con el video en blanco y negro que transmitía un monitor de televisión acunado en el colorido regazo de una típica hamaca centroamericana. El video mostraba escenas de la guerra intercaladas con la mirada fija de un ojo desorbitado, invadido por gestos furiosos trazados sobre la doliente pupila de un testigo impotente.

En 1992 el Instituto Goethe acogió un nuevo proyecto de Zumbado bajo el título de Diálogos. Zumbado enfatizaba la idea de la contradicción entre lo que se dice y lo que en realidad se hace con respecto a los problemas ecológicos y a la protección de la naturaleza en nuestro país. La idea de la mirada testigo, la actitud política y la revelación del contenido del discurso continúan los derroteros de Paz en Centroamérica.

En el año 1993 Zumbado recibió el Premio Aquileo J. Echeverría por la exposición realizada en las salas del Banco Central, muestra que combinaba pintura e instalación. Atrapados y Paraiso fueron los trabajos de video instalación presentados en esta ocasión. La iconografía de esta exposición estaba dominada por la presencia del animal, metáfora de la avaricia, violencia, agresividad y lucha por el poder que domina a los seres humanos. Atrapados juega con el concepto de prisión y confinamiento utilizando las imágenes de un perro cautivo, encerrado en el fondo de unos estañones metálicos, constreñido a los límites espaciales de la pantalla en donde la imagen aparece sujeta a un ritmo seriado que transforma el tormento en una acción sin fin.

Paraiso consistía en una serie de diapositivas proyectadas intermitentemente sobre tres paredes adyacentes que reconstruían la vida en un criadero de cerdos, reproduciendo todos los estadios desde lechón, recién amamantado hasta el adulto camino al matadero. Paraiso comenta con acidez las vidas programadas de muchos hombres en las sociedades modernas.

El interés de Zumbado por las video-instalaciones nace de una cierta desazón con lo pictórico y de la admiración que profesa por ciertos trabajos de artistas contemporáneos como Bruce Nauman, Wolf Vostell, Naum June Paik y el venezolano José Antonio Hernández Díez. Videos, imágenes lecturas, viajes, exposiciones, discusiones y una permanente actitud de renovación alimentan también en Manuel ese nuevo caudal de producción.

En mayo de 1994, Zumbado asistió a la Quinta Bienal de la Habana, y participa con una instalación impactante en la que varios cerdos, esculpidos de forma burda y lacerada, mientras cuelgan del techo dejan caer su "sangre" sobre monitores de televisión en un goteo sin fin. Esta desoladora y crítica visión de la sociedad, estaba acompañada de una serie de pinturas que repetían el concepto en las paredes del espacio en el que se habían colocado los elementos tridimensionales. Esta misma instalación se presentó en San José un año después en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo; en esta oportunidad los objetos se presentaron sin las pinturas que les habían acompañado en su primera versión.

En 1996, la galería Meredith Kelly, Latin American Fine Art, en Santa Fe, Estados Unidos de Norte América, presentó una exposición de Manuel Zumbado que incluía pinturas de estructuras dislocadas y una instalación con el nombre de La Contradicción. En esta ocasión, Zumbado construyó un puente con materiales endeble de desecho, estructura arquitectónica que sirvió de metáfora de la organización de la sociedad, de las construcciones, sistemas y estructuras del hombre civilizado y de las formas en que los hombres percibimos esas "construcciones humanas".

El tamaño descomunal de la estructura, en relación con el espacio de la galería, la convertía en un elemento ajeno, en una intrusión dentro del espacio de exhibición; de esta forma Zumbado afirmaba su concepto del poder y dimensión desproporcionada de las instituciones sociales en la civilización occidental.

Dos monitores colocados en los extremos de la estructura-puente, transmitían la imagen de un ojo testigo que miraba sin pestañear en un final del puente y en su opuesto, una boca balbuceante prefería incesantes sonidos incomprensibles. Ambos recursos recordaban las imágenes de Diálogo (Instituto Goethe, 1992) y expandían el concepto enriqueciendo las posibilidades interpretativas dentro de un nuevo contexto.

Esta obra particular de Zumbado puede asociarse con la de ciertos escultores contemporáneos que se orientan hacia un tipo de escultura que el profesor Irving Sandler denomina "escultura arquitectónica" en su libro Art of the Postmodern Era, (Harper Collins, 1996). Me refiero a la escultura basada en estructuras de carácter "arquitectónico" de artistas como Siah Armajani con obras del tipo de Bridge Over a Nice Triangle Tree del año 1970 o la serie de finales de 1980 The Art of Bridge Making. Ambas producciones poseen rasgos de similitud con las "construcciones" de Zumbado porque se fundamentan en el manejo de estructuras y también enfatizan la presencia de lo vernáculo en su "carpintería". Así mismo es posible encontrar afinidad entre la obra de Manuel y trabajos como los realizados por Ian Hamilton Finlay para Inter Artes et Natura (1988) con sus estructuras que van de la primitiva rusticidad de la rama al pulimento de la herramienta resumiendo de al gún modo la historia de la técnica humana. También las estructuras invasoras de Nat Gooden presentadas en 1990 en Matt's Gallery en Londres, de alguna manera se vinculan con las ideas de Manuel Zumbado. Particular afinidad existe en el concepto y la realización con instalaciones como las de Tadashi Kawamata en la Ann Juda Gallery de Londres en 1990, en donde las estructuras asociadas a las ideas de demolición y renovación destacaban.

Los puentes de Zumbado nos remiten a las ideas del vínculo, de los caminos que enlazan y comunican, del potencial de la estructura como apoyo y soporte que sustenta y de la posibilidad de salvar obstáculos. Esto tanto en lo social como en lo individual, en lo político y en lo ideológico.

Sin embargo, la frágil condición de estos endeble puentes, nos habla de lo inútil de las estructuras de la cultura occidental. Esta doble condición, reflejada en la unión de concepto, materiales y ejecución evade la posibilidad de lecturas unilaterales y se abre al pesimismo de igual manera que deja entreabierto la opción del optimismo, remitiéndonos también a la esperanza y a las ideas positivas con respecto a los raídos sistemas y empolvadas estructuras del mundo occidental.

Esto es particularmente cierto en la instalación realizada en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneos (octubre de 1996) bajo la denominación de Los ojos del Señor velan sobre este hogar. En esta oportunidad, la relación espacial entre el "puente" y el espacio en que se construye subraya el sentido de la estructura que conduce al vacío al concluir de manera abrupta en un abismo. ... la estructura misma se quiebra en la mitad de su extensión y en el espacio abierto bajo la hoquedad de la ruptura encontramos un monitor que exhibe las imágenes de un grupo de trabajadores que construyen un puente nuevo con materiales prefabricados. ¿Esperanza o incertidumbre? ¿Desesperanza u optimismo? La posibilidad de construir nuevas estructuras sólidas y seguras o la de repetir sistemas preparados de antemano conducen al lector a una ineludible participación personal. Esta característica impregna la obra de una fértil libertad de participación y acción individual. ¿Podrá el ser humano levantar el

espacio de reflexión que posibilitará quizás en el futuro la construcción de una actitud crítica que faculte al hombre para ser un arquitecto responsable del futuro que heredará a sus hijos?

Existe una dimensión de la historia y del tiempo en los puentes que no se agota en las desvencijadas estructuras o en lo precario de los materiales reutilizados sino que está presente mediante el contraste entre lo viejo de la construcción y la técnica contemporánea en el monitor que transmite el video con los hombres que construyen con técnicas actualizadas; aquí se polarizan presente y pasado en el contraste de las imágenes, los materiales y la presencia física de los objetos.

La colisión entre pasado y presente, entre las estructuras primarias y el monitor, trae consigo el choque entre dos repertorios culturales, entre dos esferas de la técnica y entre dos mundos diferentes en donde presente y pasado se intercalan.

Lo histórico puede también inferirse de la tensión entre lo inerte y lo móvil que se intensifica mediante la movilidad y el cambio de las imágenes filmadas frente a la inmóvil presencia física de las estructuras quebradas.

Este mismo año 1996 Zumbado presenta en el Museo de Arte Costarricense El Puente, una video instalación en la que una cámara registra la imagen de una estructura de puente pintada en la pared del frente, a medida que el espectador se acerca a la obra termina por cruzar el radio de acción de la cámara y ocupa el lugar de la estructura en la pantalla del monitor. El ingenioso recurso plantea al espectador su relación particular con la estructura que desplazó, su responsabilidad frente a ella y de manera más sutil su relación con la estructura de sí mismo que sustituye al puente en el monitor. Sencilla, polivalente y directa El Puente expande el nivel de interpretaciones del trabajo de Zumbado a otras dimensiones.

En 1997 Manuel Zumbado continúa la progresión de sus ideas tanto en pintura como en instalación, expone como artista invitado con ocasión del centenario del Teatro Nacional y realiza una instalación en la sede del Instituto Goethe en San José.

Las obras en pintura en las que Zumbado continúa con su discurso sobre las estructuras nos muestran la permanencia y el cambio. Permanencia en la presencia del tema de las estructuras y cambio en las calidades y condición de las superficies pictóricas. Ahora el tema convulso y conmocionado de la caída de las estructuras se escapa de la imagen propiamente dicha y saltando más allá de sus límites de imagen, invade frenético todo el campo pictórico para extenderse por todo su ámbito llevando el caos y la conmoción a todos los rincones del lienzo.

Estas pinturas cada vez menos figurativas no necesitan de una representación de estructuras para comunicar ese fardo de ideas que se arremolinan en la fuerza tormentosa de sus recias y desgarradoras pinceladas y en los fuertes empastes que se aglomeran en las superficies. La restricción de la paleta y la atmósfera creada concentran la acción en el punto de quiebre, que se extiende veloz a todas las áreas de la superficie pictórica sembrando el desorden; la caída es un hecho que atestiguamos en medio de la violencia que nos agrede desde las superficies pintadas.

Las referencias a la situación inmediata que provocaron las primeras reflexiones de Zumbado adquieren ahora una dimensión "universal" al abstraer y generalizar la idea sin la necesidad de referentes temporales y se convierten en motivo que faculta el pensar esta problemática desde el interior de la historia de las sociedades humanas.

Para Zumbado la historia tiene una especie de carácter cíclico pues el hombre puede avanzar o retroceder en su desarrollo y su quehacer como hacedor de la historia va a determinar en que dirección se desarrollen los acontecimientos.

Esta idea se convierte en parte importante de la instalación Intervenciones que Zumbado plantea utilizando una cámara instalada en un péndulo que permite al espectador participar en el movimiento de una imagen humana que ante sus ojos se desplazará a diferentes velocidades dirigiéndose hacia adelante o retrocediendo según el momento en la pantalla del monitor.

Para lograr este efecto Zumbado ha utilizado ideas que en el siglo pasado explorara el famoso fotógrafo investigador de la locomoción Edward Muybridge, quien trató de reconstruir el movimiento a partir de imágenes inmóviles con aparatos como el "Phenakistoscope" o "zoetrope" basado en el giro rotativo de cilindros o discos con imágenes en secuencia logradas con la fotografía seriada y programada. De esta manera Muybridge lograba reproducir la ilusión del movimiento mediante la "demostración en síntesis del análisis del movimiento como se da en la realidad".

Mediante este recurso Zumbado logra crear en su instalación la ilusión del movimiento de un ser humano que se desplaza sobre unas estructuras con diferentes velocidades y en diferentes sentidos; en esta forma construye las imágenes que le permiten la metáfora visual del quehacer del hombre frente a la historia de la humanidad. Discute así la relación del ser humano con los diferentes tipos de estructuras: sociales, ideológicas, políticas, que él construye al ir edificando su historia.

La instalación Intervenciones se acompaña de bocetos y se extiende hasta envolver la edificación misma, el espectador josefino mirará con asombro como Manuel Zumbado se apropia del edificio del Instituto Goethe en una "acción artística" similar a las de Christo e interviene el marco arquitectónico del edificio con una de sus desvencijadas estructuras. El "puente" de Zumbado se prolongará desde la fachada del edificio que alberga la institución hasta las escaleras de ingreso proyectándose hacia el exterior e incorporando el paisaje urbano a la obra.

Experiencias artísticas de esta dimensión son excepcionales en el medio costarricense y la colaboración que ofrece el Instituto Goethe es realmente imponderable. La apertura del Instituto se convierte en una prueba del genuino interés que tiene en promover arte experimental serio que enriquece nuestra experiencia social de lo artístico.

La génesis de las ideas de Manuel Zumbado contempla su reflexión sobre las obras de video instaladores como Klaus vom Bruch, Olaf Metzel y Dieter Kiessling cuyas obras han sido incluidas en destacadas exposiciones como Metropolis en Berlín (1991) y en libros importantes sobre el tema como Video Skulpture Retrospektiv und Aktuell 1963-89, publicado por Dumont en la ciudad de Colonia en Alemania.

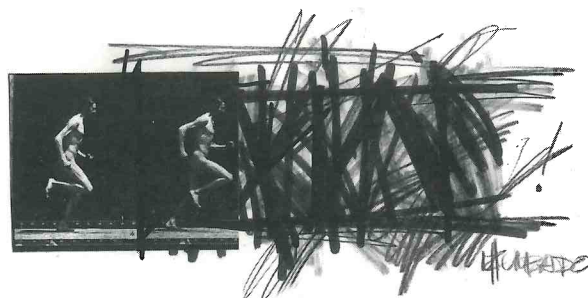
El trabajo reciente de Manuel Zumbado se nos ofrece fuerte y directo, casi brutal, agresivo e inteligente y nos muestra a un artista que busca la expresión por diferentes medios siempre tratando de encontrar maneras de comunicar sus inquietudes y de expresar sus verdades y vivencias del presente a través de una mirada consciente del paso del hombre a lo largo de la historia.

"Sobre el puente" 147 cms x 130 cms, acrílico sobre tela, 1997

"Desencuentro" 160 cms x 147 cms, acrílico sobre tela, 1997

"Zumbado, al igual que muchos de sus contemporáneos, se encuentra comprometido con el examen y crítica de la sociedad y la conducta de sus semejantes. Su crítica, al contrario de la que hace Carlos Capelán, es de un tono más general. Sus inquietudes tienen que ver con motivos filosóficos, aunque en el fondo de su obra permanece un mensaje de inconformismo social. Un llamado y una búsqueda hacia las posibles soluciones para algunos de los problemas de la sociedad".

"Zumbado, like many of his contemporaries, is involved in examining and criticizing humans and their behavior. His criticisms, unlike Carlos Capelan's, are of a more general nature. His questions are philosophical, though underlying the work is a message of social dissatisfaction and a pleading and searching for some solutions to society's problems".

Stuart Ashman

Director Museum of Fine Arts Santa Fe, New Mexico U.S.A.
Art Nexus N-22, 1996

There is intense physicality and sense of urgency in Zumbado's attempt to build bridges between humanity and nature, between nations, and between art historical mechanisms that are always on the verge of being broken and forgotten, or repaired and rebirthed by new phases of artistic myth-making.

Hay una intensidad física y un sentido de la exhortación en el intento de Manuel Zumbado por construir puentes entre la humanidad y la naturaleza, entre las naciones y entre los mecanismos de la historia del arte que están siempre al borde de ser destruidos y olvidados o reparados e imbuidos de nueva vida para generar así nuevas fases en la construcción de mitos artísticos.

Diane Armitage

THE magazine. june 1996 U.S.A.

Notes on Manuel Zumbado's video installations.

Together with an aggressive, energetic and convulse painting based on gesture and heavily condensed surfaces, Manuel Zumbado has incorporated installation and video as important vehicles of his artistic expression.

In 1991 he presented an installation at the Enrique Echandi Gallery which included a video based on his meditations concerning war in Central America. PAZ EN CENTROAMERICA (Peace in Central America) was also included within the group of works of Costa Rican artists selected by the Museum in Hannover, Germany for an exhibition which stayed for more than a year in this country visiting several other museums.

PAZ EN CENTROAMERICA established a dialogue between the spectator, invited to get involved, by the presence of an empty chair facing a monitor cuddled in the lap of a colorful Central American hammock, broadcasting scenes of war combined with the astonished stare of the artist, his restlessness and fury projected by the gestural marks traced over the aching eyes of an impotent witness.

In 1992, DIALOGOS (Dialogs) at the GOETHE INSTITUTE in San José, consisted of an overall installation which emphasized the idea of the contradiction between what is said and what we actually see with regard to ecological problems and the protection of Nature in Costa Rica. The dichotomy established between these two different sides of the same problem was the dominating idea. Two monitors facing each other staged the contrast offered by these two dissimilar attitudes. The concept of the staring witness, the political position and the revealing content follow the attitude of PAZ EN CENTROAMERICA.

In 1993 Zumbado was awarded the Aquileo J. Echeverría, distinction given by the Ministry of Culture to the best exhibition of the year; on this occasion Manuel Zumbado presented an exhibition which included painting and installation at the galleries of The Central Bank Museums.

ATRAPADOS (Trapped) played with the idea of imprisonment through the images of a captive dog, secluded at the bottom of some drums within the boundaries of monitors which played the video at serial timing transforming the torment in an endless action.

The animals in ATRAPADOS had a close relationship to the images on the painted surfaces; a visual metaphor of human greed, violence and aggressiveness.

PARAISO (Paradise) was part of this same show and consisted of a series of slides projected on three adjacent walls staging life within a pigpen from sucking newborns to ready for the butcher. PARAISO bitterly comments on the programmed lives of many men in our modern societies.

Zumbado's growing interest for video installation is born out of a certain dissatisfaction the artist has developed concerning painting and its possibilities of expression. It has also sprung out of his fondness with the work of certain contemporary artists such as Bruce Nauman, Wolf Vostell, Naum June Paik and the Venezuelan José Antonio Díez. Videos, images, books, exhibitions, discussions and a permanent attitude towards renovation nourish his new form of expression.

On May 1994, Zumbado attended the Fifth Biennial in Havana, Cuba, where he staged a butchery like scene in which roughly carved wooden pigs hooked on the ceiling, "dripped" blood into video monitors placed under the slabs. Powerful and despairing this critical view of society was completed by paintings on the surrounding walls dominated by butchery like images.

A year later, in 1995 the same installation was presented at the Museo de Arte y Diseño Contemporáneo in San José as part of a collective show featuring participation of Costa Rican artists in different biennials celebrated in the last two years. This time the paintings where not part of the installation, the sculptures alone with the monitors conveyed the artist's idea to the spectator.

It is in 1996 that the Meredith Kelly - Latin American Fine Art Gallery in Santa Fe - held a show which included paintings and an installation named LA CONTRADICCION (The Contradiction). On this occasion Zumbado built a feeble bridge - architectural structure - strong metaphor for the organization of society and our perception of its structures. The enormous size of the bridge became an intrusion inside the space where it stands emphasizing the power and oversized proportion of institutional entities in western societies.

This particular work of the artist can easily be associated with the art of certain contemporary sculptors who are heading towards a type of sculpture conceptualized and named under the label "architectural sculpture" by professor Irving Sandler in his book *Art of the Postmodern Era*, published by Harper Collins in 1994.

This type of sculpture spins around the idea of the building of structures strongly linked with architecture. It is represented by artists like Siah Armajani in works such as *Bridge Over a Nice Triangle Tree* (1970) or *The Art of Bridge Making* (1980). Both Zumbado's and Armajani's structures share similarities since they have been based on the concept of "construction of architectural structures" as a metaphor of man's progress and both use the vernacular in the very process and means of its making.

We can also relate Zumbado's sculptural work to that of British artist Ian Hamilton Finley, particularly to the work shown as part of the *Inter Arts et Natura* (1988) in which bridge-like structures transform the primitive branch into the well polished beam, and in doing so, both review the history of human technology.

We can also relate Zumbado's work with Nat Gooden's invasive structures exhibited in 1990 at Mat's Gallery in London. On the other hand there is a particular affinity in concept as well as form with the installation work of Tadashi Kawamata, exhibited at the Ann Juda Gallery in London in 1990, this installation placed a particular emphasis on structures closely associated to the ideas of demolition and renovation and it "invaded" the gallery's internal space as well as the outside of the building, projecting itself to the street.

Zumbado's bridges obviously address the concept of links; connecting roads, leading ways, whether social, individual, political or ideological. In CONTRADICCION two monitors on both ends of the structure present an all-seeing eye and a non stopping mouth babbling incomprehensible sounds, these images remind us of the ideas in DIALOGOS (1992) expanding the concept to enrich its possibilities of interpretation within this new context.

The frail condition of the bridge speaks of Zumbado's worries about the quality and usefulness of structures of all sorts in western civilization, at the same time it opens to optimistic as well as pessimistic reactions concerning the idea of worn out systems and structures in our culture.

LOS OJOS DEL SEÑOR SOBRE ESTE HOGAR (The eye of the Lord watches over this home) (October 1997) is Manuel Zumbado's more recent installation at the Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, this time the spatial relationship between the "bridge" and the space where it stands emphasizes the feeling of an structure which leads to emptiness by abruptly ending in an open abyss.

The structure itself is broken in the middle of its way and within the open space a monitor shows images of hard working men building a brand new ready made bridge. Hope or uncertainty,

despair or optimism; the possibility of building new solid structures or just constructing all ready prepared systems will lead the spectator to personal involvement and individual response thus impregnating Zumbado's work with the idea of freedom and individual participation. The work of art and the possibility of building a future where critical attitudes will help men to become the architects of their own lives.

There is a dimension which includes time and history in this bridge and it does not exhaust itself in the rickety structure or in the feeble conditions of materials. Time and the historical make themselves be felt in the contrast between the old which belongs to the structure and the contemporary, represented by the monitor showing the men working with modern technologies. Thus past and present, old and new meet in the contrasting images, materials and physical condition of the objects themselves.

The collision between past and present, primitive structures and monitor, brings about the clash of two cultural repertoires, the crash of two spheres of the technical; the bump between two different worlds where past and present constantly intertwine.

The historical dimension can also be inferred from the tension developed in the opposition between inertia and motion made evident by the instability of the changing image in the monitor against the physical forms of the broken structure.

This very same year 1996, Zumbado presents EL PUENTE (The bridge), a new video installation at the Museo de Arte Costarricense, this time a camera records the image of the structure of a bridge painted on the opposite wall, as the spectator approaches the camera's scope the structure is replaced in the screen by his very image.

This ingenious idea questions the viewer in relation to the structure now displaced and replaced by his own image, the spectators responsibility and link to the "bridge" becomes evident and it also questions the structure within the face that watches directly from the monitor.

Simple, rich, direct, EL PUENTE expands the possibilities for the interpretation of Zumbado's images.

In 1997, Manuel Zumbado continues the development of his ideas in painting as well as in installation. This year he shows paintings and installation simultaneously at the Joaquín García Monge Gallery (National Theater) and at the Goethe Institute in San José.

Zumbado's pictorial work carries on the images of bridge-like structures showing change and persistence at the same time. Permanence in the structures themselves and change in the quality and condition of the pictorial surfaces filled with the convulsive and agitated downfall of the collapsed structures; this feeling sensation goes beyond the very limits of the image itself and spreads all over the surfaces invading the whole frantic pictorial space and flooding its boundaries with chaos and disaster.

Zumbado's paintings are now much more abstract than ever before, in fact there is no need for any image to convey the roaring storm like energy which overflows with convulsive strokes giving way to a tempestuous explosion of ferocity that materializes on the canvases.

The deliberate restrictions in color and the resultant atmosphere focus the action in the breaking point, from there it furiously expands to the whole area creating chaos everywhere: The collapse becomes a fact we witness in the midst of the violence which haunts us from the painted surfaces.

In these paintings all reference to particular circumstances vanishes and Zumbado reaches a timeless dimension from which he questions humanity and its responsibility towards history, touching the very heart of human violence.

According to Zumbado's opinion history develops in cycles and humanity can move straightforward or backwards depending on the awareness and care present in a given span of human history, decisively man is responsible for the direction he gives to his own destiny.

In order to transmit this idea in his new installation he uses images and concepts that were explored in the past by Edward Muybridge, who tried to analyze 'movement' departing from still photographs in experimental work based on serial images photographed and then "reconstructing" the process of movement by means of a "Phenakistoscope" or "zoetrope" based on the rotation of cylinders or dishes with serial images obtained through programmed photography.

Following the example Zumbado accomplishes the illusion of motion through the demonstration of the synthetical analysis of movement photographed from life. Thanks to this device Zumbado creates in his installation an illusion of dynamism in the image of a man moving on top of a series of structures at different speeds and in different directions, through this process Zumbado constructs the images that comprise the visual metaphor of man's responsibility in history's development. Every type of structure, whether political, social, religious or ideological is built by man as he "constructs" the building of history.

INTERVENCIONES (Interventions) is accompanied by a series of drawings and it expands until it appropriates the building itself; the viewer will see with surprise how Zumbado "takes" the Goethe Institute building in an action similar to those of Christo. Zumbado's bridge prolongs itself from the building's front towards the street, incorporating itself to the urban landscape.

This type of artistic action is quite unusual in our country that is why the contribution of the Goethe Institute is certainly invaluable in helping the development of contemporary attitudes and ideas within the boundaries of our artistic "milieu", it proves the genuine interest of the institution of compromising with the artistic development of serious experimental contemporary art in the country.

This attitude contributes to foster social experience of the artistic through "public art".

Manuel Zumbado's art derives from the admiration and thinking originated around his knowledge of the production of artists like Klaus von Bruch, Olaf Metzel y Dieter Kiessling whose work has been included in important exhibitions like Metropolis celebrated in Berlin (1991). Serious important books on the subject like Video Sculpture Retrospektive und Aktuell (1963-1989) published in Köln, Germany by Dumont Publishers have also been a source of inspiration for the Costa Rican artist.

Strong, explicit, thoughtful, critical but poetic Manuel Zumbado's structures show the work of an inquiring artist full of vitality and strength continuously searching for new ways of expression and keeping the consistency of his critical attitude towards life and existence.

"En la tarde" 196 cms x 147 cms, acrílico sobre tela, 1997

"adentro" 185 cms x 147 cms, acrílico sobre tela, 1997

O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

"Sobre el horizonte" 300 cms x 147 cms, acrílico sobre tela, 1997

"Atardecer" 158 cms x 120 cms, acrílico sobre tela, 1997

"Encuentro" 170 cms x 140 cms, acrílico sobre tela, 1997

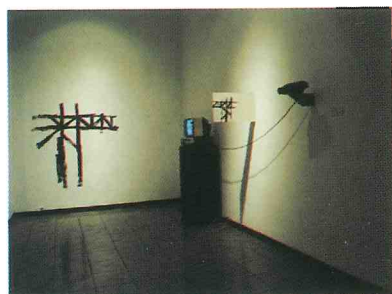
"Al cielo" 140 cms x 110 cms, acrílico sobre tela, 1997

1- "Intervención" Instalación, Instituto Goethe 1997 2- "Intervención" Instalación, Instituto Goethe 1997
3- "El Péndulo" Video Instalación, Instituto Goethe 1997 4- "El Péndulo" Video Instalación, Instituto Goethe 1997

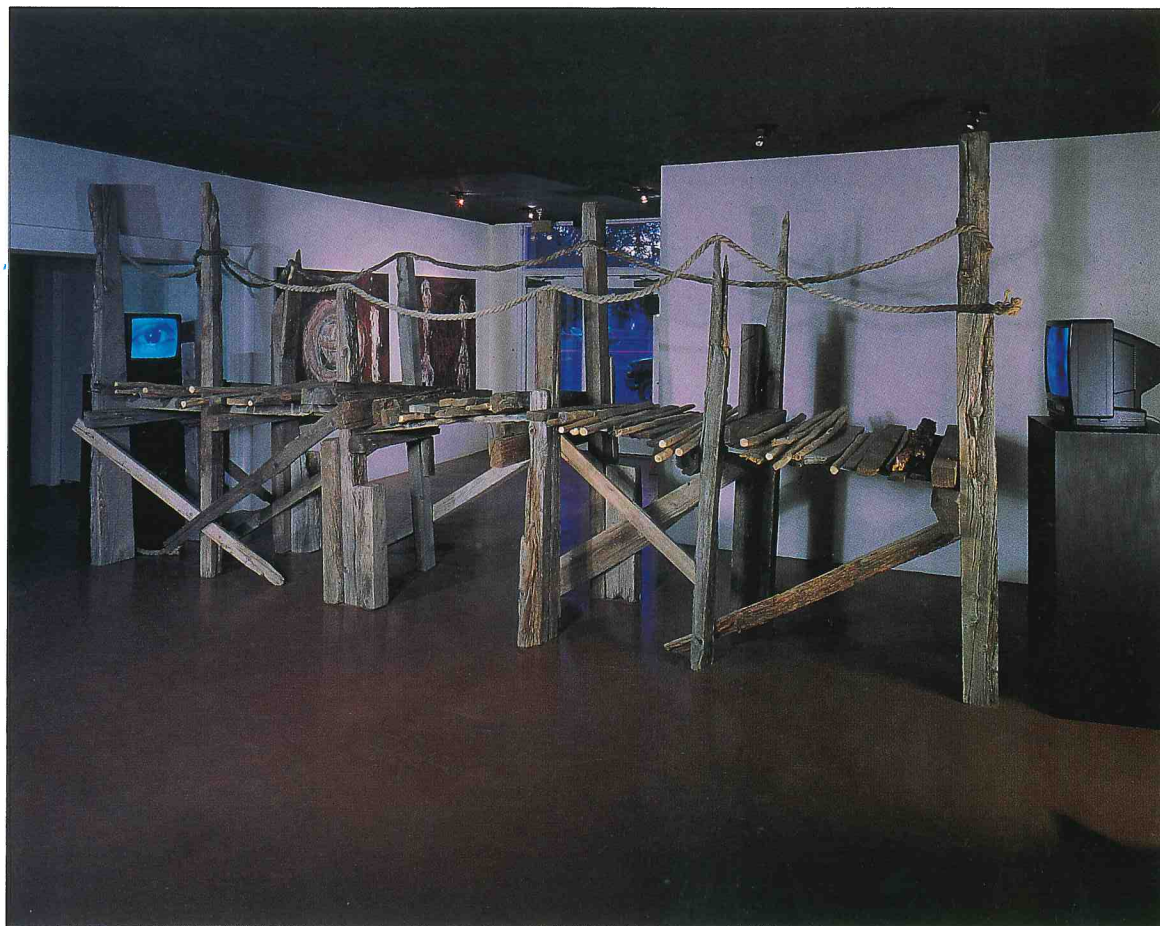
"Intervención" Instalación, Instituto Goethe San José, 1997

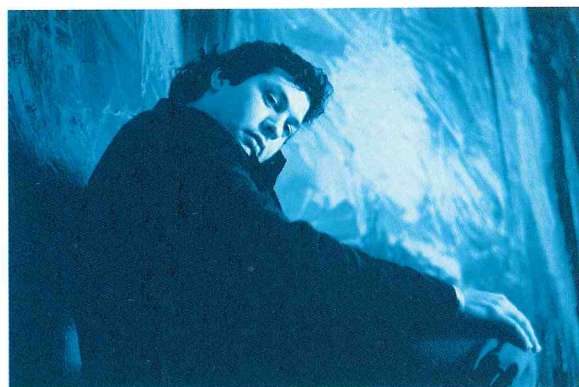
1- "El puente" Video Instalación, Museo de Arte Costarricense 1996

2- "Contradicción" Video Instalación, Meredith Kelly Gallery 1996

3-4- "Los ojos del señor velan sobre este hogar" Video Instalación, Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 1996

"Contradicción" video-instalación, Meredith Kelly Gallery, 1996

Manuel Zumbado | 964 San José

Tels: (506) 275 2710 - 275 5234. Fax : (506) 275 5958.

Mallas Zumbado San Rafael Abajo de Desamparados,
San José - Costa Rica

1992 Licenciado en Artes Plásticas, Universidad de C.R

1985-89 Escuela de Artes Plásticas, Universidad de C. R

1982-85 Escuela de Arquitectura, Universidad de C.R

1977-81 Conservatorio Castella

Exposiciones Individuales Solo show

1997 Meredith Kelly Gallery, New Mexico, U.S.A.

1997 Instituto Goethe , San Jose, Costa Rica

1997 Teatro Nacional , San Jose, Costa Rica

1996 Video Instalación Museo de Arte y Diseño, Costa Rica.

1996 "Estructuras" Meredith Kelly Gallery, New Mexico, U.S.A.

1994 Video instalación. V Bienal de La Habana, Cuba

1993 Museos del Banco Central, Plaza de la Cultura C.R

1992 Instalación Diálogo-, Instituto Goethe C.R

1991 Galería Enrique Echandi, Teatro Nacional C.R

1990 Goethe Institut, Dusseldorf. Alemania

1988 Galería Expresiva. C.R

1987 Escuela de Artes Plásticas, Universidad de C.R

1986 Galería José Figueres, Banco Popular C.R

1985 Galería Joaquín García Monge, Teatro Nacional .

Exposiciones Colectivas - Group exhibitions

1996 Bienal de Cuenca, Ecuador

1996 Colección deL Museo de Arte Moderno, New Mexico. U.S.A.

1996 "Tradición e Innovación", Museo de Arte Costarricense, Costa Rica

1996 Colección Permanente del M.A.D.C., Costa Rica

1995 "Costa Rica en las Bienales". M.A.D.C., Costa Rica

1995 Premios Aquileo J. Echeverría 62 - 94, Museos del Banco Central .C.R.

1995 Colección Permanente del M.A.D.C., Costa Rica

1995 Arte por Fax. Centro Cultural Norteamericano

1994 Subasta Wizo, Miami

1994 Costa Rica en el Arte. Santiago, Chile

1994 Bienal L&S. Museo para La Ciencia y La Cultura

1994 Colección Museo de Arte y Diseño Contemporáneo Costa Rica

1993 Feria Internacional de Arte Fia. Venezuela

1992 Bienal Nacional de Arte Pictórico. Panamá

1992 II Bienal Centroamericana de Pintura. C.R

1992 Arte de C.R. Sprengel Museum, Hannover Alemania

1992 Colectivo Experimental Profecía. Instituto Goethe

1992 III Festival de Video de Canarias. España

1989 Aprenda Alemán y Conozca la Rep.Federal de Alemania. Instituto Goethe

1988 III Bienal L&S. Museo del Banco Central. C.R

1987 Salón Nacional de Dibujo, Galería Jorge Debravo. C.R

1987 Escuela de Arquitectura, Universidad de Arequipa, Perú

1986 Concurso El Pescador. FAO, Museos del Banco Central.

1986 7 Jóvenes Acuarelistas, Galería Kandinsky. Costa Rica

1986 La Paz del Mundo comienza en Centroamérica, Banco Nal. de Costa Rica.

1986 II Bienal Lachner y Sáenz, Museos del Banco Central. Costa Rica.

1985 X Juegos Nacionales, La Sabana. C.R

1984 La Gráfica en Costa Rica, Museos del Banco Central Costa Rica.

Premios Awards

1994 Mención de Honor I Trienal Andinamericana.

Museo Vivo de Arte Contemporáneo, Santiago Chile

1993 Primer Lugar Salón Nacional de Pintura Museo de Arte Costarricense

1993 Premio Nacional Aquileo J. Echeverría, Costa Rica

1992 Mención de Honor, V Bienal L&S. Costa Rica

1990 II Lugar Paisaje Biblioteca Joaquín García M. Desamparados. Costa Rica

1989 I Lugar Concurso "Aprenda Alemán y Conozca la R.F. de Alemania".

Instituto Goethe. Costa Rica

1985 II Lugar Paisaje Universitario, Universidad de Costa Rica. C.R

1985 I Lugar X Juegos Nacionales. La Sabana. C.R

1982 I Lugar Pintura "Festival Jorge Debravo", Universidad de Costa Rica.

Colecciones Privadas Seleccionadas

Private collections

Colección Daniel Yankelwitz, Costa Rica

Colección George Zelenka, Panamá

Colección Marcelo Narbona, Panamá

Colección L&S, Costa Rica

Obras en propiedad de:

Sra. Julieta Cantos, Venezuela

Dr. Norber Nobis, Alemania

Sra. Marbella Caldera de Farach, Costa Rica

Lic. Leslie Rosenczwaig, Miami, U.S.A.

Sr. Isaac Cohen, Venezuela

Aida de Fishman, Costa Rica

Colecciones Públicas Seleccionadas

Public collections (selections)

The Museum of Arts of New Mexico, U.S.A.

Banco de Costa Rica

Caja Costarricense del Seguro Social

Museos del Banco Central, Costa Rica

Universidad de Costa Rica

Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, Costa Rica

Museo de Arte Moderno de República Dominicana

Estructuras de Manuel Zumbado
es un proyecto posible gracias al patrocinio de:

Instituto Goethe - San José
Fundación de Parques Nacionales
Meredith Kelly Gallery
Pinturas Protecto
Sepacolor
Audio Visuales Chirripó
Mallas Zumbado S.A.

Curaduría: Efraím Hernández V.
Texto y Traducción: Efraím Hernández V.
Fotografías: Karla Solano, Fernando Galese
Diseño gráfico: Manuel Zumbado
Impresión: Imprenta y Litografía Guilá
Producción audio-visual: Audiovisuales Chirripó

Agredecimientos especiales a:
Sr. Wolfgang Hoffman y Señora
Sra. Mery Kelly
Sr. Stuart Ashman
Sr Daniel Yankelwitz y Señora
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo
Teatro Nacional
Sr. Mauricio Vargas
Sr Ronald Olsen y Familia
Sr. Stanley Arguedas y Karla Ceciliano
Sr Alfonso Durán y Sandra Madriz
Sra María Madrigal y Sr Guido Saénz
Sra Dermis Pérez

Portada: "Paisaje" 187 cms x 147 cms, 1997
Contraportada: Nocturno del Instituto Goethe 1997

