

**Rodolfo Uder:
"Fuerzas
germinales"
"Germinal
Forces"**

L Hoxa
InternationART
N.74 Nov. 2024 lhoxa.art

**Rodolfo Uder:
“Fuerzas
germinales”
“Germinal
Forces”**

L´Hoxa N.74 refiere al arte de Rodolfo Uder

L´Hoxa. No.74
Noviembre 2024

Editores:
Rolando Castellón / Costa Rica-Nicaragua
Peter Foley / Estados Unidos
Melissa Panages / Estados Unidos
LFQ / Costa Rica

Fotografías de
W. Rojas, Miriam Gómez t
LFQ
Diseño Gráfico LFQ

L´Hoxa No. 64 July 2024

*Editors:
Rolando Castellón / Costa Rica-Nicaragua
Peter Foley / United States
Melissa Panages / United States
LFQ / Costa Rica*

*Photos by
W. Rojas, Miriam Gómez t
LFQ*

*Graphic Design LFQ
Follow us on the web
archive: lhoxa.art
All rights reserved*

Rodolfo Uder: “Fuerzas germinales” *

En el universo todo deja una impronta de singularidad, porque a la vez de ser múltiple ese universo es único, con pulsaciones propias que lo distinguen en el maremagnum de la diversidad e identidad de la naturaleza. Por esta razón el arte alcanza el nítido horizonte de lo genuino, aunque una materia sea igual para todos, en cada comprensión del acto creativo es diferente, en tanto media la poesía del individuo artista, poesía percibida al tinternarse en el taller, la que motiva a cerrar los ojos y advertir la propia pulsión interior, el lenguaje que encuentra en todo lo que hace.

Rodolfo Uder Chaves es un artista que elabora figuras ensambladas en maderas recogidas en sus andanzas de vigía por su finca maderera de la comunidad de Paraíso, Distrito Veintisiete de Abril, Cantón de Santa Cruz, Guanacaste. No es un escultor quien talla la madera o la piedra, o funde en metales o resinas sus modelados; él recoge esas piezas incluso en aserraderos o en lo traído por las aguas de ríos o el mar, cuando él va a despedir la luz solar en el cobrizo atardecer costero de Callejones, Junquillal, o Avellanas.

Es ahí donde encuentra fragmentos de troncos o raíces que para su imaginación y visión simbólica es un reptil, una ave, una criatura marina, o la figura humana que ensambla buscando el lado jocoso y juguetón, para luego aplicar lijas en todas sus denominaciones, ceras y aceites naturales para darles el acabado característico de una joya natural.

Como lo hecho en aquella escuela de la Bauhaus que transformó las prácticas de las disciplinas creativas: Arquitectura, diseño, arte, liga el trabajo creativo del artista-diseñador, con el esmero y empeño del artesano conocedor de dichas materias, sus usos, cualidades, pero además es respetuoso al saber de dónde proceden: de la tierra, razón y principio para merecer el mayor respeto. En su carrera Uder referencia al imaginario de la escultura moderna en Brancusi, Henry Moore, Arp de "paisajes que son cuerpos" (como aprecia la página Más de arte.com), aunque aquellos eran escultores y este artista santacruceño es un colector de piezas encontradas que luego ensambla, reinterpreta o reinventa al ajustar a la forma principalmente de figuras del reino animal.

"Hacia 1930, cuando el constructivismo se diluía y emergían los totalitarismos en Europa, surgió un nuevo proyecto escultórico, sin programa ni manifiesto, que bebía con claridad del surrealismo pero se alejaba de sus laberintos inconscientes. Proponía una nueva concepción del arte en la que el punto de partida fueran las fuerzas germinales de la naturaleza, las formas derivadas de la erosión". (<https://masdearte.com/especiales/arp-moore-y-hepworth-esculturas-que-son-paisajes-paisajes-que-son-cuerpos/>). Además plantea este texto citado focalizado hacia el trabajo creativo de la escultura actual:

"En el ámbito escultórico, adoptaron el lema Hans Arp y Henry Moore. El primero explicó: No intentamos imitar la naturaleza... queremos crear, como la planta crea su fruto, y no imitar. Y Moore decía: Me interesa profundamente la figura humana, pero he descubierto leyes formales y rítmicas al estudiar formas naturales como guijarros, rocas, huesos, árboles y plantas. Se abrió la escultura a las analogías del crecimiento, lo que no conllevó la generación de ninguna corriente concreta, pero sí un movimiento amplio con muchas, nunca mejor dicho, ramificaciones". (<https://masdearte.com/>).

Para Rodolfo Uder, luego de su formación en agronomía en Brasil, llega al país y sus primeros pasos los da en fincas guanacastecas donde se establece, adquiriendo terrenos para reforestar especies arbóreas autóctonas. Los terrenos habían sido bosques primarios talados debido al auge que auspiciaba el Estado para fomentar la ganadería y la exportación de carnes, pero a costa de cortar árboles y destruir el hábitat de la flora y fauna. Con el tiempo, regeneraron especies muy importantes como el ron ron, mora, cortez negro, el Guanacaste, cenízaro, el cocobolo, especies que hoy son tesoros para los ecosistemas propios del lugar que deben ser protegidos y resguardados del peor depredador: el mismo ser humano.

Uder como buen conocedor de estas especies probó protegerlas de los infernales incendios forestales cada verano, y hoy además conforma una brigada de combate al fuego, atendió a los procesos de crecimiento y mantenimiento tolerante con una naturaleza para que sus suelos tengan agua, frutos, maderas, materias primas para crear sus figuras que ha exhibido en varias muestras en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, Universidad Veritas, Sala del Pani, Centro Cultural Costarricense Norteamericano, Instituto de Méjico, Galería Nacional, entre otros espacios de circulación del arte actual.

Su nueva salida al escenario expositivo artístico ocurre para el reciente Festival Internacional de las Artes Liberia 2024, en la muestra Disrupción de los límites: Pluriculturalismo en el arte contemporáneo guanacasteco, en Museo de Guanacaste, muestra curada por Illimani de los Andes, Yasser Salamanca y LFQ. De manera que vuelve al taller, a engendrar ideas creativas para que en esa medida del retorno al trabajo, que en arte es sinónimo de investigación, sea volver a la vida, a lo que él sabe hacer y ama: la Naturaleza.

LFQ, 2024.

*El título refiere al artículo de Masdearte.com

Rodolfo Uder: “Germinal Forces”

In the universe everything leaves an imprint of singularity, because at the same time as being multiple, that universe is unique, with its own pulsations that distinguish it in the maremagnum of the diversity and identity of nature. For this reason, art reaches the clear horizon of the genuine, although a matter is the same for all, in each understanding of the creative act it is different, insofar as it mediates the poetry of the individual artist, poetry perceived when he enters the workshop, which motivates him to close his eyes and notice his own inner drive, the language he finds in everything he does.

Rodolfo Uder Chaves is an artist who makes figures assembled in wood collected in his watchman's wanderings by his timber farm in the community of Paraíso, District Veintisiete de Abril, Canton of Santa Cruz, Guanacaste. It is not a sculptor who carves wood or stone, or casts his models in metals or resins; he collects these pieces even in sawmills or in what is brought by the waters of rivers or the sea, when he goes to give off sunlight in the coppery coastal sunset of Callejones, Junquillal, or Avellanas.

It is there where he finds fragments of trunks or roots that for his imagination and symbolic vision is a reptile, a bird, a marine creature, or the human figure that he assembles looking for the humorous and playful side, and then applies sandpaper in all its denominations, waxes and natural oils to give them the characteristic finish of a natural jewel.

Like what was done in that Bauhaus school that transformed the practices of the creative disciplines: Architecture, design, art, it links the creative work of the artist-designer, with the care and commitment of the craftsman knowledgeable about these materials, their uses, qualities, but it is also respectful to know where they come from: from the land, reason and principle to deserve the greatest respect. In his career, Uder refers to the imaginary of modern sculpture in Brancusi, Henry Moore, Arp of "landscapes that are bodies" (as the page Más de arte.com appreciates), although those were sculptors and this artist from Santa Cruz is a collector of found pieces that he then assembles, reinterprets or reinvents by adjusting to the form mainly figures of the animal kingdom.

*"Around 1930, when constructivism was diluted and totalitarianism emerged in Europe, a new sculptural project emerged, without a program or manifesto, which clearly drank from surrealism but moved away from its unconscious labyrinths. He proposed a new conception of art in which the starting point was the germinal forces of nature, the forms derived from erosion." ([https://masdearte.com/especiales/arp-moore-y-hepworth-esculturas-que-son-paisajes-](https://masdearte.com/especiales/arp-moore-y-hepworth-esculturas-que-son-paisajes)
*In addition, this text focuses on the creative work of current sculpture:**

*"In the sculptural field, Hans Arp and Henry Moore adopted the motto. The first explained: We do not try to imitate nature... we want to create, as the plant creates its fruit, and not imitate. And Moore said: I am deeply interested in the human figure, but I have discovered formal and rhythmic laws by studying natural forms such as pebbles, rocks, bones, trees and plants. Sculpture was opened to the analogies of growth, which did not lead to the generation of any specific current, but a broad movement with many, never better said, ramifications." (<https://masdearte.com/>).
*For Rodolfo Uder, after his training in agronomy in Brazil, he arrives in the country and takes his first steps on Guanacaste**

farms where he settles, acquiring land to reforest native tree species. The lands had been primary forests cut down due to the boom sponsored by the State to promote cattle ranching and the export of meat, but at the cost of cutting down trees and destroying the habitat of flora and fauna. Over time, they regenerated very important species such as rum, blackberry, black bark, Guanacaste, cenízaro, cocobolo, species that today are treasures for the ecosystems of the place that must be protected and protected from the worst predator: the human being himself.

Uder, as a good connoisseur of these species, tried to protect them from the hellish forest fires every summer, and today he also forms a firefighting brigade, attended to the processes of growth and maintenance tolerant of nature so that its soils have water, fruits, wood, raw materials to create his figures that he has exhibited in several exhibitions at the Museum of Contemporary Art and Design. Véritas University, Sala del Pani, Costa Rican North American Cultural Center, Institute of Medicine, National Gallery, among other spaces for the circulation of current art.

Her new appearance on the artistic exhibition stage occurs for the recent Liberia International Arts Festival 2024, in the exhibition Disruption of the limits: Pluriculturalism in Guanacaste contemporary art, at the Museum of Guanacaste, an exhibition curated by Illimani de los Andes, Yasser Salamanca and LFQ. So he returns to the workshop, to engender creative ideas so that to the extent of the return to work, which in art is synonymous with research, it is to return to life, to what he knows how to do and loves: Nature.

LFQ, 2024.

**Rodolfo Uder:
“Fuerzas
germinales”
“*Germinal*
Forces”**

guardianes *la naturaleza vigilante por medio del arte y el espíritu...*
25 Mayo 19 Junio Galería Sophie Wanamaker Centro Cultural San Pedro

Rodolfo UDER

SOPHIA WANAMAKER GALERIAS

Dirección General de Industrias y Artes
 Calle 100 No. 100-00, Ciudad de México
 Tel: 52 55 5622 1111
 www.gdi.gob.mx

jaymaderas!

un arte hecho de un arte. www.jaymaderas.com

Artes de madera y artesanías hechas en
 madera, piedra, y a veces metal, en
 un estilo que mezcla lo tradicional con
 la creatividad de los artistas.

Artesanía Conceptual

El arte conceptual de la artesanía es un
 movimiento que busca romper con la
 idea de que la artesanía es solo un
 oficio manual.

Cada uno de los artistas que forman
 parte de este movimiento tiene su
 propia manera de entender y
 trabajar con la madera. Algunos
 se inspiran en la naturaleza, otros
 en la cultura o en la historia.

Descubre más sobre este mundo
 fascinante en www.jaymaderas.com

Deo Hecho Arte

Cada pieza de arte conceptual de
 madera es una obra de arte en sí misma.
 Los artistas utilizan técnicas
 tradicionales y modernas para
 crear piezas únicas y hermosas.

Descubre más sobre este mundo
 fascinante en www.jaymaderas.com

Exposición de Artes y Artesanías

Resultado de un proceso creativo que busca unir la tradición con la modernidad, esta exposición muestra una selección de obras de arte y artesanías hechas en madera, piedra, y a veces metal, en un estilo que mezcla lo tradicional con la creatividad de los artistas.

Cada uno de los artistas que forman parte de este movimiento tiene su propia manera de entender y trabajar con la madera. Algunos se inspiran en la naturaleza, otros en la cultura o en la historia.

Descubre más sobre este mundo fascinante en www.jaymaderas.com

Dirección General de Industrias y Artes
 Calle 100 No. 100-00, Ciudad de México
 Tel: 52 55 5622 1111
 www.gdi.gob.mx

lhoxa.art

