

Santiago Leal

SANTIAGO LEAL (Colombia, 1983)

Dirección: Cr: 5 # 26C - 47 Torre C apt 1103 Bogotá, Colombia
Tel: (57) 3108670179
mail: santiago@santiagoleal.com
www.santiagoleal.com

ESTUDIOS

2011-2012

MA Fine Arts Chelsea College of Art & Design, Londres, U.K.

2002-2007

Estudios de Arte Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
Énfasis Medios Electrónicos y Artes del Tiempo

02-06 2006

Formación Medios Visuales

Universidad París III (Nouvelle Sorbonne) Paris, Francia.

DISTINCIONES

2014

Ganador Residencias artisticas Colombia - Canadá

(Ministerio de Cultura Colombia) (**Made in Canada**)

2011

Beca Banco de la República (Programa Jóvenes Talentos 2011)

2010

Selección de artistas en el Video de exposición del
bicentenario - Mambo

EXPERIENCIA PROFESIONAL

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2019

Posibles Narrativas (Two man show con Jorge Luis Vaca)

Estudio 74, Bogotá.

0.0

Rincón Projects,Bogotá

2015-2016

Un mundo en nuestras manos, Ilusiones expansivas efímeras 5.2

Gabinete # 15 Flora + Ars Natura, Bogotá.

2014

Muestra del progreso de Made in Canadá, del mar al mar

Easter Bloc Montreal, Canada.

2013

Ilusiones expansivas efímeras

Jardín Botanico de Bogotá.

2012

kon.si.ðe.'rar,

L.A. Galería, Bogotá.

2011

Sujetos,

NC-arte, Bogotá.

2010

(PRISMA)* *nada es para siempre,

Alianza Francesa Sede Centro, Bogotá.

Muchos años después,

Patio Galería NUEVEOCHENTA, Bogotá.

Ilusiones expansivas efímeras #1.1-2-3,

Galería El Garaje, Bogotá.

INTERVENCIONES - ACCIONES

2014

Tangata manu

Accion al frente del islote Motu Nui, Isla de pascua, Chile.

2013

Gecekondu

Accion en Nevşehir, primer intento fallido para generar una casa hecha en
un noche, Nevşehir, Turquía.

2012

Ilusiones expansivas efímeras #2.2

Acción en Múrmansk, construcción de estructuras efímeras en Luz Múr-
mansk, Rusia.

2010

Ilusiones expansivas efímeras #2

Acción en la mitad del salar de Uyuni construcción de estructuras efímeras
en Luz, Uyuni, Bolivia.

2008

Nada es para siempre #4

Construcción de un cubo de aire de 2 metros en la mitad de
Pitágoras, Isla de Samos, Grecia.

2007

Nada es para siempre #3

Construcción de un cubo de hielo de 2 metros en la mitad del Glaciar

Martial, Ushuaia, Argentina.

Nada es para siempre #1

Construcción de un cubo de arena de 2 metros en la mitad del desierto del
salado, Guajira, Colombia.

FERIAS

2017

Ilusiones expansivas efímeras

Artbo,Galería Luis Adelantado, Bogotá.

2014

Made in USA – Antenas al cielo

Sp arte L.A. galería , São Paulo, Brazil.

2013

Ilusiones expansivas efímeras - Made in USA 1.0

Untitled Miami Rincón Projects, Miami, EE. UU.

Made in USA 1.0 el trabajo nos liberara

Pinta NYC L.A. galería, NYC, EE. UU.

Made in USA 1.0 el trabajo nos liberara-

Proyecto individual Artbo Curaduría José Roca -

L.A. galería , Bogotá.

2012

A imagen y semejanza

Pinta London L.A. galería, Londres, U.K.

2011

Maneras para romper un corazón

Feria Odeón, Galería El Garaje - Bogotá

2008

Nada es para siempre 4

Artbo (ARTECAMARA)

EXPOSICIONES COLECTIVAS (Selección)

2019

IN House (Elvira Moreno, Bogotá)

6x6 Estudios sobre el comportamiento humano

2017

ENERG(ÉTICA)(Monumento a Los Héroes, Bogotá)

Ilusiones expansivas efímeras # 5.0 (vers 2017)

ARTBO Week-end (Permanente, Bogotá)

Made in Canada 1.2

OTRO (Permanente, Bogotá)

Proyectos conjuntos Paola Ferreira y Harrison Tobón

2016

Salón Machala (Artista invitado - Machala, Ecuador.)

Tangata manu Videos

Misión Posible (Galería Paramo - Guadalajara, México.)

Ilusiones expansivas efímeras # 1.0 versión 2016

Lenguajes en papel (Galería el Museo, Bogotá.)

Ilusiones expansivas efímeras 5.2

2015

La quinta pared, 5 años de NC-arte (NC-arte(Americas) Bogotá.)

Nunca Mueras Solo

Dialogos con la colección,(Museo de Arte Moderno de Bogotá.)

Ilusiones expansivas efímeras 5.1

Atlas subjetivos de Colombia,

(Cámara de Comercio de Bogotá, Sede

Salitre.) **En un supuesto país laico**

2014

Voltaje Salón de arte y tecnología, (Textura, Bogotá.)

Del mar al mar 0.1

Pura pose,(-MIAMI- projects Teusaquillo, Bogotá.)

Rescatándolo

Lenguajes de Papel,(Galería el Museo, Bogotá.)

Gecekondu

2013

Banda Sonora,(L.A. galería, Bogotá.)

Antenas al Cielo

Night As Mine,(Institute of Contemporary Arts, Singapore.)

Gecekondu

Lenguajes en papel,(Galería el Museo, Bogotá.)

Sujetos – Nunca Mueras Solo

2012

Ma show- (Chelsea College of Arts and Design, Londres, U.K.)

Made in China 0.1

Fotografía Colombiana Hoy Bogotá (Galería El Museo, Bogotá.)

Nada es para siempre (1,2,3,4) Fotografía

Foul Perfection, (The Castle, Londres, U.K.)

kon.si.ðe.'rar No 2

2011-2012

Ensayos para un mundo perfecto, Salón de arte BBVA,

Nuevos Nombres Banco de la República 2011,

- Casa Republicana (Biblioteca L.Á. Arango), **Bogotá.**

- Museo de Antioquia, **Medellín.**

- Museo de Arte La Tertulia, **Cali.**

- El Claustro de Santo Domingo, **Cartagena.**

- Museo de Arte Moderno, **Pereira.**

- Centro Cultural del Oriente, **Bucaramanga.**

Nada es para siempre (1,2,3,4) Videos, Fotografía, Heliografías

2011

Fotografía Iberoamericana Contemporánea,(Galería el Museo, Bogotá.)

Nada es para siempre (1,2,3,4) Fotografías

2010

VI Premio Uniandino a las Artes, (Galería Espacio Alterno, Bogotá.)

Ilusiones expansivas efímeras 1.3

Culto al cuerpo, (Galería El Garaje, Bogotá.)

A imagen y semejanza

Gratia Plena, (La Residencia, Bogotá.)

A imagen y semejanza Trayectos I: Articulaciones de la Luz,

(Galería Espacio Alterno, Bogotá.)

Ilusiones expansivas efímeras 1.2

2009 - 2010

X Bial de Arte de Bogotá (Museo de Arte Moderno de Bogotá)

Ilusiones expansivas efímeras 1.1

2009

Nota Sobre una Línea (L.A. Galería, Bogotá.)

Objetos Preciosos

2008

Deshilando ovillos nuevos (fragmento París)

Bodegón con espejo y naranja (60 años de la Universidad de Los Andes,
Departamentos de Arte y Diseño, Bogotá.)

Nada es para siempre 1

Procesos , Soportes y Artificios (Fundación Gilberto Alzate Avendaño calle-
jón de las exposiciones Bogotá.)

Réquiem Argenta # 3

Salón premio Fernando Botero 2008

Nada es para siempre #1 #3

2005- 2006

Arte Joven 2005(Museo de Arte Moderno de Bogotá.)

20 días especiales

2004

Videopolis 2 (Museo de Arte Moderno de Bogotá.)

Comes Love

OTRAS EXPERIENCIAS

2016-2019

Profesor de Catedra Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

2016

Portada del libro **La cohorte de Múrmansk**

de Francisco Leal y Amalia Leal

2014

Taller de modelización 3D para impresión **Easter Bloc Montreal, Canada**

Ilustraciones del libro infantil - Los jóvenes detectives de la torre - **En el caso de la mafia roba perros de Francisco Leal Quevedo - Editorial Norma**

2013

Profesor de Cátedra Universidad de los Andes, Bogotá.

Profesor invitado Maestría De estetica Universidad Tecnológica Pereria.

2009

Conferencia La ilusión del viaje en confluencia: Artistas participantes, X Bi-
enal de Bogotá: Angélica Teuta, Gabriel Antolinez y Santiago Leal. **Departa-
mento de Educación, Museo de Arte Moderno de Bogota, Colombia.**

2007-2019

Asistencia Artistas **Juan Fernando Herrán**

2005

Proyecto Dos, Colectivo Cinco (La copia fortuita, divagaciones sobre la
copia, el que, el porque, el donde pero no el como).

0.0 (introducción)

En un cotidiano monótono, mis preguntas se volvieron inexistentes y el crear se volvió más en una rutina que en un aporte a la reflexión y por eso decido volver a lo básico.

Crear y comenzar de la nada para construir algo, pero de ahí sólo me vienen preguntas y es así que sale esta serie 0.0 y concluyo que me quiero explicar el mundo.

No divido la serie en un número exacto, no sé a dónde me va a llevar. No tener restricciones, quiero hacerme preguntas y espero que de ahí salgan respuestas.

Un sin número de pautas sin resolución, como reflexiones sobre las disyuntivas que me son básicas. Me debato sobre el existir y sobre mi realidad como ser finito. Y en lo poco tangible que aparece, se vislumbra el tiempo para poder percibir que tan insignificantes somos, pero al mismo tiempo como somos parte de un todo y afectamos directa o indirectamente ese Infinito finito. Volver al “punto de partida” nunca es fácil ya que siempre es diferente cada vez que lo volvemos a transitar.

*We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.*
Little Gidding T. S. Eliot

0.0 hace referencia a una coordenada que se convierte en un punto de partida, un inicio que en principio es vacío, pero conlleva en sí la posibilidad de generar un todo.

0.0 se plantea como una reflexión sobre el acto de crear en el marco de una existencia individual pero colectiva; una existencia finita en un universo infinito.

0.1 Tiempo 0.1.1Pasado 0.1.2Presente 0.1.3Futuro

Divido el tiempo en pasado, presente y futuro. Sin saber realmente como poder definirlos. Me aviento con lo que para mí representa el pasado. El Big Bang, el cosmos comenzando de la nada y generando una expansión infinita para poder explorar lo que vendrá y generando el presente y el futuro.

El presente es la unión entre la plaga que somos los humanos y la naturaleza, que cohabitan generando el mismo tipo de estructuras. Me enfoco en caminos hechos por el hombre y los pongo en paralelo con los hechos por la naturaleza y generan una simbiosis.

Y finalmente el futuro es más caótico, parto de una foto del monte Sinaí al amanecer y construyo una imagen con un vórtice en el centro. Esta imagen tiene múltiples lecturas donde caminar hacia la luz podría generar esperanza, pero al mismo tiempo denota un final. Somos finitos en el vasto infinito.

0.2 Espacio (108)

0.2.1 Espacio Liso

0.2.2 Espacio Estriado

0.2.3 Espacio Caótico

Para comenzar la pregunta sobre espacio y cómo abordar este concepto comienzo a releer muchos textos y como en muchas de mis búsquedas, paro en Deleuze.

Para definir mi percepción de espacio me baso en su pensamiento con la molaridad de los espacios lisos y estriados. Donde cada vez que hay más información el terreno y/o sociedad se convierte con mayor complejidad, pero a su vez con una riqueza de exploración mayor.

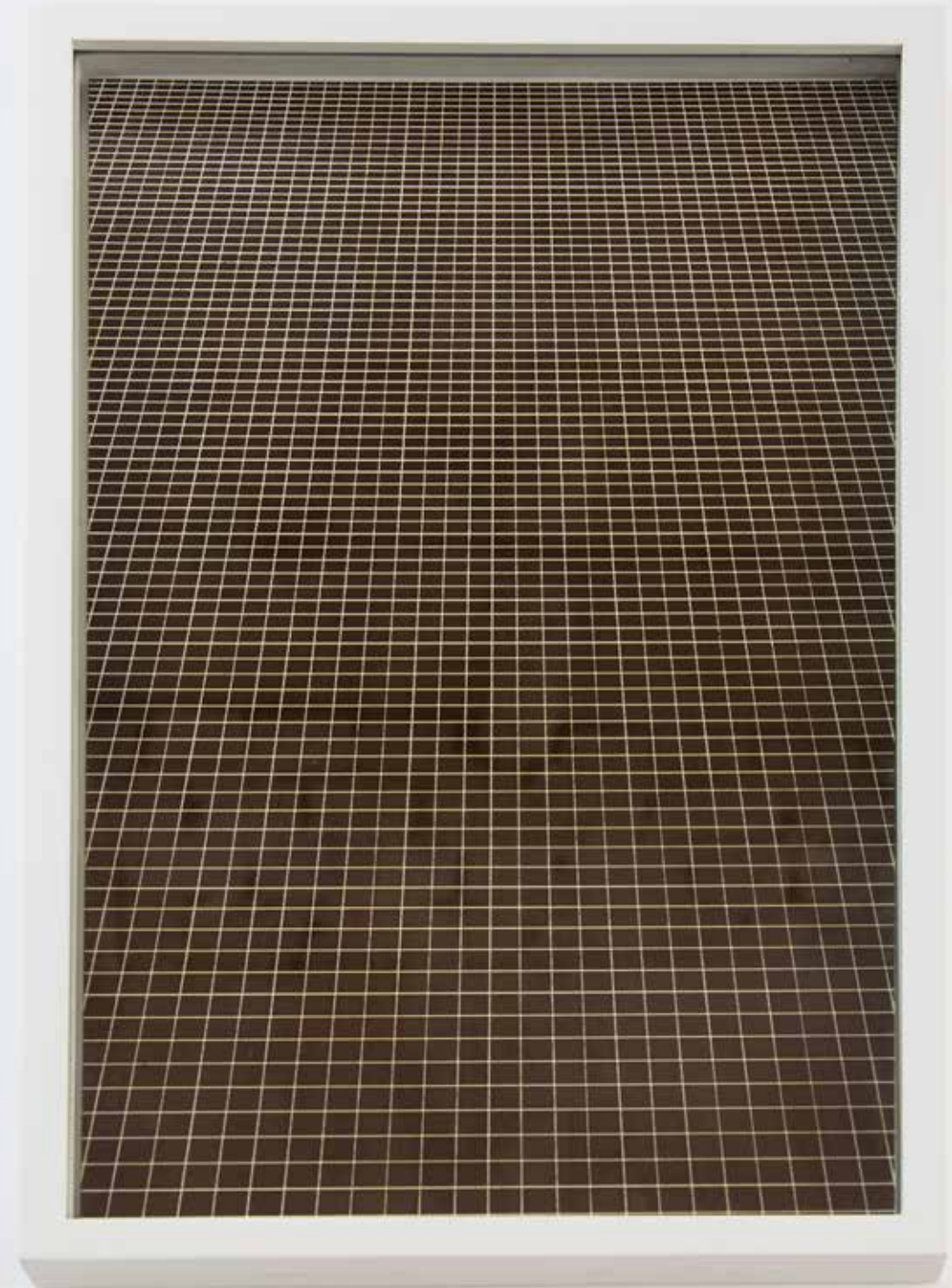
Por otro lado, para muchas culturas, entre esas la budista, como individuos somos un 108. Un 1 que es el todo, un 0 que es la nada y un 8 que es el infinito. Y nos desplazamos entre el 1, el 0 y el 8 para poder reconocer ese espacio que transitamos, con el solo acto de vivir.

De estas dos premisas saco una modelación de un terreno totalmente geométrico, poco a poco, lo altero gracias a variables, para volverlo más estriado, más liviano, más pesado a la vez, pero en definitiva con mayor posibilidad de exploración. Con más de una capa y más de una dimensión. Y finalmente altero este último para volverlo caótico.

Un 1 o un rectángulo con un terreno liso para explicar lo sencillo, cíclico y artificial que es el ideal de la armonía de un espacio, una especie de utopía si lo que se busca es el control.

Un 0 o un círculo para complejizar un terreno liso lleno de perspectivas y más cercano a la realidad de un comportamiento no controlado de los humanos.

Y finalmente un 8 o un infinito para mostrar un espacio caótico, sin comienzo ni final, donde las líneas están inconclusas a veces delimitadas y a veces no, que muestra en ocasiones un macro de lo que pasa o a veces simplemente es terreno distópico, partiendo de la base de que el ideal sea controlado.

0.3 El Humano

¿Si percibo el tiempo y el espacio es porque existo, no?

Una de esas preguntas para no tener fin y poder divagar. ¿Qué hacemos los humanos que sólo nos pertenezca a nosotros? En muchas de mis búsquedas pongo el ejemplo del cubo, que cuando hice muchas de mis obras pensaba que no existía en la naturaleza de manera espontánea macroscópica, después me doy cuenta que existe en forma cristalina, pero no era macro macroscópica. Parto de esto, para poder mirar en el raciocinio de nuestra cultura occidental qué elementos pasan solo porque los humanos existimos. Y de ahí llego a los sólidos platónicos (donde el cubo hace parte.) Solo hay 5 y se definen como:

- Poliedros con caras que hacen que todos los polígonos sean iguales y regulares (mismo tamaño en todas las aristas y mismos ángulos).
- Todos los vértices de todas las caras concurren al mismo número de aristas
- Todos los ángulos que entren en las aristas que se juntan tienen el mismo ángulo

Y los 5 son:

- Tetraedro, 4 caras, como base un triángulo equilateral.
- Hexaedro o Cubo, 6 caras, como base un cuadrado.
- Octaedro, 8 caras, como base un triángulo equilateral.
- Dodecaedro, 12 caras, como base un pentágono regular.
- Icosaedro, 20 caras, como base un triángulo equilateral.

Después de definir que estas estructuras, que solo las generan los humanos, comienzo a preguntarme ¿qué me hace humano? Y la búsqueda en ese punto se hizo aún más infinita.

Pero llego a la conclusión que ser espontaneo me hace lo que realmente soy. Y de ahí salen los sólidos platónicos que me muestran 5 universos inmersos en estos 5 sólidos platónicos con una pintura espontánea de ellos.

0.4.1 Límite Mar (Religión)

Y así hay un tiempo, espacio y un ser que transita a estos dos últimos, se puede expandir la búsqueda a un sin número de preguntas. Inmediatamente comienzo a querer delimitar a la humanidad y por eso me interesan los límites. Puedo identificar 3 grandes límites tangibles el mar, el cielo y el subsuelo. Conceptualmente también me aparecen 3 grandes limitantes o encarriladores de la razón. La historia, la ciencia y las creencias religiosas.

Comienzo con las creencias religiosas, siendo estas una de mis grandes obsesiones. Al investigar las religiones encuentro que hay literalmente miles de ellas que siguen existiendo y otras tantas que ya se han son extintas.

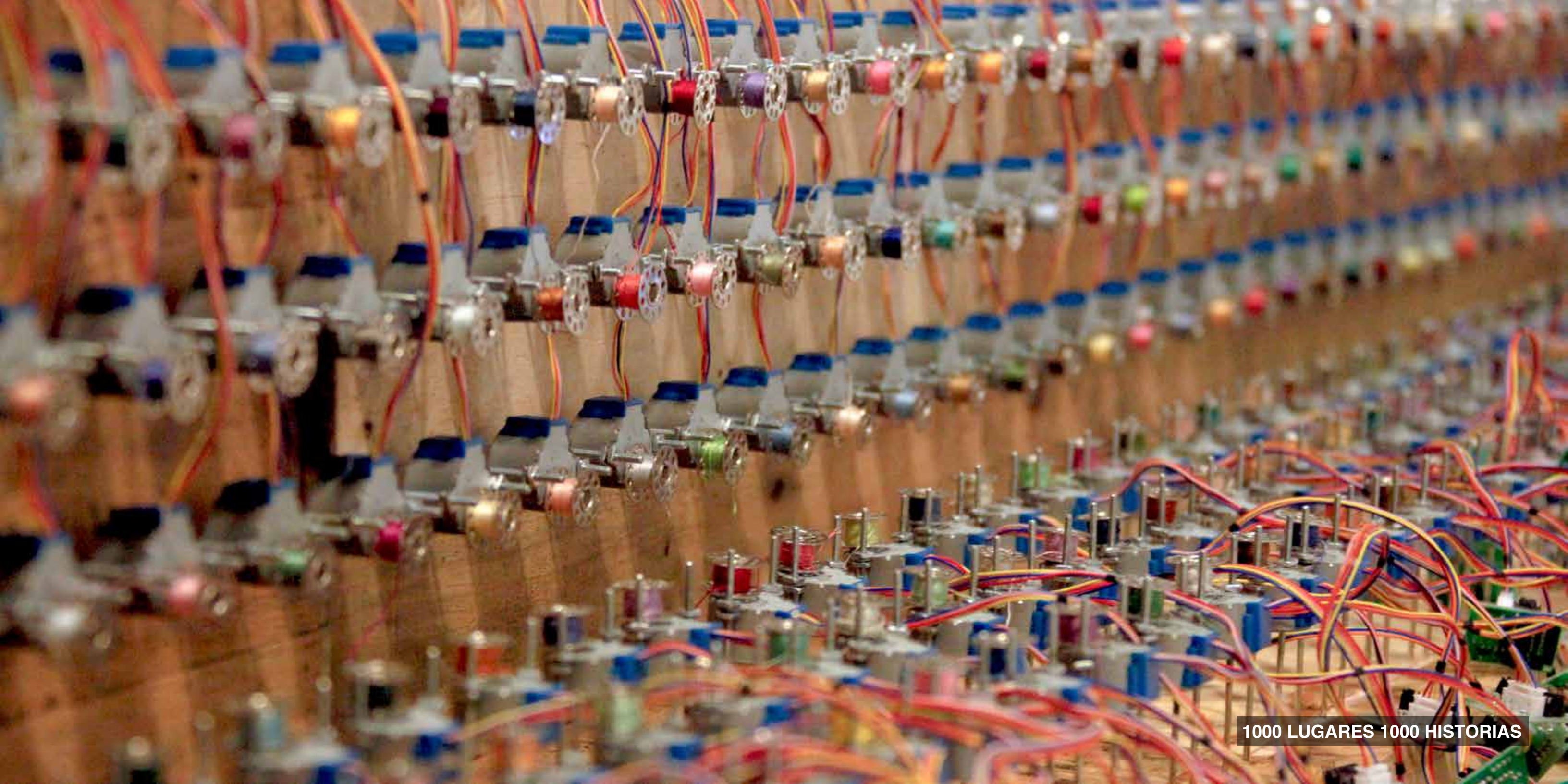
Miro los principios de las principales (o por número de creyentes o por años de existencia o porque me son más cercanas) y en todas me doy cuenta de que los dogmas primordiales son similares, pero con costumbres y creencias totalmente diferentes, que chocan sin cesar. Muchas de ellas, si no la gran mayoría, se actualizan ligeramente con un ir y venir de los tiempos y de las creencias de los que las practican. En ese momento me es evidente que las religiones son como los mares.

Hago un mar con 7 divisiones (los famosos 7 mares) estos formarían un todo, que si se pone uno al lado del otro harían una gran figura. Pero como las religiones nunca van a aceptarse y convivir y com-penetrarse con las otras, no es una opción, siempre se mostrarán divididas. Estos mares los comienzo en blanco. Y decido mirar que es propio de cada religión y veo que son los libros, bien que muchos compartan uno, hay muchos diferentes. Así escojo 7 religiones y comienzo con un láser a grabar cada página de cada uno de los libros en el mar de cada religión. Hago una y otra máscara, cuando sé que quiero que el láser no altere el mar, pero el libro se sigue escribiendo.

Obtengo así 7 mares estáticos los unos al lado de los otros sin tocarse conteniendo cada uno de ellos el libro de cada religión.

1000 LUGARES 1000 HISTORIAS

1000 LUGARES 1000 HISTORIAS

La serie reúne 1000 historias, de 1000 lugares alrededor del mundo

En un planeta con una edad superior a los 4470 millones de años, que sobrepasa los 510 millones de kilómetros cuadrados, poblado por más de miles de millones de personas en muchas generaciones, se encuentran un sinnúmero de historias y lugares que no se pueden pasar por alto.

Tomo la realidad como punto de partida y me inspiro para rescatar fragmentos de lo que se va escribiendo en este extenso tejido humano.

No hay divisiones planeadas para este proyecto y propongo un sistema rizomático. sin jerarquías y ningún tema depende necesariamente del anterior.

-MADE IN

Artículo 4: Ser libre de la esclavitud

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH)

La mayor parte de la sociedad centra su vida en el trabajo, nos convertimos en esclavos de los modelos de vida que paradójicamente deseamos.

Maquinas andantes con deseos ajenos, que cumplimos por impulsos para seguir valores y pre impuestos sociales.

Con gran frecuencia juzgamos demasiado al otro y no nos ponemos en sus zapatos ni por un minuto. Todas las piezas de la serie tienen el anhelo de re interpretar la vida de otro y están o hechas en el país que se hace referencia o con materiales de cada uno de estos.

Así mismo se siguen estadísticas con los tiempos de producción y la manera como se trabaja en dichos países.

MADE IN CHINA 0.1

(un horizonte en movimiento)

Todos los días utilizamos productos generados por una maquila y al menos a título personal, me es totalmente cuestionable ese método de elaboración de productos.

Made in China 0.1 es el primer boceto de un proyecto que se acerca al sueño chino y recrea algunos parámetros similares de lo que vive un trabajador en una línea de producción masiva.

Una maquila produce objetos, donde cada trabajador se ocupa de una función específica para la construcción, funciones básicas donde priman el aprovechamiento del tiempo y la repetición.

Desde el Fordismo se implementaron las líneas de ensamblaje donde cada persona se ocupa de un elemento específico, para poder agilizar los tiempos de producción del sistema y elimina el sobre pensamiento o sobre esfuerzo del trabajador, de alguna manera alienan a este último.

La obra funciona de una manera muy parecida. Es una máquina que tiene funcionalidades básicas, pero es necesario tener una infraestructura compleja para poder cumplirlas.

Ella consta de 365 motores quitando de las paredes 365 puntillas unidas a 365 hilos de colores diferentes. Todos los materiales, con una excepción, son hechos en China.

El elemento foráneo es un microcontrolador italiano que le da pulsos a 28 controladores del mismo modelo que el italiano, pero hechos en China. Estos 28 microcontroladores les dan pulso en un orden aleatorio a uno de los 365 motores para que gracias a un proceso de tensión quiten una puntilla clavada en la pared.

La máquina requiere, un promedio de 8 horas para quitar todas las puntillas de la pared (Se acciona Cada minuto y 18 segundos en promedio) y después se requiere de más o menos 8 horas de trabajo humano para poder volver a poner la maquina en 0 para el funcionamiento del otro día (Depende de las condiciones de donde este instalada y del trabajador humano que lo haga).

Made in China 0.1 siendo un proyecto piloto, tuvo un funcionamiento de un día, en la continuación del proyecto la máquina funcionará 76 días creando 27740 huecos en la pared, representando el promedio de días de vida de un trabajador chino (76 años en 2012).

Este aparato piloto se destruyó después de su funcionamiento, ya que fue considerada como defectuosa y se procedió a desmantelarla haciendo referencia a los “scrapers” (raspadores) de las grandes compañías chinas, rescatando solamente lo esencial en términos económicos.

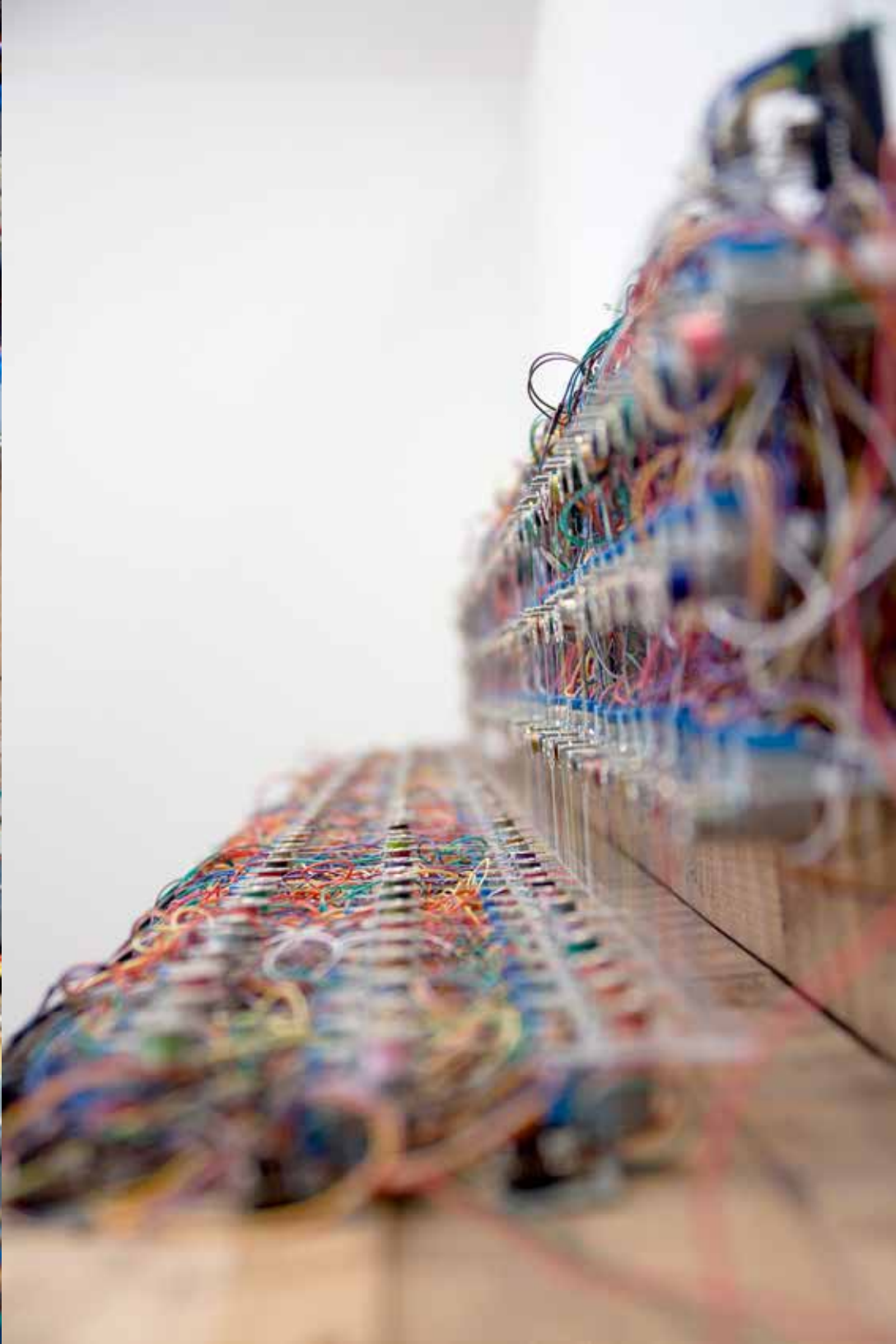
MADE IN CHINA 1.0

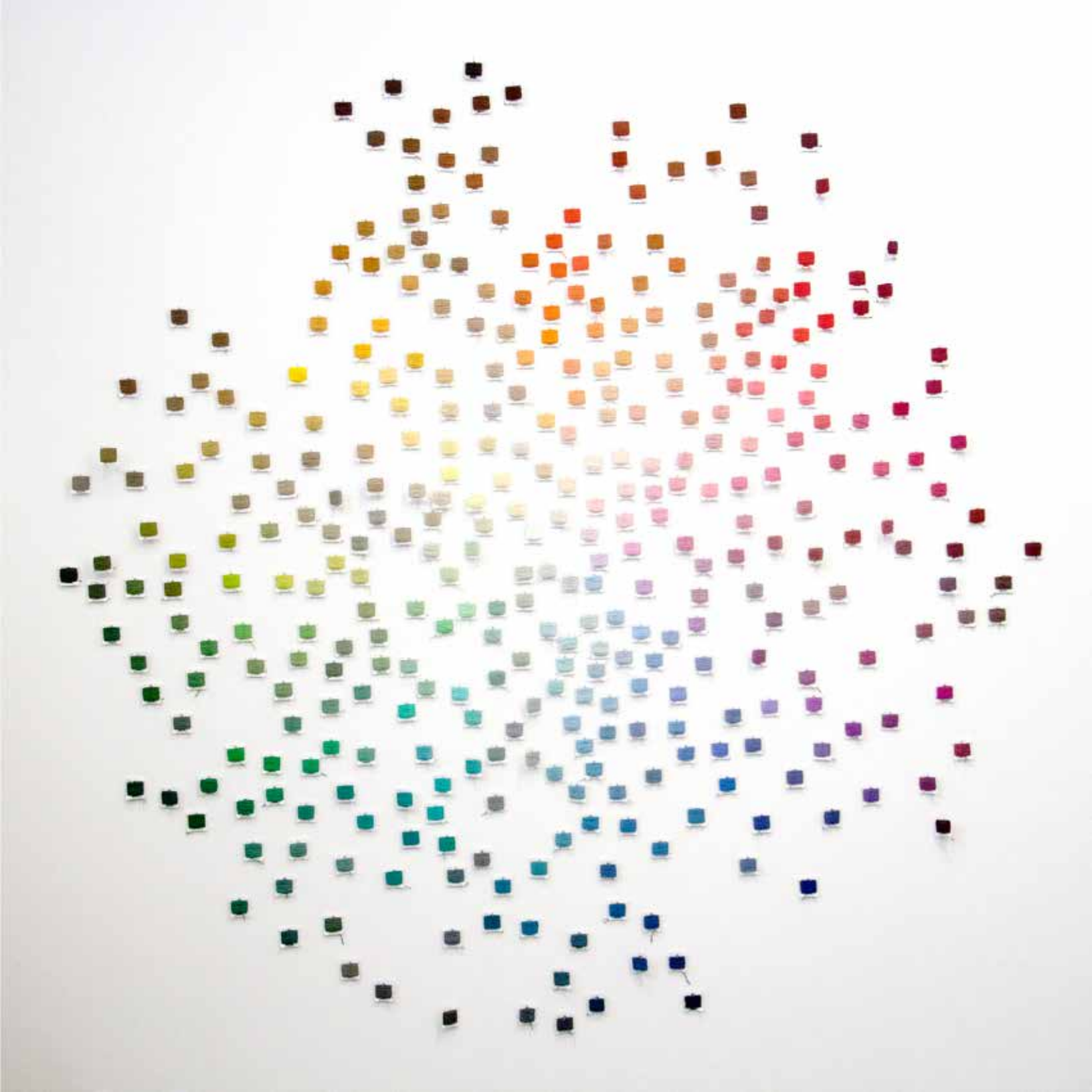
(Caos eterno, un horizonte en movimiento)

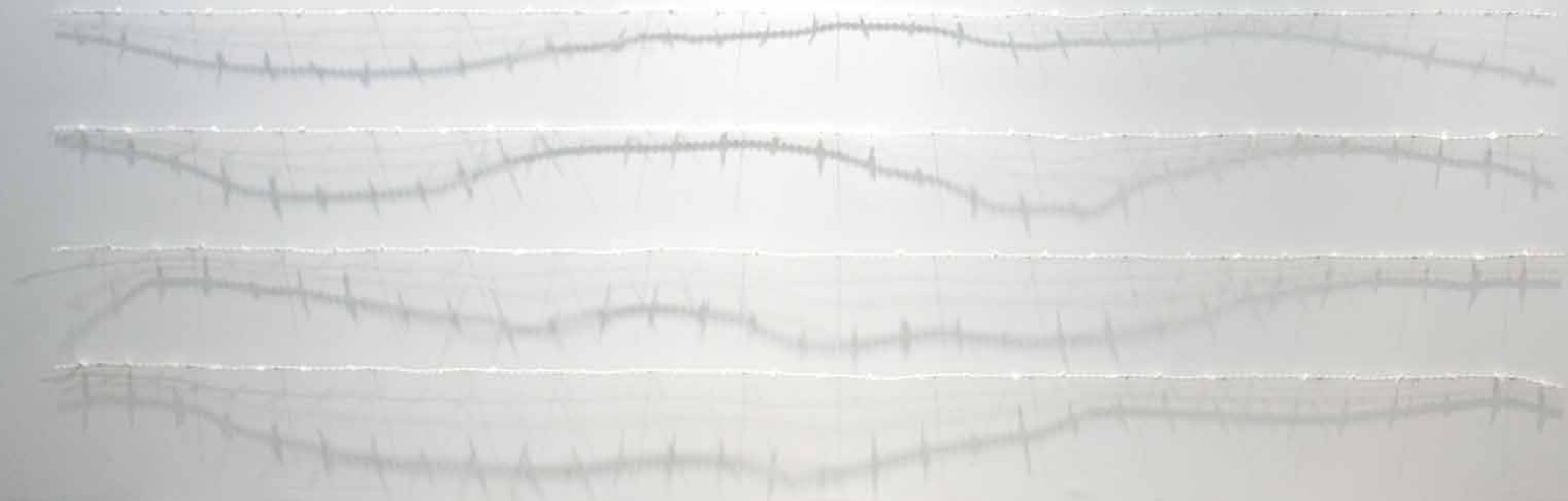
La máquina se volvió a construir para que fuera un proyecto definitivo y se cambiaron varios aspectos. Las puntillas se convirtieron en agujas (era más coherente con el carácter plástico de la obra), se cambiaron los 28 microcontroladores a 30 (acercándose más a los promedios de días por meses) y se replanteo el tener que destruirla cada vez que se mostraba.

La obra sigue sin mostrarse en el 2020 y sigue buscando un lugar idóneo pero no es fácil cumplir con los 76 días necesarios y las 16 horas de trabajo diarias para generar el horizonte en movimiento.

Made in USA 1.0

arbeit macht frei* (Work will set you free or labour makes (you) free)

“The land of the free and the home of the brave “ “The Star-Spangled Banner” himno Americano.

En un mundo capitalista, los mecanismos que proclaman la libertad tienden a manipular inteligentemente a su pueblo, para generar un sistema de abundancia en medio de un trabajo sin cesar.

El sueño americano ha sido vendido como un lugar utópico donde los sueños se cumplen y la libertad está siempre presente. Pero en contraposición a esta libertad y en la experiencia real, la sociedad norte americana es restrictiva con caminos normalmente pre establecidos donde hay dos posibilidades, seguir el sistema y manejarlo o tropezar con él.

La obra se divide en 2 partes.

La primera 2 alambres de púas uno enfrentado al otro, en estos alambres se cambiaron las púas por pájaros (todo únicos).

El primer alambre está hecho en nylon y de lejos recrea un cercado convencional, pero al acercase está dividido en fragmentos de 12 cm que encajan uno con otro, que pueden ser intercambiables, como un lego sin alterar del todo el alambrado. Este se compone de 132 fragmentos diferentes que forman un alambre entero de pájaros con 4 niveles. Cada uno de las aves, representa a un individuo que aprende, y se le incentiva a volar teniendo una libertad intrínseca del ser, pero volando dentro de un camino restrictivo, el alambre (o la sociedad) y pudiendo ser remplazado sin alterar el marco social generando un sistema rígido.

Al frente de este, está construida otra cerca de pájaros, con las mismas 132 piezas, pero esta vez hechas en acero y dispuestas con un patrón más orgánico que cuelga del techo.

Los 4 niveles son menos rígidos y los pájaros no pueden unirse para hacer una línea única. La manera de disposición recrea caminos donde se da una sensación de mayor libertad en un encerramiento.

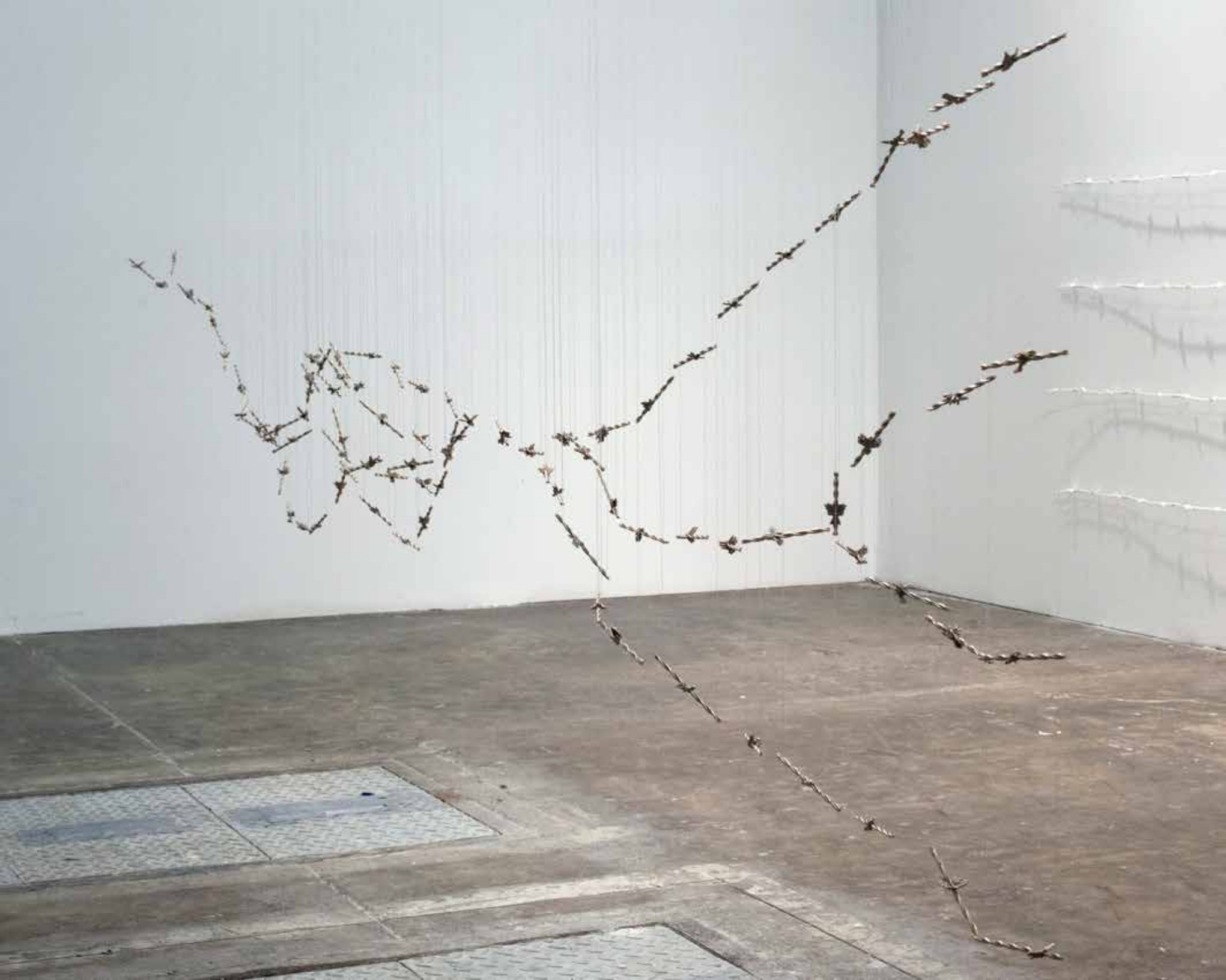
Los pedazos esta vez más sólidos (acero) pero son más caóticos divididos uno a uno. Cada individuo es parte de sistema restrictivo único personal, que se puede poner uno al lado del otro, pero la unión a otros sistemas no forma un marco social entero formando un sistema menos rígido orgánico.

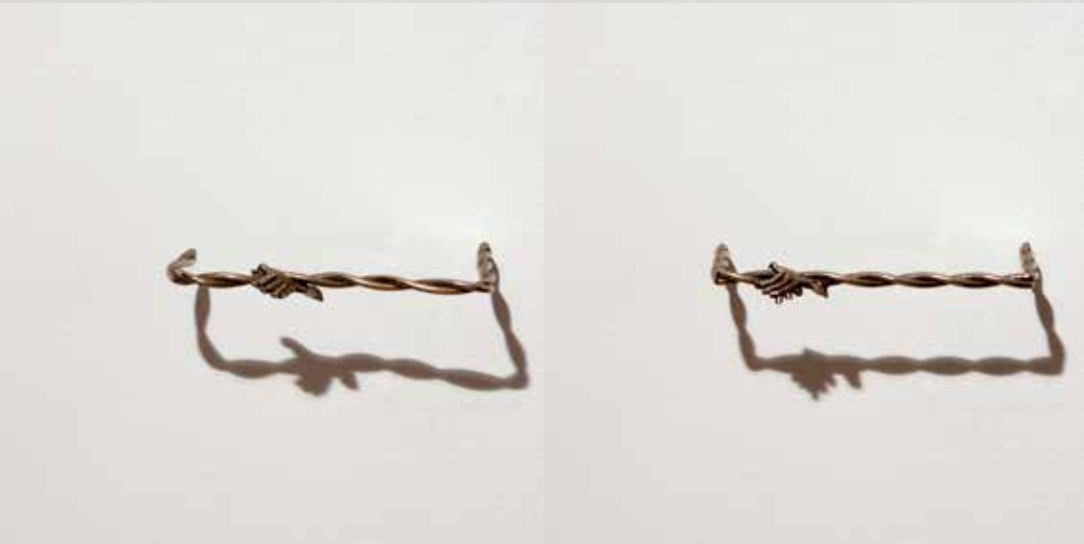
La segunda parte de la obra son fragmentos de acero con la trayectoria de un vuelo de un pájaro, con dos finales diferentes.

El primero un encerramiento que da como resultado un círculo vicioso casi cerrado y el segundo una libertad absoluta.

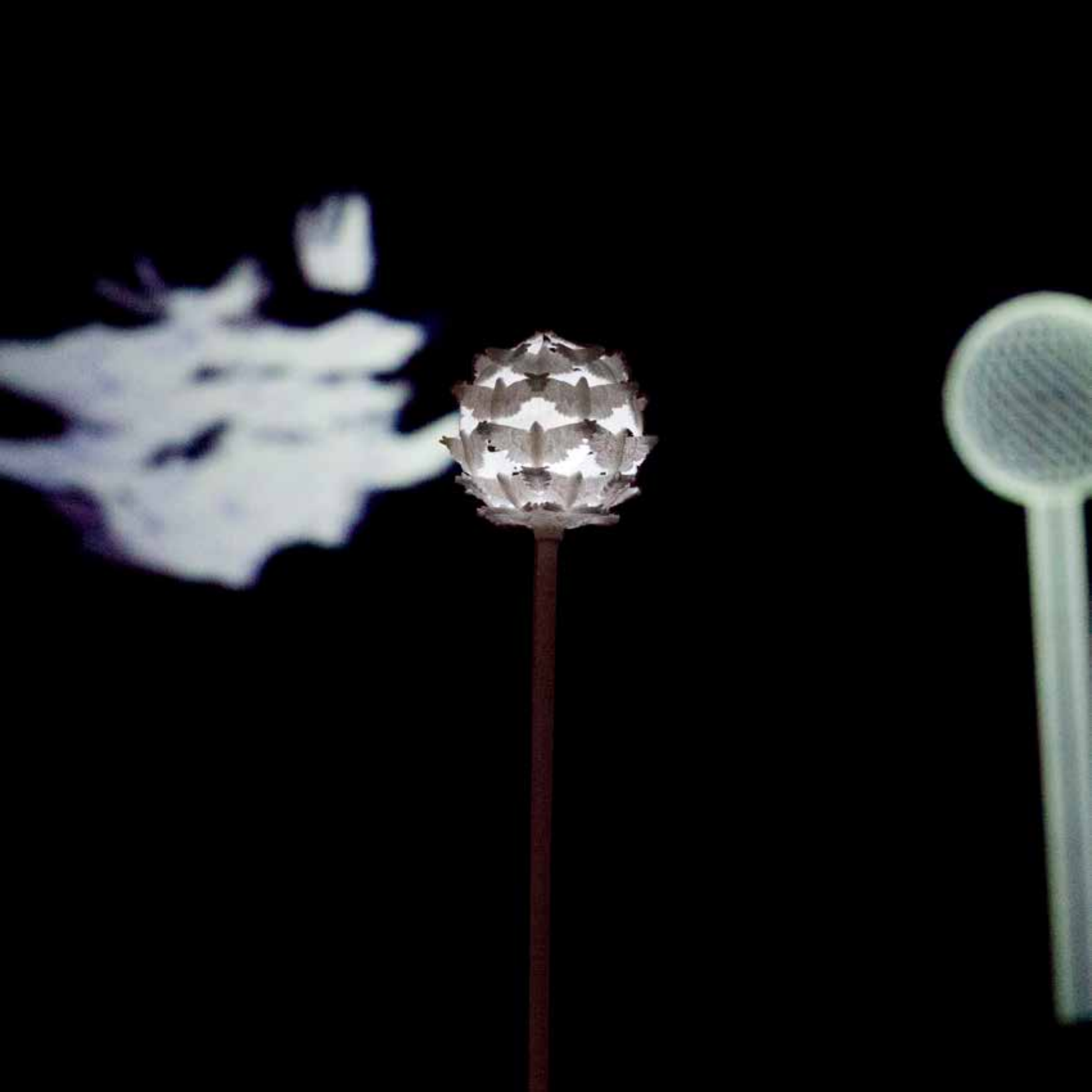
Estos acercamientos representan un modelo donde puedo caer en el sistema donde hago parte de el. Vivo para comprar y compro para vivir o un modelo donde se manejar el sistema que llevo auestas pero me permite volar.

MADE IN CANADA 1.0

De mar a mar

Actualmente Canadá es uno de los países con mayor oferta laboral y amplias facilidades de acogida para los inmigrantes. Las duras condiciones climáticas se ven contrarrestadas por las diversas iniciativas de estado para generar un sinnúmero de posibilidades laborales en muy variados campos necesarios en estas regiones.

La migración puede entenderse como una constante de rotación de personas, dentro del mismo país o entre países diferentes.

Antes de vivir en sociedades sedentarias, teníamos procesos de nomadismo donde se sembraba y se cosechaba un terreno hasta que éste deja de ser fértil, en ese punto se migraba a otro lugar para volver a empezar el proceso.

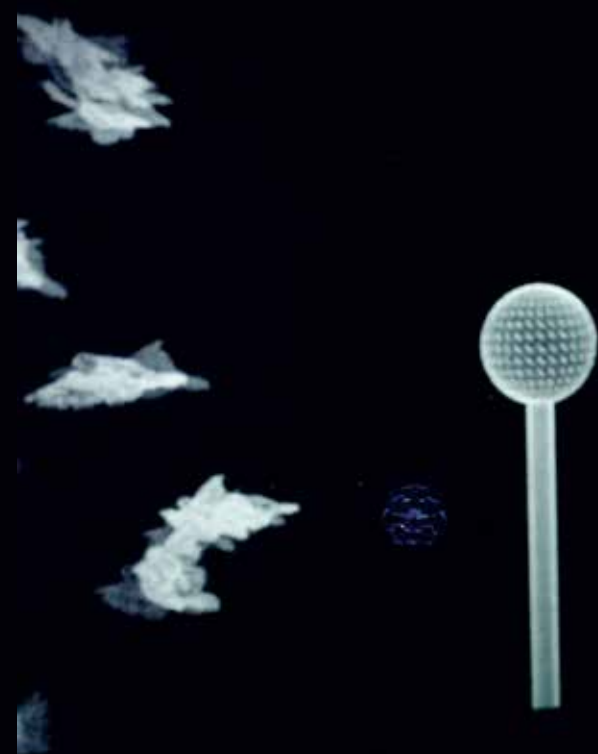
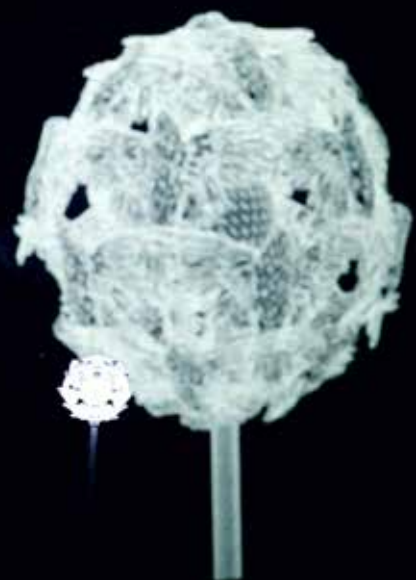
Ahora la mayoría de nuestras sociedades somos supuestamente más estables, pero en las nuevas generaciones ha comenzado a existir otro tipo de migraciones. Las migraciones contemporáneas buscan cambios para tener las oportunidades que cada individuo ve como mejores o mas deseables.

Para este proyecto se ha escogido la figura del diente de león, en condición de aquenio o semillero, como metáfora de la flor que se ha tornado en semillas que podrán difundirse de manera libre y poblar otras regiones. El diente de león es de los pocos aquenios que se encuentra en todo el planeta.

La obra es una instalación interactiva donde el espectador puede “esparcir” las semillas de un diente de león, hacia el lugar que quiera.

En esta ocasión se altero el diente de león cambiando las semillas por pájaros.

Al entrar se ven 4 videos con un diente de pájaros y en el centro una escultura con esta misma forma de diente de pájaros. Cada espectador puede soplar en este diete de león y dependiendo hacia donde se sople y la intensidad los pájaros del video harán una trayectoria en tiempo real de la migración.

Gecekonu

Gecekonu (Turkish)

Gece (de Noche) - Konu (Ubicar)

Un Gecekonu es una casa construida durante una noche.

Este proyecto comienza gracias a un hueco legal turco, donde sí se construyen una casa durante una noche y la policía no la derrumba, el terreno legalmente se constituye en patrimonio de quien la construye (así sea el cielo).

Muchas veces me ha pasado que quiero que un one night stand se convierta en algo para siempre o al menos para algo más que una noche. Llegando a Turquía tuve esta sensación y quise perpetuarlo.

El proyecto fue construir un globo en la mitad del cielo turco. Este globo se intenta construir y se desarma sin tener éxito en esta ocasión.

De aquí salieron dibujos bocetos y reflexiones sobre la imposibilidad de conseguir siempre lo que se quiere o se desea.

Al mostrar estos dibujos en Singapur vuelve a pasar un incidente y las autoridades los destruyen cumpliendo de nuevo la naturaleza del proyecto.

Algunas de nuestras historias son bocetos de lo que queremos.

*Algunas se convierten en reales,
algunas solo se quedan en nuestro imaginario.*

A veces deseo que algo se mantuviera en el tiempo.

A veces no puedo soportar el hecho que estoy solo ... que soy un nómada ...

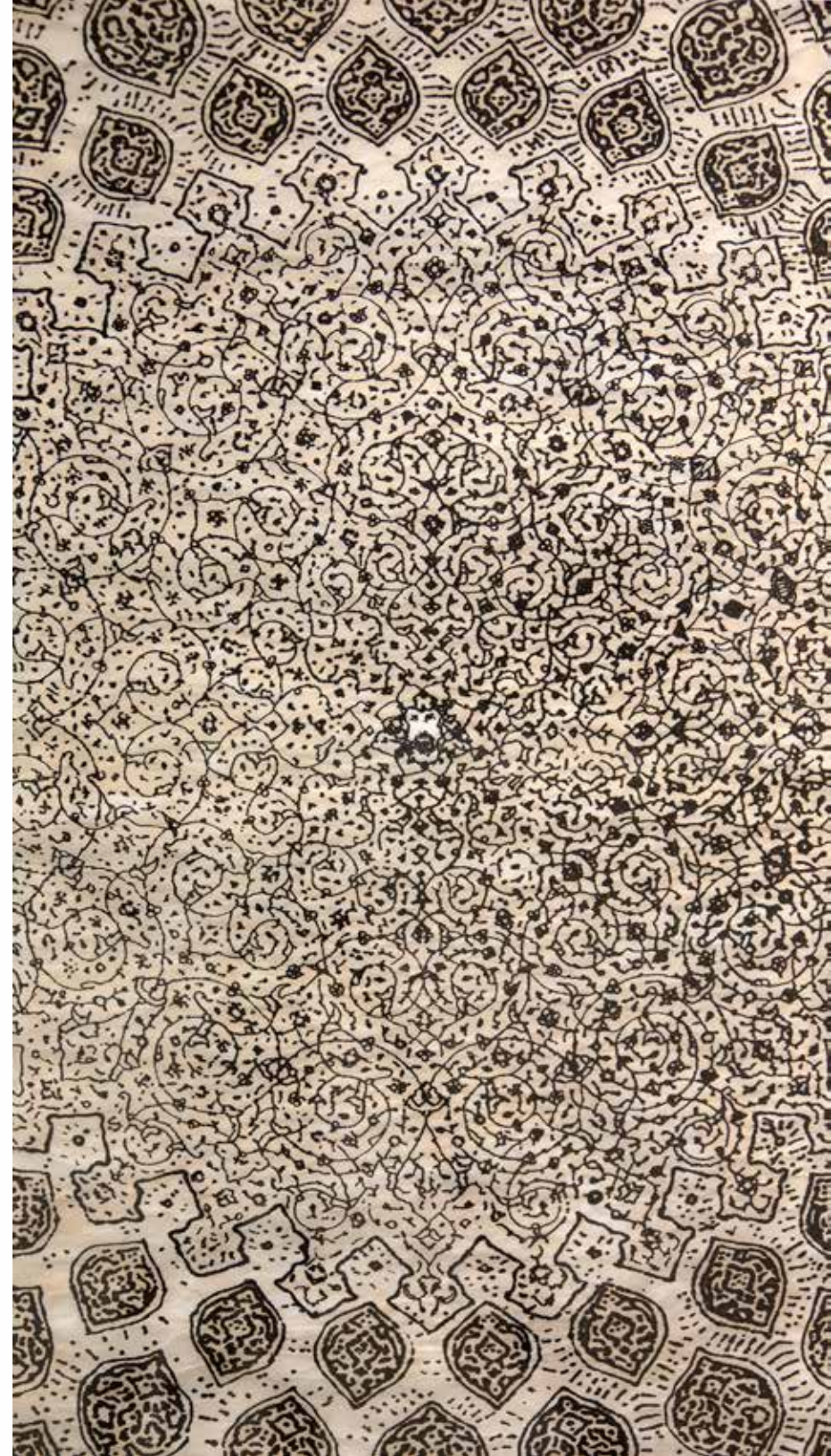
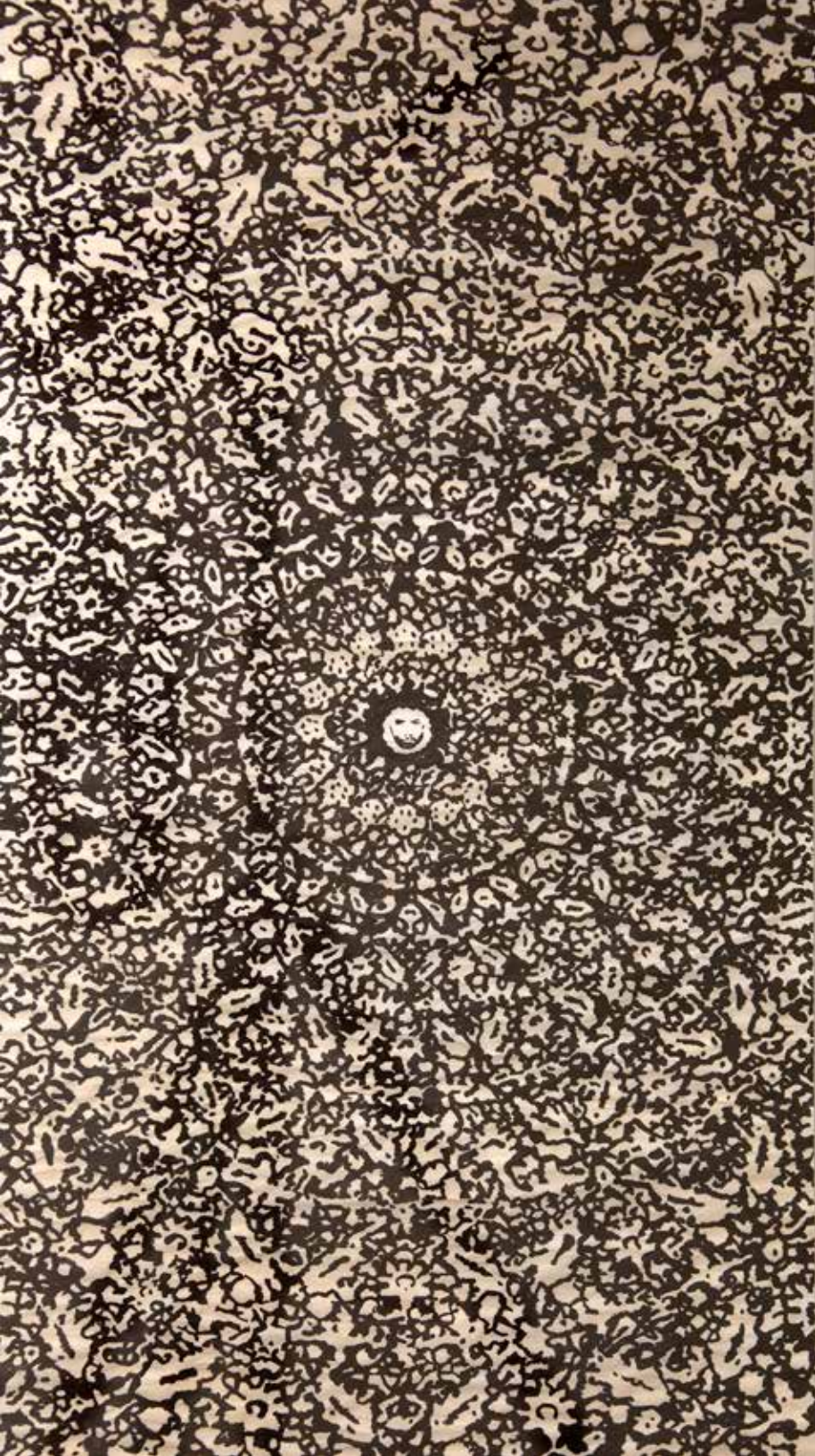
A veces me gustaría tener una casa, donde pudiera tener un refugio apropiado,

A veces, solo a veces desearía que fueras real.

Y en mi fantasía, Soy feliz

Tangata manu (Hombre Pájaro)

Tangata manu

Video a dos canales audio 5.1

6 minutos

2016

Créditos: Music composer: Nicolas Leau Y Alexandre Burnett

La vida es como una danza donde para conseguir lo que queremos, subimos a ritmos diferentes, intentamos e intentamos una y otra vez, el objetivo hasta que el tiempo se acabe.

Subir no es nada más que un juego de poder, donde el que tira la cuerda controla el camino, pero el que marcha es quien lo hace posible.

Tangata manu es una acción hecha en isla de pascua, donde se elevó una cometa de tamaño humano con forma de un hombre pájaro.

Como antecedentes en la isla de pascua (Rapa Nui) anualmente se hacía una competencia para elegir el Tangata Manu u hombre pájaro.

La competencia constaba en bajar del centro ceremonial de Orongo por un despeñadero y nadar a la isla ubicada al frente, Motu Nui ('gran isla').

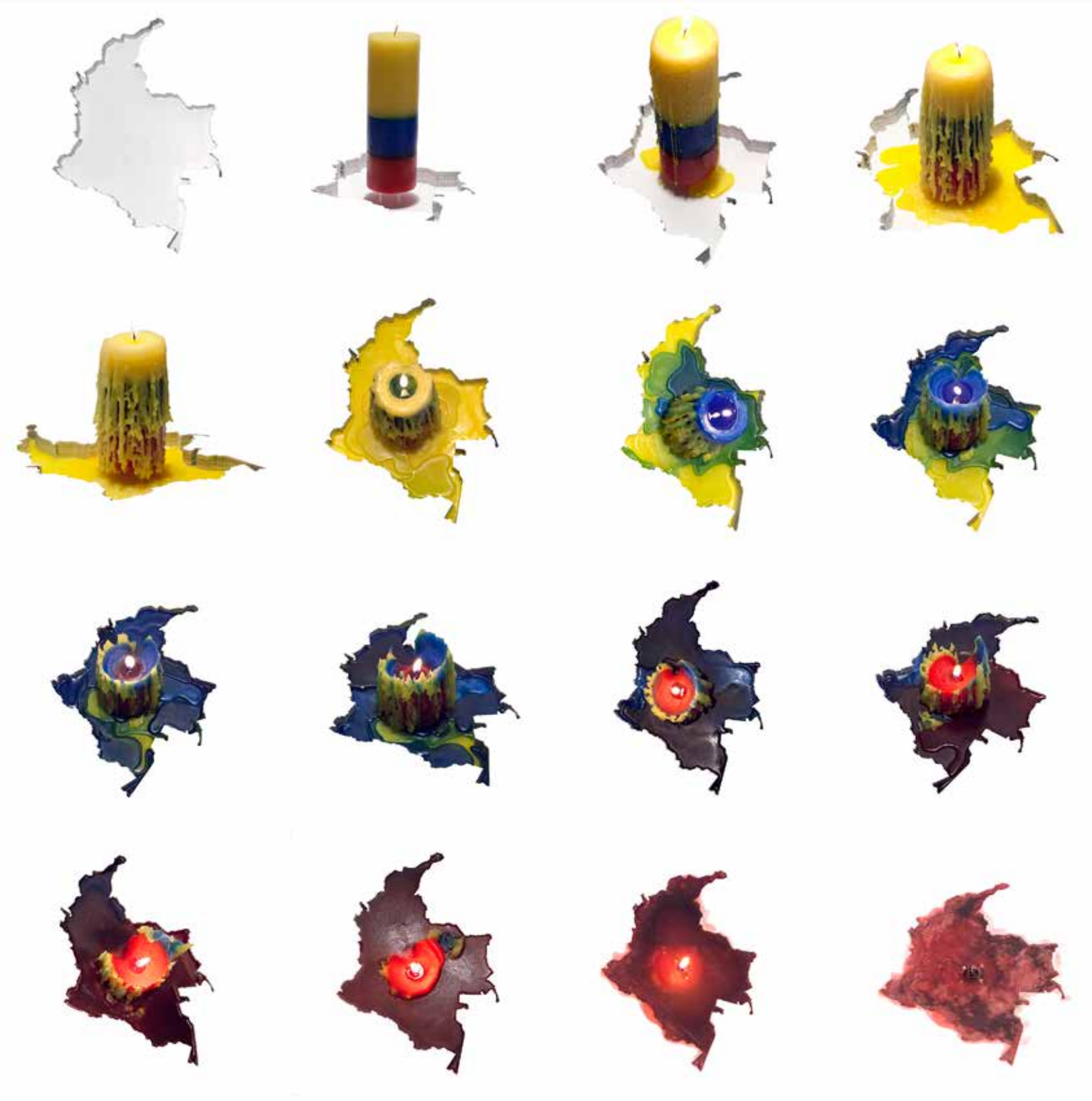
En ella, el Hopu Manu (contendiente que podría ser hombre pájaro) tenía que encontrar un huevo y subir de nuevo el acantilado con él sin romperlo, tarea complicada y muy peligrosa. Arriba de la cima en Orongo se entregaba el huevo y ganaba la contienda, el primer Hopu Manu en llegar.

Este hecho convertía a el contendiente o su representante en el próximo Tangata Manu (gobernante) durante un año, lo cual daba dinero privilegios y poder (la última ceremonia fue en 1867).

La importancia que se resalta aquí no es solo el ritual mismo, sino también al proceso de cambio de poder, no por lineamiento sanguíneo.

La habilidad podía ser física si el que ganaba iba a ser el contendiente o estratégica si el que ganaba contrataba y entrenaba al triunfador.

EN UN SUPUESTO PAÍS LAICO

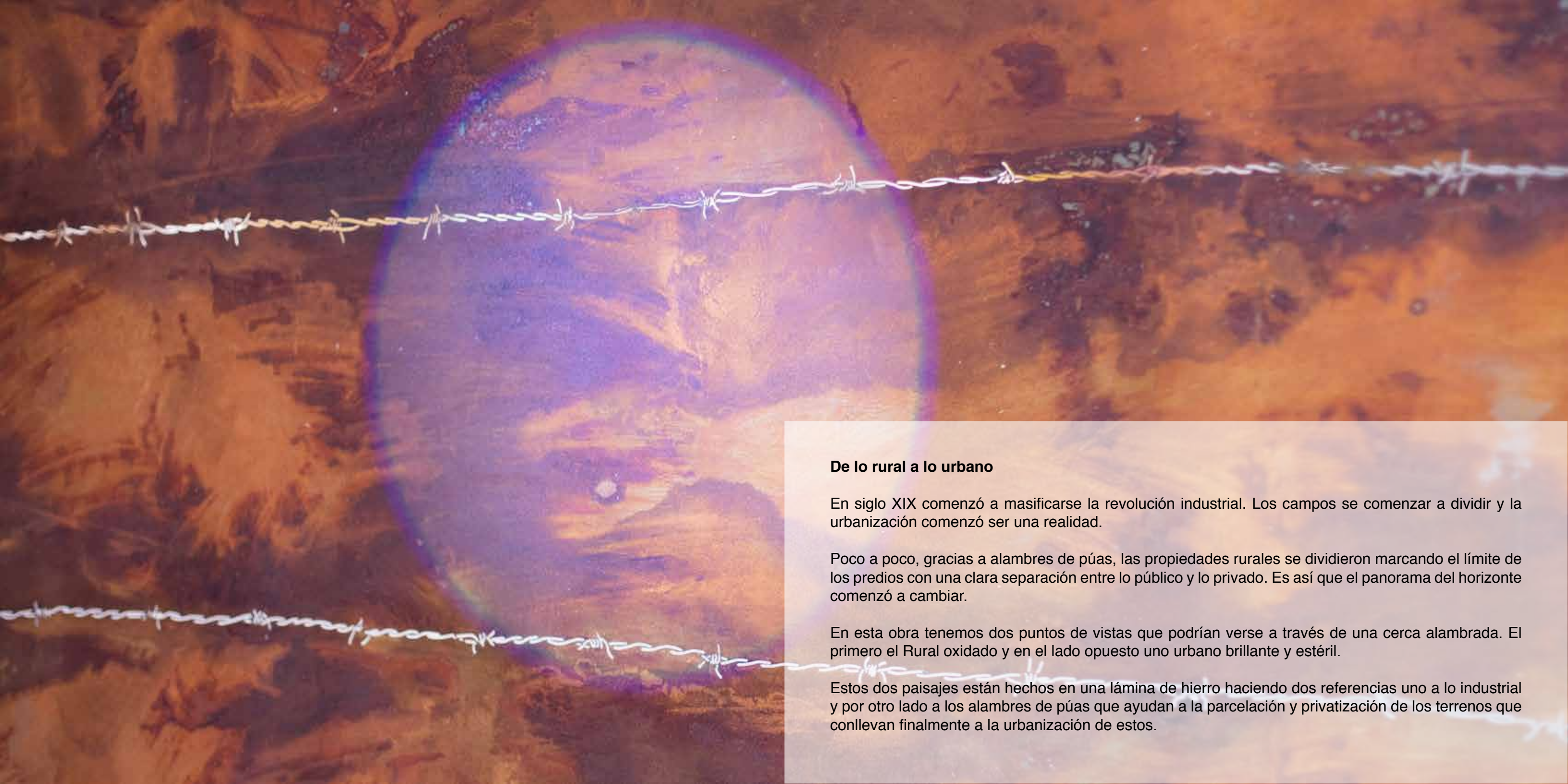
Esta obra fue parte del atlas subjetivo de Colombia de 2015. Desde pequeño me dijeron que vivía en un país laico y siempre me pareció una aberración ver instancias de estado con imágenes religiosas y se los atribuía al gobernante que ocupaba la oficina, la notaria o instancia X.

Después de muchos años al leer la constitución de 1991 aprendí que este no es un país laico sino “respetuoso”, pluri credo y pluri religioso.

Y en un país donde hay más iglesias que Colegios (3600 vs 730) se me hizo pertinente representar a Colombia con un cirio. Y no hay nada más patrio que una bandera y un mapa.

El cirio se derritió esparciendo la riqueza (amarillo) mezclándose con los mares (Azul) generando la naturaleza (Verde) para terminar con sangre (Rojo).

De lo rural a lo urbano

En siglo XIX comenzó a masificarse la revolución industrial. Los campos se comenzaron a dividir y la urbanización comenzó ser una realidad.

Poco a poco, gracias a alambres de púas, las propiedades rurales se dividieron marcando el límite de los predios con una clara separación entre lo público y lo privado. Es así que el panorama del horizonte comenzó a cambiar.

En esta obra tenemos dos puntos de vistas que podrían verse a través de una cerca alambrada. El primero el Rural oxidado y en el lado opuesto uno urbano brillante y estéril.

Estos dos paisajes están hechos en una lámina de hierro haciendo dos referencias uno a lo industrial y por otro lado a los alambres de púas que ayudan a la parcelación y privatización de los terrenos que conllevan finalmente a la urbanización de estos.

Legalización / erradicación
No hay ninguna mata que mate.

En los últimos 10 años el gobierno colombiano ha hecho publicidad hablado de la *Erythrocylum coca* como la mata que mata y realmente no es una mata que per se mate, sino que se usa para la fabricación de la cocaína ligada con el narcotráfico que trae violencia al país.

Esta violencia es un factor constante alrededor del mundo. Y la mata intrínsecamente no es problemática. Con estas dos imágenes se recrea una lámina del Jardín Botánico de la mata viva y la segunda imagen la mata muerta y desraizada. Haciendo un paralelo entre que pasaría si existiera la legalización donde las matas podrían existir y los procesos de erradicación y prohibición que tenemos que solo nos deja terreno infértil y violentos.

Erythroxylum coca

Olvidémonos de olvidar

Parto de la premisa que pienso que Colombia es un país que se olvida todo el tiempo de todo. Día a día veo anuncios de desaparecidos, hace más o menos un año fui a una protesta y me encontré con un conocido y le pregunto que que hacia ahí. Me pregunto que si yo no me acordaba que sus padres se habían desapareido cuando estábamos en el colegio.

De ese antecedente comencé a hacer esta obra.

Vemos dos imágenes de un hombre y una mujer.

Estas imágenes están hechas de un collage de recuerdos de los desaparecidos desde 1964 hasta el 2019.

Primero voy a la hemeroteca buscado lo que sale de referente de desaparecidos, saco las imágenes

y comencé a hacer un proceso de ver primero a los hombres y del recuerdo que me dejaron hice una imagen – después hice lo mismo con las mujeres.

De estés dibujo lo digitalizo lo arreglo lo vuelvo a dibujar con textura de periódico para hacer énfasis en cómo se encontraron las fotos de los desaparecidos.

Estos dibujos los rompo y los reconstruyo para regenerar la imagen que finalmente se recrea en hierro para que se oxide y no paro el proceso pero que quede en algo supuestamente durable industrial como símbolo de no olvidemos inmediatamente de nuestra realidad como humanidad pero que igual va a desaparecer.

Los desaparecidos son parte de nuestra historia, una historia que no deberíamos olvidar, más bien lo que propongo es olvidarnos de olvidar. No todo lo que pasa se vuelve historia, pero no todo lo que se olvida debería desaparecer.

Posibles representaciones humanas.

Primera parte serpientes

La eterna hidra.

Si a la hidra se le cortaba una cabeza le salían dos. Hay muchos humanos que no dejan tomar ninguna decisión diferente a la de ellos. Se anquilosan en su posición no dejando que exista movimiento, como pasa en esta serpiente con un cuerpo y 9 cabezas.

Tomar cualquier decisión si hay más de un individuo a cargo se vuelve una labor titánica y llegar a cualquier movimiento se vuelve imposible.

Según conveniencia.

Una serpiente con dos cabezas tira hacia donde le conviene, sin mirar sus propias consecuencias.

El equilibrio perfecto.

Un signo de infinito con un Ouroboro o mito de la serpiente doble, donde el que come está siendo comido por la propia presa. La existencia de cada uno pelagra y al mismo tiempo se alimenta del otro. Y sólo en un equilibrio perfecto puede hacer que los dos existan.

Cada color del arcoíris.

Sin decisiones fijas, con todos los colores es imposible determinar si esta serpiente respeta todas las posiciones o simplemente hace parte de todo.

A la deriva

2015-2020

fotograbado entintado en óleo sobre lámina de acero

1000 estampillas de 4 cm x 3 cm

Edición 1/1+ 1 P.A

Hace muchos años me di cuenta que me gusta derivar (acción de observar y transitar el mundo sin objetivo específico).

De estas derivas he ido tomando fotos, rescatando pequeños fragmentos de mis vivencias. Después de un tiempo me propuse verlas lejos de una pantalla y decidí plasmarlas en algo físico.

Por otra parte, asocié el mecanismo de la deriva que hago de manera personal a lo que hacen las estampillas, donde recorren el mundo sin camino fijo y exploran nuevos andares. Cada estampilla facilita el trayecto de emociones y noticias nuevas. Estas están en vía de desaparición, como también lo está cada vez más el acto de disfrutar elementos mínimos, como el hecho de derivar sin motivo real en el mundo.

La serie propone 1000 pequeños momentos en forma de estampillas de diferentes lugares donde simplemente he derivado.

**Y VIVIERON EN LA REALIDAD PARA SIEMPRE
Y VIVIERON FELICES PARA SIEMPRE**

NUNCA MUERAS SOLO – SUJETOS - PAGARÍA POR SABER EN QUÉ PIENSAS (A PENNY FOR YOUR THOUGHTS)

Partiendo de la obra a imagen y semejanza donde se venera el cuerpo masculino, me invitaron a hacer una exposición individual en el 2011 en NC-arte. Y de esto salieron 3 partes complementarias a la obra A imagen y semejanza, para poder hablar sobre deseo, y se creó la instalación Sujetos.

En esta se miran diferentes facetas del deseo. Gracias a una búsqueda de idolatría masculina, Nunca mueras sólo es una apología al cinismo de las relaciones interpersonales.

En un momento donde contraer una relación estable se hace de manera tan sencilla como disolverla, se comenzó a hacer una investigación sobre el deseo y el anonimato.

A pesar de encontrar una veneración clara a las relaciones personales como a los cuerpos, se encontró una estigmatización y una falta de relevancia a las personas que pasan por nuestro entorno. Botar a la caneca o restar importancia al otro es una contraposición a la veneración, donde en ambos casos se trata al cuerpo como un pedazo de objeto, casi como carnada para cumplir un deseo.

La instalación consta de 1000 hombres dibujados a mano y cortados para poder ser recorridos, estos están puestos en ganchos de carnada dispuestos en 4 círculos pasando del ser que conozco, al que venero, al que idolatro y al anónimo.

En los primeros se puede ver personas del común después modelos, ambos vestidos, seguidos de modelos desnudos o ligeros en ropa, para finalmente llegar a representaciones donde solo puede verse parte de su genitalia y de rasgos faciales de personas, otra vez del común.

Estas representaciones están hechas en papel vegetal percedero, igual que el de las invitaciones de algunos matrimonios, haciendo una apología al hombre tratado como carnada y al mismo tiempo venerado para cumplir arquetipos de matrimonio.

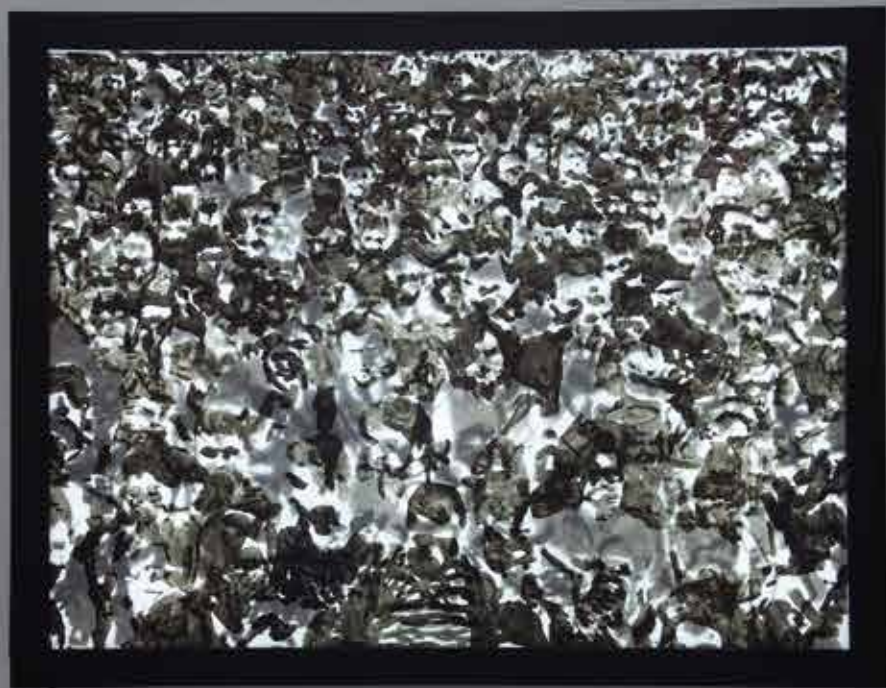
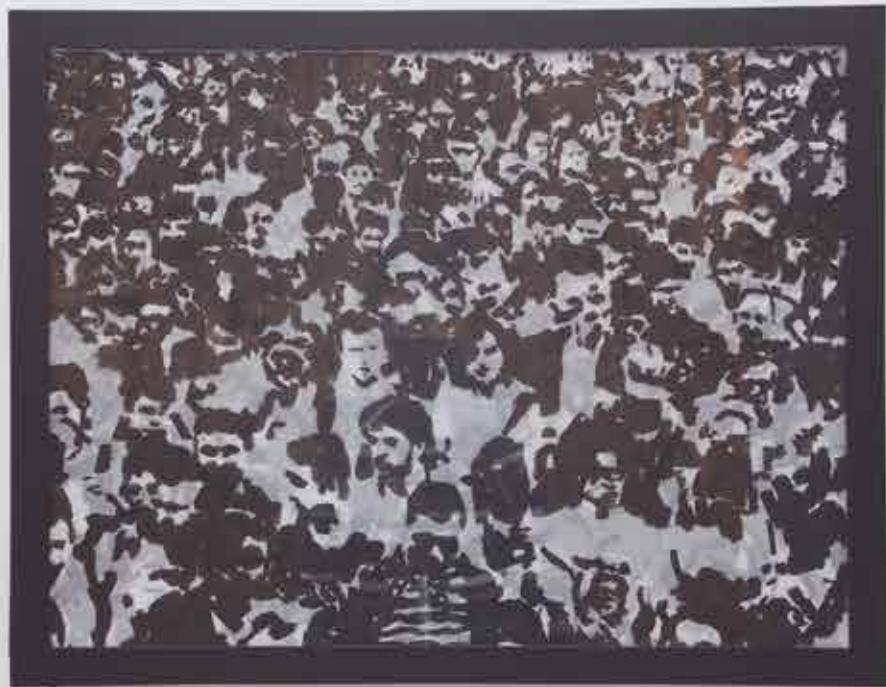
SUJETOS

(De lo anónimo de la turba a la aparición del individuo): En estos cuatro dibujos se hace un proceso de selección pasando de los anónimos de la turba hasta llegar a un acercamiento donde aparece el concepto de individuo.

PAGARÍA POR SABER EN QUÉ PIENSAS (A PENNY FOR YOUR THOUGHTS)

Frases en neón que aparecieron en el proceso de búsqueda y se hicieron relevantes para hilar la exposición.

Los animales no cazan si no tienen hambre
No hay atajos en la búsqueda del deseo

No hay atajos en la búsqueda del deseo

Los animales no cogen si no tienen hambre

A IMAGEN Y SEMEJANZA

En la religión católica hay ciertos elementos de veneración, como lo son las imágenes de santos y vírgenes. Con la proliferación religiosa y la importancia capitalista aparecieron muchas presentaciones en este caso se le quiso dar importancia a los escapularios.

Un escapulario contiene estereotipos religiosos donde cada individuo carga en su pecho y espalda imágenes de idolatría, para que estos protejan al que los tenga consigo.

Las personas veneran y hacen que los ideales circulen y existan de manera omnipresente estas imágenes religiosas.

Según la religión, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Jesús (“Hagamos al hombre a nuestra imagen, como semejanza nuestra... Dios creó al hombre a su imagen” (Génesis 1, 26-27))

Aquí se decidió hacer un cambio de las imágenes religiosas y sustituirlas con la imagen y semejanza de dios: “el hombre”.

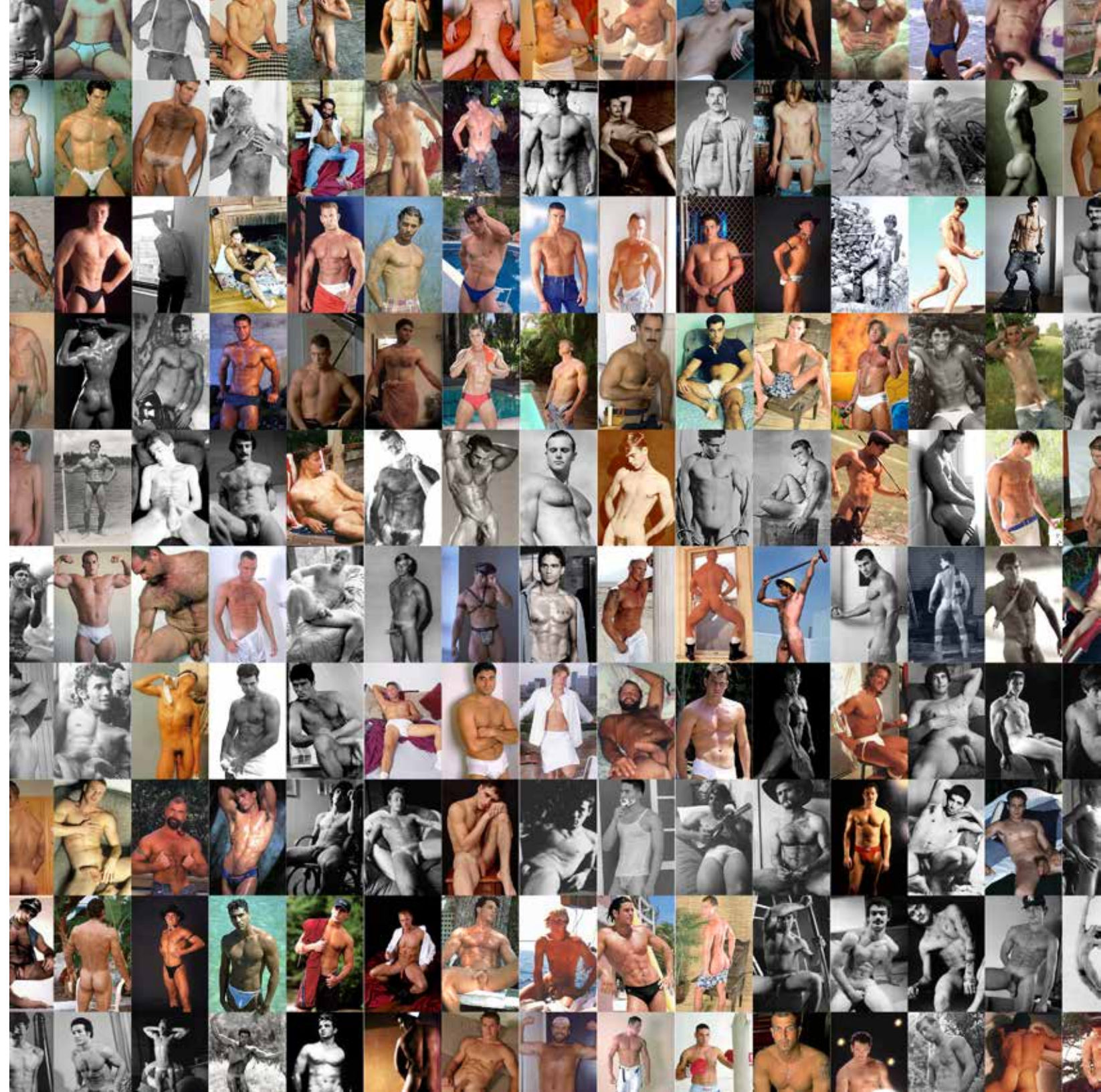
Estos escapularios fueron creados por monjas que hacen escapularios religiosos habitualmente.

La obra completa consta de 2500 escapularios con 10000 imágenes diferentes de erótica masculina. La selección se hizo mirando estadísticas de la erótica masculina desde 1898 hasta el 2010. Se eligieron las imágenes recopilándolas de revistas, fotos viejas y de internet, se diagramaron y se le llevaron a las religiosas.

Ellas las cortaron a mano con troquel y se cambió el significado de este símbolo. En este caso se hace un culto al cuerpo masculino más no a imágenes religiosas.

El objeto de veneración termina haciendo, por una parte, una crítica de poder y cinismo donde el dinero puede quebrar cualquier principio y por otra parte un nuevo objeto de veneración, esta vez se idolatra a un ideal de cuerpo masculino.

Si estos escapularios son usados el dorado se desvanece, pero si son puestos en un estilo altar, este va a durar, la imagen venerada se preserva más que la imagen de consumo.

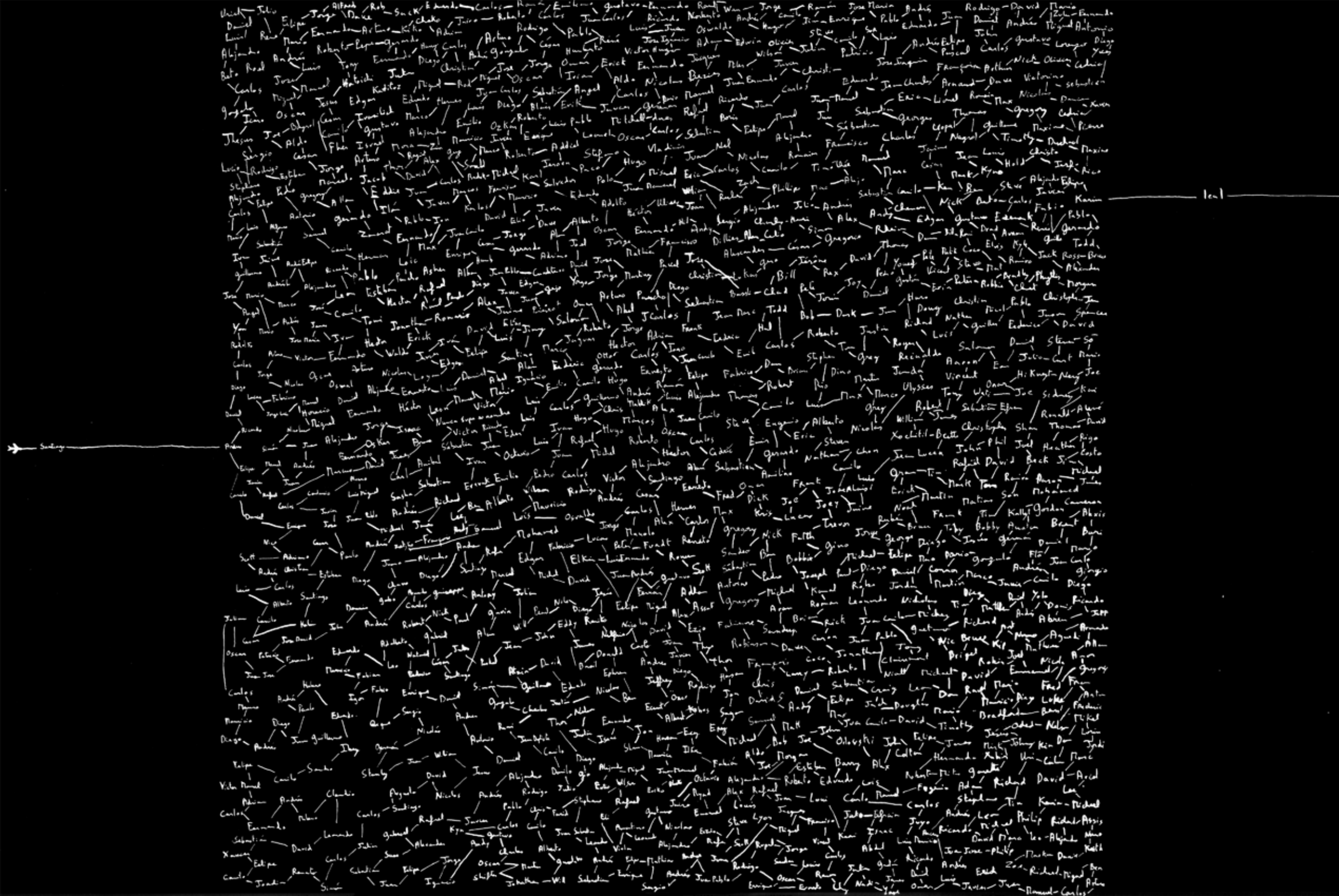
MANERAS PARA ROMPER UN CORAZÓN

Entre un mundo de ensueños, la realidad es devastadora, solemos hacer planes para encontrar algo que nos genere armonía, pero muchas veces generamos caos.

Deseamos construir, pero destruir a veces es más sencillo. El sentimiento de protección se acaba cuando algún elemento externo tambalea nuestros ideales sobre cualquier tema.

Maneras de romper un corazón es una serie de heliografías con imágenes de planes que quiebran la quietud, registrando momentos maquiavélicos donde hay una diferencia en lo ideal social, lo buscado y lo obtenido.

En ese punto se puede activar un instinto animal que nos da otra opción diferente al instinto social pre impuesto. El universo se ve desprotegido y comenzamos a hacer elucubraciones donde involucramos cinismo, autodestrucción y escotomas de la realidad, entre otras, para desechar lo que nos puede hacer peligrar nuestra zona de confort.

Y Vivieron En La Realidad Para Siempre/ Y Vivieron Felices Para Siempre

Son dos series que desarrollan ilusiones preconcebidas que nos limitan y evitan la expansión de nuestros imaginarios.

La serie Y VIVIERON FELICES PARA SIEMPRE recrea instancias donde hay una coartación de la libre personalidad a partir de arquetipos que quedaron implantados desde la infancia.

La serie Y VIVIERON EN LA REALIDAD PARA SIEMPRE aterriza la restricción a ideales preconcebidos socialmente a lo que realmente pasa.

Las dos series son inconclusas por varias razones y están divididas en 9 partes cada una.

Y VIVIERON EN LA REALIDAD PARA SIEMPRE

OBJETOS PRECIOSOS

Objeto : (Del lat. obiectus).

m. Todo lo que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad de parte del sujeto, incluso este mismo.
m. cosa.

Precioso: (Del lat. pretiōsus)

adj. Excelente, exquisito, primoroso y digno de estimación y aprecio.

adj. De mucho valor o de elevado coste.

(Diccionario de la Real Academia Española)

A medida que transcurre la vida, las prioridades y la manera de apreciar y disfrutar la cotidianidad, se transforman. Lo indispensable o satisfactorio se convierte en simple o superfluo y poco a poco comienzan a aparecen otros estándares de bienestar. Socialmente nos nutrimos de estos arquetipos sintiendo la necesidad de satisfacerlos para valorar lo que se es, lo que se tiene y a donde se va a llegar en la vida.

En estos cuatro dibujos, la añoranza se remonta a la pérdida de infancia. Cuatro niños con algunos rasgos de adultos pierden cada uno un elemento puntual; una bomba de oro, una canica de petróleo, una cometa de cocaína y un helado de diamantes.

Los niños pierden el objeto que para ellos es valioso, pero el material remonta a lo que se puede considerar como valioso en el mundo del adulto y queda abierto el cuestionamiento, sobre si la pérdida es más sentimental o material.

Y VIVIERON FELICES PARA SIEMPRE

La serie comienza con Y SIGO ESPERANDO...

Una serie de 5 acuarelas de príncipes que están esperando que vengan a rescatarlos.

Los arquetipos inconscientes colectivos, marcan desde nuestra infancia la relación que tenemos con el mundo, creando normalizaciones predeterminadas.

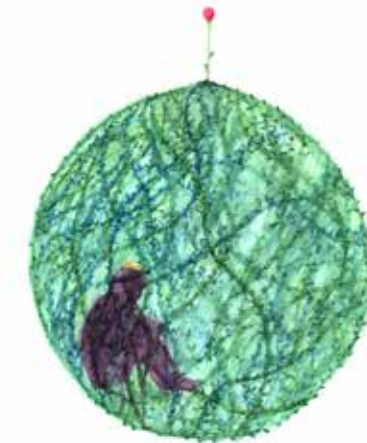
Frases estereotípicas como “Y ella se quedó esperando a que llegara su príncipe azul, montado en un caballo blanco y la rescatara de todos sus males”, nos pueden resultar familiares, haciendo una clara referencia a ideales de fantasías predeterminadas.

Las ilusiones preconcebidas nos limitan y evitan la expansión de nuestros imaginarios. La serie And they lived happily ever after... recrea instancias donde hay una alteración de género.

La figura femenina clásica está representada en un hombre. En cada uno de ellos visualiza su anima (mirando “anima” como el arquetipo de mujer que carga cada hombre, creado del depósito de todas las impresiones femeninas (Carl Jung’s, The Development of Personality).)

Particularmente en esta serie de 5 dibujos (And I’m still waiting) la imagen femenina, de cuentos de hadas, es representada por un hombre que realiza la actividad femenina más utilizada en las fantasías, que es la espera.

Los hombres aquí están esperando a ser salvados. Estos desean el arribo de otro ser, que los rescate de un encarcelamiento, bien sea físico o psicológico.

MUCHOS AÑOS DESPUÉS

Velo (Del lat. velum).

3. m. Trozo de tul, gasa, etc., con que se guarnecen y adornan algunas mantillas por la parte superior.

8. m. Pretexto, disimulación o excusa con que se intenta ocultar, atenuar u oscurecer la verdad.

Diccionario de la Real Academia Española

“Y vivieron felices para siempre...”, final relativamente repetitivo donde la princesa obtiene lo que quiere y vive feliz para siempre, sin mayor problema, consiguiendo la utopía de una vida de ensueño, sin vicisitudes y vive el resto de su existencia feliz y sin conflicto alguno.

Colectivamente existe un presupuesto de matrimonio como final “perfecto”, pero realmente no se sabe lo que pasa con el transcurrir del tiempo, ya que las creencias del matrimonio comienzan a mostrar su fragilidad.

Este parte del proyecto tiene 12 velos bordados en hilo negro, evocando el transcurrir del tiempo en un objeto que se usa sólo una vez y finalizada la ceremonia es guardado para recordar el evento.

Después de este día el velo no se vuelve a ver y queda como una reliquia, pero la vida continua. Para muchos los finales felices sólo existen porque dejamos de contar la historia.

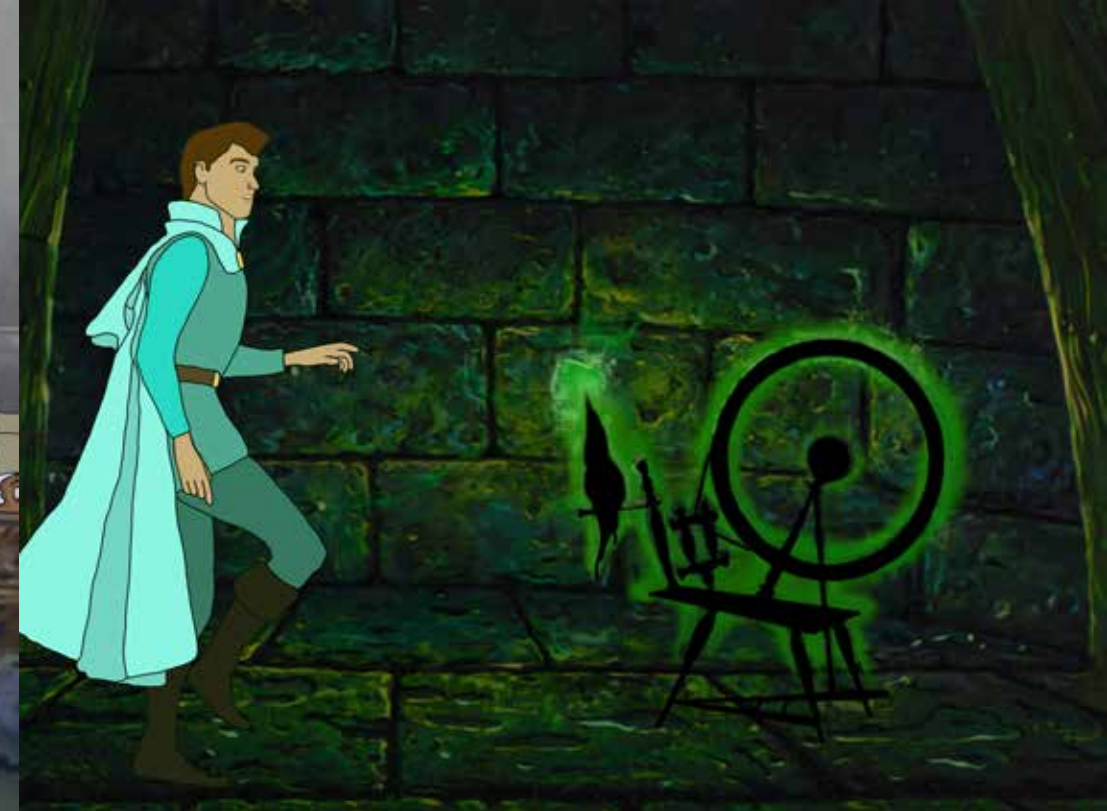

RESCATANDOLO

Una gran generación se formó viendo películas de Disney, donde en algunas el tema principal era la historia amorosa de un príncipe rescatando a la princesa, siendo ella la protagonista que estaba bajo condiciones de peligro o viviendo un estar no deseado por ella. Rescatándolo altera el género poniendo al príncipe en escenas clásicas donde normalmente la princesa es la protagonista.

Se rescata el “animus” que ella porta, (mirando “animus” como el arquetipo de hombre que carga cada mujer, creado del depósito de todas las impresiones masculinas (Carl Jung’s, The Development of Personality).). El príncipe aquí representa la imagen preconcebida clásica que se tiene de cada una de estas princesas. Se escogieron 4 películas de Disney (Blancanieves, La Cenicienta, La Bella Durmiente y La Sirenita) siendo estas las 4 primeras películas de Disney que tenían como tema un encuentro amoroso de cuento de hadas dibujadas a mano.

Las películas hasta la Sirenita fueron pintadas, aquí se hicieron de forma digital generando la versión moderna del cuento, donde ella puede rescatarlo a él y a su vez ella está representada por su versión masculina (el príncipe).

ILUSIONES EXPANSIVAS EFÍMERAS

Ilusiones expansivas efímeras

La serie Ilusiones Expansivas Efímeras cuestiona límites y fronteras naturales o artificiales presentes en el cotidiano, que modifican las relaciones que se tienen con personas, animales y objetos.

Socialmente se establecen líneas divisorias para evitar choques creando fronteras, para que el adentro conviva con el afuera. Al generar normas o patrones de conducta hacia un tema, la ilusión de lo desconocido y de lo intangible se pierde. El cerebro plasma cada circunstancia en una categoría inamovible o con movilidad restringida, para entender lo que no nos es propio.

Pero estos límites inertes son maleables, y gracias a los nuevos conocimientos o acontecimientos van perdiendo importancia y se modifican poco a poco, poniendo a tambalear certezas absolutas en el pasado. El proyecto explora fragmentos del universo para hacer representaciones de una exploración del mundo, haciendo énfasis en los mecanismos sociales y en el poder de fenómenos naturales.

Ilusiones expansivas efímeras 1.1

Convivimos en un diario vivir íntimo que va explorando un mundo. Un plano que estamos acostumbrados a transitar, pero no observar. Atesoramos un adentro e idolatramos un afuera para poder mirar nuestro universo intangible y observar el de los otros, que a su vez están inmersos en otros más grandes. El vivir nos genera un movimiento y cada ser crea su propio universo que se lleva como un equipaje permanente. Socialmente lo de afuera es desconocido, pero en la realidad lo de adentro también lo es. Capturar elementos en un instante inamovible nos permite ver una instancia de las cosas.

Normalmente el cosmos nos es totalmente ajeno y no somos del todo conscientes de que tenemos una atmósfera interna espejo del que vemos de manera externa. El reflejo es nuestra propia imagen, son pequeñas vivencias modificando lo que somos y lo que nos rodea. Es un doble juego donde uno modifica el entorno y el entorno modifica lo que somos.

“We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.”

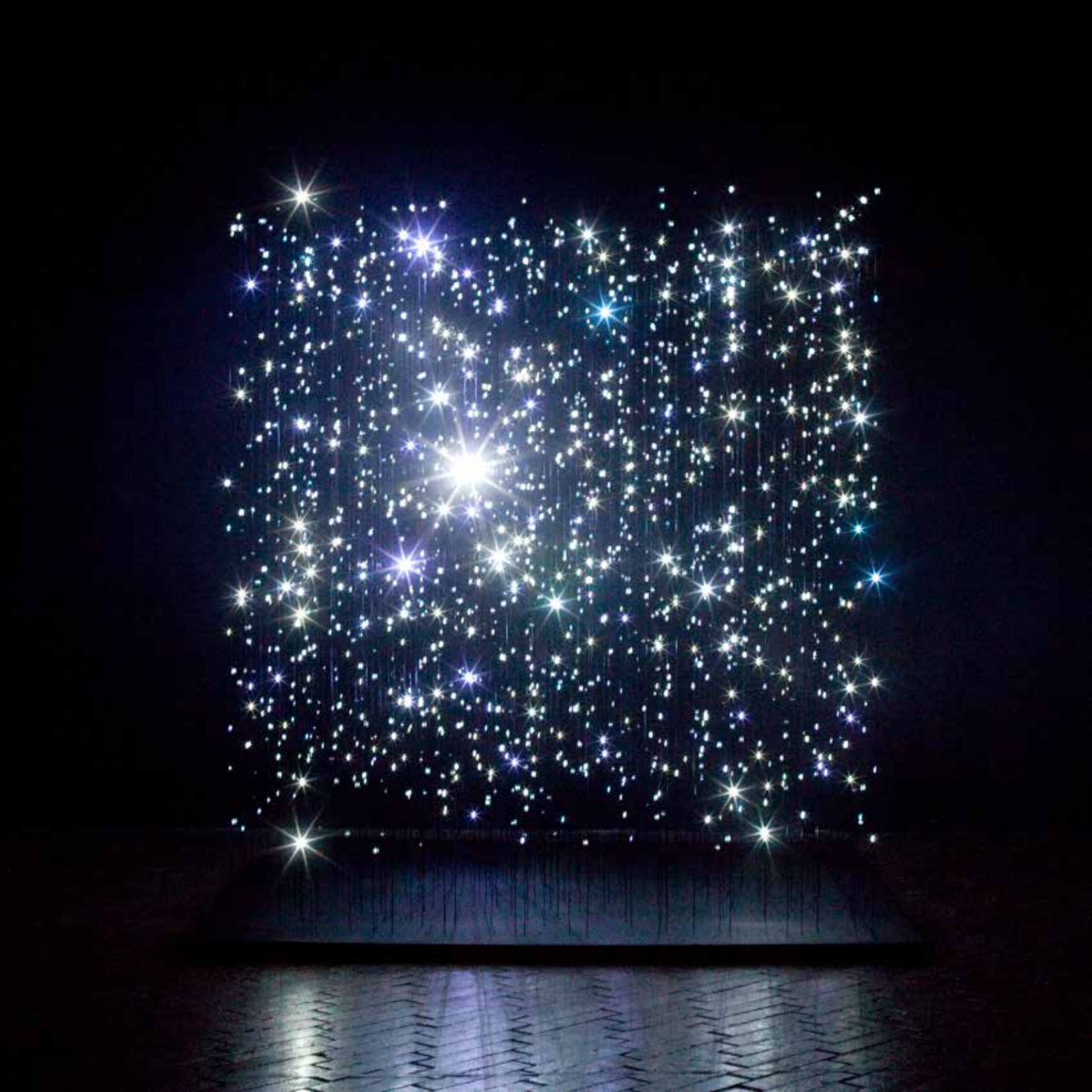
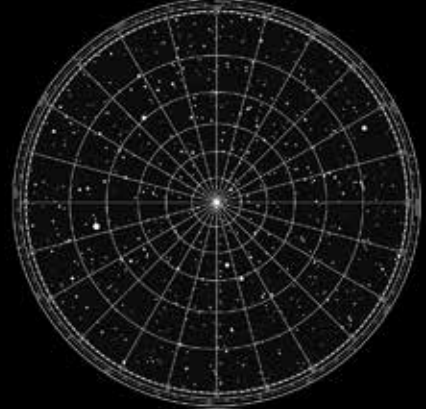
Oscar Wilde (Todos vivimos en el pantano, pero algunos miramos a las estrellas)

De noche, al horizonte, encontramos una frontera infinita realzando lo pequeño que somos y lo grande que se encuentra al frente de nuestros ojos. A lo lejos, encontramos un sinnúmero de puntos que están resplandeciendo. Estas estrellas se posan en un paisaje plano aislado, que no podemos alterar o acercarnos a él con facilidad. Pero nos emiten una esperanza mostrándonos en la inercia la existencia de vida.

La obra es una instalación de un cubo de 1.71 metros, conteniendo 1801 luces ((13+23+43+63+83+103) Led (Light Emitting Diode)) formando una abstracción de un pedazo del cosmos, mostrando el universo externo para que lo podamos transitar y observar en una tercera dimensión y no como estamos acostumbrados a verlo como un plano.

La otra parte es un universo interno, un cubo de 36 cm³ conteniendo a su vez un universo de 98 luces (13+23+23+33+33+33) formando una pequeña atmósfera celeste espejo de la grande.

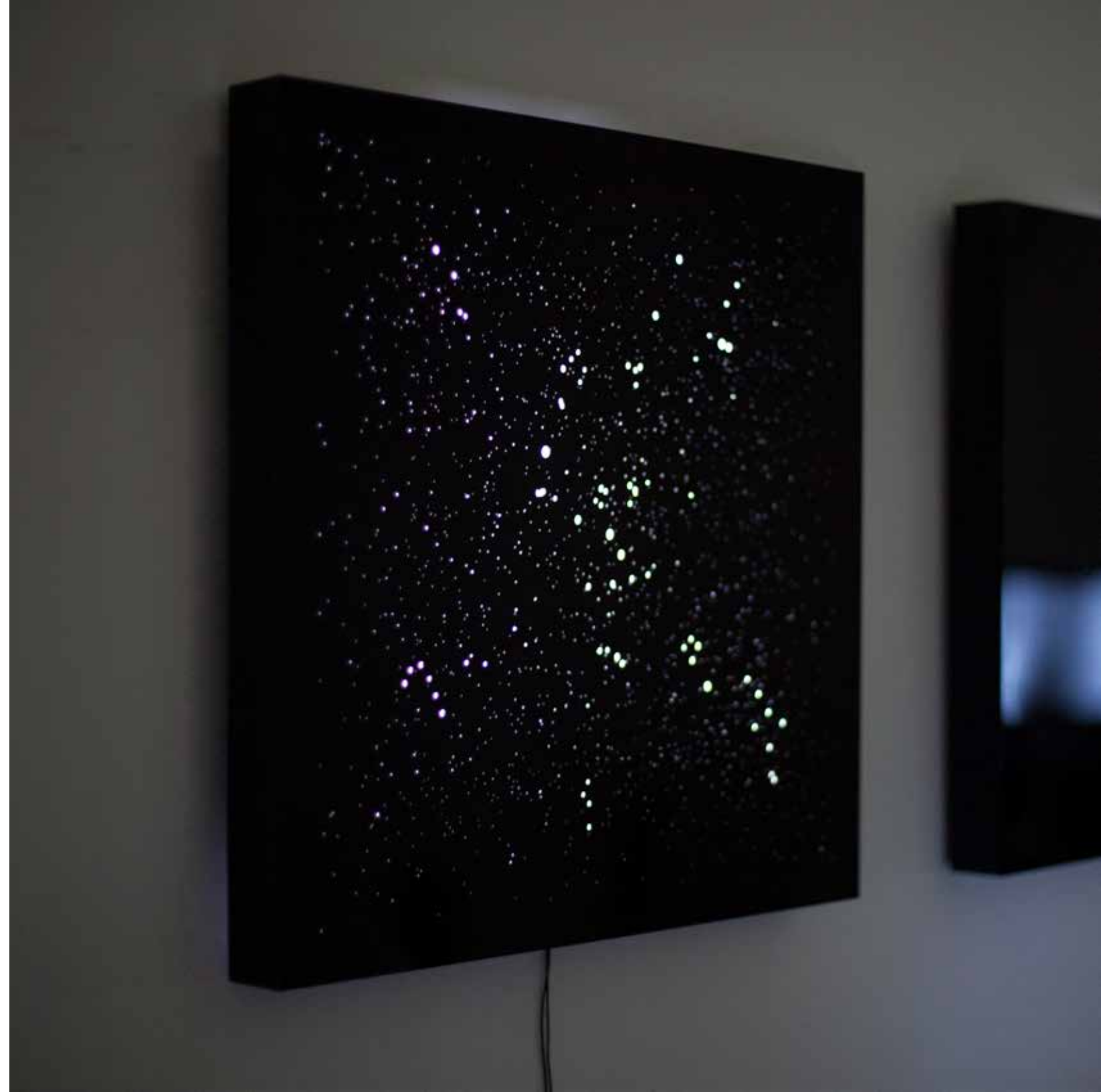

Ilusiones expansivas efímeras 1.2

Como seres humanos lo único que compartimos es nuestra humanidad. Estamos hechos de los mismos elementos, pero somos diferentes los unos de los otros.

En esta parte del proyecto se recrean siete diferentes representaciones de microcosmos. Todos los seres vivos gracias a sus vivencias únicas construyen su mundo totalmente particular, pero tenemos que tener claro que partimos de un mismo sustrato.

Las 7 imágenes, en acrílico negro perforado iluminado gracias a luces LED, representan 7 cubos conteniendo cada uno, universos particulares.

Ilusiones expansivas efímeras 1.3

Como seres gregarios nos vemos modificados gracias a los otros integrantes de la comunidad. Los reflejos de las influencias de los otros modifican y cambian el panorama generando un cosmos entero.

El proyecto se compone de 8 cubos negros que cuelgan del techo, proyectando 8 universos en las paredes. En cada una de las 6 caras todos los cubos tienen en perspectiva un universo único hecho en perforaciones, cada cara proyecta a escala el universo “que se encuentra en perspectiva adentro”. Las proyecciones generan 6 miradas donde se podría reconstruir el universo interno combinando las diferentes fachadas.

Y las proyecciones se juntan las unas con las otras en las paredes para darnos una visión de universos compartidos.

Ilusiones expansivas efímeras 2.1

Cada acción o proceso humano se ve reflejado en el universo. Por pequeña que esta sea, igual va formando parte de un panorama global único, individual y particular.

Con esta premisa comienzo a abstraer el concepto de transitar el universo y planteo una acción de dibujar con luz, representaciones de ires y venires humanos.

Para hacer esto, escojo lugares donde hay algún fenómeno celeste que me deja estar inmerso de alguna manera en el cosmos.

En estos lugares delimito mentalmente un cubo de 2.12 metros (mirando el cubo como un ideal de creación humana) y transito con una luz en la mano este miniuniverso.

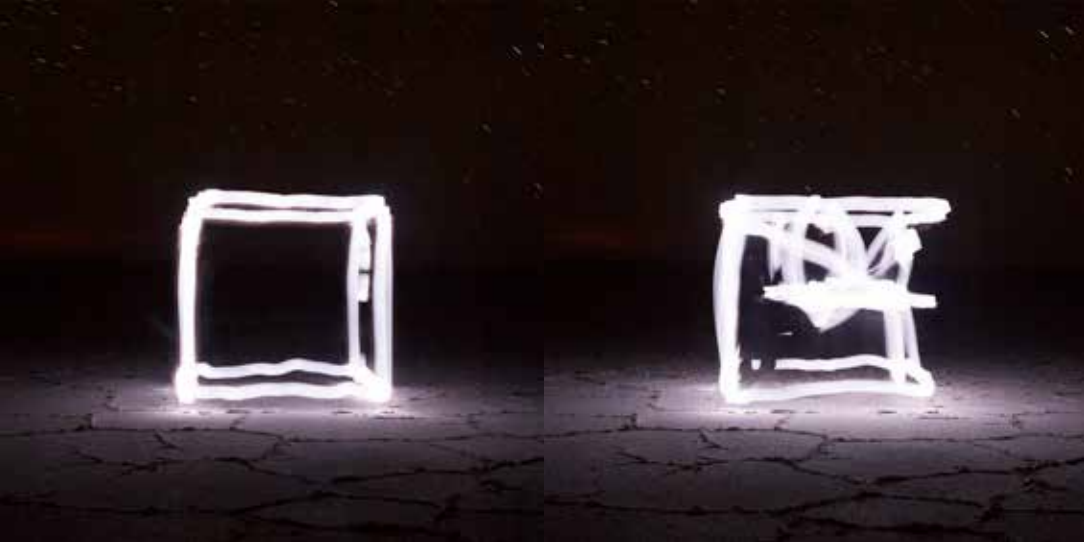
Hago el registro de esta acción generando dibujos de luz, dándole total importancia a la estela del camino de tránsito que genera una impronta.

La primera intervención se hizo en el 2010 en el Salar de Uyuni Bolivia, queriendo ver el cosmos sin interrupciones de polución lumínica.

Ilusiones expansivas efímeras 2.2

Este registro es de la segunda acción, que se hizo en Múrmansk Rusia en el 2012, en una búsqueda inconclusa de una aurora Boreal.

Ilusiones expansivas efímeras 3.1

“Todos queremos ayudarnos mutuamente. Los seres humanos son así. Queremos vivir para la felicidad y no para la miseria ajena. No queremos odiarnos y despreciarnos mutuamente. En este mundo hay sitio para todos. Y la buena tierra es rica y puede proveer a todos. El camino de la vida puede ser libre y bello; pero hemos perdido ese camino. La avaricia ha envenenado las almas de los hombres, ha levantado en el mundo barricadas de odio, nos ha llevado al paso de la oca a la miseria y a la matanza. Hemos aumentado la velocidad. Pero nos hemos encerrado nosotros mismos dentro de ella. La maquinaria, que proporciona abundancia, nos ha dejado en la indigencia. Nuestra ciencia nos ha hecho cínicos; nuestra inteligencia, duros y faltos de sentimientos. Pensamos demasiado y sentimos demasiado poco. Más que maquinaria, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, necesitamos amabilidad y cortesía. Sin estas cualidades, la vida será violenta y todo se perderá.”

Charlie Chaplin - El Gran Dictador

Como parte de la serie, IEE 3.1, reflexiona sobre los límites de una sociedad en permanente movimiento en la era de división.

En el mundo hemos generamos fronteras entre país y país, donde cada pedazo delimitado constituye una nación diferente.

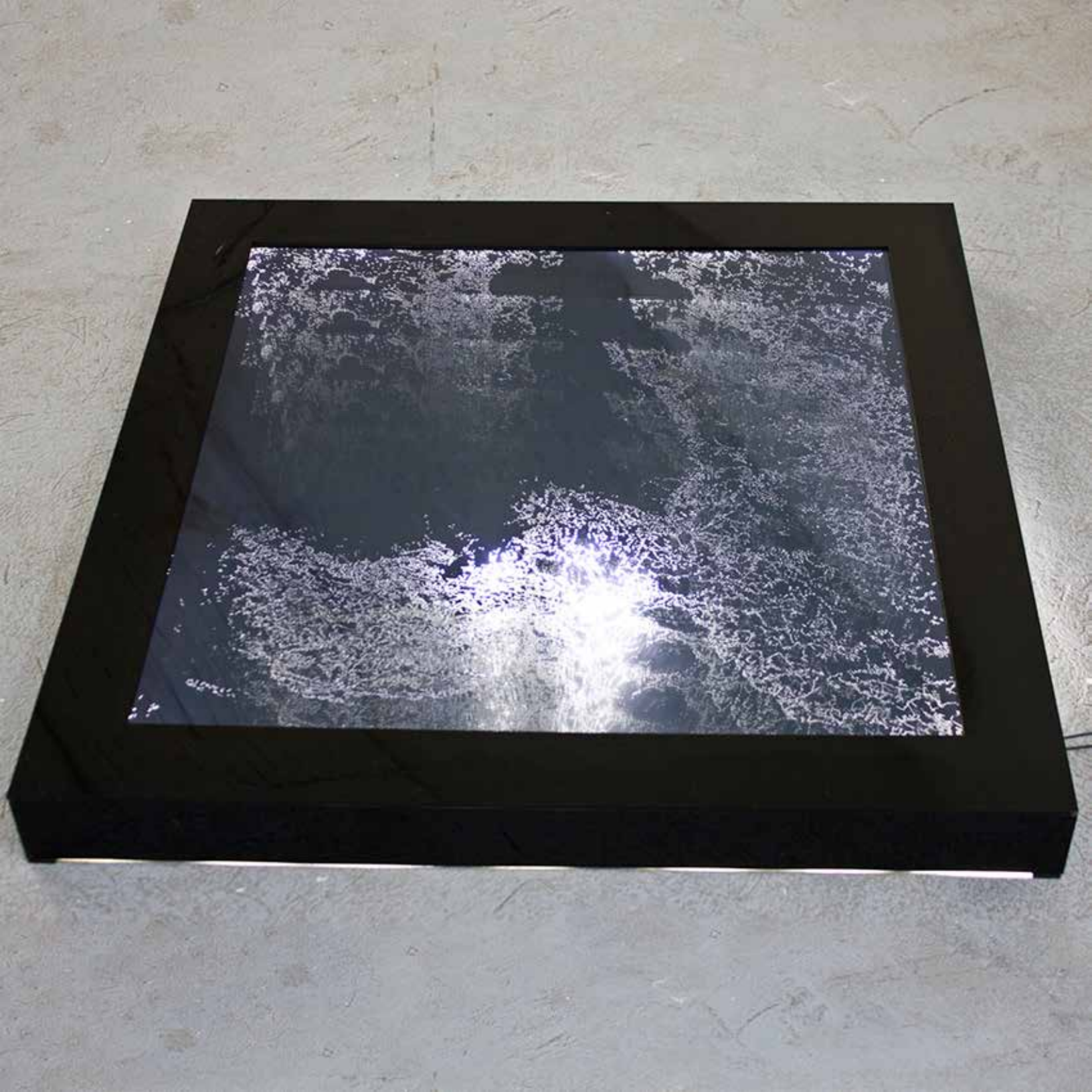
En el 2011 comencé a investigar sobre los territorios donde, a esa fecha, había guerras y conflictos territoriales. Puse como premisa hacer un mapa sin límites, que se expandiera con la mirada de cada espectador. Y que estos mapas pusieran en evidencia la arbitrariedad de estas fronteras, fabricadas por lo general por fines económicas, de prejuicios e ideologías.

Con esta iniciativa se me ocurrió hacer un espejo infinito de mapas sin fronteras. De esa investigación saqué una serie de 15 mapas de google maps e hice una perforación en un material espejo, cada vez que veía una construcción humana.

De ahí no salieron mapas sin fronteras territoriales sino algo más cercano a una densidad de población. Estos mapas, gracias a un reflejo, generan un mapa infinito de puntos blancos. Y muestran la presencia humana develando su repercusión sin delimitaciones.

En este caso el efecto que se busca es convertir a estos mapas en lugares sin fronteras que generan un mapa celeste. Aquí, los espacios vacíos y oscuros, donde estas fronteras son inexistentes, reflejan una humanidad latente que se resiste a desvanecer, formando un todo sin divisiones ni límites.

Ilusiones expansivas efímeras 3.2

Con el mismo principio que Ilusiones expansivas efímeras 3.1, continúe la serie de mapas infinitos, pero comencé a notar la otra frontera importante para el humano, el agua. Las divisiones territoriales en muchos casos acaban donde comienza el mar.

Por otra parte, comencé a ver diferentes figuras geométricas. En el pasado había trabajado con el cuadrado y tenía gran fascinación con el círculo. Después de una investigación de geometría encontré que en el Renacimiento el octágono se vio durante mucho tiempo como una extensión e intermedio entre el cuadrado y el círculo. Y se miraba como solución para armonizar la arquitectura,teniéndolo como símbolo de volver a nacer o de reinvención.

Y es así que comencé a mirar los mapas del mundo entero, donde más de las 2 terceras partes son agua y se mezclan con el territorio donde convivimos los humanos.

Dividí el mapa en 8 partes para hacer una estructura para piso, como una mesa con mapas infinitos que contenían en el centro una especie de magia y que en el centro se juntaban teóricamente todas las 8 caras.

Con el paso de los años reinterpreté la obra ya que en los límites de agua me apareció el elemento faro.

La obra se elevó y se hizo una observación para que el mundo iluminara al que lo quiera ver. Con luces en forma de mapas sin fronteras, infinitos que le avisan al mundo que se encuentran aquí.

Ilusiones expansivas efímeras 4.1

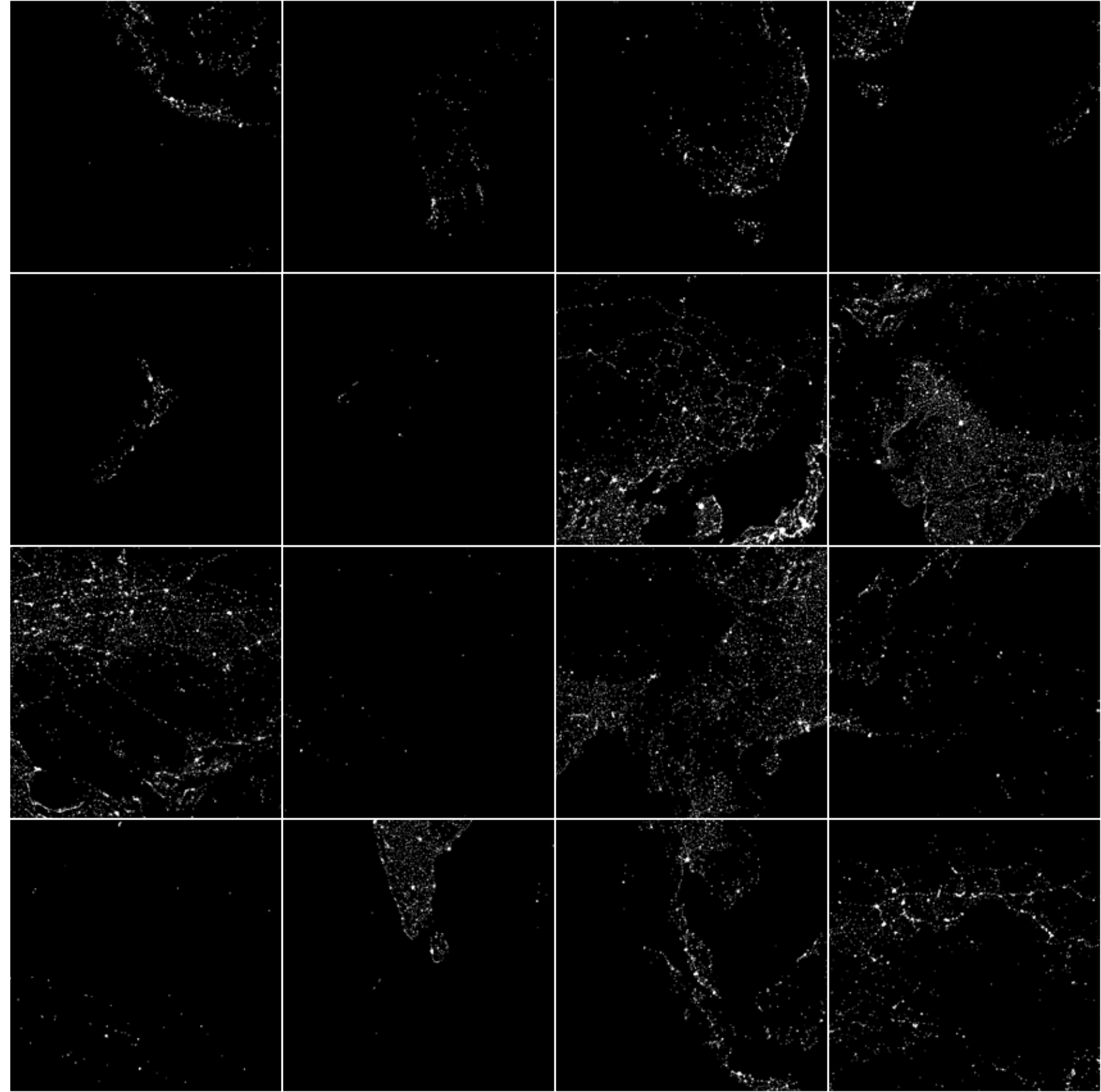
La tierra vista de noche desde el cielo es como un reflejo del universo. Si vemos la luz que emitimos podemos hacer un símil entre nuestras ciudades y el cosmos.

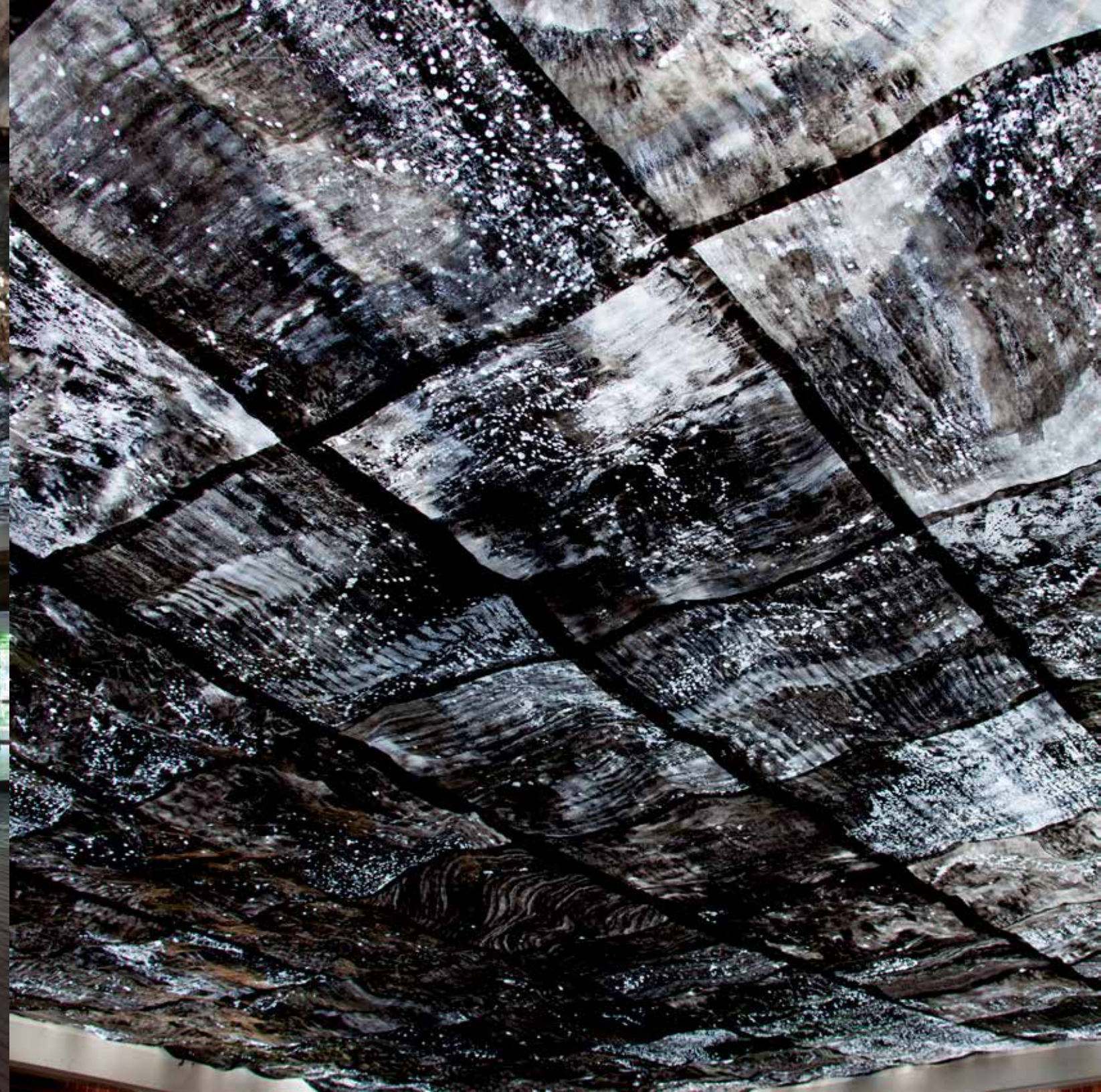
Ilusiones Expansivas efímeras 4.1, es una intervención hecha en el jardín Botánico de Bogotá.

En esta parte del proyecto se mostró un collage de mapas de la tierra vista de noche, hecho en papel vegetal y tinta china negra.

Se intervino el techo de una de las pérgolas del jardín botánico poniendo este mapa gigante de 8 metros por 8 metros donde gracias a una estructura y al viento, el mapa tenía un ligero movimiento.

El mapa se convirtió así en un manto-mapa celeste sin fronteras existentes y donde las ciudades fueron representadas solo como puntos de luz. El collage mezclaba 64 partes del mundo sin ningún orden específico y puesto de manera aleatoria uno al lado del otro. Y se modificó el punto de vista que normalmente tenemos de un mapa y se puso en el techo, cambiando la perspectiva en la que normalmente vemos y generando un cielo.

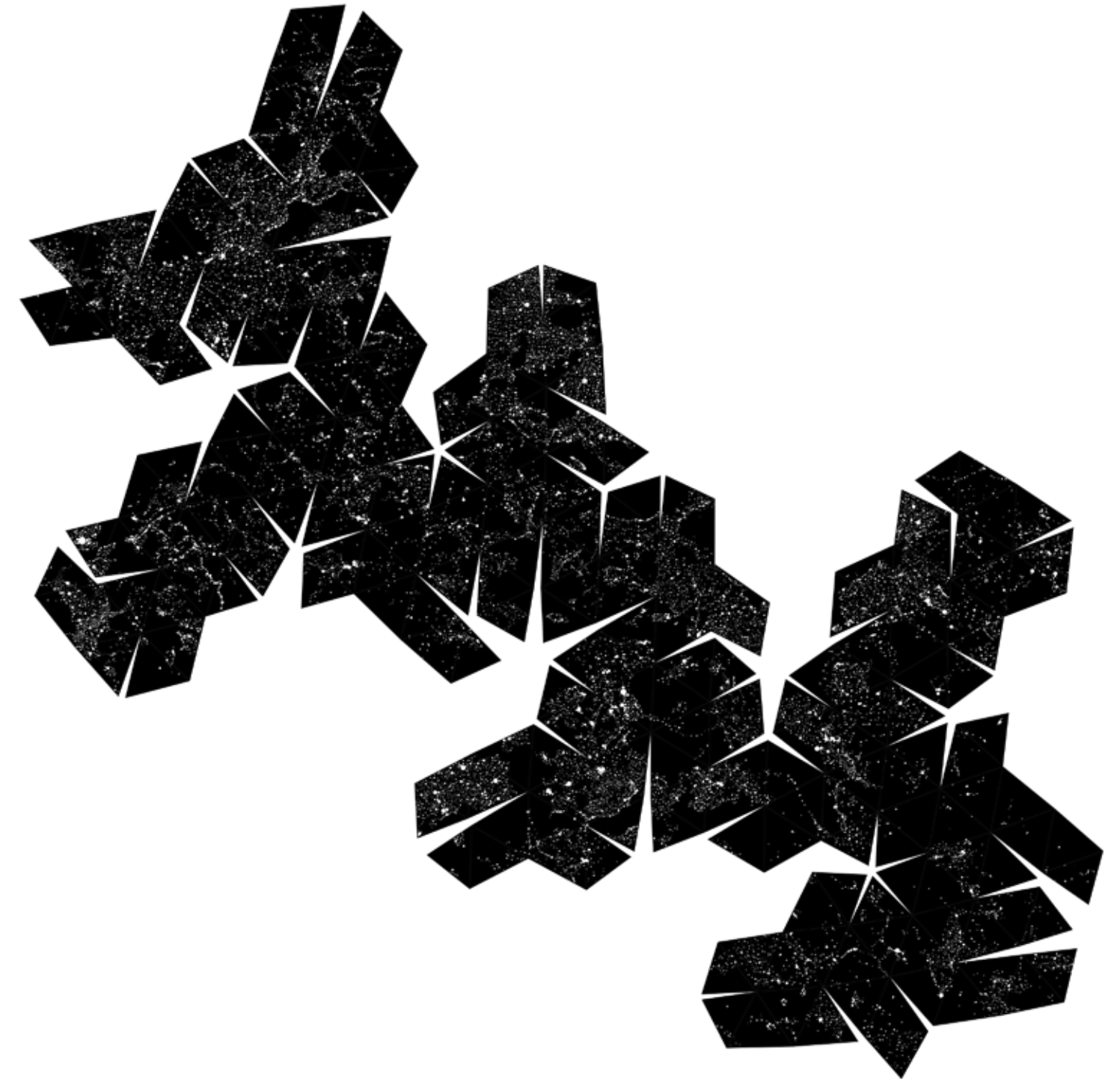
Ilusiones expansivas efímeras 4.2

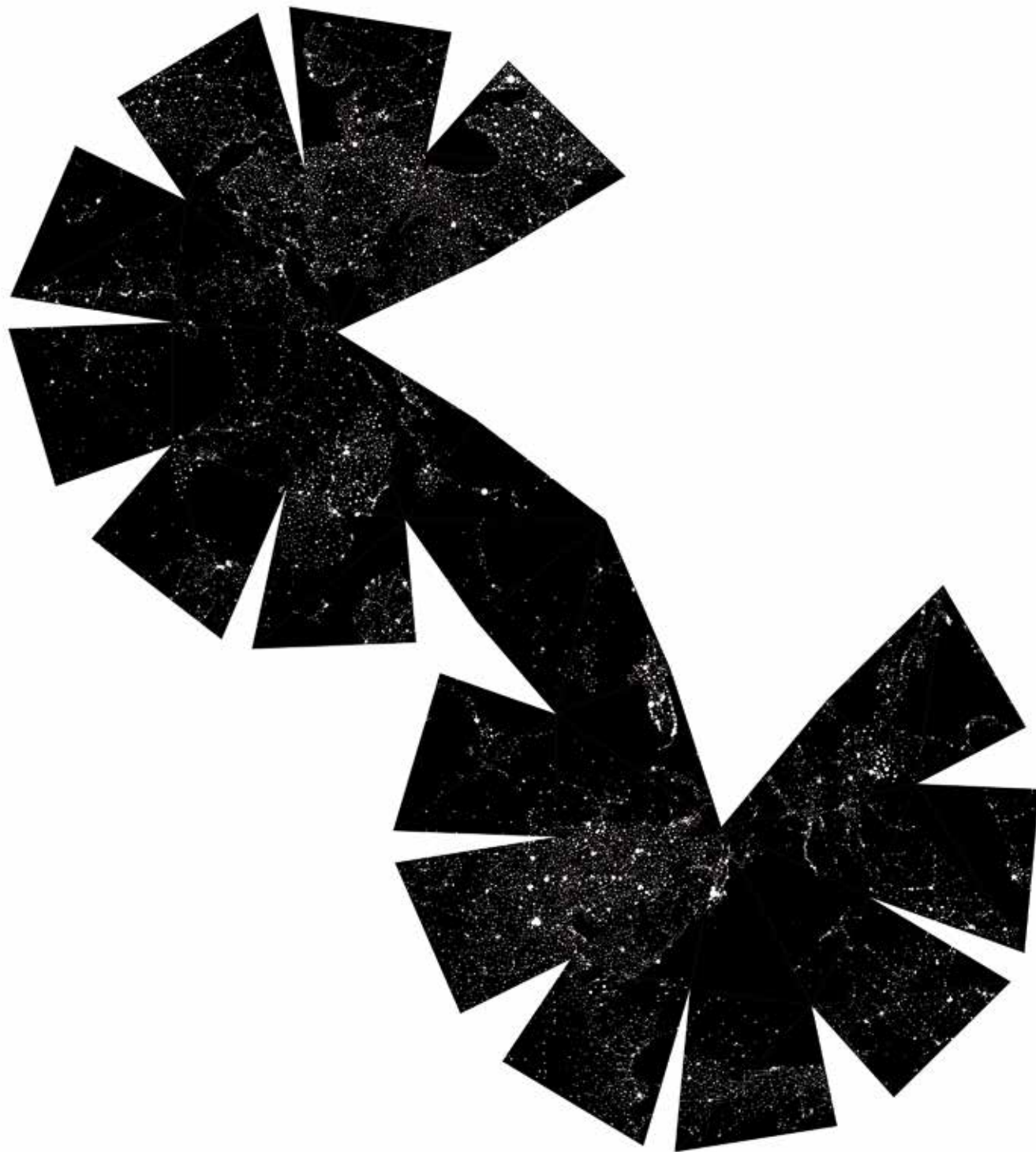
Las representaciones del mundo han cambiado con los años. Al comienzo se planteaba un mundo plano y poco a poco se fue esferificando. Gracias a diferentes teorías, nuestra percepción del mundo ha tenido fuertes cambios y seguirá cambiando a medida que nuestro conocimiento se modifique.

Esta obra partió de querer ver el mundo con su transformación de plano a esférico. Se utilizó google maps para hacer los mapas generando un punto cada vez que se observaba presencia humana.

Del mapa entero del mundo se sacaron pedazos de manera aleatoria para generar figuras geométricas de 2, 6, 8, 10, 12, 30, 48, 60 y 120 caras regulares. Y por último uno de 239 caras irregulares.

Estas caras forman los lados de las figuras geométricas desplegadas y generan mapas de imaginarios aleatorios del universo.

Ilusiones expansivas efímeras 4.3

Continuando con la idea de representaciones del mundo de maneras diferentes en el 2015 fui invitado a tener una conversación con una obra de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Bogotá MAMBO

Escogí la obra de Julio Le Parc - Continuel Lumière Mobile

Comencé a abstraer lo que percibí de la obra y a darle otro significado a partir de mis búsquedas personales.

Me basé en tres principios.

El primero, estamos en un mundo que tiene un movimiento continuo sobre su eje y al mismo tiempo sobre el sol.

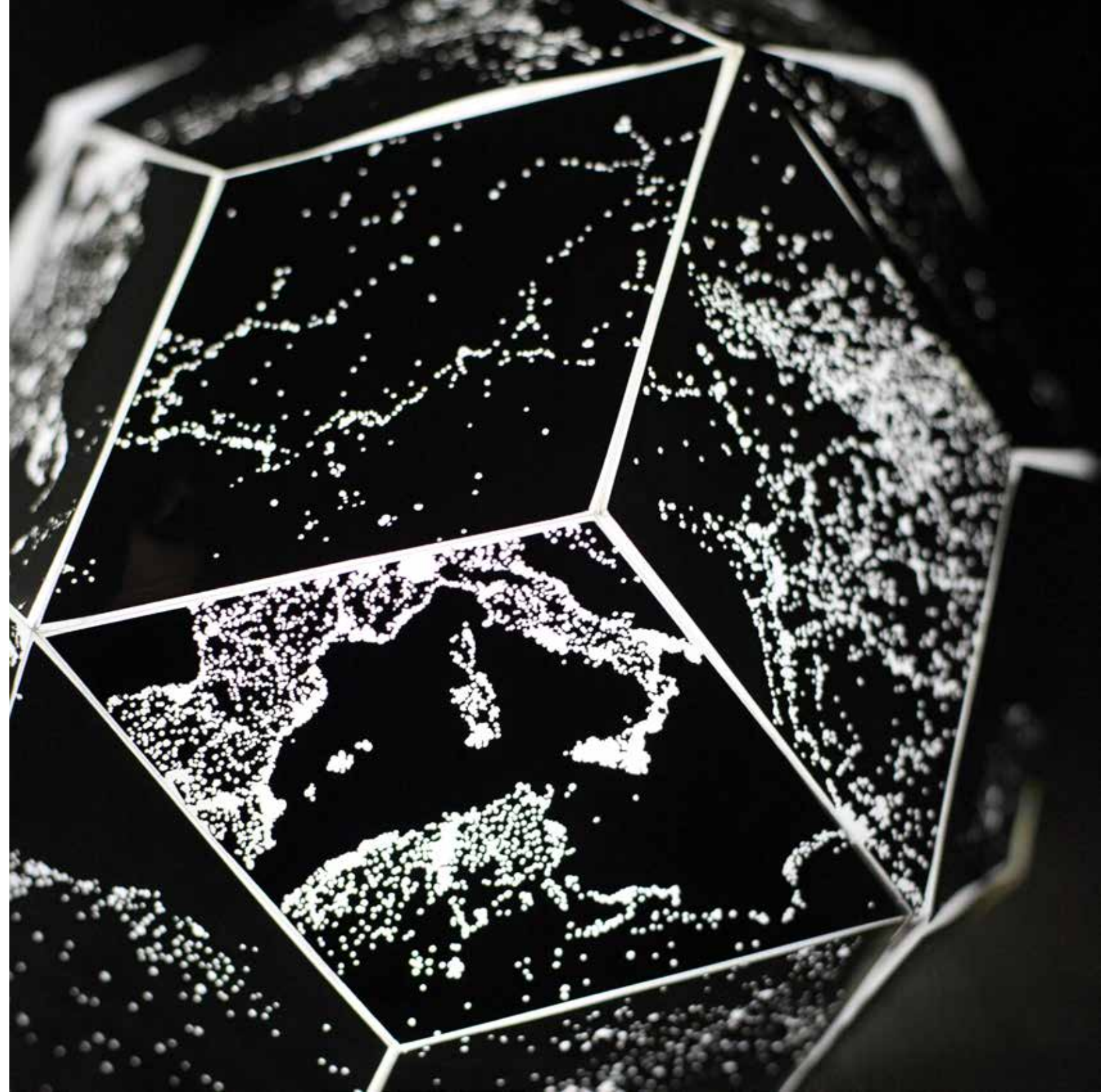
El segundo, el planeta con sus habitantes es un universo lleno de luz y por último, el mundo es como un reflejo de lo que tenemos al frente.

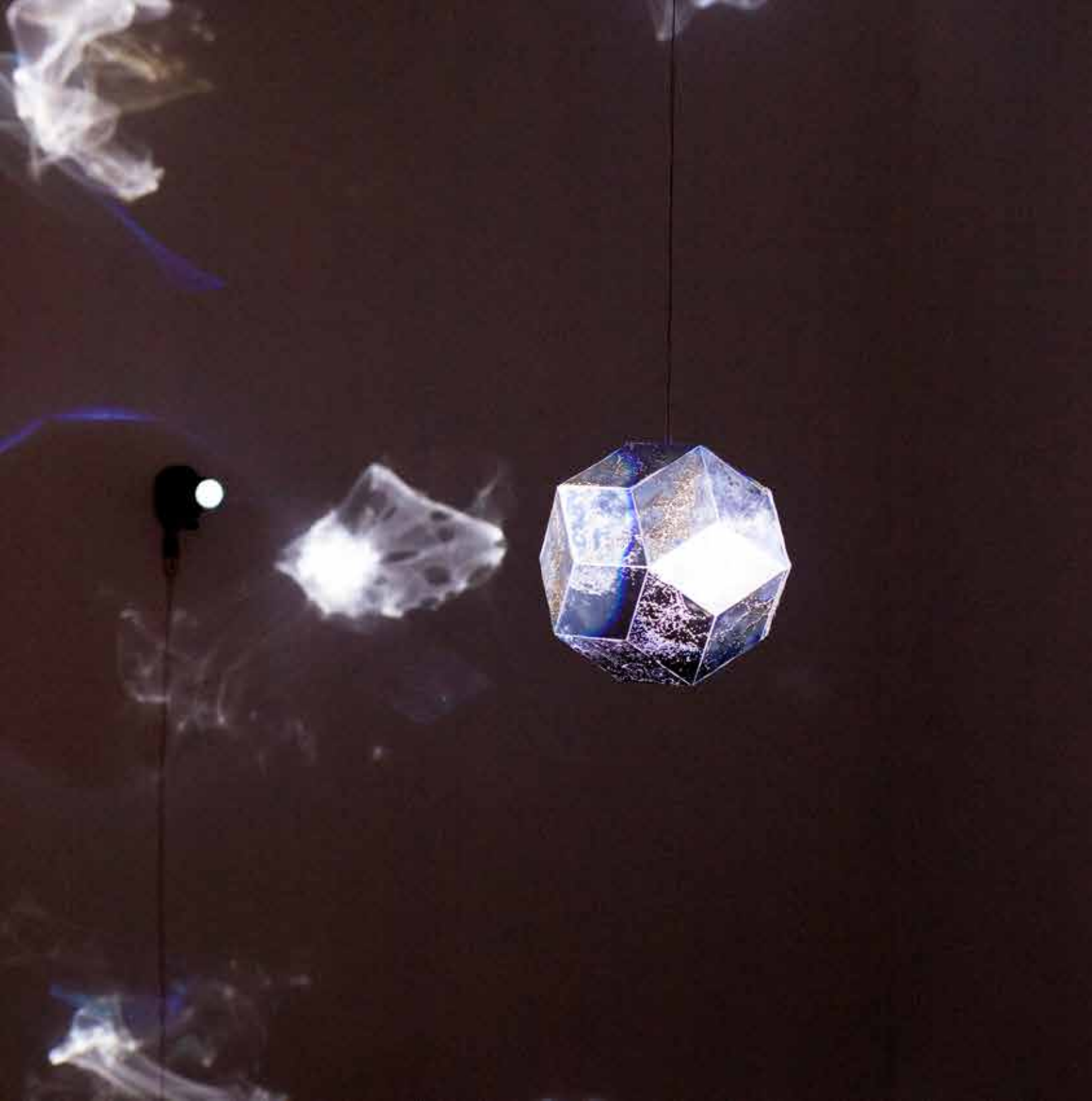
Y así decidí hacer una representación en espejo de una de las figuras de Ilusiones Expansivas efímeras 3.2, el romboide triacontahedron (30 Caras)

Y con él hacer un móvil de representación terráquea. En vez de tener puntos blancos en cada habitat, se hicieron perforaciones.

Este globo terráqueo tiene luz interna para que las perforaciones de las ciudades se vean y tiene un motor que hace que rote en su eje. Al mismo tiempo hay 4 luces puntuales que hacen que el espejo de las caras refleje luces en toda la sala.

Este movimiento y la prendida de las luces están controladas a partir de 4 sensores que están en el piso, haciendo que la obra reaccione a los estímulos de los espectadores.

Ilusiones expansivas efímeras 5.1

Siguiendo la serie comencé a interesarme en lo micro y en el macro en el mundo.

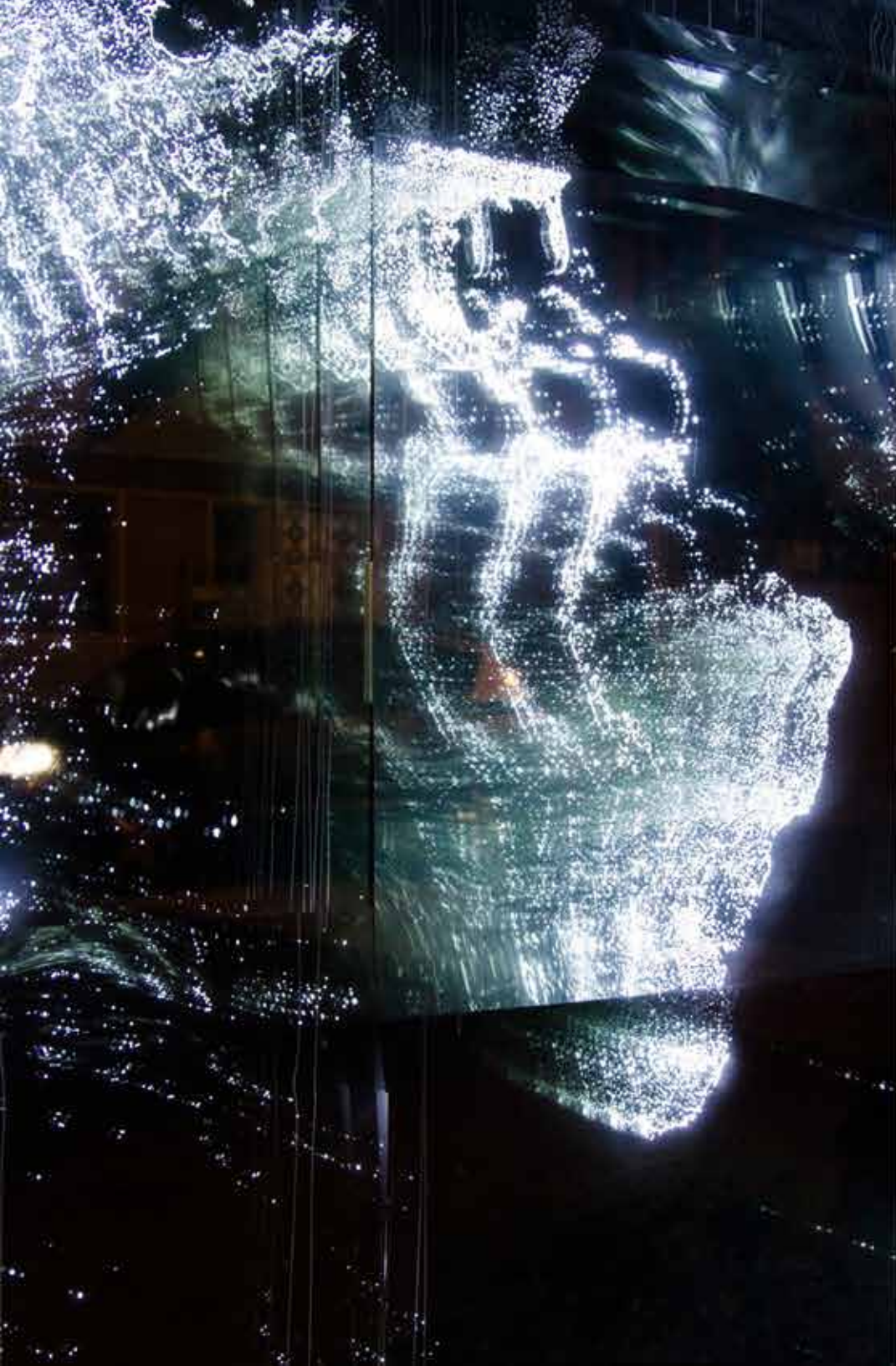
En el Gabinete de FLORA ars + natura planteé un mapa con un cambio contante que no mostraba de manera fidedigna el mundo, sino que mostraba partes enteras del mundo a una escala micro y otras a una escala macro.

El mapa posee un reflejo en movimiento constante que crea un efecto de infinitud, generando una amplitud no real que modifica nuestra manera habitual de percibir el mundo.

Un arreglo de luces cambia constantemente, iluminando a veces uno, un grupo, o la totalidad de los mapas.

Un mundo infinito en nuestras manos borra límites y fronteras, reflexionando acerca de un modelo utópico de libertad que nos transporta a la esencia de lo que somos, una parte del cosmos como reflejo del vasto universo que nos rodea.

Ilusiones expansivas efímeras 6.1

En la mitad de las reflexiones para este proyecto comenzó a aparecer el tiempo. Y era necesario abordar esta misteriosa y perturbante nueva frontera.

Desde el 2015 comencé a coleccionar ventanas de barco, cuando encontré el foco de la frontera marítima, pero realmente no sabía que quería hacer con ellas o porqué me atraían tanto. Durante numerosos viajes adquirí 21 lotes en subastas, anticuarios, por internet y en casas de amigos. Y las conservé de la mejor manera posible. Para las que tenían certificado de procedencia comencé a mirar en qué barcos podían haber estado y para las que no tenían, comencé a mirar de qué tipo de barco eran.

Y comencé a ver que me contaban una historia. Entre esas 21, hay una multiplicidad de elementos y en algunos casos no se puede saber nada.

El proyecto crea un pasaje al pasado haciendo un recuerdo poético, más que fidedigno.

Si se sabe por dónde paso el barco y se recrea el momento que es más significativo para mí de los recorridos del barco. Recreando el cielo a una hora y en una coordenada específica.

Si no se sabe de dónde pasó el barco, pero no se le puede dar procedencia de la época y/o de la región, se hace una recreación de dónde pudo estar el barco.

Y por último, si no se sabe nada del barco, se crea un mundo fantástico que no pudo existir pero que pueda contar una historia nueva.

Y así se quiere unir las tres fronteras del humano la celeste, la marítima y el tiempo.

NADA ES PARA SIEMPRE

Nada Es Para Siempre

Nada es para siempre es un proyecto dividido en nueve partes ($2^3 + 1$) donde se recrean metáforas de ilusiones amorosas por medio de ocho intervenciones en espacios públicos desiertos o semi-desiertos y uno es un ready-made.

Hasta el momento se han hecho 3 intervenciones y se encontró el ready-made

En las primaveras de 2007 (marzo-junio/septiembre-diciembre) se hicieron dos intervenciones.

La primera, un cubo de dos metros doce centímetros de Arena en la mitad del desierto de la Guajira, Colombia. (Punta más al norte del continente suramericano)
Nada es para siempre 1 (y hasta las ilusiones a su debido tiempo tienen que irse).

La segunda, un cubo de dos metros doce centímetros de hielo en el glaciar Martial en Ushuaia, Argentina. (Punta más al sur del continente suramericano)
Nada es para siempre 3 (pero a veces dura demasiado).

Y en la mitad de la búsqueda del lugar para la intervención del cubo de hielo, se vislumbró un cubo de dos metros de cemento en la mitad de un río.
Nada es para siempre 2 (pero los espejismos suelen engañar).

Así mismo, en la primavera de 2008 (marzo-junio) se realizó un cubo de dos metros de aire, en la mitad de una Casa de Agua en Pitágoras, Isla de Samos, Grecia.
Nada es para siempre 4 (y lo que no existe no se puede desaparecer).

Las representaciones de cubos recrean diferentes estados de creación de ilusiones. Se eligió la representación de las ilusiones con esta figura, para abstraer estas fantasías en una forma geométrica simple particular y que de manera macroscópica es solamente creada por el humano, como lo son las ilusiones.

El cubo tiene un lineamiento artificial donde su proporción, en teoría, está totalmente controlada. Así mismo la manera de crear las figuras y los materiales usados tienen esta voluntad de control.

El primer cubo, el de arena, era crear un elemento tangible que se desvaneciera al ser sacado de lo que lo mantenía, ya que la ilusión representaba una muestra de deseo (del primer amor), para existir sólo en su contenedor, donde se trabaja y se trabaja a más de una mano y al momento de ver lo que se estaba construyendo esto se destruye, formando elementos que no hubieran existido si no se hubiera hecho, pero no teniendo el resultado idealizado.

El segundo, un encuentro casual de una ilusión que no se crea, un ready-made. Una fantasía no propia, pero cómoda para poder tranquilizar los ánimos del caos vivido. En este no se puede especificar la funcionalidad del objeto y esto no tiene importancia ya que lo relevante es saber que existe. Aquí la ilusión no es propia, es un lugar de espera para que otras seducciones atraigan el deseo.

El tercero, el cubo de hielo, fue hecho con 512 pequeños cubos perfectamente alineados, recreando ambientes controlados para que la estructura conforme un todo y no se vaya a derrumbar con la misma facilidad que los otros. En esta es más importante el hecho de pulir y moldear la creación poniendo una gran importancia en el camino para obtener lo deseado. Igual se sabe de antemano que el ideal es efímero, pero que tiene una existencia prolongada.

El cuarto cubo recrea una utopía delimitando aire sobre aire, en las ruinas de una casa en ruinas. Esta ilusión es tomada como dice Kant en Antropología como “aquella ofuscación que continúa aún sabiendo que el presente objeto no es real” y del dicho popular “estás haciendo un castillo en el aire”, refiriéndose a aquello que, aún sabiendo que no es más que una fantasía, con conocimiento propio de esta misma, se continúa haciendo. Esta delimitación se hizo con hilo negro creando el cubo sin cuerpo y sin fondo.

NADA ES PARA SIEMPRE 1

(Y hasta las ilusiones a su debido tiempo tienen que irse)

La vida transcurre entre espera y espera de ilusiones. Cuando me enfrento por primera vez a una situación me siento inestable, tiendo a tener un comportamiento inocente, donde deseo indagar. Después de esta exploración miro las posibilidades que tengo y me encamino. Trabajo lo mejor que puedo, sin parar, sin relevo y con constancia para comenzar a crear. Las jornadas son largas, pero se acortan por la emoción del descubrimiento. Pero hay un punto de ruptura en el momento de observar lo construido, más que algo tangible es una idea preconcebida, la realidad es muy diferente a la ilusión mental.

Aquí los sueños se derrumban frente a los ojos y la falta de experiencia y paciencia se hacen visibles. Todo me demuestra que la ilusión sólo ha de existir en su contenedor. La historia está contada a dos voces que se unen en un espacio intangible, formando una imagen única invisible al ojo del espectador. Lo supuestamente hecho y aparentemente real que esperaba, no es más que una fantasía, un deseo volátil que me deja cicatrices, y elementos destrozados que modifican mi futuro, me enfrentan con el hecho, y me demuestran que estuve aquí y que la situación fue real.

NADA ES PARA SIEMPRE 2

(Pero los espejismos suelen engañar)

Entre la espera de ilusiones propias, me encuentro con invitaciones tentadoras a fantasías ajenas. Largas jornadas sin descanso encuentran su refugio en hogares de paso, en hábitats extraños. Los elementos sólidos sorprenden y deslumbran por su consistencia y su supuesta permanencia en el tiempo, pero a la vez penden de un hilo para deshacerse. Hay momentos donde voy buscando esta permanencia porque no puedo soportar que algo se vaya a volver a derrumbar, que mis sueños no se vayan a cumplir y que haya luchado sin justa causa. Aquí estoy tranquilo y no me doy cuenta de lo que pasa a mi alrededor o de la hecatombe que va deslizándose sus pétalos con una suave caricia.

NADA ES PARA SIEMPRE 3

(Pero a veces dura demasiado)

La experiencia y las múltiples invitaciones a abrir mi corazón y a dejarlo expuesto a la intemperie, me han convertido en un ser calculador, extremadamente consciente y pragmático.

Se lo que necesito y lo que estoy buscando porque ya nunca más quiero volver a sufrir. Quiero trabajar para poder conseguir lo que quiero, no lo que me dan. La voz tartamuda se ha ido, dejando un tono ronco constante, conciso, embaucador como lo es el canto de un sireno. Todo se construye poco a poco, se ríe a la hora que toca reírse, se canta a la hora que es.

La ilusión se construye sin problema porque las bases están sólidas. Se planifican las cosas con calma, paciencia y es más importante el hecho de pulir lo construido que haberlo construido. Pulir es un trabajo eterno de un ser anónimo que vuelve a los pasos de siempre para recorrerlos, para disfrutarlos y para arreglarlos. Pero de igual forma estos van a tender a irse si se quiere cambiar.

Se es consciente que el camino no es claro, pero ya las cicatrices están cerradas, las bases están bien puestas y el desfondamiento es sólo una cuestión de evolución y no es una pérdida.

NADA ES PARA SIEMPRE 4

(Y lo que no existe no se puede desaparecer)

De un instante a otro se levanta ante mis ojos un universo en la mitad de lo caótico del cotidiano. Un cosmos lleno de experiencias, de elementos a medio construir, de dudas entre un limbo etéreo y volátil. Muy lejos de la realidad se van creando fantasías con conocimiento propio de estas mismas. Desde el comienzo se sabe que no son tangibles, pero esto no elimina la esperanza. La lucha aquí es un placer exquisito, un “bocatto di cardinale” que se disfruta día a día. Realmente no se qué es, solo lo vivo. Lo consciente lo destruye, lo incontrolable lo enaltece, lo común y el hecho de que sea posiblemente desapercibido es lo que hace que exista.

Igual no existe, no tiene forma real, no es nada más que una delimitación de sentimientos hacia algo no tangible que me hace sonreír. Y ya cuando no cumple su función se elimina dejando una marca o múltiples en el piso, una mancha que no es un trazo (Barthes), un recuerdo que se clava como un tatuaje cuando se marca, dejando atrás un sentimiento de dolor y de placer al mismo tiempo.

CHADŌ
(ceremonia del té)

Serie chadō (ceremonia del té)

Desde el 2003, diariamente me tomo un té, guardo las bolsas y muchos de los residuos que deja ese ritual. En cada elemento queda una huella del momento vivido, como una impresión o una especie de captura de la cotidianidad. Y de ahí nace esta serie chadō (ceremonia del té).

Transito en el tiempo sabiendo que cada día es único y lo represento o interpreto con sabores y colores diferentes. Dejo mucho al azar, pero controlo una pequeña parte y busco una armonía entre lo que quiero y lo que puedo obtener.

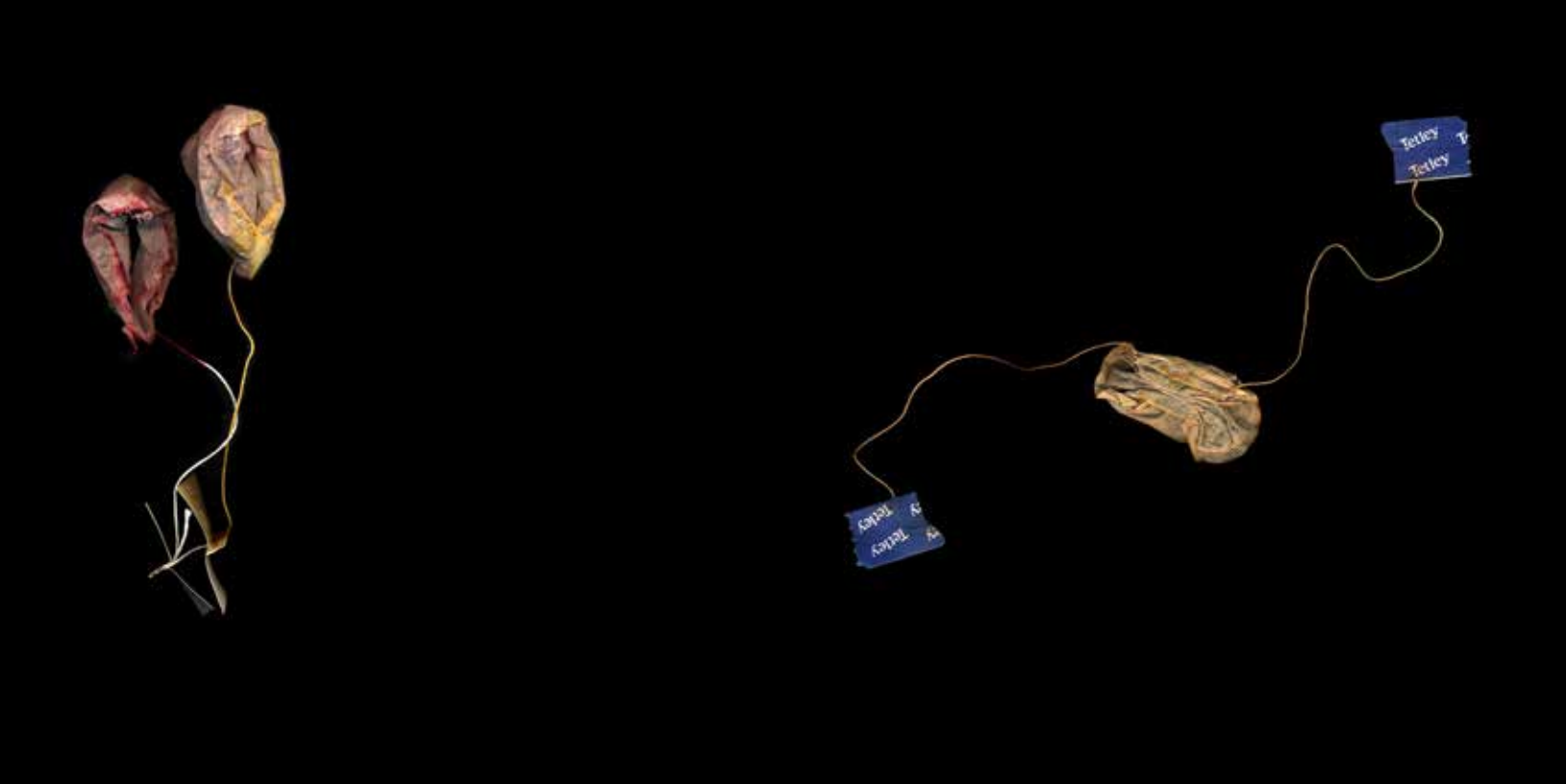
Los días, la vida transitan y estas bolsas, como mis recuerdos, son casi lo único que permanece constante. Busco caos para seguir sabiendo que estoy vivo y armonía para poder seguir en un cotidiano lleno de vicisitudes. Paralelos que me hacen debatir entre vivir en comunidad donde no puedo controlarlo todo o el aislamiento como individuo donde regulo una mayor parte.

20 días y 20 noches especiales

el paso de los días y la exposición a la luz. El día a día tiene un sinnúmero de eventos que son más o menos irrelevantes y los olvidamos de manera paulatina, como pasa con el color de estas bolsas.

Estos eventos normalmente no tienen tanta trascendencia, pero hay unos pocos que sí la tienen. De esos días comencé a guardar las bolsas por aparte e hice una interpretación abstracta de lo que no quería olvidar. Les hice una foto para que el color no se modificara y quedaran plasmados en un soporte, no sé si para siempre, pero al menos para un rato menos efímero.

En el 2005 se hizo este procedimiento con eventos que pasaron de día.
5 años más tarde se siguió la serie, pero con eventos que pasaron de noche.

Diario (Catálogo de sensaciones)

En un diario se escribe, se raya, se pinta, se plasma lo que no se quiere olvidar. Cuando el lugar es nuevo, el diario se convierte en un elemento clave, en un cuaderno de viaje, donde no queremos dejar afuera nada de lo que nos afecta.

Y volví a sentirme tranquilo.

No sabía cómo expresar esto en algo material, no podía escribirlo ni dibujarlo, porque realmente no podía vislumbrarlo. Las sensaciones no pueden regresar, no tienen un orden cronológico, se sienten en el momento justo. Pero las cosas mágicas no son fáciles de materializar. En esta búsqueda de impresiones de momentos efímeros, de sensaciones, comencé a encontrar elementos para que fuera la vida misma quien imprimiera el relato de mi día a día. En una caja de Polaroid comencé a guardar dibujos hechos por mi cotidiano, impresiones únicas e instantáneas. Cada vez que quería hacer un registro del instante deslicé suavemente una hoja de papel en el té, que en ese momento me tomaba.

Cada uno de ellos se iba impregnando de colores, formando un sin número de patrones, de manchas, dejando de ser comunes, para ser registros únicos. Regresar al momento se hizo imposible, pero cada uno de estos dibujos ganó importancia en la medida en que iban creciendo en esa pequeña caja, impregnando cada momento, cada sensación para formar un Diario. Cada página se convirtió en una imagen que fue formando un catálogo de sensaciones para poder ser observadas, y contempladas como instantáneas de emociones. Conforman finalmente una relación desordenada, como un índice donde todas las hojas son diferentes, aunque parecidas, sacando de lo caótico de lo cotidiano una relación ordenada de algo efímero.

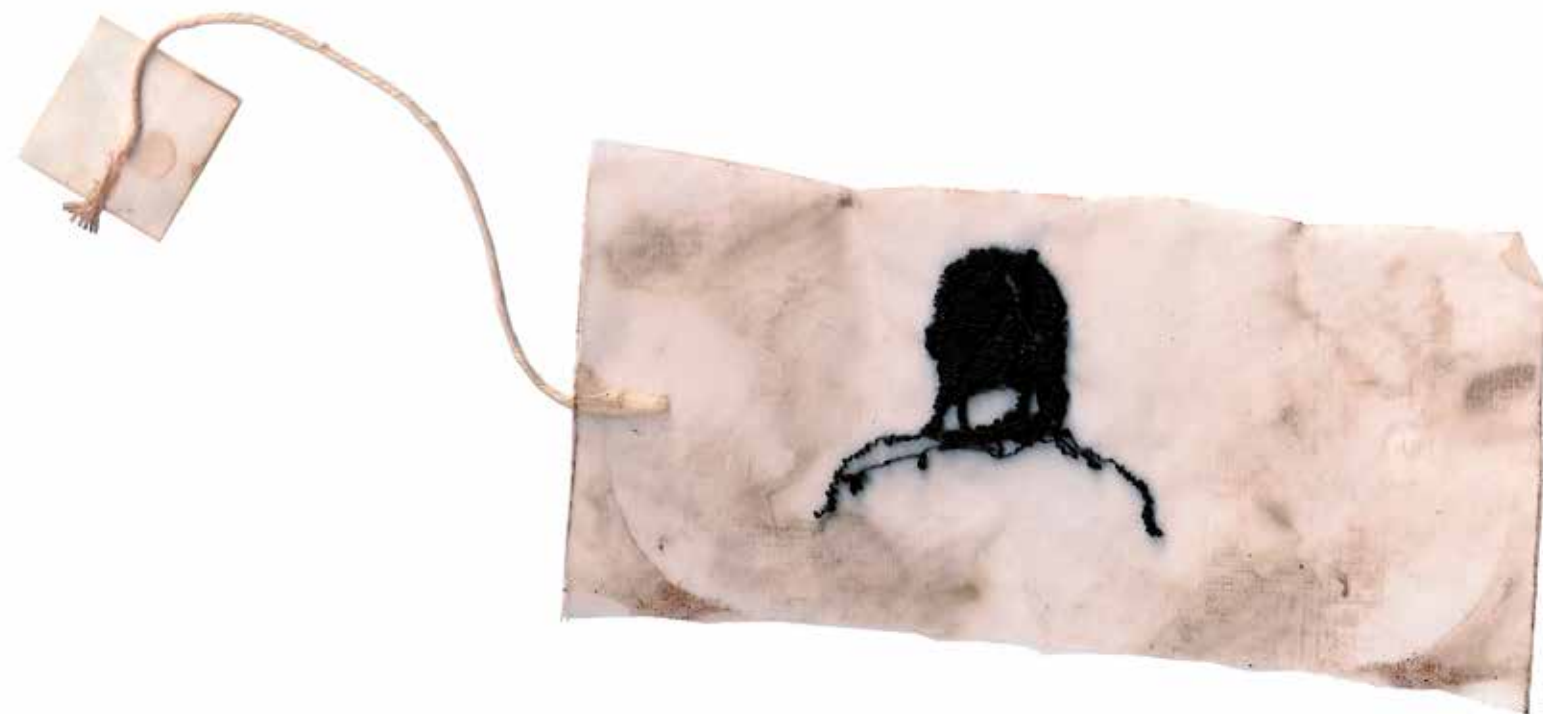

Deshilando Ovillos nuevos

Cada ciudad teje su cotidiano en algo único, posibilitando que el ojo, que esté dispuesto a ver, aprecie cada rincón, cada suspiro, cada habitante.

Desde finales del 2006, cuando estoy afuera de mi espacio habitual comienzo a dibujar mi día a día. Me tomo un té, mientras reflexiono, observo y plasmo pequeños apartados del espacio donde estoy. Luego recordando y rememorando estos momentos me tomo el tiempo para rescatar de estos dibujos a un individuo y lo tejo en la bolsa de té tomada ese día, con el deseo de capturar lo volátil de los encuentros de personas en una ciudad ligeramente cambiante. En estas bolsas de té quedaron las personas que me cautivaron y dejaron un poco de su presencia en mi recuerdo.

La serie está dividida por ciudades. Las fotos son del fragmento París que consta de 72 bolsas. Cada una de las bolsas de este fragmento miden 15 cm. por 15 cm.
(Todas las series están enmarcados en formatos cuadrados.)

Monólogos

Los monólogos son más frecuentes que los diálogos. Esto se hace aún más evidente cuando chocan dos culturas muy diferentes, donde el diálogo, así se intente durante un largo período de tiempo, no se puede establecer de una manera espontánea.

A comienzos de la primavera del 2006 unos encuentros repentinos me conllevan a entablar un sin número de monólogos, con un compañero de té.

Un avistamiento a otra cultura, otro ser que, entre palabra y palabra, va formando un monólogo para mezclarse con el mío y querer recrear una conversación.

El límite impuesto involuntariamente por diferencias culturales no permite ir más allá que un simple reconocimiento. Límites que van creando fronteras que sólo el tiempo va modificando y transforma lentamente los lenguajes.

Estas dos bolsas de té son el fruto de largas conversaciones que mantuve durante dos años creando este vínculo. A la par de un centenar de sonrisas, de aromas, de los momentos vividos, fue evidente cómo entender no significaba comprender. Aquí hay dos apartados, de dos años de conversaciones, la primera es el momento donde los monólogos comenzaron, la otra cuando terminaron. Fueron encuentros repentinos para poder concluir que la frontera modificó el discurso lentamente, como a su vez el discurso maleó los límites. Con el paso del tiempo, el lenguaje usado era el mismo, bien que se siguieran entablando monólogos.

La Ruta Del Té

Dejé la serie de té durante un tiempo largo, pero todos los vasos comunicantes me llevan a retomarla.

Y en el 2018 decido seguir retratando en una manera efímera y no del todo controlada mi cotidianidad.

Sigo viendo historias a través de mi diario vivir y dibujo todos los días recuerdos para no olvidar mis días. De esta premisa salen 2 bifurcaciones de la serie de té.

La primera, hago unos dibujos rápidos que retratan un elemento importante sacado de mi cotidiano. Y me funcionan como relojes de un calendario.

En la segunda (aquí mostrada) dibujo elementos para contar lo percibido del cotidiano de los otros.

