

“22 INCÓGNITAS MAS ALLÁ DEL ARTE”.

Compilador: Ender Rodríguez. Obra de portada: Carlos Zerpa.

A MANERA DE PRESENTACIÓN.

La idea naciente del libro-propuesta intitulado: “22 INCÓGNITAS MÁS ALLÁ DEL ARTE”, se basa en visualización de obra, conceptos y respuestas abiertas de algunos autores y autoras vitales en el arte contemporáneo y conceptual ante una pregunta concreta. Preguntas, dudas, contestaciones y posibles nuevas reflexiones suman rizomas andantes a los análisis diversos y necesarios del día a día, justo cuando el arte, la sociedad y la vida, siguen siendo espacio de debate crítico ante las diversas narrativas que se dan sin detenerse. El arte solo no es suficiente a veces, por eso, se habla de “más allá del arte”, evitando el “encapsulamiento” o el ser solo parte de “cierto mundillo” del arte, como dicen algunos. Este libro es continuación de otros proyectos compilatorios, tales como “Cartografías Resilientes” de 2020 (selección de creadores venezolanos migrantes), o “Terraia” Salón Internacional Visual de la Tierra, de 2022, con participantes de países de varios continentes utilizando cruda y directamente el elemento **tierra** en sus piezas, producciones y planteamientos críticos, filosóficos, poéticos, lúdicos o de otro tipo. El Salón “Terraia” por ejemplo, fue organizado por “Arte del Origen” (www.elartedeorigen.com) y se encuentra publicado en diversas plataformas virtuales, incluyendo el espacio digital de la Universidad de Los Andes, Venezuela, Saberula.

La propuesta visual a ser proyectada en nuestra obra denominada “22 Incógnitas más allá del arte”, se fortalece y expande desde la propia voz de cada autoría, respondiendo a la siguiente pregunta:

¿El origen o la génesis de tu obra visual parte de una búsqueda en la construcción de tu identidad e infancia, de una postura política, de la experimentación sobre los contextos, o posiblemente, el propio arte ha salvado tu vida, siendo un puente hacia la resiliencia y la reinención?

Este libro-proyecto es una selección de autores y autoras, y es gestionado-ejecutado gracias a la ONG “Deslineaos” (Venezuela-Colombia).

Artistas participantes:

- 1-Aaron Sosa - Venezuela.**
- 2-Abel Naím - Venezuela.**
- 3-Antolín Sánchez. - Venezuela.**
- 4-Carlos Zerpa - Venezuela.**
- 5-Dagmar Glausnitzer - Alemania.**
- 6-Efraín Ugueto - Venezuela.**
- 7-Elina Chauvet - México.**
- 8-Eli Neira - Chile.**
- 9-Eliseo Solis Mora – Venezuela.**
- 10-Esperanza Barroso. Colombia.**
- 11-Juan Carlos Rodríguez - Venezuela.**
- 12-Milton Afanador - Colombia.**
- 13-Narvis Bracamonte - Venezuela.**
- 14. Neryth Yamilé Manríque - Colombia.**
- 15-Néstor García - Venezuela.**
- 16-Oscar Salamanca - Colombia.**
- 17-Roberto Ncar - Puerto Rico.**
- 18-Ruth Viguera Bravo - México.**
- 19-Salomé Cósmitique - Puerto Rico.**
- 20-Satadru Sovan - India.**
- 21-Sergio Rangel Penzo - Venezuela.**
- 22-Sigmund Skard - Noruega.**

Aarón Sosa.

Venezuela - Uruguay.

Foto: Michele Santamaria. Tomada de internet e intervenida.

Aaron Sosa. "El Purgatorio". De la Serie: Analogías Sintográficas. Año: 2024 Tamaño: 84 x 63 cm
Imagen sintética generada con IA + imágenes de cuadros clásicos y post procesado en programa de edición.

E.R: ¿El origen o la génesis de tu obra visual parte de una búsqueda en la construcción de tu identidad e infancia, de una postura política, de la experimentación sobre los contextos, o posiblemente, el propio arte ha salvado tu vida, siendo un puente hacia la resiliencia y la reinención?

A.S: Mi obra creo que reúne un poco de cada cosa. Ha sido parte fundamental en la construcción de mi identidad. Me inicié en el arte usando la fotografía como medio de expresión. Pero para ese entonces, mi fotografía era muy documental. Era una fotografía ventana, mi búsqueda siempre era documentar las culturas y la vida de los seres humanos en todas sus facetas. De esta forma tuve la oportunidad de recorrer toda Venezuela, fotografiando hasta el rincón más recóndito. Gracias a más de 10 años de trabajo nació una de mis series más importantes llamada “Venezuela Cotidiana”.

Cuando logro salir de Venezuela en el año 2010 mi fotografía dio un giro muy interesante ya que se convirtió en una fotografía más espejo. En donde en el rectángulo no solo encuadraba aquello que estaba pasando sino también un reflejo de mí, de mis emociones y de cómo me sentía siendo migrante. De esta forma nace una serie que aún estoy desarrollando, que lleva por nombre IN-XILIOS, la cual tiene más de 14 años en proceso de desarrollo.

Paralelamente, también sentí una gran inquietud por comenzar a desarrollar una obra que tocará los temas políticos, económicos y sociales por los que viene atravesando Venezuela desde hace varios años. Pero esta

vez, no solo me quise quedar con la fotografía como lenguaje. Quise ir mucho más allá y comenzar a experimentar con otras formas de crear imágenes. Entre ellas, el uso de la Inteligencia Artificial. Las series “The New Man - El Hombre Nuevo” o “Analogías Sintográficas” son una muestra de esta etapa.

Actualmente siento que lo que más me interesa es crear imágenes para comunicarme. Independientemente de la herramienta que use para crearlas. Puede ser una cámara, un iPad, un computador o algoritmos de la IA. No importa la herramienta, lo importante es la idea y el concepto.

En cuanto a la importancia del arte en mi vida, puedo decirles que sí. Que el arte ha salvado mi vida, el arte sana, arte es terapéutico. Cuando necesitas sacar cosas, expresarte y la única forma que tienes para hacerlo es el arte. Se convierte el algo sanador. He atravesado muchas situaciones y muchos cambios, desde que llegué a la mayoría de edad, luego el momento en que decidí salir de Venezuela en el año 2010, hasta estos momentos que me encuentro viviendo en Montevideo, Uruguay desde hace 7 años, luego de haber vivido en Panamá durante 8 años. Si no hubiese sido por el arte, creo que no hubiese podido tener la fortaleza de seguir adelante.

Abel Naím.

Venezuela.

Foto: Abel Naím. Tomada de internet e intervenida.

Abel Naím. "Sin título". Ensamblaje digital. De la serie de retratos 1987-2013.

E.R: ¿El origen o la génesis de tu obra visual parte de una búsqueda en la construcción de tu identidad e infancia, de una postura política, de la experimentación sobre los contextos, o posiblemente, el propio arte ha salvado tu vida, siendo un puente hacia la resiliencia y la reinención?

A.N: Le llamo Bitácora del destierro a mis inicios. A la edad de 7 años, mi madre Aurora me invita a pasar unas vacaciones en Madrid (España), para conocer a mi abuela materna. Es 1968. Franco gobierna España. La estadía se prolonga por un período de ocho años. En España, soy sudaca. En 1976 fallece mi padrastro Nicolás, oriundo de Ucrania y residenciado en Venezuela, por causa de la 2ª. Guerra Mundial. Regreso a Valencia, Carabobo Venezuela. Hago la equivalencia: Tengo que presentar Historia de Venezuela, Puericultura, Formación Moral y Cívica. Entro a bachillerato. Me gradúo de bachiller en 1979. En Venezuela soy “españolito”. Ingreso a la Universidad de Carabobo. Comienzo a estudiar Ingeniería Mecánica, hasta el 2º. Semestre. En vacaciones de semestre, tomo un taller de Fotografía y Cine, en la Escuela de Teatro “Ramón Zapata”, en Valencia, Carabobo. Continúo los estudios y culmino presentando mi primera individual fotográfica llamada “Encuentros”, en la Alianza Francesa en Valencia. Realizo también un cortometraje en Súper 8, como parte de los trabajos que se exigían en la escuela de cine y fotografía. En 1980 decido dedicarme a la fotografía. Se lo hago saber a mi madre. Me increpa sobre la decisión. Le manifiesto que la misma es firme. Empiezo a trabajar como fotógrafo, en el departamento de prensa de la Gobernación de Carabobo. Me dice que desde ese momento que se acaban los tres golpes en su casa. No más pantalones y camisas planchados. Queda sin efecto, la

posibilidad de seguir utilizando el carro que perteneció a Nicolás. Ya me había empatado con Zaira. Se viene a Caracas. Salgo del terminal de autobuses de Valencia, con mi cédula, la ropa puesta, una camisa, dos interiores y mi cámara Canon, con un 50 mm. Y un 24 mm, culo de botella. Consigo trabajo como fotógrafo de prensa en un semanario. Y así continúa mi historia como fotógrafo hasta el día de hoy. Participo en salones, bienales y concursos dentro y fuera del país. Gano premios. Pienso hoy que fue la decisión más valiosa de mi vida. Me siento pleno. La fotografía me permite expresar visualmente mi concepto del mundo. Me miro, miro el entorno que me rodeó. Miro a mis amigos, amores y al país. Sigo en el empeño inicial. Tengo que armar la historia de mi vida, con fotos y textos. Hay mucha tarea por hacer.

Antolín Sánchez.

Venezuela.

Foto: Carlos Ayesta. Tomada de internet e intervenida.

Antolín Sánchez. "El Mago", serie Tarot Caracas (1980-1988). Tamaño variable.

E.R: ¿El origen o la génesis de tu obra visual parte de una búsqueda en la construcción de tu identidad e infancia, de una postura política, de la experimentación sobre los contextos, o posiblemente, el propio arte ha salvado tu vida, siendo un puente hacia la resiliencia y la reinención?

A.S: Sobre la pregunta acerca de la motivación inicial de mi trabajo, la respuesta es compleja y para redactarla tuve que hacer una revisión de más de una veintena de series en las que he agrupado mi producción fotográfica.

Existen series que se originaron por casualidad, tras haberme encontrado en presencia de algo que sentí valioso registrar. Es el caso, por ejemplo, de las imágenes de la capilla dedicada al culto a las ánimas de Guasare, ubicada en el istmo de la península de Paraguaná, que expuse en 1982 bajo el título Gracias por los favores concedidos. En otros casos, se produce una suerte de análisis racional que concierne a la vez a los aspectos discursivos, estéticos y técnicos. Así sucedió en Tarot Caracas (1980-1988) y en Secuencias (1986-1993), entre otros trabajos. En otras oportunidades me guíé por un interés estrictamente estético, como sucedió con En B, realizada entre 1980 y 1986. Hay series realizada por una directa motivación política, Un asunto de Estado (2006 - 2012) y La trampa (2012- 2023), no expuestas hasta el presente. Otra motivación ha sido documental, desde 2020 estoy trabajando en un proyecto documental sobre la arquitectura brutaliza presente en Caracas, titulado Ilusiones en concreto.

Además, existen un conjunto de series que he denominado “sedimentarias” o “inconscientes” ya que no se generan por una decisión consciente, sino que están compuestas por imágenes que he realizado a lo largo de décadas sin aparente continuidad, pero que en un momento dado descubro que forman un

conjunto con unidad temática y estética. Así me sucedió con Umbra, formada por sombras y siluetas vegetales, expuesta en 2012 y que incluye fotografías realizadas desde 1975; también es el caso de La naturaleza pictórica de la naturaleza en la que agrupo fotos relacionados con pinturas y dibujos de animales, plantas y espacios naturales realizadas en paredes y otras superficies de ciudades y pueblos. Esta serie se expuso en 2014. En ambos casos, he seguido acumulando imágenes de dichos temas.

Como ves, no tengo una motivación específica para iniciar un proyecto fotográfico. Sin embargo, existe un componente anímico que reafirma esa decisión: los proyectos deben tener un carácter lúdico, deben ser divertidos. Pero esa diversión no necesariamente es algo “ligero”, en algunos casos puede ir acompañada por esfuerzo e incluso sufrimiento, como el de un montañosa que disfruta cada ascensión pero que también padece sufrimiento para poder llegar a la cumbre. Tanta es la importancia de esa motivación lúdica que mencioné, que cuando la realización de una serie comienza a ser monótona, considero que es el momento de empezar a darle una forma definitiva y concluirla, o desecharla, algo que me ha pasado en alguna ocasión.

Dicho todo lo anterior, quiero aclarar que esa motivación inicial no excluye que durante el desarrollo de una serie no se generen otras motivaciones que interactúen con la inicial. Así me pasó con Tarot Caracas, que sin tener una intención política en su comienzo, se fue cargando de imágenes con evidente crítica social. O es el caso de Paisajes metafísicos (1990-2008), que si bien nació de mi interés por experimentar con el formato panorámico, derivó luego hacia una búsqueda interior que no sé calificar.

Carlos Zerpa.

Venezuela.

Foto tomada de internet e intervenida.

Carlos Zerpa. "KALABALA". Cerámica, yeso, vidrio, balas de 9 mm, pinturas acrílicas. 20 X 20 X 20 cms Creada para el álbum *Plomo Revienta* de la banda de SKA, *Desorden Público*. Caracas 1996.

E.R: ¿El origen o la génesis de tu obra visual parte de una búsqueda en la construcción de tu identidad e infancia, de una postura política, de la experimentación sobre los contextos, o posiblemente, el propio arte ha salvado tu vida, siendo un puente hacia la resiliencia y la reinención?

C.Z: Cuando era niño, mi familia se mudó a una casa, al lado de la antigua Plaza de Toros “Arenas de Valencia”. Crecí al lado de las corridas de toros, de los predicadores evangélicos, de los mítines políticos, de los espectáculos de lucha libre... Todo se hacía allí, era como un circo.

Cuando yo era niño, había dos almacenes de mi familia, la Casa Lux y la Casa Zerpa. La Casa Zerpa era de mi abuelo paterno, y la Casa Lux de mi papá. Las dos eran como tiendas por departamentos, una especie de precursores del Sears. Eran tiendas para damas, caballeros y niños, donde vendían desde zapatos y trajes, hasta máquinas de afeitar y escopetas. Había de todo, eran enormes. Cualquier cosa que uno quisiera comprar, lo buscaba allí y seguro lo conseguía. Así que crecí metido en esas tiendas, sobre todo en los depósitos y jugaba con todo lo que había allí: zapatos, maniqués, frasquitos de perfumes, que se yo, había tantas cosas...De ahí viene mi pasión por los objetos y su inclusión en mi obra.

Me he planteado en muchas ocasiones: el por qué no puedo hacer cosas hermosas en el buen sentido de la palabra, cosas apacibles. Hasta en una pintura donde utilizó la imagen de un beso, los colores tienen que ser estridentes, pintados con la mano, con un volcán en erupción. Por qué tiene que haber cuchillos en todas partes, por qué tiene que estar siempre presente el lado tortuoso. Es que sencillamente no creo en otro tipo de arte. Respeto a quienes lo hacen, porque hay otras posibilidades, otras maneras de expresarse. Pero en mí no acepto un arte tranquilo, al gusto del espectador o

del consumidor. Yo creo en un arte provocador, en un arte de denuncia, sin caer en lo propagandístico, sin caer en el realismo socialista. Pero si creo en la obra que conmueve, que hace pensar, que hace sentir atracción y repulsión al mismo tiempo que hace tomar conciencia, esto es muy pretencioso de la realidad del entorno del mundo de uno. Yo disfruto mucho con el amanecer, el atardecer, las flores, los pájaros que cantan, soy un romántico; las cosas cursis me gustan mucho, pero a la vez me afecta el entorno terrible en el cual vivimos: la inseguridad física, la inseguridad económica. Cuando sales a la calle un malandro te puede matar, la misma policía es agresiva, las calles están llenas de huecos. Todo lo negativo que yo veo, que está en las revistas, en la televisión, lo transformo en arte. Además, Venezuela vive en una dictadura. Creo que es eso lo que me pasa.

También en mi obra está la referencia a la religión, mejor dicho, al catolicismo. Porque hay otras religiones, pero no me gustan, no me interesan para mi obra: a mí me interesa el cristianismo. De hecho, soy cristiano de convicción y crecí en un entorno católico. Uno es bautizado, crece en esta religión, hace la primera comunión, se casa por la iglesia... pero llega el momento en que uno se enfrenta a las grandes contradicciones que existen en esta religión, como a través de la historia han cometido tantos estragos, y se da cuenta de cómo la gente es manipulada y llevada al fetichismo. El fetichismo no me gusta, y me llama la atención como a la gente en Venezuela, en América Latina en general, ponen su fe en un objeto y no en Dios. La gente cree en una imagen de yeso o de papel y piensa que es la virgen. La gente cree en un crucifijo, que de hecho es un arma: me gusta satirizar con esto, ver como algo deja de ser un objeto más y se convierte en algo mágico. Unos clavos dejan de ser clavos en sí y se convierten en algo sagrado. La gente carga una cruz en el cuello, y yo me divierto mucho pensando que, si Cristo hubiese muerto en la guillotina, todo el mundo llevaría una guillotina en el cuello, o si hubiera sido ahorcado, llevarían una horca. Y se haría la señal de la horca y no de la cruz. Yo juego con esto en mi obra.

Recuerdo que hace años, en Toledo compré una daga muy hermosa, que me gustaba mucho. No sabía que iba a hacer con esta daga de acero toledano, porque de por sí era muy fuerte. No es un cuchillo de cocina, uno de esos para cortar carne. Aunque estos cuchillos también pueden ser un arma para asesinar a alguien. Se cambia su uso, digamos. Pero una daga ya es un arma en sí, claro, también puede servir como adorno, pero de hecho es un arma blanca. Entonces tomé un Cristo y lo crucifiqué en la daga. Lo “daguifiqué”. Entonces, esta daga se convirtió en una doble arma y también en un objeto bello y mágico, con mucha fuerza, una daga con un Cristo. Diría que es la verdadera arma de la inquisición. Pero en realidad el verdadero Cristo combatiente no está clavado.

Dagmar Glausnitzer.

Alemania.

Foto: Sylke Wittig. Tomada de internet e intervenida.

Dagmar Glasnitzer. Intervención performativa sostenida en el marco del siglo XX. Título de la performance duracional: «Will have had the scraped time». Ubicación: Alemania. Dagmar I. Glasnitzer. Año: 2017.

¿El origen de tu obra visual proviene de una búsqueda por construir tu identidad e infancia, de una postura política, de la experimentación en contextos o, posiblemente, el arte ha salvado tu vida siendo un puente hacia la resiliencia y la reinención?

D.G: *La respuesta está descrita en "de la experimentación en contextos o, posiblemente, el arte ha salvado tu vida al ser un puente hacia la resiliencia y la reinención"; pienso que reformularía que la experimentación resulta de "estar-en" y reconociendo el contexto, respetándolo mediante la comprensión y la redefinición.*

Como contexto por sí solo, sin mi presencia, no parece ser real, o más bien queda absorbido por su propia presencia de ser en la vida. De este modo, el contexto puede ser identificado como ubicación, ambiente, situación, una premisa encontrada a los ojos del público o incluso oculta y subsumida por su naturaleza abstracta.

El arte no ha salvado mi vida, sin embargo, el compromiso más profundo de hacer arte, por ejemplo, los procesos de origen y producción de la obra, es el surgimiento de una composición visual de creación de materiales con aspecto de imagen en forma de pintura, fotografía, performance e instalaciones. En el pasado, con una mirada autobiográfica, estos procesos también han tenido un impacto emocional en mi vida.

Y hoy puedo decir honestamente que el pensamiento y los procesos creativos juntos son un estado obligatorio para una vida sana en términos de su significado existencial. Esto conlleva una alerta constante hacia un enfoque de conciencia sobre las acciones que sucedieron o están por suceder. Las preguntas permanecen sin respuesta y plantean una actitud crítica hacia la afirmación y la autoevaluación con respecto a sus detalles del todo desconocidos.

La intersección del trabajo preparatorio, el lenguaje y el pensamiento de los procesos de performance y las notas visuales tienen permitido permanecer indefinidos, y la experiencia del espectador tanto del trabajo en vivo como del trabajo "Antes de la Performance" puede existir generosamente en la posición liminal, sin la línea divisoria de causa y efecto.

Hoy voy a salir allá afuera a buscar algo real que pueda ser verdad.

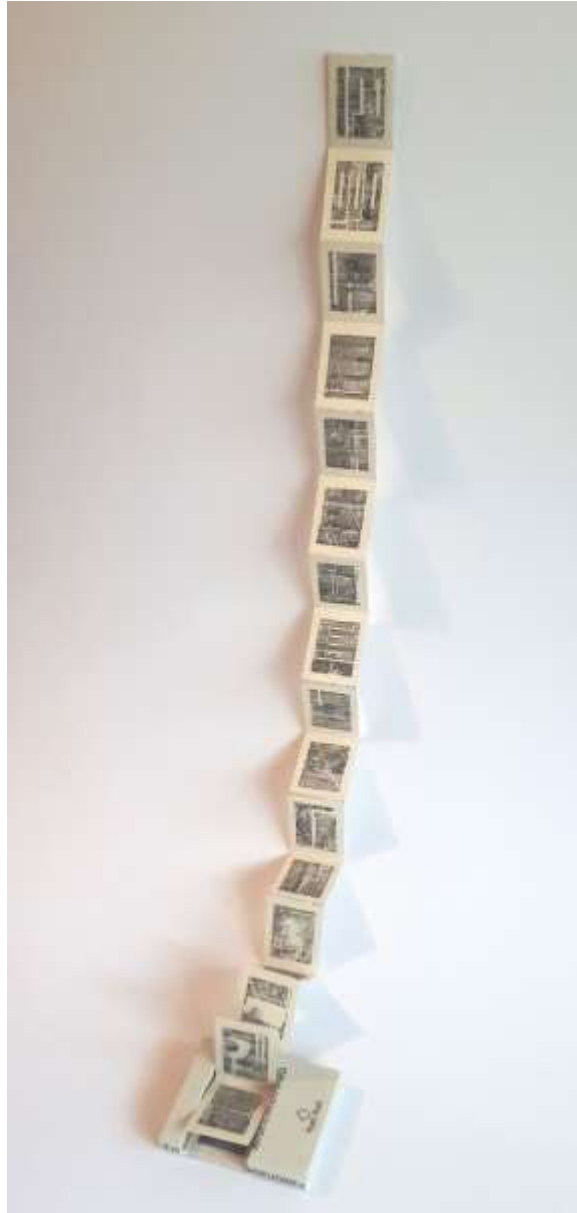
Nota: Una narrativa autobiográfica detallada sobre una reflexión de desarrollo personal sobre convertirse en artista puede encontrarse en los ensayos Broom Cupboard Part 2. Glausnitzer-Smith, Berlín, Jerxheim, Alemania 2008 - 2010.

Efraín Ugueto.

Venezuela.

Foto tomada de internet e intervenida.

Efraín Ugueto. Título: Extensiones y Anomenclaturas. Dimensiones: 95cm x 8,5cm x 7cm.

Técnica: Mixta (tela, madera, tinta negra). Año: 2020.

E.R: ¿El origen o la génesis de tu obra visual parte de una búsqueda en la construcción de tu identidad e infancia, de una postura política, de la experimentación sobre los contextos, o posiblemente, el propio arte ha salvado tu vida, siendo un puente hacia la resiliencia y la reinención?

E.U: El trabajo que investigo y exploro en torno al arte actual tiene determinadas influencias. Se trata de una serie de particularidades paralelas que surgen de mi contexto, y generan algunas maneras de transformación respecto a la imagen y el objeto. Al inicio, mis primeros pasos se orientaron a la creación de un lenguaje; enunciados que proviniesen de imágenes de estructuras sociales y sus intercambios en diferentes ámbitos: entretenimiento, religión, política y la evolución del arte.

Entretenimiento: hubo una época en mi juventud, entre los 12 y 18 años, en la que estuve bajo la influencia de una labor sensible que mi familia desempeñaba: “la música como entretenimiento.” No constituía un trabajo en sí, sino una forma de vida de la cual yo era parte. Los instrumentos musicales, como un objeto sonoro que yo podía dominar, representaban algo extraño y difícil de entender para los demás, esto despertó en mí la curiosidad por sus virtudes. El objeto como enigma indescifrable pero hermoso.

Más tarde, a mis 23 años, ingresé a una emisora nacional de televisión (RCTV), en el cual los escenógrafos me asignaron la tarea de apropiación y alteración

de obras de artistas reconocidos como Picasso, Armando Reverón, Alejandro Otero y Mercedes Pardo, con el fin de convertirlos en elementos de simulacro escenográfico; una enorme instalación seudoreal, a pesar de que la escenografía era un “no lugar” o “lugar provisional”, en realidad eran piezas de arte que provenían de mi interpretación (por alteración) y que resulta curioso la conexión con el espectador de tv, al mediodía, en la noche en “Radio Rochela” y en la novela de las 9:00. Esa rutina diaria se convirtió en una especie de telepintura (lo que posteriormente yo asenté en mi investigación como elementos de Transposición). Todo esto es una reflexión posterior, los escenógrafos no tenían ni la menor idea de que esto pudiese estar pasando.

Religión: Una de las principales influencias de mi obra proviene del entorno familiar. De esas incidencias filiales, la que más me afectó fue la religión católica. La cual se practicaba desde que tengo conciencia. Sin embargo, se fue trastocando esa percepción: mientras más me acercaba a la ciencia, la filosofía, la psicología y el arte, más me alejaba de creencias dogmáticas e ideológicas. Al comprender que la religión es una especie de adiestramiento y simulacro para la salvación del individuo, dirigido por un amparador con reglas inquebrantables, decidí que debería arriesgarme a contrastar esas ideas bajo un enfoque estético de confrontación y correspondencia. Haciendo evidente los límites de estas pesadas reglas inquebrantables.

Política: La sociedad se conforma a partir de pactos y convenios que moldean el desarrollo individual. A su vez, el pensamiento crítico se nutre de estos intercambios sociales; es la sustancia que engendra una investigación artística.

Entre mis primeras experiencias personales, recuerdo la agresión por parte de compañeros de clase, profesores, compañeros de trabajo, vecinos; quienes, debido a mis rasgos y fisionomía frágil, parecida a la de Kafka, me ofendían y golpeaban, esto provocó que mi mirada se centrara en el cuestionamiento de las formas de poder. En este proceso de observación, me dispuse a realizar ciertas acciones a través de un lenguaje propio y conocimientos estéticos que provenían de campos ajenos al arte, los cuales me sirvieron como catalizadores para traducir mis ideas en signos y símbolos. Algunas de mis obras se tornaron confrontativas y polémicas, debido a mis convicciones por cosas que fueran aproximadamente justas.

Muchas veces han dicho que mis piezas son irónicas o sarcásticas, pero yo no busco este resultado, aunque me parece curioso cuando lo mencionan. En realidad, comparo y contraste distintas posturas estéticas e ideológicas; como en un diálogo que puede tener sentido o no. Lo que me concierne es crear un cosmos de pensamiento. Escojo ideas como si fueran piedras y las lanzo dentro de un espacio resonante, donde pueden chocar permanentemente entre sí, haciendo emerger nuevos puntos de vista.

Arte: La magia según google es el “Arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales”

Siempre me ha atraído la parte misteriosa de los objetos, elementos versátiles que no son totalmente determinables: un instrumento musical, una caja cerrada, un set de magia, un tablero de muchos botones con funciones indeterminadas, un caleidoscopio infinito, una nube de humo que dentro de sí oculta cosas, un panal de avispas, una tv de los años 80, un libro de instrucciones en un idioma que no puedo traducir.

La suma indeterminada de impulsos, perturbaciones, estímulos o imágenes que he recibido durante toda mi existencia, han hecho que mi mente elabore estructuras interpretativas complejas.

Realmente, no sé si esto es un camino hacia la salvación, o solo se trata de la insistente necesidad de comprensión de mi relación con el afuera, lo que sé es que mi mente concibe cosas desde una intensa experiencia perceptual que se transmuta en materia, en arte.

Elina Chauvet.

México.

Foto tomada de internet e intervenida.

Elina Chauvet. Título: Señales. Técnica: Mixta / tela de Algodón.

Medidas: 1.40 x 1.40 cm. Año: 2001.

E.R: ¿El origen o la génesis de tu obra visual parte de una búsqueda en la construcción de tu identidad e infancia, de una postura política, de la experimentación sobre los contextos, o posiblemente, el propio arte ha salvado tu vida, siendo un puente hacia la resiliencia y la reinención?

E.CH: El origen de mi obra se definió a sí mismo en el momento que iniciaba mi propia búsqueda, un hecho que cambiaría mi vida para siempre y rompería de manera traumática mi concepción de la realidad y el supuesto orden entre la vida y la muerte, algo que consideraba lejos de mí. Rota en mil pedazos, el arte se volvió mi refugio, mi consuelo, mi rabia y mi duelo, sin saberlo en ese momento el arte sería mi guía y herramienta en la búsqueda de respuestas a muchas preguntas que hasta hoy día muchas de ellas no tienen respuesta concreta. ¿Por qué una mujer muere en su hogar a manos de su compañero, es acaso por qué hay una construcción social que dicta la superioridad de los hombres y ha sido aceptada al grado de ver normalizada la violencia hacia las mujeres?

¿Por qué una mujer desaparece y el estado no hace nada? ¿Por qué miles desaparecen?

¿Por qué la violencia a las mujeres existe en todo el mundo?

Y muchos porque..... Me asaltan continuamente dejándome perpleja, sin proponérmelo pase del arte al activismo y fue dándose de manera natural al igual que sin proponérmelo me descubrí feminista, el arte me ha llevado en un río de descubrimientos de mi misma y de mí hacer como creadora, buscando soluciones a través de mi trabajo para remediar un poco la falta de conciencia social por temas tan importantes de comprender como lo es la violencia a las mujeres, todas las formas de violencia son graves no se duda, sin embargo a mi parecer la violencia en el hogar es la que gesta a las otras formas de

violencia que no rompen el ciclo y perpetúan su continuidad, si tengo una postura política a través de mi obra y no puedo dejar de hablar del proyecto que inicie en el 2009 en Cd. Juárez México, ciudad tristemente famosa y donde se introdujo la palabra feminicidio gracias a Marcela Legarde para dar responsabilidad al estado sobre los asesinatos de mujeres.

Zapatos Rojos es una obra que viaja conceptualmente y se replica en todo su proceso para abrir dialogo y crear redes que expanden su mensaje, intentar un cambio social es la utopía, pero en este proceso he encontrado una utopía compartida que le da energía y alimenta mi ser, el arte es la herramienta perfecta de comunicación entre seres humanos, desde mi punto de vista y me ha permitido traspasar fronteras, idiomas ,diferencias culturales y políticas para coincidir en un mismo punto, el deseo de terminar con él sufrimiento y desdicha que provoca en la sociedad la violencia a las mujeres.

Solo soy una artista de mi tiempo y si lo que sucedió con mi hermana y su feminicidio dicto la dirección de mi producción artística encaminada a esta lucha personal también le ha dado un sentido importante a mi vida, no puedo imaginar cómo hubiera podido transitar mi duelo sin pinceles y colores, como hubiera podido contener tantas emociones sin dejarlas salir y dar paso a la reflexión y a los por qué; Que más tarde se convirtieron en 15 años de una obra que ha visitado 27 o más países y más de 500 réplicas hasta este año 2024, Zapatos Rojos nace del dolor pero también del amor a mi hermana y como familiar de víctima de feminicidio conozco el daño que hace en el núcleo familiar un evento tan traumático y si yo he podido transformar el dolor ha sido gracias a tener las herramientas creativas que me lo permitieron, el hecho de pintar los zapatos de rojo es para compartir con este acto un poco de la transformación simbólica que necesitamos los seres humanos para ser felices.

Eli Neira.

Chile.

Foto tomada de internet e intervenida.

Eli Neira. Nombre: "Apatrida" Fotoperformance. Lugar: Laguna Verde, Valparaiso Chile

Registro: Julio Nuñez. Año. 2023.

E.R: ¿El origen o la génesis de tu obra visual parte de una búsqueda en la construcción de tu identidad e infancia, de una postura política, de la experimentación sobre los contextos, o posiblemente, el propio arte ha salvado tu vida, siendo un puente hacia la resiliencia y la reinención?

E.N: Todo lo anterior. La búsqueda visual parte de una exploración identitaria en un momento y una edad donde te das cuenta que no eres solamente lo que la sociedad te dice que eres. Es un momento de madurez sin duda cuando comienzas a explorar tus límites para llegar justamente a descubrir quién realmente eres o quién potencialmente eres. Es un momento de crecimiento también, cuando dejas de buscar la aprobación del entorno y te atreves a buscar en tí mismo esa verdad del ser que no es accesible desde los roles superficiales del ser social. En ese sentido, es un camino espiritual también y una aventura porque no siempre lo que descubres es lo que hubieras deseado y a veces el encuentro con el “ser” asusta.

Entonces en coherencia con esa búsqueda del ser viene la postura política al reconocerse y tomar la opción por vivir de acuerdo a esa nueva identidad, que tampoco es definitiva, sino un proceso en constante evolución. Lo político es la decisión personal de conocer esa verdad y tratar de ser coherente con ella. Es decir, sería algo así como la opción por vivir en la verdad, la propia, lo que no deja de ser extremadamente peligroso y “costoso”, en el sentido que esa verdad te instala en rebeldía con los mandatos sociales.

A la vez entonces es un proceso liberador pero que tiene su “costo” social. Al ser liberador te rescata de alguna manera de la enajenación que significa vivir

sometido a lo que el sistema te dictamina. Y en ese sentido, el arte, o el pensamiento creativo que está en la génesis de toda obra de arte, si es una herramienta de resiliencia porque nos aporta el conocimiento de que puedes cambiar las cosas, aunque sea en el estrecho margen de tu realidad inmediata. El ser creativo te da la certeza de que por totalitario que sea el entorno hay una posibilidad de existir fuera de él, por eso el arte y la cultura son siempre enemigos de los totalitarismos.

Eliseo Solís Mora.

Venezuela.

Foto cortesía del artista e intervenida.

Eliseo Solís Mora. Título: "350 Man. 350 Reina Man. Militarizado con Sombrero". De la Serie: "Personaje 350". Domingo 9 de marzo de 2014. Fotoperformance. Registro Hosarsiph Araque.

E.R.: ¿El origen o la génesis de tu obra visual parte de una búsqueda en la construcción de tu identidad e infancia, de una postura política, de la experimentación sobre los contextos, o posiblemente, el propio arte ha salvado tu vida, siendo un puente hacia la resiliencia y la reinención?

E. S. M.: El origen de mi obra visual reside en la construcción de una identidad fluida y libre. Desde una perspectiva estética, la génesis es profundamente autobiográfica, y un pilar fundamental fueron mis padres, en quienes vi un espejo cultural que, con el tiempo, comprendí que era parte de mi propio ADN. Mi madre, una maestra normalista a quien le gustaba tocar la guitarra, fue mi principal motivadora y se convirtió en la materia prima para mis “seres abstractorgánicos”. Mi padre, también docente, fue un músico de varias agrupaciones. A él le debo un recuerdo transformador: cuando era niño, me indujo a calcar una canoa, un simple acto que fue el punto de partida de mi sensibilidad creadora. Mi infancia, hasta el divorcio de mis padres a los diez años, transcurrió en un hogar lleno de vida, violencia, sobreprotección, apoyo, terapias de conversión silentes, amor y fiestas —a menudo mi casa materna se transformaba en un templo— con la visita constante de amigos y familiares. Sin embargo, mi adolescencia fue un torbellino de contradicciones y rebeldía. Un período de incomprensión y carencias, con muchas preguntas y pocas respuestas.

El arte fue mi refugio ante la disfuncionalidad de un núcleo familiar en reconstrucción, donde mi madre fue pilar fundamental, de ahí que, por mucho tiempo, sin ella, ni yo mismo saberlo, sufrí del complejo de Edipo, algo que luego de manera fluida, fue medular en la gestación de mi propuesta artística. Sentía que no encajaba en el mundo, y ni siquiera yo mismo entendía mi identidad fluida, a menudo sufrí de bullying por mi delicada figura, forma de

hablar rara y gestualidad femenina, a pesar de ser el hijo de «la maestra Nuvia», luché por comprender y negarme a aceptar mi fluidez, mi homosexualidad, aquí nace el machismo cognitivo, producto de las terapias que antes mencioné, y que luego desmontaría de manera simbólica. El arte me ofreció la libertad que necesitaba para perderme y, al mismo tiempo, encontrarme.

Para canalizar mi sensibilidad, me sumergí en diversas actividades, desde retiros católicos hasta talleres de dibujo, teatro, baile y aeróbicos. Fui un estudiante muy activo, llegando a ser el primer presidente del centro de estudiantes de mi colegio. Todo este desarrollo se enmarcó en una cultura extractivista ferrominera que dio origen al poblado de El Pao. Su nombre, un acrónimo, podría estar relacionado con una clave de los primeros colonos en busca de plata y oro, o derivar de las siglas en inglés de “Project American Ore” (PAO). Mi historia en El Pao está marcada por la influencia de la Ferrominera Orinoco. La compañía gestionaba programas culturales gratuitos que me permitieron acceder a cursos y talleres, ampliando mi pensamiento crítico. Gracias a este contexto, gané una beca para estudiar un año en Estados Unidos a través de un convenio con AFS Programas Interculturales Venezuela.

Este privilegio fue posible porque mi madre, la maestra Nuvia, trabajaba en la compañía desde hacía más de 16 años. Curiosamente, este logro llegó a mis 16 años, y tras un año de preparación en Puerto Ordaz, a los 17, tomé mi primer avión para viajar a Caracas y, finalmente, a Nueva York. El año 1995-1996 transformó mi vida por completa. Como estudiante de intercambio, sin saber inglés y viniendo de provincia, cursé mi último año en la Bridgeport High School. Elegí la clase de Arte y fui reconocido como el estudiante más destacado, un logro significativo considerando que el colegio tenía más de 3,000 alumnos.

En el año 1996 retorné ya con 18 años a Venezuela, siendo un incipiente inmigrante golondrina. Aproveché, en medio de la adversidad para lograr la

meta de ganar la beca de mi intercambio intercultural, debido un evento desafortunado, esa gran la oportunidad que cambiaría mi vida por completo, una recompensa debido a las capacidades intelectuales y al profundo deseo de ser la mejor versión de lo que anhelaba ser. La idea del exotismo siempre como contrapoder, la viví en otro idioma, y además por ser de provincia, fui descubriendo sin titular aún, el aforismo «el arte nos une», como vehículo en el desarrollo de la capacidad sensible de adaptarnos está en nuestros vínculos y las zonas donde vamos siendo.

Aproveché al máximo las oportunidades que me brindó ser estudiante de intercambio, impulsado por mi profunda necesidad de conocer el mundo. Fue en Venezuela en el año 1994, leyendo la revista Eres, donde descubrí una profesión que desconocía: el diseño gráfico. Durante una entrevista, la actriz mexicana Itatí Cantoral mencionó que había estudiado esa carrera. Me interesé, investigué y me gustó, a pesar de que no era una profesión popular en mi provincia, mucho menos en zonas mineras, agrícolas o ganaderas como las acostumbradas en el estado Bolívar. Entré a la Universidad de Los Andes por el convenio de notas a la carrera de Artes Visuales, la carrera de Diseño Gráfico estaba colapsada de estudiantes, para ese entonces ambas carreras formaban una escuela que dependía de la Facultad de Arquitectura, corría el año 1997 en la ciudad de Mérida, una vez de haberme graduado de bachiller y de vuelta a Venezuela de mi año de intercambio en USA, y desde entonces nunca me cambié de carrera, pues me titulé como Licenciado en Artes Visuales. Irónicamente como docente nunca he dado clases en escuelas de arte, pero sí en institutos de diseño, facultades de odontología y enfermería.

La cultura del intercambio, que muchas veces juega en contra, fue fundamental en este proceso. Mi acceso a los medios masivos o mass media —radio, cine, televisión, revistas, periódicos, bibliotecas— y a la vida cultural y tecnología —retiros, exhibiciones, encuentros, conciertos, teatros, eventos, talleres, fiestas con minitecas, competencias de bailes, videoclips y formatos como vinilos, casetes, betamax, VHS, disquetes y CDs— se convirtió en mi

principal sistema para absorber información y desarrollar mi sensibilidad plástica y corporal.

Mi viaje de una provincia analógica a Estados Unidos a los 17 años fue un cambio de 180 grados. Además de conocer ciudades venezolanas como Puerto Ordaz, Upata (mi lugar de nacimiento), Valencia, Carúpano, San Antonio del Golfo, Caracas y este primer viaje trasatlántico en avión me llevó a Kent University y, finalmente, a Bridgeport, Ohio, el pueblo fronterizo con Virginia Occidental donde pasé un año de transformación. Durante ese tiempo, también tuve la oportunidad de explorar otras ciudades como Columbus, Cincinnati y Cleveland en Ohio; Pittsburgh y Filadelfia en Pensilvania; Wheeling y Parkersburg en Virginia Occidental; y Wildwood en Nueva Jersey, entre otros lugares.

En retrospectiva, el origen de mi cuerpo de obra no es un punto estático, sino un proceso de fragmentación, sedimentación y despojo absolutamente dinámico. Mi génesis artística es el resultado de una alquimia entre la memoria afectiva de mis padres —esa canoa calcada y los seres abstractorgánicos deconstruidos de la imagen de mi madre— y la ruptura con los mandatos de un entorno y los contextos en tránsito. El arte no solo salvó mi vida; fue el lenguaje que me permitió traducir la contradicción en una identidad fluida, donde me reconstruyo como gay y asumo convertir la disfuncionalidad en una propuesta estética medular. Mi tránsito de la provincia analógica al cosmopolitismo del intercambio con el mundo fue el puente hacia una resiliencia que hoy define mi práctica: una búsqueda constante, un aprender y desaprender donde la identidad movediza es un manifiesto envuelto en torno a ser abstractorgánico que actúa como contrapoder; y la creación se manifiesta como el único territorio donde, finalmente, he dejado de ser un simple inmigrante para asumir la libertad de ir siendo un inmigrante golondrina.

Esperanza Barroso.

Colombia.

Foto tomada de internet e intervenida.

Esperanza Barroso. "Tiro de gracia". Óleo sobre lona. Medidas: 1,20 x 0,80 cm. Año. 2003.

E.R: ¿El origen o la génesis de tu obra visual parte de una búsqueda en la construcción de tu identidad e infancia, de una postura política, de la experimentación sobre los contextos, o posiblemente, el propio arte ha salvado tu vida, siendo un puente hacia la resiliencia y la reinención?

E.B: Bueno, a mí la vida no me la ha salvado el arte.

Yo tenía muchas posibilidades para hacer más cosas. Soy periodista, y he trabajado en muchas áreas. Tenía como investigar.

Yo elegí el arte como forma de vida para expresar lo que sentía y no, para someterme a lo que piensan los demás.

Las pinturas mías son también crítica política, manejada de otra forma.

Mis obras son hechas con dibujo, con grafito, fíjate que no puedo borrar, no sé usar esfuminos. De sauce cuando voy a usar oleo.

Desde muy niña dibujaba, incluso antes del colegio.

Hay amigas de antes del colegio, que llegaban a visitar a la casa.

Y yo les hacía dibujos y de hecho, se parecían bastante.

Tengo habilidad para eso.

Mi abuelo era escultor, y su influencia tampoco es así o que venga o que sea algo inconsciente.

Mi abuelo fue asesinado.

Dicen los psicólogos, que el talento se trasmite por herencia, y los genes que saltan una generación. A mis hijos, no les gusta el arte, pero a mi nieta le encanta.

El abuelo que no conocí me dejó un regalito; o sea a la única nieta que no conoció...

A mí.

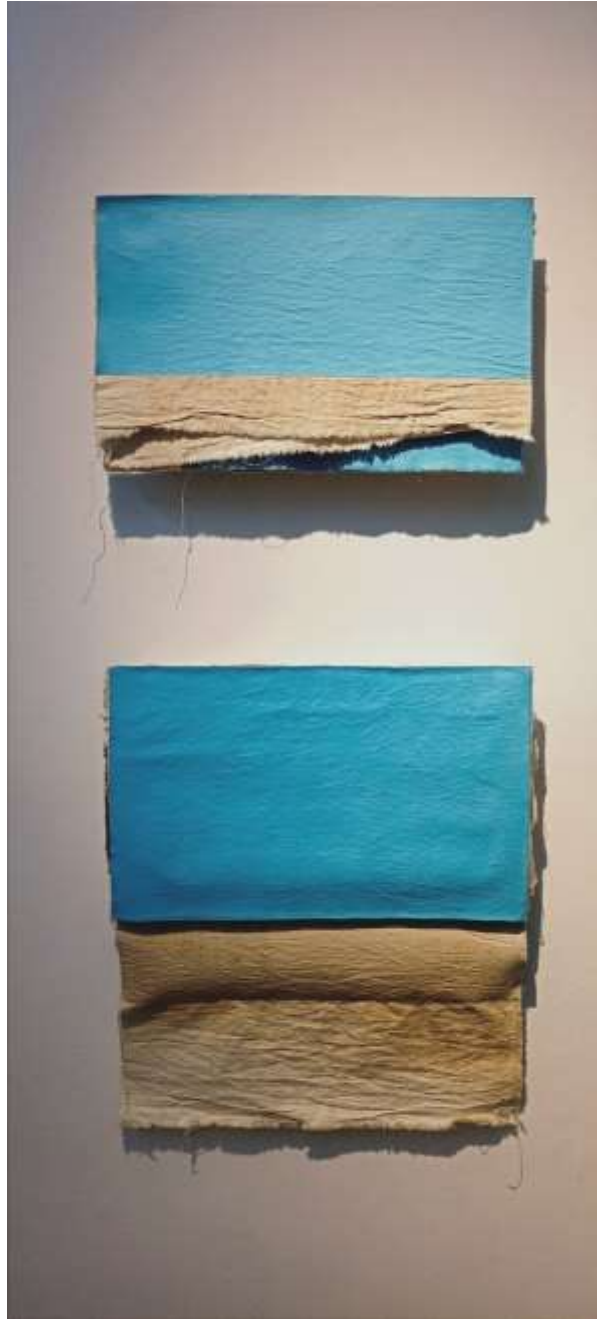
Él me dejó ese regalo.

Juan Carlos Rodríguez.

Venezuela - Colombia.

Foto tomada de internet e intervenida.

Juan Carlos Rodríguez. "Paisaje 1". Medidas. 44 x 32 cm. Acrílico y tierra sobre tela. 2024.

Juan Carlos Rodríguez. "Paisaje 2". Medidas: 44 x 52 cm. 2024.

E.R: ¿El origen o la génesis de tu obra visual parte de una búsqueda en la construcción de tu identidad e infancia, de una postura política, de la experimentación sobre los contextos, o posiblemente, el propio arte ha salvado tu vida, siendo un puente hacia la resiliencia y la reinención?

J.R: Mi experiencia se define por una oscilación entre intuición y análisis. Llegué "tarde" a las tendencias artísticas y discusiones de mi generación, "distráido" en realidades no centrales en los programas de estudio. Así fue que, cuando llegaba a un lugar, ya todos iban de salida. Me acostumbré a no dar importancia a las cronologías ni a los cortes generacionales, pero sí a las intuiciones y preguntas que me asaltaban en mi vivencia cotidiana en la ciudad.

La oscilación entre lo consciente y lo desconocido, propio de la adolescencia, se convirtió en una constante. En lugar de solidificar un "ellos" y "nosotros", el "ellos" se me hacía relevante, y el "nosotros" mudaba con frecuencia.

Finalmente, ocurrió lo inesperado y que nada tenía que ver conmigo. Las cosas más importantes me han ocurrido así, cuando no tienen que ver conmigo, o cuando mi falta de claridad así me lo hace creer.

No veía cómo el arte podría salvarme de algo, porque, mas bien, me aguijoneaba con innumerables interrogantes y vacíos, generando un conflicto interminable. Entonces, lo inesperado, un evento que me despertó en otro lugar, el Caracazo en 1989. De este suceso tampoco entendía nada, pero aparecieron preguntas con tanta fuerza como mis abismos en arte.

Me impactó verme cruzando en medio de saqueos, con personas cayendo muertas por los disparos de los cuerpos de seguridad del Estado. Respiré el humo invasor que se apoderó de la atmósfera de Los Rosales, neblina gris y

espesa del caos, con momentáneos centellazos escarlatas y amarillos. Olor a plástico y no sé cuántas cosas quemadas, y una imagen, la más impactante: una mujer con su bebé recién nacido en brazos, cayendo inconsciente al pavimento en medio de una tóxica humareda muy densa.

Durante los siguientes días, me asaltaba frecuentemente el recuerdo de Huizi, un compañero de primer grado de la primaria, que algunos compañeros apedreaban a la salida de la escuela. Un día le pregunté a Rondón, quien generalmente iniciaba esta cruzada, el porqué de apedrearlo, y me respondió: "Porque ese mamagüevo es de San Pablito". San Pablito es el barrio (favela) que da al frente de los edificios donde vivíamos de niños.

Aquella gente que había visto durante el Caracazo serían tal vez miles de Huizis. Entonces, tomé la decisión de iniciar una aventura en los barrios caraqueños y preguntar a la gente de la manera más ingenua, como un niño, por qué habían bajado a manifestarse en la ciudad.

No fui yo quien buscó el contexto; más bien, fue el contexto el que me absorbió por completo. A veces, no somos nosotros quienes elegimos las circunstancias, sino que son las circunstancias las que nos eligen a nosotros."

Lo que vino después fue el intento de aplicar todo lo que había aprendido en vinculación con esas realidades. Pronto entendí que debía comenzar por desaprender y volver a juntar. Así, como gustaba decir Alejandro Moreno, inicié una in-vivencia y un estudio en estado de "pre-palabra". Ahora sí había algo de reinventarme, en el sentido de que, las herramientas adquiridas, debía rehacerlas pero desde otro lugar, con otras gentes, con otras lógicas y con otros sentidos. Una especie de apertura a mí mismo en "ellos".

Por eso nunca he podido olvidar aquella fecha del 27 y 28 de febrero de 1989, como creo que tampoco olvidaré el 28 y 29 de julio de este 2024.

Sin duda, esta ha sido la constante en mi largo proceso de construir y tejer un modo de trabajo, una manera de vivir. Suelo partir de experiencias personales,

y de allí a la vivencia y reflexión compartida, lo que se conoce como el “círculo hermenéutico”. Es decir, la idea de que comprendemos un fenómeno al relacionarlo con un contexto más amplio y con interpretaciones previas. Sin embargo, en arte, este proceso hermenéutico es sustituido por la poética. Donde la hermenéutica o la fenomenología crítica buscan cerrar un significado, la poética abre sentidos mediante el uso de la metáfora, la metonimia, la paradoja, y los símbolos o signos trastocados, pasando de lo “íntimo” a lo intersubjetivo, y presentando la realidad al mismo tiempo que la cuestiona.

Llegando al presente, no sé por qué tiempo, ahora todo me interesa desde la migración. Por la mía, indeseada, y por la de tanta gente de barrios y pueblos con quienes he compartido vida, y que ahora cruzan lugares tan distantes.

El tiempo, las distancias, el amor, la muerte, el silencio, los fantasmas, la escritura, los cuerpos, las identidades, los paisajes, no puedo evitar verlo todo desde la condición del migrante, sobre todo desde los cuerpos que salieron, nada más que con su humanidad y animalidad a caminar continentes.

Hasta hoy, esa oscilación entre lo consciente y lo desconocido define mi manera de afrontar la vida y en ello va el arte. Me abandono a situaciones que me interpelan con sus abismos, dejando de lado el deseo de claridad previa. Esa apertura a un “ellos” que cuando crees asir, resulta que ya no están. Ese ha sido mi método o manera de andar: un ir a tientas, acompañado de muchas voces, un poco a la manera del poeta Alberto Arvelo Torrealba: “andar y andar hacia ti, como quien de ti se aleja”. Y en medio de todos esos caminos, siempre termino asaltado por algún Huizi, y no dejo de recordar a los Rondones.

Milton Afanador.

Colombia.

Foto tomada de internet e intervenida.

Milton Afanador. "El Buen Pastor" en el marco de la Visión del Nómada, 2016. Colombia.

E.R: ¿El origen o la génesis de tu obra visual parte de una búsqueda en la construcción de tu identidad e infancia, de una postura política, de la experimentación sobre los contextos, o posiblemente, el propio arte ha salvado tu vida, siendo un puente hacia la resiliencia y la reinención?

M.A: *La génesis de mi obra visual se nutre de varias capas de mi vida, «soy como una cebolla», de mi entorno y de mi postura crítica frente al mundo. No puedo definir un único origen, porque mi práctica es el resultado de una mazamorra de experiencias: mi infancia, la construcción de mi identidad, la observación de los contextos sociopolíticos, mi lugar de enunciación, y, sin duda, la resiliencia que el arte me ha permitido cultivar a lo largo de los últimos 20 años.*

Desde pequeño, fui un observador profundo de mi entorno. La infancia es ese terreno fértil donde las imágenes y las experiencias se graban como tatuajes en la memoria, el taller de exhostos de la familia, el taller de costura de mi madre y, en mi caso, eso se ha traducido en mi forma de ver y crear arte. Sin embargo, la simple evocación de lo infantil no es suficiente. He buscado, a través de mi proceso, desentrañar cómo esas primeras imágenes y vivencias dialogan con los complejos entramados de poder, violencia y resistencia que definen los contextos en los que habito, en los que habita todo sujeto de mi generación. Es allí donde se entrelaza mi historia personal con una postura política que denuncia, reflexiona y cuestiona, una lucha contante por ser coherente desde la conciencia de clase.

El arte me ha permitido no solo reinterpretar esos contextos, sino también intervenir en ellos, de manera activa. Mi obra nace de la experimentación constante, donde cada pieza es un proceso de diálogo, tanto con los materiales como con el espacio que habito, que siempre está en un estado de transformación. Me considero un cuerpo-medio, un cuerpo-dispositivo que se

presta a adoptar nuevas formas de relación con lo que me rodea. El cuerpo, tanto en mi obra plástica como en mis performances, se convierte en un espacio de experimentación que trasciende lo estético y se adentra en lo social, lo político y lo íntimo.

El arte, el trabajo con otros y la docencia, en muchos sentidos, han salvado mi vida. No solo porque han sido el vehículo para expresar lo que a menudo no puede ser articulado en palabras, sino porque me han dado un propósito y un camino para resistir. A través del arte, he encontrado formas de sanar y de transformar la adversidad en creación. Han sido un puente hacia la resistencia, herramientas que me han permitido reinventarme, una y otra vez, construyendo nuevas narrativas para mí y para quienes comparten este camino creativo. Cada proyecto, cada obra, es una oportunidad para reflexionar sobre mi propio proceso de reinención, al mismo tiempo que busco generar espacios de diálogo y transformación colectiva.

Mi obra es, en esencia, una constante búsqueda, un lugar donde las preguntas prevalecen sobre las respuestas. No busco certezas, sino nuevas formas de experimentar y comprender el mundo. Desde mi infancia hasta mi presente, el arte ha sido ese espacio donde la vida, la política y la creatividad se entrelazan, permitiéndome no solo sobrevivir, sino también crear nuevos horizontes de posibilidad.

Narvis Bracamonte.

Venezuela.

Foto tomada de internet e intervenida.

"Oxido de burocracia vs Fluxus". Museo de Arte Contemporáneo de Maracay. 2013. Foto: Hans Velásquez.

E.R: ¿El origen o la génesis de tu obra visual parte de una búsqueda en la construcción de tu identidad e infancia, de una postura política, de la experimentación sobre los contextos, o posiblemente, el propio arte ha salvado tu vida, siendo un puente hacia la resiliencia y la reinención?

N.B: El “arte visual” es un término del pasado, el arte se percibe con todos los sentidos. La imprenta nos desarrolló lo visual, lo lineal. Nos alejó de los otros sentidos.

¿Arte Corporal?

ARTE VISUAL – ARTE DIGITAL

Las nuevas tecnologías nos arrojan, de dónde se desprende el pensamiento, lo único estable es el cambio.

“Cambia lo superficial, Cambia también lo profundo, Cambia el modo de pensar, Cambia todo en este mundo...” Julio Numhauser.

La palabra identidad me retumba en el pensar.

¿Quién soy?

Vivir el ahora...

Sentir desde siempre...

Soy lo que Soy... ¡perceptiva! El origen de mi visión sobre mi propio arte es la liberación y la multi-percepción.

El arte visual me liberó y nos liberó. Se convirtió en acción, en concepto, sensibilizado se despegó de las paredes, se bajó del escenario, le da escalofrío los límites entre el creador y el espectador.

El arte es movimiento, salió a las calles a transformar ideas, proponer alternativas, calmar o avivar el fuego, ideas voladoras que cautivan al cambio.

El teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, la música, entre otras, son modos de hacer arte.

Artista. Hace arte.

“Cuando se abran las puertas de la percepción el hombre verá las cosas como son en realidad: infinitas”. William Blake

¿Y las mujeres? ¿Cómo las verán?

El arte de acción -la performance – radar social que refleja o narra de forma lineal o abstracta problemas que afectan una realidad personal. Símbolos y signos que nos identifican.

La Performance tiene el privilegio de usar todos esos modos artísticos, los antes mencionados, para darle fuerza a la idea, al concepto. Con la necesidad de transmitir y producir reflexión.

Soy eso, Multisensorial – Multidisciplinario

Buscamos la identidad, adentro, afuera, crecimos escuchando, oliendo, saboreando, tocando y observando nuestro entorno, llenándonos de información, seleccionando lo necesario, lo justo, lo importante, pasamos la vida. Tratando de ser “mejor”. Es fundamental, encontrarnos con nuestra identidad, la nacional, la que reafirma la autoestima, la global, la que nos identifican con el arte y lo más importante, ese encuentro consigo misma, y nuestros ancestros.

Por esta razón, es justo y necesario activar nuestro legado originario. Emancipar, liberar, tomar conciencia y transmitir la importancia de nuestras raíces ancestrales y darle su valor histórico. Sobre todo los valores genéticos. Reconocernos indígenas, africanos y españoles. Una mezcla ...

“El mundo precolombino estaba habitado, es verdad, por esos seres sin rostro, en lengua vulgar llamados indios, a quienes todavía no conocemos, a pesar de que llevamos su sangre, salvo a través de estudios eruditos donde nos los muestran como seres exóticos, no menos extraños para nuestra

mente va que los japoneses o los chinos. Los indios son nuestros antepasados por la carne, pero no habitan en nosotros, ni nos cuentan sus historias al oído “. (Viso, Á. (1982) Venezuela: identidad y ruptura. Alfadil Ediciones. Caracas – Venezuela. P.18)

En lo personal, constantemente alerta, percibiendo y transformando, experimentando con creatividad, afectada por el proceso creativo, perturbada por la indiferencia con nuestros orígenes.

Maestra rural – performer – artesana – campesina.

Soy feliz ... a veces, triste.

Así es, el arte me ha dado un modo de vida.

Ser libre es básico.

Buscar el desapego, súper difícil. Desprenderse del artículo posesivo “mi”, más que difícil. Así poco a poco ir controlando al EGO. Trabajando la humildad

Vivir en el arte, en sencillez, espontaneidad, en sinceridad, sintiendo..., la emoción llega.

Eso buscamos, la reflexión del espectador, que se produzca un intercambio en la comunicación.

Se vive en una constante reinvención.

...la naturaleza no es más que un inmenso laboratorio, dónde los cuerpos se descomponen, y libres sus elementos vuelven a mezclarse, confundirse y componerse... José Martí

Neryth Yamilé Manrique.

Colombia.

Foto tomada de internet e intervenida.

Neryth Yamile Manrique. Acción "Amor(tajar)". XII Festival Internacional de Performance "Acciones Al Margen", 2024. Paseo de los Comuneros. Bucaramanga, Colombia. Registro de Luz Alejandra Bravo.

E.R: ¿El origen o la génesis de tu obra visual parte de una búsqueda en la construcción de tu identidad e infancia, de una postura política, de la experimentación sobre los contextos, o posiblemente, el propio arte ha salvado tu vida, siendo un puente hacia la resiliencia y la reinención?

N.Y: Siento que el germen de mis trabajos en sus variados formatos ha sido lo experiencial en sus múltiples capas: el azar, los sentidos, las sensaciones, los sucesos, los ritmos, las cadencias del mundo, siempre vienen a mí a través de imágenes que aparecen en mi mente sin llamarlas, antes de que se materialicen en formas, objetos o en acciones. Observo que esas imágenes están cruzadas tanto de mi infancia, como del contexto familiar, cultural, político o social, en que he vivido o que me rodea.

Es así que como constante, encuentro que se manifiestan el cuerpo femenino, la naturaleza, y los objetos comunes de la vida diaria, con ellos busco hacer de situaciones cotidianas momentos extra-cotidianos a los ojos de un observador cualquiera, propiciando miradas disruptivas sobre los acontecimientos, rutinas o situaciones tanto públicas como privadas que propongo, abriéndome a las interpretaciones propias en cada espectador.

Cada elemento, material, trazo, objeto, palabra, sonido o movimiento propuesto, no aparecen solamente para que tengan una única lectura, sino para que se conecten en su pluralidad de significados con los recuerdos propios, las memorias comunes, lo onírico, la realidad o el mundo de quien lo

pueda ver o sentir. Estoy interesada en intervenir de diferentes formas los espacios generando reflexiones, intercambios y diálogos activos con aquellos que se encuentran casual o intencionadamente con mi trabajo.

He recurrido frecuentemente al uso de telas, hilos, agujas, vegetación, frutas, pintura, dibujos, y el color rojo, entre otros elementos, muchas veces, creando instalaciones que se construyen en el desarrollo mismo de una acción, dando forma a metáforas visuales, poéticas que alteran la funcionalidad “normal”, el “orden” de las cosas o el modo de habitar lugares, en ocasiones proponiendo reflexiones sobre lo ambiental, la cultura, o sobre diferentes tipos de violencia.

En ese viaje de buscar composiciones que se concretan en pinturas, instalaciones, o performances, paso por experimentaciones que dan cabida al juego y al “error” como insumo para la reinvención, dando paso a la intuición, en ocasiones permitiendo aflorar al subconsciente, que sabe decantar mejor nuestras fuerzas internas y deseos, aunque no necesariamente siempre se llegue a buen puerto.

Cuando estoy creando estoy dando otro orden a los cuerpos, a los objetos, estoy re-componiendo el mundo... mi mundo, y tal vez, el de otros.

Néstor García.

Venezuela - Colombia.

Foto tomada de internet e intervenida.

Néstor García. "Punctum, capítulo Gordon Matta Clark". Materiales Acrílico sobre tela arrugada e insertada en un hueco en la pared. Medidas 180 x 180 cm. Año 2023.

E.R: ¿El origen o la génesis de tu obra visual parte de una búsqueda en la construcción de tu identidad e infancia, de una postura política, de la experimentación sobre los contextos, o posiblemente, el propio arte ha salvado tu vida, siendo un puente hacia la resiliencia y la reinvención?

N.G: La génesis de mi trabajo parte de un encuentro fortuito con la pintura épica venezolana de finales del siglo XIX, por medio de una biblioteca de la Editorial Salvat que se llamaba “Conocer a Venezuela” y que mi padre había adquirido por allá por la década de los ochentas. A raíz de este contacto desde muy pequeño me obsesioné con la idea de saber y entender sobre la capacidad que algunos seres humanos pueden tener para representar de una manera tan asombrosa la realidad misma. Este impulso me llevó durante muchos años a estudiar pintura en diversos espacios como el Taller de Arte Pictórico de la Fría con el profesor Johnny Baena, La Fundación de Artistas Colonenses en Colón, estado Táchira y posteriormente aventuras tan locas como llegar hasta la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas de Caracas, Instituto Armando Reverón y hasta por allá en la Universidad Complutense de Madrid. Creo que este impulso obsesivo y primario generado por el asombro producto de este encuentro fue la fuerza motriz que me ha regido hasta el presente, porque todavía me asombra las mismas cosas y las mismas pinturas. Posteriormente y debido al correr de los años y los estudios las cosas han venido complejizándose y ya otros tópicos y líneas de

investigaciones han aparecido, entre éstos tenemos la capacidad que tienen las imágenes de establecer nociones de verdad, la condición ritual y mítica de las imágenes, los elementos constitutivos del lenguaje plástico-visual, entre otros. Como muchos venezolanos tuve una infancia difícil contextualizada por el clima de violencia que se vive en una frontera, lo que también se replica en algunas familias, pero fue el arte y esa manía mía por encontrar la fuente de esas pinturas que de niño me asombraban lo que me ayudó a superar las situaciones adversas y esta búsqueda, esta obsesión desde entonces ha sedimentado mi identidad, porque, las identidades se deben, entre otras cosas a los lugares de enunciación, y el arte, y la pintura comprende un lugar de enunciación que integra la forma cómo nos proyectamos hacia el mundo, porque en el fondo, el arte reafirma nuestra condición humana como diría Hana Arendt.

Oscar Salamanca.

Colombia.

Foto tomada de internet e intervenida.

Oscar Salamanca. "yo vengo". Mixta sobre papel. Medidas: 29x21cm. año: 2024

E.R: ¿El origen o la génesis de tu obra visual parte de una búsqueda en la construcción de tu identidad e infancia, de una postura política, de la experimentación sobre los contextos, o posiblemente, el propio arte ha salvado tu vida, siendo un puente hacia la resiliencia y la reinención?

O.S: Acerca de la génesis de mi trabajo plástico, ahora que lo preguntas caigo en cuenta que nunca me lo había preguntado antes, quizá porque en realidad eso no importe dentro de la contemporaneidad en la cual se instala la creación. Quiero significar que a la creación solo le basta la creación y nada más, porque si la creación se permitiera detenerse para indagar acerca de su origen, posiblemente no tendríamos creación sino teoría.

Sin embargo, la necesidad por querer emparentarnos con los dioses y las civilizaciones nos ha llevado a cuestionar de dónde ha surgido todo este arsenal de situaciones y mezclas de cosas que solemos llamar obra. En esa dirección podría especular, no tanto sobre el origen como una necesidad psicológica del que lo hizo, sino acerca de las cosas que devienen cuando esa individuación presenta de nuevo el conjunto de formas, construcciones y obsesiones gráficas. Yo podría anotar que en mi obra todo tiene que ver con problemas de lateralidad, en particular lo que atañe a los lados izquierdo y derecho. Dicha lateralidad funciona como un juego de opuestos que sitúan la atención en el espacio que las separa. Allí, en ese centro, reconozco una matriz, una uterología, un líquido amniótico. Lo anterior, sin embargo, debo recocerlo, no ha sido un logro personal, sino que de manera abrupta y hasta ingenua lo tomé prestado del ícono medieval mozarabe.

Hago alusión a un manuscrito donde aparece la representación de dos figuras humanas, cada una ubicada en sus extremos horizontales de la composición y que tiene por título “los dos testigos”. Cada testigo aparece erguido a la

mejor manera de un kouros griego, egregio, hierático, vestido con una chilaba blanca coronada de un capuchón puntiagudo. Entre los dos testigos circula una planta enredadera. Conocí la imagen a través de un texto de Huisinga y con toda seguridad les puedo adelantar que no tiene para mi conexiones mágico-religiosas-curativas, ni mucho menos empoderamientos angelicales, ni venganzas de algún dios muerto, solo son eso, dos formas que producen un espacio interfacial entre ellas.

El resto de mi pintura desde entonces solo ha sido indagar en esos estados interfaciales donde se producen todo tipo de ensoñaciones y posibles conjuntos de mezclas con figuraciones metamórficas y simbiosis no desarrolladas, con las cuales la mirada siempre termina volcándose hacia uno mismo, de ahí, la constante por pintarlo todo encorvado dependiente de una línea de tierra.

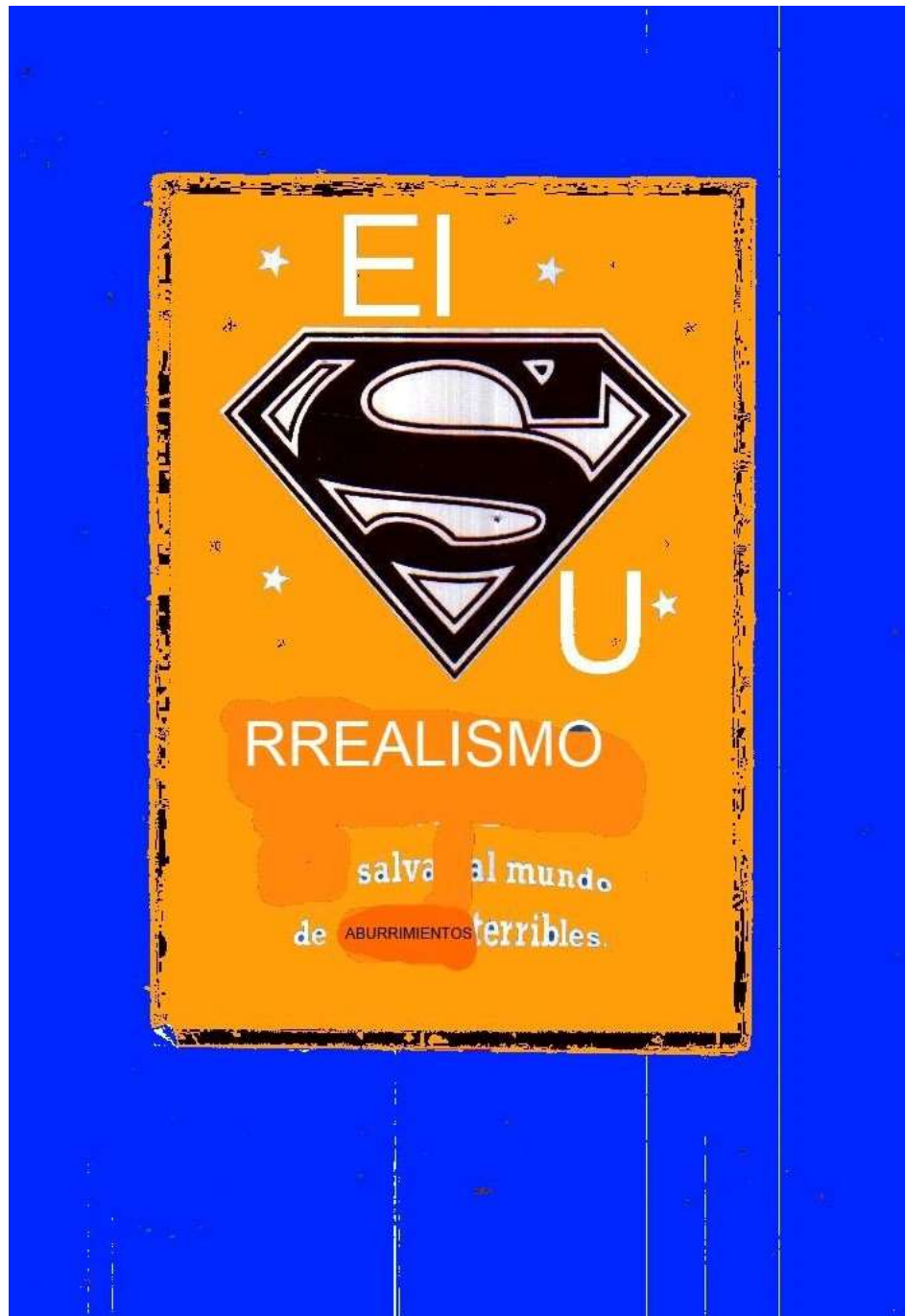
No estoy seguro que el arte me haya salvado la vida, pues no reconozco otro modo de vida por fuera del arte, pero sí intuyo que el arte se comporta como un inconmensurable en verticalidades y conjugaciones infinitas. Esa sensación del cosmo anticosmético del arte es lo que se revela como un infinito perfecto, una magnitud externa a mí, que me atraviesa y sale de mi cuerpo por las extremidades radiales. Pienso que lo que hago con arte me mantiene en búsqueda de lo que resuena espiritualmente desde el uso de elementos sintéticos y simples. No creo que el arte sane o salve a nadie o que tenga responsabilidades socio históricas o que se autodefina con una esfera política, eso sería cargar al arte de otras cargas, mejor prefiero pensar el arte como una antropotécnica donde lo importante no sea el resultado sino el proceso. En ese orden de ideas, la antropotécnica construye identidades sin identidad basadas en creer que creemos y en que sabemos que conocemos. El arte nos vuelve solitarios y huraños, no sociales y abiertos, eso es una realidad, así como una postura frente a las exiguas preocupaciones del taller, universo infestado de dudas y traiciones.

Roberto Ncar.

Puerto Rico.

Foto tomada de internet e intervenida.

Roberto Ncar. S. 2014.

E.R: ¿El origen o la génesis de tu obra visual parte de una búsqueda en la construcción de tu identidad e infancia, de una postura política, de la experimentación sobre los contextos, o posiblemente, el propio arte ha salvado tu vida, siendo un puente hacia la resiliencia y la reinención?

R.N: Sobre el Origen de mi Arte. La cueva, el grito, alguien ke busca donde no se permiten invitados, la imitación de un deseo mutante, contar las veces en ke las palabras nos han traicionado, he intentado plasmar los bordes de las Cosas, los silencios metidos como meteoros dentro de los ojos, mi niñez, fábulas de genocidios, dibujo sin mirar, hago el nodibujo de lo real y lo real me dibuja de cuerpo entero desnudo en el corazón de un ataúd que respira trozos de taino al caer la tarde en Güanajibo, quién soy yo para hablar de arte?

Nunca he tenido un exposición en mi país de Origen, apenas me conocen como poeta, y me pregunto cuál es el Origen de todo? puedo llamar Arte a lo ke hago? recorto periódicos, trozos ke convierto en algo inconocido, como así me desconozco a mí mismo cuando hago lo que hago, poseido por no sé cuál delirio en la oscuridad mental que a diario habito, mis obras me causan repulsión, siento ellas me hacen a mí no yo a ellas, y el ser creado por ellas es un Extraño que no pertenece a este mundo ni a ningún otro, no puedo parar de hacer más y más Cosas, eso son para mi Cosas, no Arte ni Poemas solo Cosas que van llenando mi espacio doméstico hasta hacerlo insoportable, inhabitable, mi hacer no me ha salvado de nada ni traído esa sanación que está de moda, toda esa jeringoza de la Nueva Era y Espiritualidad no va

Ruth Viguera Bravo.

México.

Fotografía de Pamela Navarro Ortiz e intervenida.

Ruth Viguera Bravo. Performance Inmaculada. Primer Festival Internacional de Performance De la Ciudad de Chihuahua "INSITU" Zona Roja de prostitución, México Fotografía: Fausto Gracia y Jahir Frutos. Performance duracional, 2013.

E.R: ¿La génesis de tu obra visual parte de una búsqueda en la construcción de tu identidad e infancia, de una postura política, de la experimentación sobre los contextos, o posiblemente, el propio arte ha salvado tu vida, siendo un puente hacia la resiliencia y la reinención?

R.V: Claramente en mi trabajo de performance se evidencian mis intereses políticos y sociales puesto que; mi proceso de creación indaga en la autoetnografía para la realización de intervenciones urbanas de Site-Specific, en donde convergen la performance, la fotografía y el trabajo con comunidades en situaciones de violencia, aunado a la relación con el espacio, con el contexto y los símbolos.

Al explorar en lo cotidiano por medio del performance y la fotografía, logro asaltar la mirada del espectador, traspasar las fronteras de las normas sociales, de la cultura, de la religión, de la mente y del propio cuerpo. La cámara fotográfica se convierte en un ojo voyeurista, con el que disparo una y otra vez como un rifle cargado de emociones. Utilizo mi cuerpo como soporte en donde se convierte en un ser político, social, visceral, abyecto, cotidiano, emocional, sexual y cartográfico. Que transita por procesos reflexivos, antropológicos, íntimamente performáticos, de los cuales colecciono vivencias, costumbres, sabores, fragancias, objetos de carácter cruento y seductor.

Mi interés por las problemáticas sociales, tienen que ver por mi contexto; al crecer en un barrio popular, el cual sus habitantes son hijos de campesinos y trabajadores de fábricas, no todos tuvimos el mismo acceso y cercanía con las artes y la cultura. Mi aproximación fue a través de mi madre quien se dedicó a la docencia por 40 años, ella procuro siempre el contacto con la buena literatura y visitas a los museos. Por otro lado, mi abuela era una

apasionada de la historia y voraz lectora. Mi padre realizó por muchos años un servicio social para personas con problemas de alcohol, en cárceles y hospitales, a través de un programa que existe en todo el mundo llamado Alcohólicos Anónimos (A.A). Los tres influenciaron en mí de diferente manera; mi padre me enseñó a ser una persona solidaria. Mi abuela y mi madre me inculcaron el gusto por las artes, la historia, los movimientos políticos de izquierda e ideología anarcopolítica. Puesto que, mi madre fue militante en el Sindicato de Trabajadores de la Educación y mi abuela fue militante del aquel entonces partido socialista.

Hoy en día mi postura con respecto a la política ha cambiado, me siento más identificada con un pensamiento pluralista y humanista. Ahora pongo en duda todo, me encanta investigar por mi cuenta temáticas sobre geopolítica, historia, filosofía, religiones, mitología, ciencias ocultas y arte.

El arte para mí, ha sido mi motor principal, para vencer mis propios miedos y mis propios límites. Gracias al ejercicio profesional de las artes, me refiero: a dar talleres y compartir saberes, al igual que hacer proyectos de arte relacional, trabajar con contextos marginados, ser gestora cultural en algunas ocasiones y ejercer la autogestión para procurarme mis propios recursos, todo ello me llevó a conocer diferentes personas, países, culturas y artistas maravillosos que han influenciado en mi carrera. En muchas ocasiones el arte me ha salvado la vida, al trabajar en el espacio público y estar al filo de la muerte, me gustaría mencionar dos piezas: “En la Nada”, performance que realicé en el Paso, Ciudad Juárez, frontera con Estados Unidos de América en el año 2013. Con esta pieza estuve a punto de perder la vida, me apuntó la migra estadounidense con un arma, como llamada de atención para retirarme de la zona. “Inmaculada” pieza realizada en Ciudad Juárez en el mismo año, en la zona de prostitución, con esta performance aprendí sobre la carga energética de los espacios y de la importancia que como artistas debemos tomar en cuenta; al trabajar en zonas de violencia en donde opera el crimen organizado. Sin duda, fueron experiencias trascendentales en mi carrera, las

cuales marcaron un antes y un después, con respecto a mi posición ideológica con las artes y la vida misma.

El arte para mí no es una profesión, sino una forma de vida en una alquimia constante.

Salome Cosmiqué.

Colombia - Puerto Rico.

Foto tomada de internet e intervenida.

Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, 2023. Proyecto de Arte Comunitario Voces de Paz Bogotá, Colombia. Proyecto apoyado por la Fundación Make an Artists Foundation

E.R: ¿La génesis de su obra visual parte de una búsqueda en la construcción de tu identidad e infancia, de una postura política, de la experimentación sobre los contextos, o posiblemente, el propio arte ha salvado tu vida, siendo un puente hacia la resiliencia y la reinención?

S.C: El arte es una expresión innata en el hombre, es una necesidad de expresar quienes somos, de dónde venimos y cuál es el sentido de la vida. En mi caso el acto de creación, es tan importante como respirar y comer. Si no creo me marchito como cuando no rociamos a nuestras plantas. Me inspiro de mis experiencias de vida, de ser madre, inmigrante, mujer, feminista y de ver todo lo que esta pasado en el mundo. El arte como catarsis para canalizar todas mis experiencias de vida. Creo en el arte comunitario, en la creación colectiva entre artistas y no artistas. Pienso que la génesis de la creación artística es un acto sublime que busca la libertad. Las artes son para mí una lucha política donde expresé al mundo mis inconformidades. Tengo esperanza de que las artes pueden transformar sociedades y sanar personas. En mi caso no podría ser la que soy sin las artes, sin el performance, sin la pintura y el dibujo.

Satadru Sovan.

India.

Foto tomada de internet e intervenida.

Satadru Sovan. Posición Ecológica: Resultados del Cáncer, imagen de Hai-Zong Sung, 27/10/2024. Festival de Arte Poderoso Baguashan. Lugar: Nanguokengxi Riverside Plaza, Changhua (Taiwán).

E.R: ¿La génesis de su obra visual parte de una búsqueda en la construcción de tu identidad e infancia, de una postura política, de la experimentación sobre los contextos, o posiblemente, el propio arte ha salvado tu vida, siendo un puente hacia la resiliencia y la reinención?

S.S: Los artistas a menudo navegan por lo inconsciente y lo desconocido, inventando sus propios algoritmos para explorar y expresar posibilidades y probabilidades dentro de su arte. Este viaje es tanto una exploración artística como filosófica, donde los límites del pensamiento consciente se difuminan con el subconsciente, conduciendo a descubrimientos que tienen tanto que ver con el mundo interior del artista como con el exterior.

La génesis de la obra visual de un artista es una interacción compleja de fuerzas: construcción de identidad, expresión política, experimentación contextual y el rol del arte como un salvavidas. Estos elementos no están aislados; en cambio, coexisten, se superponen y se informan mutuamente dentro del camino del artista, enriqueciendo el proceso creativo.

Construcción de Identidad:

En el núcleo de todo esfuerzo artístico yace la exploración del yo. Para muchos artistas, el acto de creación es un medio de entendimiento y construcción de su identidad. Este proceso es rara vez sencillo; es un recorrido a través de la historia personal, las influencias culturales y las

preguntas existenciales. Para este artista, la obra visual probablemente actúe como un espejo, reflejando un sentido del yo en constante evolución. El proceso creativo se convierte en un ciclo continuo de autodescubrimiento, donde el artista moldea y remodela su identidad a través de su arte.

Postura Política:

El arte ha sido durante mucho tiempo una poderosa herramienta de expresión política, dando voz a los marginados y desafiando las normas sociales. El trabajo de artista puede servir como un medio para comprometerse con las realidades políticas de su tiempo, ofreciendo críticas a las injusticias sociales o llamados al cambio. La postura política dentro del arte puede no ser siempre evidente, pero puede estar sutilmente entretejida en el lenguaje visual, influyendo en los temas explorados y en los mensajes transmitidos.

Experimentación en los Contextos:

La experimentación es vital para la innovación artística. Al traspasar límites y explorar nuevos contextos—ya sean culturales, sociales o conceptuales—la obra de artista gana profundidad y diversidad. La experimentación permite al artista interactuar con lo desconocido, cuestionar lo familiar y reimaginar las posibilidades de la expresión visual, resultando en un cuerpo de obra que es a la vez dinámico y multifacético.

El Arte como un Puente hacia la Resiliencia y la Reinvención:

Para muchos artistas, el arte es más que una salida creativa: es un salvavidas. Ofrece una forma de sobrellevar la adversidad, encontrar sentido en el caos y reinventarse frente a los desafíos. Si la vida de este artista ha estado marcada por la lucha, su obra visual puede haber servido como un puente hacia la resiliencia, permitiéndole trascender las circunstancias y encontrar sanación.

En este sentido, el arte se convierte en un santuario donde el artista puede procesar el dolor, enfrentar los miedos y, en última instancia, reconstruirse.

Conclusión:

La génesis de la obra visual de este artista probablemente sea una confluencia de todos estos elementos: identidad, política, experimentación y supervivencia. Estos aspectos están intrincadamente entrelazados, creando un cuerpo de obra, rico y multidimensional que habla de las complejidades de la experiencia humana. Comprender la naturaleza holística de este proceso no solo honra la profundidad de la creatividad del artista, sino que también reconoce el profundo impacto que el arte puede tener tanto en el creador como en la audiencia.

Sergio Rangel Penzo.

Venezuela - Bélgica.

Foto tomada de internet e intervenida.

Sergio Rangel Penzo. Serie Encarnados Libro, engrudo, sangre de cordero, plástico, cuerdas, cadenas, cordel, materia orgánica hongo, cola plástica, resina de poliuretano. 21 x 33 x 5 cm. 2020 - 2022 Denderleeuw, Bélgica.

E.R: ¿La génesis de su obra visual parte de una búsqueda en la construcción de tu identidad e infancia, de una postura política, de la experimentación sobre los contextos, o posiblemente, el propio arte ha salvado tu vida, siendo un puente hacia la resiliencia y la reinención?

S.P: La manera en la cual se entiende un oficio impone acciones para que este pueda ser entendido como tal, determinando así circunstancias que proyectan llevar ese oficio a la práctica. En este punto nos encontramos con los límites de la Utopía, esa que de una manera compleja intenta aportar justificación a la necesidad dar un sentido a algo, el creador establece una interacción con el colectivo cuyo único fin es generar la reflexión, esta permitirá desencadenar una reacción orientada al cambio en la estructura social maltrecha.

Joseph Beuys aseguraba que los artistas no son ONG, pero sí pueden retroalimentar la construcción de nociones esenciales de nación, al afianzar con la documentación de sus procesos creadores un espacio para la expansión de las ideas. Las ideas son las armas de la razón, en éstas subyacen el germen de todo cambio, a partir de estas se establecen los puentes entre lo simple con lo complejo, más allá de la decadencia propia de estos tiempos de vacío. Busco en el inconformismo, en las carencias de las ausencias, sumando las dificultades bien aceptadas como parte del pago necesario para llevar a buen puerto los principios que serán legados a otros que vendrán a descifrar este universo que hoy describo, dicha exposición es la abstracción o el delirio de quien inmerso en las visiones que le colman día

a día gesta una expresión, una necesidad de no callar a pesar de que en ello incómodo a la estructura social.

Para construir, se debe destruir, lo que es innecesario, para aligerar la carga, esto es la liberación del acto creador, apartar lo que es tradición para descubrir la interioridad de uno, develar lo que no ha sido manifiesto es crear. Creo porque creo en que somos la creación en sí misma, en una indulgencia del Cosmos como su máxima expresión, lo que nos lleva a ser documentalista de un tiempo que aún es inexistente, son los flujos de la energía que se transforman en la autenticidad de un todo descrito en un espacio formato. La nación es un conjunto de ideas que concuerdan con un enfoque común, estas gestan una serie de lineamientos sobre los cuales se establecen los cimientos de lo que es la identidad. Las conclusiones visuales nos remiten a un nuevo universo enriquecido por la constante acción de reconstruir, el poder hacer una inmersión a los confines de esa estructura propuesta, para una vez más desarticular lo hecho dando origen a un nuevo modelo de pensamiento.

Este proceso es la base sobre la cual se gesta para mi, la Utopía, un tránsito a través de los planos de la conjunción del arte como vía de humanización. Este proceso es la base sobre la cual se gesta para mi, la Utopía, un tránsito a través de los planos de la conjunción del arte como vía de humanización. Es aceptar la fragilidad de la estructura, su falsedad como justificante del desconocimiento de la causa que impone el estar subyugados a la impostura de trabajos forzados, carentes de sentido, con alguna importancia más allá de ser un medio para financiar esta materialidad temporal, para cumplir cabalmente con las demandas impuestas por un modelo social inexistente.

Para desmontar el sistema es necesario determinar si el colectivo está dispuesto a renunciar a su confort en pro de la igualdad equitativa, para llegar a este fin el artista se sume en la auto inmolación, aceptando el ser enajenado por la masa social que cuestiona sus conclusiones.

El arte es la manifestación de ideas que emanan del ser humano para explicar el Universo, Cosmos, Kaos, esa misma energía en constante transformación, es el origen del acto creativo, ser creador, es crear, es materializar lo intangible, dar forma a los pensamientos a su vez esta acción genera una reacciones y reflexiones en el otro.

Sigmund Skard.

Noruega.

Foto tomada de internet e intervenida.

Sigmund Skard. Título: Remo en círculo. Técnica: Rendimiento de 2 días (9 horas). Ubicación: Fitjar, Noruega. Año: 2012. Foto: Erik Reitan. La parte delantera del bote de remos está sujeta a un arrecife con una cuerda. Se utiliza un remo en el interior para hacer que el bote gire alrededor del arrecife.

E.R: ¿La génesis de su obra visual parte de una búsqueda en la construcción de tu identidad e infancia, de una postura política, de la experimentación sobre los contextos, o posiblemente, el propio arte ha salvado tu vida, siendo un puente hacia la resiliencia y la reinención?

S.S: *Mi arte es un poco de todo. Parte de él es experimentación con contextos.*

Pero mucho es independiente del contexto; puede mostrarse en cualquier lugar, como la mayoría de mis performances. Un ejemplo de experimentación con contextos podría ser un objeto, una cruz eléctrica, exhibida en una iglesia local.

Algo práctico, poético y religioso para suministrar energía a varios equipos eléctricos. Esta cruz, un "sapo" eléctrico, fue vendida a la iglesia y ahora cuelga en una pared allí. Solo se usó durante la exposición que realicé allí en 2016. Entonces, una lámpara de pie estaba conectada a la cruz y, además, se usó para cargar los teléfonos de los invitados.

Parte del proceso de convertirse en artista puede tener que ver con el último punto: "que el arte en sí le salvó la vida, como un puente hacia la resiliencia y la reinención". Una crisis de la mediana edad me llevó por el camino hacia lo artístico. En un hospital entré en contacto con la arteterapia.

Allí podíamos expresarnos con imágenes y plasmar sentimientos e historias en papel usando colores. Más tarde conocí a una persona que me encaminó hacia la educación artística, y recorrí todo el camino. Un privilegio maravilloso en la vejez. En esta educación encontré algo que me ayudó mentalmente.

Con la ayuda de mi medio de expresión más utilizado, es decir, la performance, descubrí algo importante. Esta era una forma de expresión mentalmente desafiante. Las experiencias de expresarme performativamente en un entorno estudiantil seguro me desarrollaron.

Transfiriendo esta experiencia a situaciones cotidianas, el pensamiento vino cada vez más de que, cuando estoy entre personas, me veo solo. Nadie cuida de mí. Cada uno tiene bastante con lo suyo. Por lo tanto, puedo hacer lo que quiera.

Áreas como la ansiedad social fueron desafiadas precisamente por esta idea de libertad y se beneficiaron de ella, no solo en el contexto del arte, sino también en otros lugares. La performance se convirtió en una forma de expresión liberadora e importante en mi vida y carrera. Normalmente tomo material de la vida cotidiana y lo uso en mis expresiones artísticas.

Recientemente realicé una performance caminando con cinta adhesiva, "Gaffagang", durante una velada cultural en la iglesia local. Fue una performance sonora con cinta adhesiva alrededor de los zapatos.

Trabajo con un arte cercano a la realidad. Nuevas formas y cualidades de materiales conocidos y cotidianos son utilizados como base para obras de arte minimalistas y discretas: performance, escultura, objeto, fotografía, video, Land Art.

La estética y el uso de materiales pueden asociarse con el movimiento Fluxus y el Arte Povera; espartano, absurdo, juguetón y con los pies en la tierra. Las expresiones y los temas son sobrios y pragmáticos, con raíces en tradiciones del país.