

9 789586 952941
ISSN 2145-5910

ENSAYOS SOBRE ARTE CONTEMPORÁNEO EN COLOMBIA

2010—2011

PREMIO NACIONAL DE CRÍTICA
VII VERSIÓN.

ensayo largo

Doris Salcedo
y el shibboleth
crítico-político
Alejandro Perdomo

Políticas de
coleccionismo
Halim Badawi

Fortalecer la crítica
Federico Guillermo Serrano

Los artistas viajeros
del siglo XXI,
el paisaje y algo más
Álvaro Medina

ensayo breve

De aquí hasta allá:
paisajes de Nelson Vergara
Nicolás Gómez

La vida profanada y
su memoria:
una lectura de la
obra *Casa Viuda*
de Doris Salcedo
Lauren Mendinueta

María José Arjona:
el tiempo del cuerpo
Carlos Rojas

Mugre, vida
y realidad
Alvaro Villalobos

ENSAYOS SOBRE ARTE CONTEMPORÁNEO EN COLOMBIA

2010-2011

premio nacional de crítica
vii versión

 **Universidad de
los Andes**
Facultad de Artes y Humanidades

Ministerio de Cultura
República de Colombia

7.0 *presentación*

ensayo largo

7.1 *doris salcedo
y el shibboleth
crítico-político*

Alejandro Perdomo

7.2 *políticas de coleccionismo:
mercado del arte y programas
de adquisiciones del banco de la
república y el ministerio de cultura*

Halim Badawi

7.3 *fortalecer la crítica*

Federico Guillermo Serrano

7.4 *los artistas viajeros del siglo XXI,
el paisaje y algo más*

Álvaro Medina

ensayo breve

7.5 *de aquí hasta allá:
paisajes de nelson vergara*

Nicolás Gómez

7.6 *la vida profanada y su memoria:
una lectura de la obra casa viuda
de doris salcedo*

Lauren Mendinueta

7.7 *maría josé arjona:
el tiempo del cuerpo*

Carlos Rojas Cocomá

7.8 *Mugre, vida
y realidad*

Alvaro Villalobos

7.9 *anexo I*

7.10 *anexo II*

7.11 *anexo III*

Colombia. Ministerio de Cultura

Premio nacional de crítica : ensayos sobre arte contemporáneo en Colombia, séptima versión / Ministerio de Cultura, Universidad de los Andes, Facultad de Artes y Humanidades, Departamento de Arte. -- Bogotá :

2012.

190 p. ; 17.9 x 21.6 cm.

ISBN 978-958-695-294-1

1. Crítica de arte – Colombia – Ensayos, conferencias, etc. 2. Arte moderno – Colombia – Ensayos, conferencias, etc. 3. Apreciación del arte – Colombia – Ensayos, conferencias, etc. I. Universidad de los Andes (Colombia). Facultad de Artes y Humanidades. Departamento de Arte II. Tít.

CDD 701.18

SBUA

Primera edición: abril de 2012

© Alejandro Perdomo Daniels, Nicolás Gómez Echeverri, Halim Badawi, Lauren Mercedes Mendinueta, Carlos Alfredo Rojas Cocoma, Federico Guillermo Serrano López, Alvaro VillaloboHerrera

© Universidad de los Andes
Facultad de Artes y Humanidades
Departamento de Arte
Dirección: Carrera 1ª. No. 19 – 27. Edificio S.
Teléfono: 3 394949 – 3 394999. Ext: 2626
Bogotá D.C., Colombia
infarte@uniandes.edu.co

© Ministerio de Cultura
Dirección: Cra. 8 No. 8 – 09
Teléfono: 3369222
Bogotá D.C., Colombia
<http://www.mincultura.gov.co>

Ediciones Uniandes
Carrera 1ª. No 19-27. Edificio AU 6
Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: 3394949- 3394999. Ext: 2133. Fáx: Ext. 2158
<http://ediciones.uniandes.edu.co>
infarte@uniandes.edu.co

ISBN: 978-958-695-294-1

Corrección de estilo
Juan Diego Perez Moreno

Diseño y diagramación
monocromo

Litho Copias Calidad
Cra. 13ª N° 35 – 32
Teléfono: 573 40 49
Bogotá D.C., Colombia

Impreso en Colombia – Printed in Colombia

Esta publicación puede ser reproducida, almacenada en sistema recuperable o transmitida en medio magnético electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros sin el previo permiso de los editores.

MUGRE VIDA Y REALIDAD

Álvaro Villalobos

ensayo breve

7.8

Dibujos con alambres de púas, flagelaciones, auto laceraciones, orina, telas sucias, vidrios rotos, clavos oxidados, bellos púbicos o cabellos de muerto y sangre de su propio cuerpo son sólo algunos de los elementos que utilizan los artistas contemporáneos para hablar del malestar social. Hay una extensa lista de artistas que dedican su tiempo y creatividad a construir discursos visuales con estos materiales para diferentes propósitos y mensajes. Catálogos de diversas exposiciones muestran ejemplos de obras sobre el dolor y el sufrimiento, las penas del alma y las heridas del cuerpo. En la mayoría de las obras de esa naturaleza impera la necesidad de manifestar los síntomas comunes que padece la sociedad actual.

El dolor y la muerte son asuntos naturales para la mayoría de los seres humanos, y temas comprometedores cuando se convierten en una obsesión. Pero, sobre todo, son el foco de atención cuando suceden intencionalmente. Las pasiones profundas y los actos públicos relacionados con el daño y el sufrimiento con los que muchos nos identificamos son unos de los temas preferidos de la literatura y del arte, así como también el escenario perfecto para muchas obras que encuentran funciones poéticas en las maneras de presentar y representar estos padecimientos.

El arte, agente conciliador entre la sociedad y sus males, ente autónomo y catalizador del pensamiento y de los sentimientos de cada época, da cuenta de sucesos

importantes de una manera cada vez más compleja. Desde hace tiempo, además de la belleza clásica, incluye lo feo, lo asqueroso, el horror, el dolor y el hastío. Sólo se necesita el poder de decisión del artista para asumir estas verdades. Para muchos, esas formas no convencionales de hacer arte son sensacionalistas, quizás porque las comparan con imágenes de revistas y periódicos que exhiben, en puestos callejeros, los siniestros de cada día con fotografías espeluznantes de asesinatos, violaciones y cadáveres destazados, baleados y en descomposición. Entre el amarillismo periodístico y una propuesta artística hay mucha diferencia. Y vale la pena acercarse a las obras de arte cuyos móviles conceptuales muestran esos padecimientos, aunque ameriten un esfuerzo mayor para su entendimiento.

En este sentido, el artista Rosemberg Sandoval (Cartago, Valle, Colombia, 1959) propone un tipo de obra lograda desde su fascinación por el estudio y la experimentación con el hastío, la redención de la carne y el elogio de la pudrición. El especialista en el tema Pere Salabert, autor del libro *La redención de la carne*, cita su obra para hablar de la belleza del arte que mezcla los sentimientos con carne podrida, fermentación, cucarachas muertas, orina y piel mugrienta. Desde hace varios años su obra intima con la descomposición social, pero en el tratamiento de los temas abordados se distingue de otros artistas que también trabajan esas crisis existenciales de manera provocativa.

En ocasiones se ha comparado el arte de Sandoval con el de los accionistas vieneses de los años setenta, Hermann Nitsch y Otto Mühl, por la intención de que a los ojos del público sus obras se vieran espectaculares. Pero hay una gran diferencia entre unos y otro. Ciertamente, los vieneses dramatizaron sus obras inyectándoles grandes dosis de exhibicionismo, para así conseguir la excitación efectiva del público presente. La manera directa con la que Sandoval trata el dolor y el sacrificio es distinta, su fuerza propositiva consiste en que no teatraliza nada, más bien saca los elementos de la realidad cotidiana para presentarlos sin modificaciones representacionales.

Trabaja con lo que tiene a su lado, que no es diferente de lo que tenemos cerca la mayoría de colombianos y, en mayor o menor medida, ciudadanos de países como México: un estado de desasosiego producido por la constante ola de violencia, descomposición social y pobreza, muertes agresivas y heridas sociales difíciles de curar. Este artista no adorna para hablar de estos temas, no los exagera ni afea; presenta la realidad sin veladuras ni *estetizaciones* simplistas; devela los problemas sociales en la galería, el museo o la calle con una visión artística pro-

pia. Entiende el arte de la manera como lo describió Martín Heidegger, como la esencia del espíritu de aquel que lo manifiesta.

La obra de Sandoval presenta lo esencial para comprender crudamente la realidad; en sus trabajos se percibe el espíritu y el alma fuera del contexto de las religiones; el aliento, el valor y la energía que animan al ser humano se convierten en agudeza inventiva. Estas características son utilizadas propositivamente de la misma manera que lo hace la artista mexicana Teresa Margolles. A sus obras las une la claridad con la que asumen los temas que abordan y el valor con el que enfrentan los mitos y realidades de la obra, la vida y la muerte.

En una exposición reciente, Sandoval expuso unos trapos utilizados por los indigentes de la ciudad de Cali (Colombia) para dormir, trapos invadidos por capas de mugre y materias orgánicas a los que les imprimió el escudo de las Naciones Unidas. Los colgó luego en México, en un foro de arte contemporáneo como pinturas naturales, con el nombre de *Mugre U.N.* (2005). El artista armó sus instalaciones con dramatismo y las impregnó del sufrimiento de pobres y desheredados, los desdichados del mundo que viven y mueren en la miseria. Las sábanas contenían fluidos descompuestos y olorosos, seductores y detestables a la vez. La solución plástica en esta ocasión consistió en un tipo de obra gráfica que tomó impresas de la vida para mostrarlas como arte. Las sábanas sucias de los indigentes son tan descarnadas como sus vidas. La forma y metodología de su trabajo aluden a un tipo de arte confesional realizado con honestidad en el que no importa si se habla de sí o de los demás; evidencia de la necesidad de tomar partido cuando denuncia públicamente un flagelo universal.

Salvando las proporciones, esta obra puede relacionarse con la obra *My Bed* (1998) de la inglesa Tracey Emin que consistió en una cama con un colchón murgoso y las sábanas revolcadas, calzones sucios, toallas usadas, botellas de vodka y zapatos, colillas de cigarrillo, condones usados y autorretratos hechos en polaroid a los que se le impregnaron las secreciones del cuerpo, para hablar con propiedad de sus padecimientos y miserias. Otra referencia al trabajo de Sandoval la constituye la obra del artista polaco radicado en Nueva York, Krzysztof Wodiczko, en el entorno general y en la necesidad profunda de hablar de los problemas sociales. Sin embargo en la obra de Wodiczko las soluciones formales son diferentes y cada una corresponde al móvil conceptual tratado con particularidad. En *La proyección de los desalojados* (1986), con apoyo de la 49th Parallel Gallery, concebida inicialmente como una intervención, Wodiczko introdujo la situación de las

personas sin hogar a la realidad histórica de Nueva York proyectando imágenes en diapositivas sobre una estatua de carácter histórico. Convirtió a George Washington montado en su caballo en un pobre hombre en silla de ruedas al sobreponerle la imagen de un indigente que pasa el día lavando parabrisas a los carros en las esquinas del Bronx. En otra ocasión, diseñó módulos habitables para facilitar la vida de los indigentes, esculturas con ruedas que les entregó para que tuvieran un lugar donde dormir, cambiarse de ropa y defecar haciendo más cómodo el deambular por el espacio urbano.

En conclusión, podemos ver que este tipo de obras señala que la descomposición social es grave, pero sobre todo que las realidades que la conforman nos atañen a todos. La obra de arte hiperrealista trabaja de manera mimética produciendo retratos fieles a las circunstancias, aunque con una distancia previamente establecida: la de la representación. El hiporrealismo exagera la realidad para hacerla notar, llama la atención del espectador con imágenes provocativas sacadas del entorno inmediato, pero aumentadas. En cambio, en las piezas de Sandoval los asuntos tratados no son ni más ni menos de lo que es la cruda realidad. El drama, el dolor, la mugre y la sangre se muestran descarnadamente no sólo porque el artista así lo decide, sino porque necesita reflejarlos con la misma intensidad con la que los vive.

obras consultadas

jones, Amelia. *Tracey Warr, The Artists Body*. New York: Phaidón Editors, 2006.

salabert, Pere. *La redención de la carne, hastío del alma y elogio de la pudrición*. Murcia: Editorial Cendeac, 2004.

smith, Kathryn. *Zonas Silenciosas, Sobre globalización e integración cultural, mantenido lo real*. Ámsterdam: Holland Art, Rain Artist Initiatives, Network; Rijksakademie van beelde Kunsten, 2001.

valdés figueroa, Eugenio. "La política del lugar en la era del tsunami". *The Hours, lo latinoamericano y el arte*. Zúrich: Daros, 2005.

villalobos herrera, Álvaro. *Arte contemporáneo latinoamericano*. Toluca: Editorial UAEM, 2006.