

IN MEMORIAM

“

**EL ARTE NO NECESITA
SER ENTENDIDO**

-Antonio Caro

”

CATÁLOGO DE ARTISTAS

CARO IN MEMORIAM

Colegio Gimnasio Moderno
Bogotá, Colombia
2022

Catálogo de artistas, Caro In Memoriam

@colectivo.g6
@ellaboratorioarteconsentido
@cosmofrank
@juanfelipecordoba.art

Colegio Gimnasio Moderno
Cr 9 # 74-99
Bogotá, Colombia

Curaduría:
Mónica Orjuela

Museografía y montaje:
El laboratorio - Arte con Sentido
Felipe Garavito Muñoz :.
Cuador-Director

Asesoría:
Franklin Aguirre

Gestión:
Juan Sebastián Rojas

En colaboración con:
Fabián Ramos (PROCESO Art gallery)

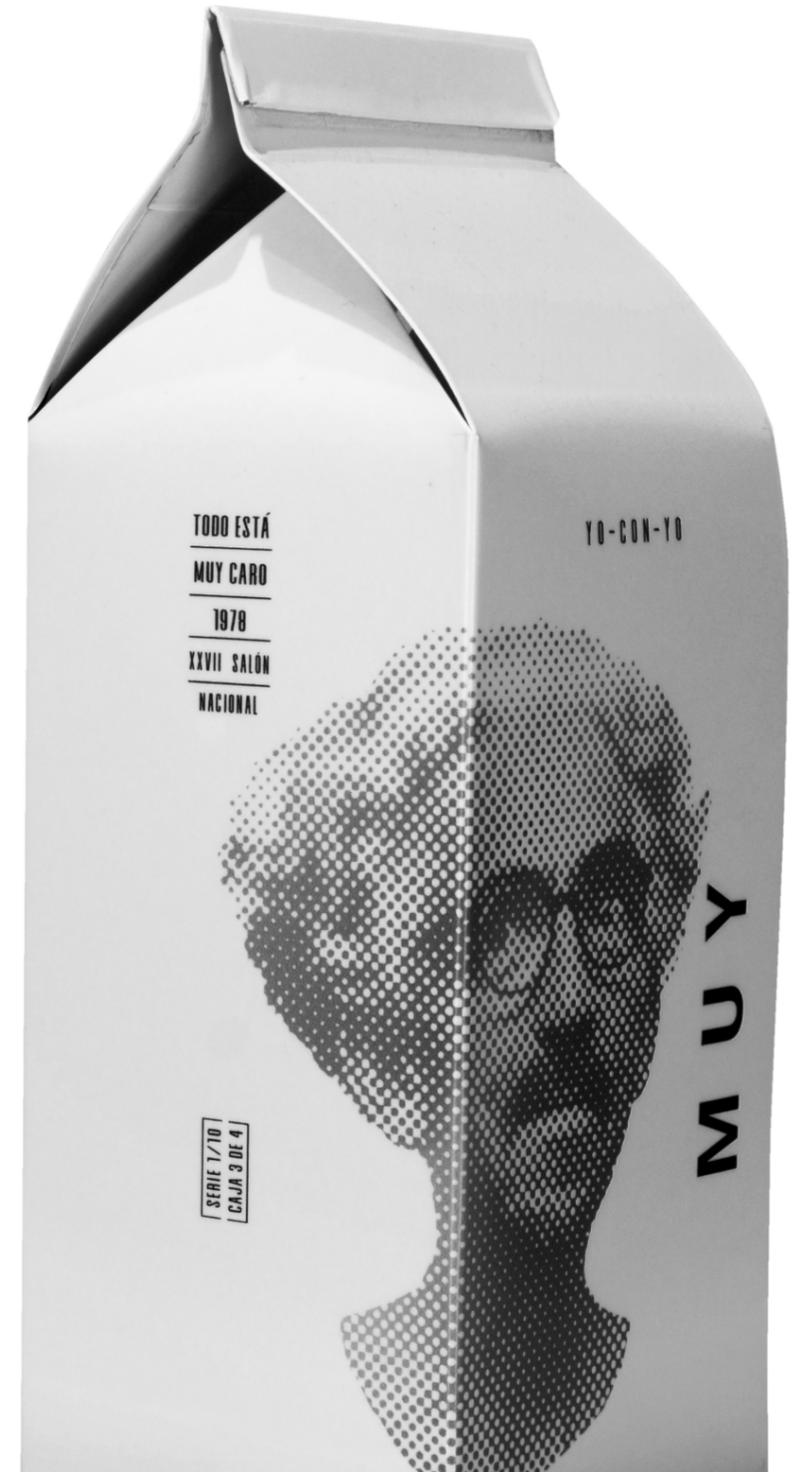
Fotografía:
Daniel Valencia

Diseño y diagramación:
Juan Felipe Córdoba

Reservados todos los derechos. Esta publicación no puede ser reproducida en su totalidad o en partes, ni registrada o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma o por ningún medio, ya sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de los autores o representantes.

PROCESO

Índice

- 9) Agradecimientos
- 12) Texto curatorial
  - 14) Antonio Caro
- 16) Adriana Ramírez
  - 18) Agustín Franco
- 20) Bonny Forero Mejía
  - 22) Camilo Bojacá
  - 24) Daniela MB
- 26) Felipe Garavito Muñoz:
  - 28) Fernando Pertuz
  - 30) Jorge Luis Vaca
- 32) Juan Felipe Córdoba
  - 46) Lorena Aguirre
- 48) Mario Neuta Salamanca
  - 50) Mauro Flórez
  - 54) Mónica Orjuela
  - 56) Mónica SavdiÉ
- 58) Nicole García Pardo
  - 60) Pablo Neiva Faura
  - 62) Pedro Ruiz
- 64) Proceso – Art Gallery
- 66) Proceso – Art Gallery
- 68) Proceso – Art Gallery
  - 70) Curaduría
  - 72) Asesoría
- 74) Museografía y montaje
  - 78) Contacto

Agradecimientos

Agradezco al maestro Antonio Caro por su paso por esta tierra, por su misión y legado y su ser, quién es la razón por la que se crea la Exposición Caro IN MEMORIAM, y estoy segura que él y su familia están agradecidos, al igual que yo, con la sentida participación de los artistas y diseñadores que con tanto cariño presentaron su trabajo como homenaje a nuestro querido maestro en nuestra exposición Caro IN MEMORIAM; en la ciudad de Bogotá, en el Colegio Gimnasio Moderno.

Reconocemos a estos creadores por su completo compromiso, sensibilidad y dedicación ante el desarrollo de sus procesos artísticos, quienes de manera semejante al maestro y de manera auténtica, a través de su trabajo, dejan un legado para la cultura del país, que amplía la perspectiva sobre cómo el arte y el diseño logran a través de la diversidad de lenguajes plásticos, una clara y honesta muestra de un sentir estético de la realidad de los colombianos, y con las piezas que ofrecen en ésta exposición demuestran también afecto por el maestro Caro, sus enseñanzas y su legado para el Arte Contemporáneo de Colombia y del mundo.

El conjunto de obras expuestas es un reconocimiento contundente de la apropiación de diversos íconos desde los que tanto el maestro, como otros creadores habitan y exploran su arte como seres

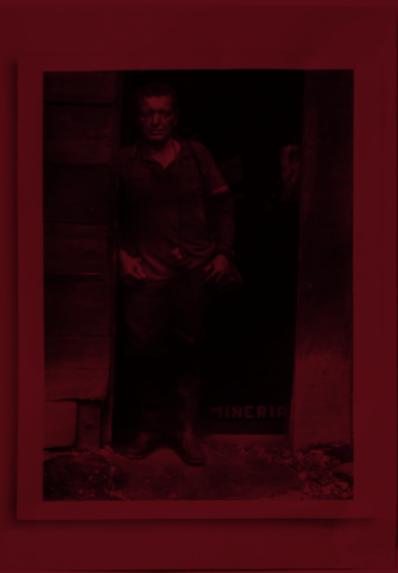
políticos, a través de manifestaciones sensibles de reaccionar ante el mundo de un modo único como seres humanos.

Dedico un especial agradecimiento al maestro Franklin Aguirre quién asesoró la curaduría, con su sensibilidad, conocimiento y experiencia.

Un cálido agradecimiento al Gimnasio Moderno, a Victor Alberto Cusnir (Rector), Marcela Betancourt (Vicerectora), Juan Sebastián Rojas, (Coordinador del área de Arte), Federico Diaz Granados (Director de la biblioteca Los Fundadores), al ámbito de áreas de arte y música y a todas las personas que en apoyaron este homenaje.

Al “Laboratorio de Arte Con-Sentido” y Felipe Garavito que con su asesoría generó una museología contundente, a Daniel Valencia, por aportar todo su talento y conocimiento como camarógrafo y fotógrafo en el registro de las obras in situ.

En general, a todas las personas que de manera directa o indirecta generaron un aporte para este homenaje Caro IN MEMORIAM.

TEXTO CURATORIAL

CARO IN MEMORIAM

“Quienes lo llevamos en el alma somos muchísimos...”

En este encuentro nos acompañan artistas y diseñadores que hacen un homenaje a la vida y obra del artista Antonio Caro, con piezas que invitan a la reflexión del espectador y a generar diálogos inspirados en sus procesos creativos, su trabajo, su investigación, su producción artística y su existencia.

Una experiencia estética sensible, sencilla y profunda como él; para entender aún más, a quién re-elaboró íconos y conceptos que han conseguido el reconocimiento en la memoria y el imaginario nacional, siendo una fuente y un importante pivote para la investigación de otros artistas profesionales, emergentes y en formación.

“Maestro de formas, maestro de almas, maestro de vidas. como la inspiración que nos dejó su ser” ...

Antonio Caro

TODO ESTA MUY CARO

2005

Préstamo Colección Particular

Garavito Muñoz.

Serigrafía sobre papel

70 x 50 cm

.....

EN ARMENIA
**TODDO
ESTA**
MUY
CARO

I Aniversario de Calle Bohemia

ANTONIO CARO . FEBRERO 4 DE 2005

caro
2005

Adriana Ramírez

**De la serie: La vida es una experiencia
escultórica**

2018

Objetos-Sujetos

Colección de la artista

.....

En esta obra confluyen dos de los fundamentos de mi práctica artística: Los conceptos dependen de las circunstancias y el lenguaje como herramienta para la creación de nuestras realidades. y cada persona va moldeando la manera en la que imagina, vive y juzga su propia realidad.

La primera, se trata de explicar e igualar la vida misma a la experiencia escultórica en la medida que cada persona percibe el mundo desde un punto de vista particular, dependiendo de cuatro puntos cardinales: Posición, postura, potencia y contingencia; la posición es el lugar geográfico desde donde se experimenta un evento, la postura es la actitud, y esta depende del paradigma que enmarca a cada persona; la potencia habla de lo que se puede llegar a ser y tiene mucho que ver con la voluntad, y la contingencia hace referencia a lo que puede suceder o no, y depende ello del destino”.

Sobre el lenguaje, mi interés es hacer énfasis en cómo a través de las denominaciones, de las palabras que nos inventamos para describir el mundo y las distinciones que hacemos para detallarlo, la humanidad

Agustín Franco

4 Caros Litros

2022

Impresión digital sobre acero

.....

Estampar la imagen de Antonio Caro y uno de sus emblemáticos textos sobre un empaque comercial, nos enfrenta crudamente a la desafortunada dinámica consumista siempre acompañada de la criminal especulación de precios, fenómenos que Caro nos anunció en sus obras. Y da cuenta de la vigencia de esta idea conceptual, que el artista imaginó allá en 1978, hoy es aplastante.

Bandeja con 2 huevos

2022

Cartón/Impresión digital sobre cerámica

.....

Un testimonio de que entre el año 1978 y el 2022 nada ha cambiado, de lo Caro que resulta vivir en el presente, también de las precariedades que nos acechan el día a día y de la existencia de un territorio rico, pero con las alacenas desabastecidas, de una nación con recursos privilegiados, pero con una población empobrecida.

Bonny Forero Mejía

Antonio Caro
Fotografía digital

.....

1. LA MIRADA DE ANTONIO.
Antonio Caro. Bogotá 2014.
2. DEAMBULA Y JUEGA CON COCA-COLA.
Vereda El Cuzco, Quindío 2021.
3. HIERBATERA.
Juanita Suarez. La Florida 2021.
4. COCA-COLA.
Dufay Bustamante. Pereira 2021.
5. AGOTADO.
Minero colombiano. Boyacá 2016.
6. SORPRENDIDO.
Martín Escalante. Camagüey Quindío 2021.
7. ACHIOTE.
Antonio Caro. Ciudad Bolívar 2001.
8. DANZANDO.
Nidia Bahamón. Entre La Vieja y Camagüey, Quindío 2021.
9. SU RETRATO EN TU RETRATO.
Pedro Ruiz. Bogotá 2017.
10. COLOMBIA.
Rosa Ángel. Museo de Arte de Pereira 2021.
11. ACHIOTES.
Antonio Caro y Bibiana Ángel. Pereira 2021.
12. DEFIENDA SU TALENTO.

- Manuel Escalante. Florida 2021.
13. MISS ACHIOTE.
Bibiana Ángel. Pereira 2021.
14. LA ESTAMPILLA.
Alejandro Garcés. Museo de Arte de Pereira 2021.
15. EL SELLO.
Juan Guillermo Escalante. Camagüey, Quindío 2021.
16. QUINTÍN LAME.
Mujer indígena Colombiana. Pereira 2021.

Camilo Bojacá

Cartel #1

Acrílico sobre papel

Pieza única

.....

Como artista, en diferentes exploraciones y proyectos he buscado los límites en la representación. Es decir, el sentido, el significado y la forma como se llega a configurar una obra de arte. A través de esta sencilla pieza, con un llamativo texto en color rojo que remite a los carteles de arrendamiento o venta de propiedades, pretendo dislocar el sentido entre, imagen, representación y objeto.

As an artist, in different explorations and projects I have looked for limits in representation. That is to say the sense, meaning and way in which a work of art is shaped. Through this simple piece, with a striking text in red that refers to the posters of leasing or sale of properties I intend to dislocate the sense between image, depicts, and the object.

Sold as a sculpture” is an invitation to think in a different way, the matter of sculpture and they way that it is made and it is conceptualized.

**SE VENDE
COMO ESCULTURA**

Daniela MB

Me hago pasar por artista

2022

Óleo sobre lienzo

.....

Si una no fuera capaz de admirar a nadie o a nada, el deseo no sería posible. Y si no fuera posible el deseo, tampoco lo sería el fuego. Y toda admiración es un incendio. La potencia del brillo. Sólo tengo que hacer una cosa: cuidar el fuego del ventarrón, multiplicar las chispas. Hacer un homenaje es quemar lo importante. Defender lo inservible. Jugar con las cenizas.

Felipe Garavito Muñoz:.

NO MÁS DESCARO EN COLOMBIA

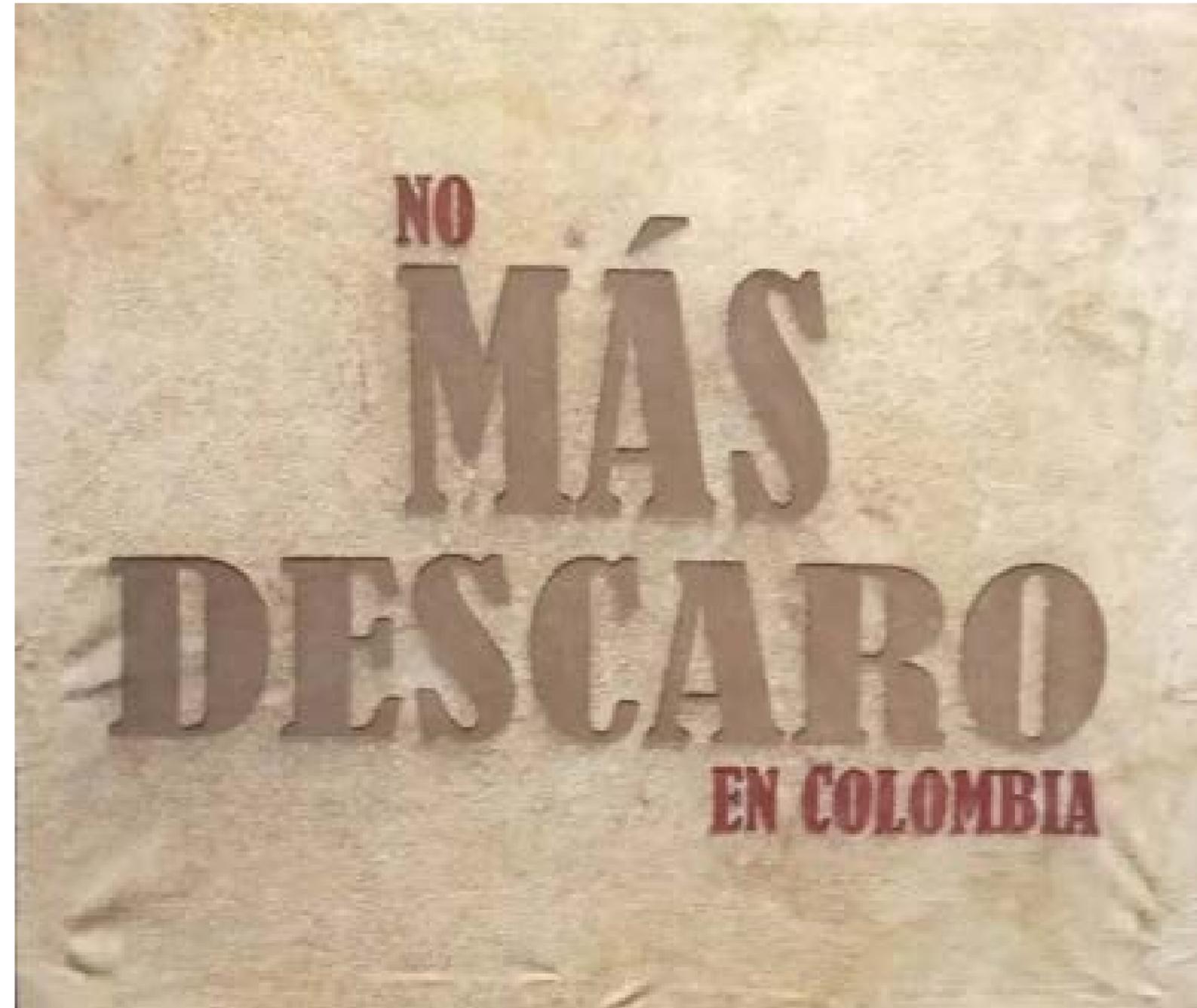
2021

Piel de cerdo pulida y quemada /
Tinte de limón, remolacha y achiote
60 x 70 cm

.....

Cuero de cerdo referente a la piel de los colombianos, curtida y quemada por los años y años de violencia e injusticia social, delineada por la remolacha y el achote en remembranza al Maestro Antonio Caro y a nuestros ancestros de poblaciones aún abandonados por el desinterés común. Composición salpicada por limón que remite a la amarga realidad que vivimos en el desenfreno de la inequidad, el hambre, la guerra y toda la cruenta historia de uso y des-uso en un país que se incendia.

FUEGO - FUEGO - FUEGO - SALUD -
FUERZA - UNIÓN

Fernando Pertuz

ExtrACCION

2021

Instalación

.....

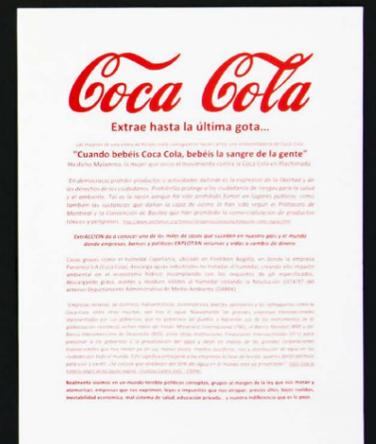
“En democracia prohibir productos o actividades dañinas es la expresión de la libertad y de los derechos de los ciudadanos. Prohibirlas protege a los ciudadanos de riesgos para la salud y el ambiente. Tal es la razón porque ha sido prohibido fumar en lugares públicos como también las sustancias que dañan la capa de ozono lo han sido según el Protocolo de Montreal y la Convención de Basilea que han prohibido la comercialización de productos tóxicos y peligrosos.

“<http://www.pachakuti.org/textos/campanas/cocacola/kakacola-robar-agua.html>

ExtrACCION da a conocer uno de los miles de casos que suceden en nuestro país y el mundo donde empresas, bancos y políticos EXPLOTAN recursos y vidas a cambio de dinero.

Casos graves como el humedal Capellanía, ubicado en Fontibón Bogotá, en donde la empresa Panamco S.A (Coca Cola), descarga aguas industriales no tratadas al

humedal, creando alto impacto ambiental en el ecosistema hídrico incumpliendo con los requisitos de ph especificados, descargando grasa, aceites y residuos sólidos al humedal violando la Resolución 1074/97 del anterior Departamento Administrativo de Medio Ambiente (DAMA).

Jorge Luis Vaca

**Ausencias; Coca Cola Colombia Negra/
Coca Cola Colombia roja**

2018

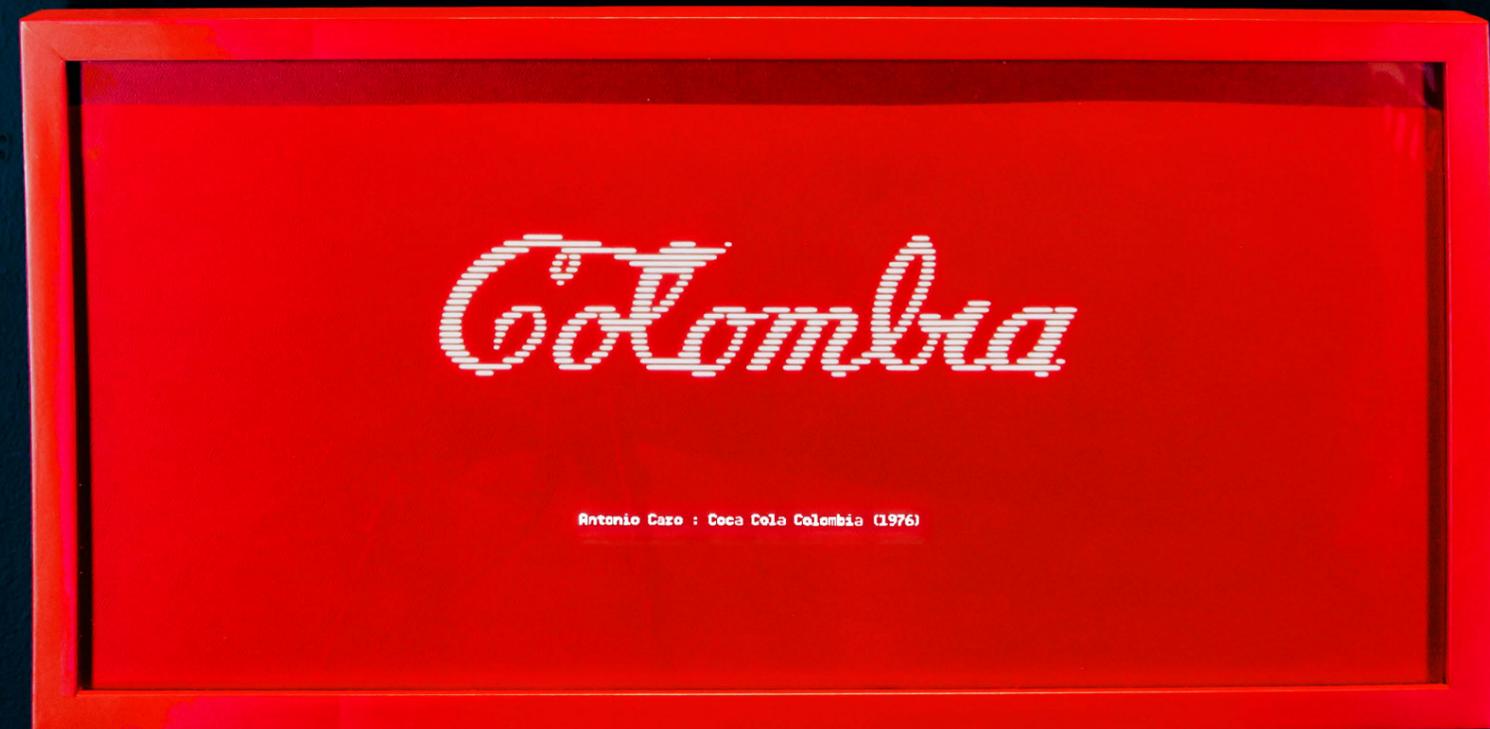
Caja de Luz, perforaciones sobre papel.

Papel Black Style 350 Gr-Silk.

.....

De la serie de Dibujos Nacionales. Esta propuesta desarrolla una aproximación a la Historia del arte colombiano y al trabajo de diferentes artistas colombianos, tales como Antonio Caro, quienes a través de décadas han revisado la realidad política del país. La idea detrás de estas obras es generar una imagen a partir de las perforaciones, señalando la perspectiva y el relativo lugar del punto de vista del observador.

En ese orden de ideas, las piezas se apropian de imágenes icónicas para sugerir una nueva manera de construir la realidad, permitiendo establecer una actualización para ese contexto particular, a partir del uso de materiales, texturas y luminosidades. Se propone una desaparición del signo, pero se señala una posibilidad de re lectura a partir de una nueva referencia. De esta forma se realiza una operación donde el nombre de las piezas no ha cambiado, generando una cita. Allí, el símbolo refleja un vacío que el espectador observa, haciéndole consciente de esa Colombia que habita en el presente.

Juan Felipe Córdoba

Charlatana, charlatana, charlatana

2022

Ficha técnica sobre portarollo

9.9 x 900 cm

Transcripción del discurso “Esto no es arte, 2020, Avelina Lésper” + Antonio Caro VS Lésper, Bogotá, Filbo 2016

.....

Mi nombre es Avelina Lésper y esta charla se llama “Esto no es arte”. Antes que nada, quiero aclarar que todas las obras que van a presenciar en estas diapositivas son obras que han ganado premios, que están en galerías, que cuestan una fortuna, que están por artistas muy reconocidos y todos los artistas han sido también premiados y celebrados por la crítica y muy promocionados; o sea, no es accidental que las obras estén seleccionadas; esto es para dar un panorama real de qué es lo que está dominando en el arte y analizar porqué está dominando esto, y analizar de alguna manera exaltando nuestro propio espíritu crítico.

El espíritu crítico en estos momentos ha estado cómo puesto para atrás y ha estado en manos de otras personas, y no estoy hablando de especialistas, todos tenemos un espíritu crítico, un espíritu crítico es el que nos permite tomar decisiones, es así de sencillo. En el momento en que nos enfrentamos a un reto a una disyuntiva o a cualquier tipo de constancia, el espíritu crítico es el que nos dice “haz esto o no lo hagas, elige esto o haz esto”. Está presente en todos nosotros, entonces, el espíritu crítico pasó a estar en manos de otras personas y nosotros no deberíamos

ejercer el nuestro, no sé por qué sucedió; bueno, si lo sé, eso es lo que vamos a analizar ahorita justamente, es a lo que vinimos, entonces, es un poco abordar eso e ir analizando esta situación.

(Katie Paterson, *Light Bulb to Simulate Moonlight*, 2008) Esta obra por ejemplo de Katie Paterson, ella dice que es un foco que ilumina imitando la luz de la luna, bueno, es una caja de focos que compró en Osram, entonces la investigación que ella hizo fue ir a Osram y analizar los focos azules que tenía Osram. Cuando ella apaga el foco dice que es porque no hay luz de luna; esta obra está premiada, esto, esto no es arte.

El arte es completamente inútil nos dijo Oscar Wild en sus ensayos, el crítico como artista, ensayos valiosísimos, pero eso no significa que hagamos arte con cosas inútiles. Esta obra de Jack Muni como pueden apreciar está hecha sobre cajas de cartón, podemos ver los tapes que arrancó de todos los objetos que hay encima, cerámicas medias rotas, algunas dicen que las hace digital. El alarde de llevar estas cosas a la posición de arte es lo que hemos estado viviendo todo este tiempo; como pueden ver es una obra absolutamente reciente y es frente a las cosas que nos estamos enfrentando continuamente en los museos.

La afirmación de Wild significa que la inutilidad del arte radica en que no lo uses como un auto o un mueble, el arte justifica su existencia con su sola presencia. O sea, nosotros cuando vemos una obra de arte, no nos preguntamos por qué está ahí, o sea, la obra de arte le basta estar ahí para existir y a nosotros nos basta para presenciarla, porque la obra de arte abre parámetros en el sitio donde se encuentra y le da un significado al sitio que la rodea, y le da un significado a ese momento, por eso justifica su sola presencia, nosotros nada más lo tenemos que contemplar y darle a si mismo nos dice que debe de estar ahí, ya, un espacio sin esa obra ya no es concebible.

Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes

en una exposición de arte contemporáneo es ¿esto es arte?, todo el mundo lo pregunta; recientemente que vino Jessica Morgan a montar una exposición para la colección JUMEX dijo: “si, a mi todo el mundo me lo pregunta”, o sea, yo monto las exposiciones en la TATE Modern y la gente me lo pregunta”, pero ya como jactándose de que no entendíamos, y dice: “todo el mundo me lo pregunta”. Pero esto, yo afirmo que esto sucede porque el arte ha perdido la presencia que lo justificaba como obra, ya vemos las cosas y no hay nada que justifique esa cosa esté ahí, ni siquiera el discurso del curador, ni siquiera el contenedor que es el gran museo, o sea puede ser la arquitectura de Paul Gehry, puede ser la arquitectura de quién sea, no justifica que esos objetos estén dentro de la sala, no justifica que tengamos que verlos con admiración, los piezas no justifican que tengamos que acercarnos a estudiarlas, ni siquiera justifica que tengamos que estar ahí más allá de los diez segundos que nos toma ver esa obra. Por ejemplo, esta que tenemos aquí de Mónica Ghismada, ella dice que es un dibujo, ¿dónde creen que está el dibujo?, son cintas de tapes de cassetes, el dibujo es la raya que trazó para colgarlos, trazó una raya en la pared, colgó las cintas y dice que eso es un dibujo, o sea, estas afirmaciones que son obviamente, única y exclusivamente situaciones ególatras, no justifican que las cintas estén ahí, o sea, si uno se para en la galería y ve esto en el museo, no encontramos una sola razón para verlo más de los diez segundos que lo permiten, no encontramos una razón para admirarla, eso es lo que ha perdido el arte ahorita, ha perdido al justificación que hacía que su presencia tuviera un motivo de estar ahí, ya no existe.

El arte tiene estas características fundamentales, esto tal vez parezca un poco obvio decirlo, yo sé que ustedes todos conocen grandes obras de arte que saben cuáles son esas características, pero yo creo que es interesante analizarlo porque ya nadie lo analiza. Porque ya estamos acostumbrados a llegar y ver cualquier esperpento y decir, ¡ah! Es arte, sin razonar bueno, ¿por qué es arte?

¿Cuáles son las características fundamentales del arte?, el arte es extraordinario, no pertenece al mundo ordinario o común. ¿Esto qué es?, el arte abre un hueco en nuestra propia existencia, se apodera de un sitio de nuestra vida y vuelve ese ámbito extraordinario, o

sea, esa parte de nuestra vida en la que presenciamos una obra de arte, en la que conocemos una obra a profundidad, en la que leemos una gran novela, en la que escuchamos una gran partitura, en la que vemos un gran cuadro. Esa parte de nuestra vida tuvo un momento extraordinario, lo que haya durado, lo que haya durado la presencia de esa novela, lo que haya durado la presencia de una frase, lo que ha durado la contemplación de un cuadro, volvió ese momento extraordinario, ya no está dentro de nuestro mundo común. O sea, aún conviviendo con obras de arte continuamente como es los creadores, los creadores perciben el momento extraordinario de la creación, perciben el momento extraordinario de la creación de otros de sus compañeros, por eso el arte no pertenece al mundo común, nada más por esa sencilla razón.

(Caravaggio, *La incredulidad de Santo Tomás*, 1602) Analicemos simplemente esta obra de Caravaggio, ¿qué es lo que lo vuelve extraordinario? Ni siquiera es la escena, porque el tema todos lo conocemos, es una escena bíblica, pero lo que vuelve extraordinaria es la composición de Caravaggio, la oscuridad que nos marca un misterio, la iluminación de una realidad que hace cayendo toda la luz sobre el cuerpo del Cristo, la fuerza con la que Cristo empuja la mano, haciendo prácticamente una penetración sobre su cuerpo, diciéndole, “siente lo que es esto”, nosotros mismos quisiéramos tocarlo; la curiosidad morbosa de las personas que están atrás de él, ver que son vagabundos, ver que es gente del pueblo, eso es lo que vuelve extraordinaria la obra. Eso es lo que estamos esperando del arte, esos momentos extraordinarios.

Está realizado por personas, (esto parece también una obviedad, pero no lo es), o sea, el arte, antes que nada, es un trabajo de un ser humano, es una obra hecha por un ser humano, el arte no está hecha por máquinas, el arte no está puesta ahí y son objetos desechables, el arte es una obra humana, es parte de nuestras capacidades como seres humanos, la capacidad creadora. Está hecha por personas con talento y técnica que han unido una virtud al estudio que ha trabajo de forma exhaustiva hasta encontrar un lenguaje y estilo, un artista trabaja toda su vida nada más para encontrar eso. Para encontrar ese lenguaje y para encontrar ese estilo, o sea, todo el trabajo del dominio de la técnica, todo el trabajo de investigación,

todo el trabajo de observar la obra de otros artistas, van a encontrar esa característica única que lo van a hacer a él distinto y que lo va a hacer decir las cosas de una manera que otros no nos lo han dicho. Por eso tiene que ser una obra humana, por eso no puede ser esta servilleta, porque no hay ninguna diferencia con los otros cien millones de servilletas que pueda haber en internet. Entonces, eso es lo que requiere ese trabajo humano, y eso lo podemos ver por ejemplo en los cuadros de Caravaggio, que son maravillosos, pero toda esta composición, todo este trabajo es nada más para que los cuadros que Caravaggio los veamos y sean completamente distintos a otras y podamos recordarlos siempre.

El arte comunica, eso es esencial, el arte no es un actor hermético, el arte comunica ideas, emociones, eventos, lo que vemos, lo que no vemos, pero comunica de inmediato, no es un acto hermético, es un acto abierto.

Nosotros siempre que vemos una obra de arte, la obra nos dice algo de inmediato, no tenemos que pasar por lo que pasó Memo de tomar una caja de cartón y tirarla a la basura, ¿por qué le sucedió esto? Porque simple y sencillamente la caja no le dijo nada, la caja lo único que reveló fue su condición de basura y entonces la toma y la tira al bote, eso es muy lógico, o sea, el arte nos tiene que comunicar algo.

(*Jacques Louis David, La muerte de Marat, 1793*) Si estamos viendo la muerte de Marat que es un cuadro muy violento, o sea, está comunicándonos algo, o sea, ese tipo ahí tiene una pluma, estaba por escribir algo, tiene un papel con unas notas en la mano, tiene su tintero, el tipo evidentemente antes de morir era un hombre enfermo, tiene la cabeza vendada por las fiebres (estas cosas, enfermedades tremendas que tenía Marat, unas urticarias horribles, se la pasaba remojado por que no podía tocarse la piel), o sea, evidentemente, todo esto nos dice algo y aunque no supiéramos la anécdota de Marat, nosotros estamos viendo a un ser sufriente que fue asesinado justo cuando estaba desarrollando una idea, eso sí nos queda clarísimo, no tenemos que investigar más para saberlo; esa es la visión del artista, comunicarnos algo. Si nosotros tenemos que estar investigando más allá, misterios que quién sabe qué cosas son, el artista no está cumpliendo con su función esencial que es

decirnos algo a través de la obra, porque además se supone que eso es lo que él está buscando.

El arte no pierde su valor con el paso del tiempo, es capaz de asombrarnos ahora o cuatro siglos después, el arte no es una moda. En una reciente entrevista, Kooning dijo: *“las cosas van a pasar, o sea, yo soy consciente de que en este momento a lo mejor me están comprando las obras, pero soy también consciente de que esto va a pasar un día y que además este objeto que las personas están comprando tal vez pierda su significado mañana para esas personas”*. Pues no, eso no sucede, o sea, las personas atesoran las obras de arte y las compran esperando heredarlas y es un legado y las transmiten como el oro, o sea, por eso el arte conserva ese valor dentro del mercado que es como invertir en oro por que el arte conserva ese valor a través de los años, pero es un valor ideológico, es un valor espiritual, es un valor intelectual, el arte no es una moda, y nosotros podemos presenciar una obra hoy, podemos presenciar obras de hace quinientos años, podemos presenciar los trabajos, podemos ver Altamira, y Altamira nos sigue sorprendiendo y ese es un valor fundamental del arte.

Si los artistas están pensando que son una moda y que deben aprovecharse como lo hace Damien Hirst, que dice: *“yo ahorita tengo que vender “hasta acá, porque pasado mañana no sé qué va a suceder con mis obras”* pues Damien Hirst pudo haberse dedicado a hacer sacos con hombreras o zapatos de plataformas porque sabe que van a pasar de moda.

El arte es irreplicable, cada artista tiene distintas experiencias, emociones y preparación, cuando vacía esto en una obra se convierte en algo único. Este es un retrato de una excelente pintora, (*Elizabeth Peyton, Jarvis Cocker, 2008*) Elizabeth Peyton que ella está experimentando un poco con esto ... (bueno, pero ella si pinta, no como Andy Warhol) de pintar celebridades, entonces tiene a cantantes de rock y tiene a muchísima gente así, pero cada retrato (bueno los retratos son obviamente más interesantes que la gente ¿no?), entonces cada retrato es una cosa mil veces especial y es porque hace lo que hacen todos los artistas que es lo que nosotros estamos esperando. Cuando nos llevamos una obra de un artista no nos estamos llevando un trabajo, nos estamos llevando

el sufrimiento del artista, nos estamos llevando sus grandes alegrías, nos estamos llevando su preparación, nos estamos llevando sus frustraciones, nos estamos llevando sus odios, es una cosa maravillosa por eso tener una pieza de arte, porque hay esa... esa propiedad morbosa casi, yo si lo vivo como espectador y como amante del arte; hay un placer casi morboso de saber que se está llevando uno algo tan íntimo, algo tan pegado a la piel y tan pegado al espíritu de la gente, eso es lo que estamos esperando, por eso ver obras en serie es desolador, porque no sacamos nada de esa persona, entonces llevarnos algo en lo que las personas dejaron tanto esfuerzo, o sea, hay artistas que por ejemplo te dicen: *“esa obra no me gustó, no la firmo y no te la lleves, si te la estás llevando no te la voy a firmar”* y a mí eso me da muchísimo gusto, o sea, saber que estoy frente a algo que a lo mejor a mí me gusta pero que al artista no lo satisface, es horrible; ¿por qué? Por qué me habla de un espíritu que está en contradicción, de un espíritu que está buscando otro tipo de cosas, entonces eso me hace querer tener cerca esa obra. Si yo no veo eso, entonces no tiene sentido el arte.

(*La Gioconda, Leonardo Davinci, 1503*) Todos reconocemos este cuadro, está aquí no porque es lo único que haya podido encontrar en las imágenes de google, o sea, está aquí por una cosa muy elemental, hay una necesidad muy grande de tener... (todo el mundo lo ha puesto en promos, en cajetillas de cerillos, en ceniceros, en tapas de cajas, ha estado en todas partes) es porque nos gusta, simple y sencillamente, porque nos gusta, y si nos gusta es por algo, es porque es una obra muy completa, es porque es una obra muy bella, es porque es una obra llena de misterio y por eso lo queremos tener cerca.

Actualmente hay mucha gente que se ríe de la gente que compra reproducciones y que las pone en su casa y que las cuelgan y dicen *“¡ay reproducciones kitsch de calendario!”* Ok, sí es kitsch tener un calendario, es cierto, pero hay una necesidad de tener belleza al alcance que sea, hay una necesidad de tener esa pieza y que nos recuerde algo, han acabado ahora con esa necesidad, a mí que me digan quién va a hacer un calendario con la ropa interior de Tracy Amy y va a trascender eso en años y lo van a tener en sus casas, ¡no lo va a hacer nadie!, estamos frente a obras desechables. Ahora, el punto de que esto haya

sobrevivido (señala nuevamente a la Gioconda), y que haya trasladado esos límites es simplemente porque nos gusta y tenemos derecho a que el arte nos guste, el arte en cualquier lugar es arte no depende en el contexto donde se encuentre, vemos un buen cuadro en un stand y su valor es evidente con solo mirarlo y ha pasado eso muchísimas veces, nos encontramos con piezas de arte que no sabemos ni de quién son, no sabemos ni de dónde salieron, intuimos que son valiosas y nos las llevamos y eso está presente todo el tiempo, esto es algo que ahora en el arte contemporáneo se ha perdido, ya no tenemos ese parámetro y ese es uno de los valores del arte.

Ahora vamos a analizar qué es lo que no es arte, (*Douglas Gordon, Three inches, 2000*) esta obra de Douglas Gordon, (Douglas Gordon es ganador del premio Turner en el año 2001) se llama así porque pintó su dedo con tres pulgadas de tinta china, esa es la obra, haberse pintado el dedo. Si al ver el objeto surge la pregunta ¿esto es arte?, en realidad no es arte, es muy sencillo, si está frente a la cosa y surge la pregunta, ahí está la respuesta implícita, no es arte, no hay gran misterio.

(*Yoko Ono, Coathangers (1966), el público ríe tímidamente en el fondo mientras Avelina afirma: “Si, es de Yoko Ono”*). Por lo menos si hubiera colgado la ropa de John Lennon tendría algún valor, pero dices ¡bueno! Ahí estaba colgada la chamarra antes de que lo mataran frente al Dakota, pero no, son los de su ropa. Lo que no requiere talento y técnica para su realización, no es arte. Son dos condiciones fundamentales, o sea, hagámonos una pregunta muy sencilla, el arte es como la ciencia, es el gran cuadril del pensamiento, ¿no?, el arte es como la ciencia, ¿quién de nosotros se tomaría una medicina de alguien que no ha estudiado? de un científico que no es científico, porque nunca ha tomado una clase y nunca ha experimentado ni nada, o sea ¿quién haría eso?, ¿Quién iría con un médico que no es un médico? ¡Nadie!, ¿Por qué tenemos que comprar arte de gente que no es artista?, ¿Por qué tenemos que admirar arte de gente que no tiene preparación?, aunque sean autodidactas, si alguien se preparó para lanzar sus cuerdas al mundo fue Walt Whitman, o sea, ¿Por qué tenemos que hacer lo contrario con las personas que no han sido preparadas, con personas que desprecian

la preparación, con personas que desprecian la técnica? O sea, ¿Quién tomaría la palabra de un científico que desprecia la ciencia, que desprecia la investigación, que desprecia el conocimiento científico? ¿Quién tomaría su palabra como buena? ¿Por qué entonces tomamos como buena una obra de aquel que desprecia la formación artística? Y eso es lo que está pasando ahora. Ahora, entonces lo que no requiere talento y no requiere técnica para su realización no es arte, los ganchos de Yoko Ono aunque hubiera colgado la ropa de John Lennon ahí, no son arte.

(Gabriel Orozco, *Caja de zapatos vieja*, 2000; *Léser afirma*: “Nuestras joyas nacionales”, *el público ríe con más confianza*). Los objetos en los que es más importante la explicación que la obra, no es arte, estamos frente a este fenómeno ahora en las exposiciones de arte contemporáneo, las piezas son tres cositas, y las cédulas ocupan paredes enteras, o sea, los catálogos son de “este tamaño”, son así, grandes textos mal escritos y las obras son una caja de zapatos vacía.

Los filósofos mismos dicen que la retórica es el arte de saber de mentir, yo creo que la retórica actualmente forma lo que es el calo o lo que forma el eslam, el eslam y el calo tienen una función muy específica, unir un grupo, cuestionar un número de personas, o sea, a través del calo y del eslam la gente se identifica. Entonces, si hablas como cholo, eres un cholo; si hablas de tal manera eres de ese tipo, si hablas el inglés así eres del Bronx, el lenguaje forma esta cuestión, yo creo que la retórica es el eslam de los curadores. A través de eso pueden justificar cualquier cosa y eso lo podemos leer aquí, o sea, este es parte del texto curatorial de la obra de Orozco, esta tripartita entre el espectador, el espacio y el objeto; ¡es de risa loca!, aquí todos nosotros estamos en esa propuesta tripartita y ninguno de nosotros es una obra de arte, o sea, somos parte de la creación, no somos una obra de arte, o sea, la propuesta tripartita entre el espacio, el espectador y el objeto es esto mismo, o sea, aquí está el espacio, somos espectadores, y estos son los objetos, somos objetos de nuestra misma observación, ¿cómo puede ser eso el discurso retórico para una caja?, quiere decir que efectivamente la retórica es el arte de saber mentir.

Los objetos que no comunican nada al espectador no son arte, anteriormente dijimos que esa era una

condición fundamental que el arte nos comunicara algo, (*Karla Black, Wish List, 2008 ¿qué les comunica esto? - respuesta ilegible en el fondo*). Bueno, aparte de que es basura, ¿qué otra cosa les puede comunicar?, ¿nada?, bueno; esto habla de los problemas femeninos (risas de fondo suenan contundentemente), habla de lo difícil que es la condición de ser mujer, es la típica obra feminista de arte contemporáneo, de arte neoconceptual, está realizada con talco, gel, lipstick, shampoo, o sea, todo lo embarró en la tela y lo colgó. Entonces, estas obras de Karla Black yo las vi en Chelsea, son obras valoradas a partir de los sesenta y cinco mil dólares (*la gente ríe y suspira sorprendida*), entonces yo digo ¡bueno!, el más grande alarde de riqueza no es comprar cosas que necesitamos, no es comprar cosas caras, el más grande alarde de riqueza es comprar cosas que no valen nada y que valen un montón de dinero y esto es lo que sucede con estas obras, o sea, llegar y comprar como este árabe saudí un avión y follarlo de oro, bueno, ¡por lo menos el avión vuela!, pero comprar esto, llegar y soltar sesenta y cinco mil dólares por esto, pues es un alarde enorme de riqueza, entonces tengo dinero de sobra y lo tengo abajo de la cama, lo tengo que usar en algo ¿no?, entonces ponen estas cosas obviamente la galería oye así como muy raro y yo decía, bueno, pero no me está comunicando eso, o sea dentro de todo, si yo veo por ejemplo, no sé, las obras de Frida, pues si entiendo los problemas de mujer ¿no?, y los problemas de su aborto y los problemas de no poder concebir y todos estos problemas, pero yo aquí no entiendo nada de eso, o sea, esa condición fundamental, esa condición elemental de comunicarnos algo, no la tiene.

(*Ceal Floyer, Solo, 2006*). Bueno, yo aquí tengo el micrófono, pero todos nosotros hemos cantado con un cepillo alguna vez ¿verdad?, bueno, es un cepillo puesto en un pedestal de micrófono, lo que no da una visión que nos aporte a nuestra propia visión de la realidad, o que no cause admiración, no es arte. Ceal Floyer, su obra, se basa... según ella está experimentando con el círculo, por eso es un cepillo redondo, o sea, no pretende hacer el círculo perfecto como esas anécdotas del renacimiento, todos ponían a hacer un círculo perfecto de un solo trazo, no, ella compró un cepillo redondo y lo pone en un pedestal. Entonces, son aquí dos puntos, si no nos aporta algo a nuestra visión de la realidad, o sea, ver un cepillo a nadie le aporta

nada a su visión de la realidad, todos hemos visto un cepillo, convivimos con él todo el tiempo aunque lo usemos unos más que otros, ahí están los cepillos, no aportan nada, entonces eso no es arte y si no nos causa admiración no es arte, esa es una de las cosas que no solo debe de tener, es una de las cosas que pedimos del arte, debe de haber algo en el arte que admiremos, algo que nos sorprenda, que admiremos un trazo, que admiremos un color, que admiremos; o sea, uno ve por ejemplo los cuadros de Vermeer y muchas veces no es la escena general lo que nos impresiona, es un detalle pequeño, una fruta puesta sobre una mesa, la luz que entra por la ventana, la mujer que está con una jarra y que está poniendo la jarra de cerveza, es leche, son detalles mínimos pero nos causan una admiración muy profunda y nos quedamos con eso, y es tan profundo que hay artistas que han hecho su obra nada más del detalle pequeño que observaron en la obra de otro artista, por lo menos ha de tener esa admiración. Yo no puedo admirar esta obra, tal vez pueda admirar el tupé de la mujer de decirnos que es arte y el tupé del galerista de vendérselo, pero, fuera de eso ¡no!, no causa admiración.

(*Jonathan Monk 2009, Tracey Emin 2008, Joseph Kosuth 1965, Bruce Nauman 1967*) Bueno, para la decoración tipo “antro”, lo que es solo inercia y repetición, no es creación, no es arte. La creación no está basada en la repetición sistemática, la creación está en romper esa cadena de repetición con un solo rasgo distinto, con una aportación que nos de algo, si es entrar dentro de la inercia del círculo de “esto se está vendiendo, hagamos todo eso”, no es arte. Aquí tenemos cuatro obras de diferentes años, de esta moda tan fuerte que ha (bueno, a Kosuth acaban de darle la bienal de Venecia, tiene el Leone d’Oro por haber hecho sus neones, Tracey Emin que bueno, todo el tiempo ha hecho neones también). Además, todo el mundo dijo: “*Qué simpático, no paguemos más de veinte mil dólares*”, o sea, yo me desmayo ¡veinte mil dólares!, y este que es de los primeros, ya nada más es irse sobre un rasgo seguro, todo el mundo hace neones, es una cosa que se vende, es un campo seguro y todos lo imitan, y si se fijan en el de Bruce Nauman y el de Tracey Emin son prácticamente iguales, este y este son prácticamente iguales, son letras. Ahora, ¿por qué va a ser arte si todos los bares tienen un neón? ¿por qué va a ser arte si todas las estéticas tienen un

neón?, nada más porque lo hicieron ellos, bueno, pues no es arte.

Este muestrario de focos es una cosa increíble, hay cuatro vendidos, uno está en la colección JUMEX y cada vez que le piden uno pues hace otra tabla con focos, lo que depende del contexto de la galería o del museo y que sin ellos pierden su valor estético, no es arte.

Hablemos del contexto, todo el tiempo los curadores y los teóricos están hablando de esto, es que es una obra de arte porque está dentro del contexto, o sea, ya ahorita que estamos aquí adentro de esta galería pues ya la jarra es obra de arte, está dentro del contexto y eso es lo que no es cierto, el arte es el que crea el contexto, o sea, el verdadero arte forma el contexto a su alrededor, o sea, uno va a una plaza porque existe una plaza porque hay una estatua en medio, porque hay una gran escultura en medio, o sea, hemos llegado y vemos las calles solitarias y hay una escultura tremenda de botero, la plaza existe porque está esa escultura ahí, o sea, la plaza existe porque la obra la dimensiona, entonces a partir de la escultura se vuelve un punto de partida la escultura y eso es lo que sucede con las obras. Es decir, es lo que sucede con el arte, ¿qué son los museos finalmente?, o sea, los museos anteriores a estos museos de diseño como los de Gale y los de Neumann y todo esto, los museos eran casas que hacían museos, o sea, eran los palacios de la gente y con cuatro obras los convertían en un museo, ¿por qué? Porque el arte es el que crea el contexto, cuando nosotros queremos tener una obra en nuestra casa es la íntima aspiración de que nuestra casa se convierta en otra cosa, que ese espacio se dimensione de otra manera, nosotros no estamos esperando que nuestra casa dimensione la obra, eso es impensable, nosotros estamos esperando que ese cuadro que pusimos ahí, que esa pequeña escultura que pusimos en esa esquina redimensione todo el espacio donde la colocamos, esa es una de las funciones del arte, es uno de los milagros que hace el arte, y ahora es al contrario; ahora los curadores nos dicen ¡no!, es arte porque está dentro de la galería y lo tienes que revisar dentro del contexto y es una gran mentira ¿por qué? Porque sacas eso y resulta que la obra ya no es arte.

Recientemente nos sucedió una cosa muy curiosa,

tuvimos una experiencia que de verdad fue una cosa singular, fuimos al MOMA y había una exposición de una artista que se llama Clara Leaderin, Clara trabaja con basura, entonces había un gran cubo que construyó de tabla roca, y arriba del cubo había... ¿qué les podría decir? Como cuando uno va al supermercado a las seis de la mañana y están descargando los camiones, había doscientas cajas de cartón apiladas, aplanadas sin armar, apiladas las cajas. Y para que uno viera la obra y se tardara en verla puso lijas en el piso, entonces te ibas gastando los zapatos mientras veías las cajas de cartón; eso era en el último día de exposición, ya después anduvimos haciendo cosas y no sé qué pasamos otra vez por el MOMA, como a las once de la noche, estaban tirando las cajas de Clara allí en la basura. Desmontaron y ¿qué iban a hacer con las cajas? O sea, el MOMA no las va a guardar en una bodega, afortunadamente el día jueves era día de basura verde, estaban las cajas en cada línea en el piso, o sea, cajas que un día antes estaban en la exposición y tenían una cédula del tamaño de esa pared, explicándonos por qué tenían que estar ahí con un monitor tirado en el piso con una cosa de un video ahí que no se entendía, o sea, que sucede que saliendo del MOMA las cajas de cartón son cajas de cartón, no son arte.

El artista es un creador que hace cosas, no basta con pensar, lo que está basado solo en ideas, no en factura, no es arte. Hay una disciplina que son solamente ideas, eso es la filosofía; la filosofía no crea obras tangibles como las del arte, la filosofía tiene otro campo, que es la exploración sobre el pensamiento, nosotros necesitamos las obras.

(*Retrospectiva del vacío, Museo George Pompidou, 2008*) Esta es una exposición, es una retrospectiva del vacío del museo George Pompidou, resulta que varios curadores se juntaron y dijeron “*vamos a hacer una retrospectiva de todos los artistas que han dicho esta es mi obra y dejen el cuarto vacío*” dejaron vacío el Pompidou, y cada sala tenía una cédula como las pueden ver ahí en la foto, se alcanzan a preciar, cada sala tenía una cédula explicando “*este es vacío de Klimt*”, “*este es el vacío de Brigitte Leal*”, este es el vacío de.. de quién quieran. Era una exposición del vacío, no había absolutamente nada en el museo, bueno, pues tampoco había gente, bastó con que leyeran de qué se trata, ¡pues ya la ví!, pues nadie fue.

Esa es la tomada de pelo que estábamos viendo, la querían asegurar, por qué motivo los curadores iban a hacer las cédulas, entonces hablaban en las galerías y decían “*oye, pero entonces yo ¿qué cotizo? ¿qué me vas a traer?*”, porque tengo que justificar el gasto tan oneroso que va a salir; esta exposición tiene cinco curadores, los cinco curadores iban a ir a montar cada quién su cuarto vacío, o sea, que nos hable un filósofo sobre la existencia del vacío, o sea que nos leamos todos la Náusea en voz alta está bien, pero de eso a pretender que lo podemos trasladar a una sala y que nos tenemos que tragar la historia del vacío, pues yo creo más bien que ahí hay un asunto de marketing que tendríamos que denunciar y que exponer.

(*Guillermo Vargas Habacuc, perro muerto de hambre y sed, 2007*) Bueno, lo que basa su impacto en el escándalo y la barbarie no es revolucionario y no es arte, Guillermo Vargas Habacuc hizo una performance sacrificando a este perro, lo dejó morir de hambre y sed amarrado de una cadena en una galería, yo me pregunto ¿por qué no mejor se amarró él? O sea, si el performance era él, debía haber tenido el valor de amarrarse él y dejarse morir de hambre y sed, hubiera amarrado al curador y que el curador se muriera de hambre y sed, ¡pero no!, tomó a un perro y lo dejó morir ahí y según él era para cuestionarnos a nosotros, o sea, de qué me está cuestionando a mi si el que está cometiendo el acto criminal es él, no es una obra, no es revolucionario.

Basarse en el impacto, el escándalo y la barbarie es nada más para irse sobre el estado límbico del ser humano, antes de que pudiéramos desarrollar el lóbulo frontal, desarrollamos el límbico que era “*ahí viene un mamut, ¡córrele!*” hasta que llegó el lóbulo frontal y dijo, “*no espera, ponte detrás del árbol, y a lo mejor lo puedes cazar un día*”. Entonces, esta parte nada más atina a los instintos, atina nada más a esa parte límbica pre racional de las personas; pues ese impacto, así de elemental obviamente no es arte, es lo que decía de Bretón, el acto más fiel del surrealismo se resume a salir con una pistola a disparar al que pasara, obviamente vamos a llamar la atención, obviamente vamos a salir en los periódicos, obviamente todo el mundo va a hablar de nosotros, se les va a olvidar mañana, porque mañana va a haber otro que lo haga también, pero eso no es una obra de arte, ni remotamente y es lo que

está pasando con esto, o sea, lo que está en la bienal de Venecia, exponer esa sangre ahí y nada más a apelar a la parte límbica del ser humano, no es aportar nada, ¿por qué? Porque se van a la barbarie, a la parte primitiva de las personas a querer provocar algún impacto, podrá impactar, pero eso no es arte, no hay memoria que nos lleve más allá de la obra, no hay memoria que nos aporte y nos ayude a cambiar nuestro pensamiento, es simplemente recibir el show, es como ir a los cines a recibir la descarga de adrenalina de ver una película de asesinatos, es lo único que provocan este tipo de obras y no es arte, el cine no pretende ser arte cuando nos quiere enseñar esa película, nos pretende explotar nuestros instintos, engancharnos y que consumamos otro boleto, nada más y que consumamos y es lo que está pretendiendo con esto. Ahora, ¿por qué tampoco es revolucionario? Porque dice, bueno, estoy siendo revolucionario porque estoy haciendo algo que nadie hace, ¡no!, una revolución rompe algo para iniciar algo nuevo y esto no rompe nada para iniciar nada nuevo, nada más apela a la barbarie.

(*Minerva Cuevas, Alto, 1997*) Bueno, esta obra que es así como con discurso de chiste de Eugenio Derbez, es de Minerva Cuevas, se llama “Alto”, yo las veo y digo bueno, es que no puede ser. Lo que basa su lenguaje en la simpleza y la ocurrencia para eludir la verdadera crítica no es arte. Si podemos observar una cosa que sucede ahorita, muy común en el arte, casi todas las obras que son “chistoretes” nos dicen siempre los curadores y los críticos “*¡ah!, es que tiene un toque de ironía*”; “*es que él es irónico*”; “*es que él nos da una visión con ironía de nuestra realidad*”, “*es una crítica irónica*”.

Decía Sartre que esas críticas son para no afrontar los hechos de una verdadera crítica, o sea, si nos basamos en el “chistorete” entonces ya te hice reír, entonces ya no te critico, ósea, ya no juzgo la obra, ya no la analizo a profundidad porque es un poco como la obra anterior, si esto apela a la barbarie es que apela al chiste, pero ¿de qué están huyendo los dos?, ¡de la crítica!, finalmente están huyendo de que enfrentemos la calidad de la obra que es realmente lo que tenemos que abordar, si ya te hice reír pues ya te caí bien, entonces, con eso evado la crítica y es lo que hacen esas obras, todo el tiempo estamos viendo chistoretes de todo tipo; esta afición que hay en México ahorita de que las máscaras de luchador son

arte y todos los luchadores de plástico son arte, ¿por qué? Porque es la parte irónica de nuestra naturaleza, perdón, pero no es cierto, tal vez hay una parte muy elemental de la sociedad, pero no es irónica, además, dentro del submundo de la lucha libre yo me imagino que hay así una cadena de corrupción, prostitución y horror tremenda que nunca ha sido mostrada, pero apelar al chiste es para que evadamos ese verdadero razonamiento y esa verdadera investigación que es lo que están haciendo todo este tiempo estas obras, si me río ¿qué es lo que no analizo? que no tiene calidad de ningún tipo, que no hay aportación de ningún tipo, que no es una obra inteligente, porque ahora resulta que la inteligencia está expropiada de las ideas, o sea, las obras pueden ser todo menos inteligentes, las obras pueden ser ocurrencias, las obras pueden ser inmediateces, pueden ser todo pero no pueden ser inteligentes porque esto obviamente no es inteligente, en todas estas obras que hemos pasado, todas estas, ¿dónde hay solo un rasgo de inteligencia? ¡ninguno!, o sea, tal vez estemos frente al tipo de inteligencia abusiva y un poco de estafador, pero no estamos frente a lo que uno espera de la inteligencia, que es brillantez ni nada de eso, es de lo que están evadiéndose, un chistorete, bueno, pues ya me evitó la molestia de ser inteligente, lo que basa su calidad en la falta de calidad no es arte.

Estamos “hasta acá” de obras que la obra misma es que no tenga calidad, que la obra misma esté hecha con elementos horribles, que la obra misma esté hecha con desechos, que esté hecha al aventón, que esté mal facturada, ¿qué vemos siempre con las video instalaciones y las famosas piezas de videoarte?, si es videoarte tiene que estar fuera de foco, tiene que estar mal realizado, tiene que haber un guion absurdo o no haber guion, o sea, ¿Cuántos videos no hemos visto de gente que graba la banqueta? ¿qué hay de interesante en la banqueta? Es la función ahorita de que la mala calidad sea parte de la calidad de la obra, bueno, pues ese rasgo, eso simplemente no es arte.

(*Humpty Dumpty, Alicia en el país de las maravillas, 1865*) Este es Humpty Dumpty, yo le llamo dentro de todo esto “el síndrome de Humpty Dumpty”, si se acuerdan de la escena cuando están regañando a Alicia, (que se la pasaban todo el mundo regañando a la pobre Alicia en esa obra); la regaña Humpty Dumpty y le dice:

“Alicia esto significa lo que yo quiero que signifique”, las obras que nos dicen que son lo que no son, no son arte y si se acuerdan de cómo termina la frase “Alicia, esto significa lo que yo quiero que signifique y así vas a entender una cosa Alicia, vas a entender quién manda”. Eso si entendemos, quién manda, porque tenemos que tragarnos un significado que no dice nada de la obra, o sea, es lo que acabamos de ver en la caja de Gabriel Orozco, la relación tripartita entre el espectador, el objeto y el espacio, o sea, significa lo que yo quiero que signifique; el trapo colgado de esta mujer que según ella son todos los problemas femeninos y no sé qué, y es un trapo colgado sucio, o sea, significa que yo quiero lo que yo quiero que signifique.

De alguna manera, hay un significado que el artista siempre da a la obra, eso es indudable, o sea, a Caravaggio le dio un significado pero se lo dio a través de la factura, el hecho de que el Cristo esté empujando la mano de Santo Tomás tiene algo que ver para ti, significa algo para Caravaggio, estaba forzando la credibilidad pero no era una credibilidad gratuita, se estaba prestando a él a que creas encima de mí, le estaba dando ese significado, no un significado gratuito que es una imposición como dice Humpty Dumpty para que así entiendas quién manda y ¿qué sucede? Pues que esa obra le puede dar el curador y el artista un significado cada tercer día porque va a ser la misma caja y va a ser el mismo objeto mal hecho, pero el significado va a ser lo que Humpty Dumpty diga.

(Damien Hirst, *The kingdom*, 2007) Las obras en la que los materiales constituyen la obra misma, no son arte. Es el caso de Damien Hirst con sus tiburones, él hace que el tiburón sea la obra de arte y es una cosa muy divertida lo que dice el crítico australiano que murió, Robert Hughes, que fue el primero que empezó a denunciar que esto no era arte, que decía bueno, yo no sé qué le admiran a Damien Hirst, si en todas las películas y series de los ochentas, pues el malo tenía una mega pecera y rompía la pecera en un momento de la película, todos los malos los hemos visto en esas películas, albercas con caimanes y albercas con tiburones y peceras con tiburones; yo no sé por qué él lo está volviendo una obra de arte. Hay obras en las que la materia misma son la obra, o sea, es como también lo que hace la Margolles, es sangre es obra, es un pedazo según ella de cadáver, eso es la obra, en

Hirst es también, los diamantes en la calavera, esa es la obra, que el material mismo constituya la obra no puede ser la obra por que volvemos a lo mismo, los materiales no son una cosa importante para el arte, o sea, no es el tema trascendental del arte; los materiales son un vehículo que el artista utiliza para crear una obra, usa los pigmentos, los mezcla, da color con ellos al dibujo, y surge una obra, fueron el vehículo para hacerla pero no nos pone los botes de pintura y nos dice que los botes de pintura sean la obra, en la última bienal de Rufino Tamayo, alguien que estaba seleccionado para la bienal puso los botes de pintura simplemente y otro no nada más puso los botes de pintura, otro puso las tapas de COMEX, estaban las tapas de COMEX pegadas en la pared, la pintura literalmente era la pintura, bueno, eso no es arte.

¿Por qué entonces esas cosas están en un museo? (Avelina señala una diapositiva que dicta: ARTE V.I.P – Video, instalación, performance) Es lo que yo le llamo el arte V.I.P (video, instalación, performance). Aquí tenemos a Marina Abramović que además es una tragedia porque tiene además la Abramović que es prácticamente su tocaya que es una maravillosa escultora. Ella está aquí con una video instalación performance que además compró Oxford University y pues está aquí lavando un cadáver. Entonces vamos un poco con los antecedentes, en 1917 Duchamp puso de cabeza un urinario y lo llamó escultura, bautizándola como “Font”, con esta broma Dadaísta nacía el anti-arte y su misión demostrar la decadencia del arte y destruirlo, Duchamp dijo: “cualquier cosa designada por un artista es arte”.

Aquí Duchamp cometió una gran trampa, efectivamente un artista puede designar una obra como arte, por supuesto, cuando la hace, trabaja para eso, un artista trabaja para designar lo que es su trabajo arte y en eso se le va a la vida, eso no significa que cualquier objeto que tome un artista se convierta en arte, son dos cosas completamente distintas, pero obviamente Duchamp se aprovechó de esto y lo trampeó porque es así de elemental, obviamente un artista está haciendo una escultura para designarla como arte, un artista está haciendo un dibujo para designarlo como arte, pero ese designio no es una cosa gratuita, no se da per se, se da a través del trabajo y el mismo artista te puede decir ¡no! Esto está fatal, esta obra no está

lograda. Ahora, cuando designas cualquier objeto como obra, ¿qué sucede?, pues sucede un milagro espléndido, todo es arte.

(Léspér cita a Duchamp) Afirmó que los museos eran obsoletos y que sus obras nunca deberían estar en un museo, esto que nació como el anti-arte está en los museos y expuesto con las obras y en las instituciones que el anti-arte despreciaba. ¿Esto por qué sucedió? Porque se dieron cuenta que necesitaban de las instituciones, que no podían destruir a las instituciones, porque si destruían a las instituciones sus obras nunca iban a ser reconocidas como arte, entonces surgió la relación más parasitaria que se conoce en la historia del arte frente las instituciones, mientras que el arte sobrevivía por muchísimos canales, a través de mecenas, a través de los compradores particulares, a través de los mismos artistas, fluyó esa relación parasitaria de tener que vivir forzosamente de las instituciones y forzosamente de los museos para poder legitimarse, para poder ser arte verdadero y pues obviamente es una de las muchas trampas que establecieron.

(Piero Manzoni, *Artist's shit*, 1961) Bueno, esta es uno de los grandes fraudes, esta es una gran decepción, esto la verdad... yo no sé cómo el arte contemporáneo no ha excomulgado a Manzoni, porque esos que se jactan de que la silla es silla y el urinal es urinal y la rueda es rueda, esto no es mierda, ¡las latas tienen yeso!, ya tres compradores han abierto sus latas y lo han denunciado, las latas tienen yeso y un amigo de Manzoni dijo: “pues también ustedes cómo se lo creen, si tuviera mierda esto hace cuanto no se hubiera desecho por los ácidos, evidentemente no tiene”, entonces ya las han abierto.

Yo creo que esto es, dentro de la mentira no puede haber una doble mentira. Pero bueno, en la búsqueda de una supuesta libertad destruyeron los valores artísticos acabando con los conceptos de calidad (que es lo que ya hemos visto, no hay parámetros de calidad, mientras uno pueda apreciar el terminado de una escultura, mientras uno pueda apreciar evidentemente que hay cuadros que se echan a perder, hay cuadros que nunca se secan, hay cuadros que se craquean, hay cuadros que evidentemente dices oye aquí la perspectiva está mal, el tratamiento del color esta mal aplicado y las

luces y uno ve como una pintura evidentemente está mal hecha, con una escultura es evidente cuando está mal hecha, estos parámetros de calidad no existen en el arte contemporáneo, todo está bien, porque como todo es ready made o todo es falto de calidad, no hay parámetro en el que puedas decir abiertamente, nada más que la honestidad del artista que esta obra no está lograda. Entonces, por eso acabaron con ese concepto, acabaron con la prevalencia de la obra frente al artista y la necesidad de tener preparación y lo fundamental se acabó con la idea de “la obra maestra”.

Por ejemplo, la prevalencia de la obra frente al artista, dice Umberto Eco (yo no estoy de acuerdo con él) que el arte contemporáneo evitó la prevalencia del artista frente a la obra, para que fuera primero la obra y quedara el significado abierto, entonces, cada uno de nosotros pudiera darle un significado a la obra, yo creo que eso es completamente al contrario, yo creo que nunca como ahora había estado tan marcada la prevalencia del artista frente a la obra, si ustedes ven por ejemplo las obras griegas, las obras romanas, las obras de la edad media, son de autores anónimos en su mayoría, o sea, uno entra a la sala del Louvre de los griegos, la sala del MET, y son infinidad de esculturas y platos y bustos y cabezas ¿quién es el autor?. Ahí no existe la prevalencia del artista frente a la obra, existe la obra. Todos estos íconos de la edad media, todos estos retratos, simplemente tantos autores anónimos que hay detrás de las grandes obras del renacimiento, tantos autores anónimos que hay detrás de esos hermosísimos muros pintados de Roma y el Vaticano, lo que existe es la obra, no sabemos los nombres de los artistas, entonces está equivocadísimo Umberto Eco.

En cambio, ahora, si algo existe es la prevalencia del artista, estamos venerando personas, no estamos admirando arte, entonces ¿qué es lo que estamos venerando aquí? ¡la mierda de un artista!, o sea, más prevalencia que eso, más prevalencia que la exposición de Tracey Emin que colgó su ropa interior sucia, o sea, ¿qué estamos haciendo? Ya ni el guante de Michael Jackson; estamos admirando las personas y esa admiración por lo menos existía porque está toda la trayectoria de Michael Jackson, aquí todas esas personas sin esa trayectoria nos obligan a que las admiremos, o sea, ante la designación arbitraria que planteo Duchamp de que cualquier persona

puede designar algo como obra entonces no estamos admirando la obra como dice Umberto Eco, ni estamos dando un significado, estamos admirando que una persona haya designado una obra como artista, una obra y la haya llamado arte; estamos admirando el hecho de lo que cometió esa persona, ¿qué significado le podemos dar?, ¡ninguno!, porque el significado está dado por esa persona misma, entonces no hay ese análisis que nos piden, mientras con una pintura o una escultura no conocemos la anécdota podemos recrearla nosotros, entonces, cuantos escritores no han escrito un cuento, una novela a través de un cuadro que han visto, cuantas historias no hay a través de ellas.

El arte nos cuestiona, nos cuestiona una cosa súper elemental, nos cuestiona para qué estamos aquí, el arte es obsesivo; Dalí se queda con nosotros, esas imágenes con las que vivimos siempre, que tratamos de reproducir. El arte nos excita, el arte está hecha para los sentidos, el arte no es nada más una creación intelectual, el arte es, o sea, yo creo un cincuenta o setenta por ciento sensorial, lo escuchamos, lo vemos, lo percibimos, tocamos las texturas de una piedra, tocamos las texturas de un metal. Aunque la memoria nos ayude a sentir la textura de una pintura, el arte es para los sentidos.

El arte es revolucionario, (*Yue Minjun, Sculptures, 2008*) bueno, este espléndido escultor chino que a mí me encanta, que ha hecho de su propia imagen una obra que perpetua y perpetua y la ha llevado al bonche, al cromo, al acero, a la pintura, y son obras de perfeccionamiento, de dimensiones, son gigantescas. Este artista chino ha recuperado esa tradición épica de la escultura, entonces es lo que nos da el arte, podrá cambiar el tema y podrá cambiar muchísimas cosas, pero nos reconstruye esas revoluciones que necesitamos tener en nuestro entorno.

El arte es una de las experiencias más importantes de la vida, contemplarlo no es una experiencia pasiva, es un detonador de ideas, esta cosa que siempre nos están diciendo en el arte contemporáneo es para que reflexiones sobre esto, para que reflexiones sobre el otro, es que es interactivo, no es cierto, toda la contemplación, o sea, tenemos que estar en estado catatónico para que estemos contemplando

sin reflexionar. La contemplación misma invita a la reflexión, y no porque nos tengan que dictar la reflexión, la contemplación misma nos evoca a pensamientos, nos evoca reflexión sin necesidad que nos dicten y sin necesidad de que nos las ordenen.

Por último, crear arte, pintura, dibujo, música, literatura, son las manifestaciones que elevan nuestra condición por encima de los otros animales, porque son producto de la inteligencia, despreciar la creación es despreciar la condición humana, y eso nos endurece como individuos y como sociedad. Debemos de retomar el valor de la creación porque eso es lo único que está siendo, es lo que les decía... ha hecho a la sociedad peor, nos ha hecho peores los espacios, ha hecho peores los museos, ha hecho peores los libros, ha hecho peor nuestra experiencia con el arte.

El arte según Iger es lo que nos salva de la locura y nos hace soportar la vida, esta es una obra de un espléndido escultor polaco, que ha retomado también este conocimiento épico de la escultura recreando mitos celtas, mitos griegos y los textos de Shakespeare en grandes dimensiones, son como obras para películas de Fellini, o sea, estas obras miden como seis metros de altura, son maravillosas, y bueno, eso es todo, muchas gracias.

Fragmentos recuperados de youtube Antonio Caro vs. Avelina Lésper, Filbo, año 2016, Parte 1

(...) Por eso justamente es difícil hacer arte, porque no solamente hay que tener una gran técnica y un gran oficio, que es como aprender un idioma, ustedes solo van a poder escribir en inglés una novela cuando dominen perfectamente el inglés, es así de simple, y van a poder escribir en español una novela cuando dominen el español; lo que domina un artista es el idioma del dibujo, el idioma del color, el idioma de la composición, pero no solamente basta eso, por eso es difícil hacer arte, además hay que tener un tema, un asunto en el arte, además de que generar un lenguaje, ¡huy! ¡Qué gran problema!, porque eso nos implica ser individualistas, eso nos implica aportar algo, eso nos implica tomar un riesgo porque van a conocer el artista, van a conocer que hay dentro de

esa persona muchas veces, que eso es una cosa muy difícil de mostrar y es más difícil en esta sociedad exhibicionista, es más difícil en esta sociedad que literalmente pone sus relaciones sexuales en video en un sitio en internet, es muy difícil, la gente que hace eso es porque no tiene nada que decir de sí misma, un artista tiene muchísimo que decir de sí mismo y decir de lo que ve y decir lo que piensa, y además de eso (*Anónimo afirma: esa mujer tiene un cabello hermoso*) (...) todos esos elementos, porque el arte no es un montón de cosas reunidas en un lienzo o en un dibujo o en un montón de marcos. Además, hay que crear todo con esos elementos. Además, hay que crear una pieza que sea autónoma, una pieza que no los necesite a ustedes, que se olvide de ustedes, una pieza para la que le sobre el artista; ¿se dan cuenta de lo que es eso? Ustedes no más ven una obra de arte y la van a aventar, así como una moneda, se va a perder en la historia, se va a perder en el tiempo, se va a perder en el territorio, no los va a necesitar a ustedes jamás. Esa pieza tiene que ser tan fuerte y tan convincente para vivir por sí misma, para que ustedes desaparezcan, porque afortunadamente no somos infinitos porque si no que horror estar acá más tiempo y que la pieza sobreviva. Eso señores, que la pieza esté ahí, libre, sin el curador, sin el texto, sin esto; que la pieza esté ahí, sin ustedes viendo. Estas cosas de plástico rosa significan que las mujeres estamos esclavizadas porque nos manipulan, porque somos parte del circo, sin nada, eso señores, eso es arte.

Aporte de la intervención del artista Antonio Caro en la ponencia de Avelina Lésper en la Filbo del 2016 parte 2.

Me declaro ignorante yo Antonio Caro, voy a decir frases sin sentido y al final haré una o dos preguntas.

Yo miro por allá que me puedo equivocar, ¿será que la capilla Sixtina no es la publicidad de la contrarreforma?; ¿será que la capilla Sixtina no es la publicidad de la contrarreforma?; ¿ese loco excéntrico Gauguin, Paul Gauguin, no era banquero? (...) un momentico, ¡bueno! Antes de que ustedes entren en las filas del maniqueísmo y comiencen a quemar en la hoguera al arte contemporáneo, antes de que se vuelvan maniqueos y entren a quemar el arte contemporáneo ¿será que la señora inquisidora vino por su propio

dinero a este lejanísimo país?, ¿nadie la invitó?, ¿ella no forma parte del show internacional? Y una joya, yo de pronto soy feo, miope, viejo y hasta sordo, pero escuché una frase: “la tecnología es consumo”, yo no sé inseminación artificial, pero ¿será consumo los tanques de acero para guardar el nitrógeno líquido? Y tantas cositas que la tecnología ha aportado a nuestra civilización contemporánea, muchas gracias por su paciencia con este pobre estúpido, buena tarde.

(El público aplaude contundentemente)

La capilla Sixtina trascendió como un mural bien pintado, es todo. Si hizo publicidad (*Antonio algo reclama detrás del público*) (...) si en su momento hizo lo que hizo, entonces lo que trascendió es que es un mural bien pintado, que desafió el espacio y supo utilizarlo, eso es lo que trascendió de la capilla Sixtina, más allá de su contexto, más allá de su trabajo, digamos... su referencia del tema, la capilla Sixtina se puede ver como una obra en sí, sin necesidad del texto que la haya generado; eso por un lado, que alguien piense que la tecnología es consumo, es una realidad total, ¿ustedes cada cuanto cambian de teléfono? La tecnología la consumimos, la hacemos para consumirla y si creemos que no es así pues yo no conozco a nadie que no haya consumido tecnología y si estamos pensando que la tecnología es axiomática y que no tenemos ni siquiera tampoco el derecho a criticar la tecnología, pues entonces ese es el sueño de empresas que hacen tecnología de Samsung y de todos ellos y ahora, ¿no es maniqueísmo decir “todo es arte”?; ¿no es maniqueísmo decir todos son artistas? Y ya para terminar, bueno, si el señor cree que mi labor es inquisitorial, para mí ha sido terriblemente inquisitorial ver que de los museos de arte contemporáneo fueron expulsadas las artes plásticas, que un dibujante no pueda exponer; tienen los museos, tiene las revistas de arte, tienen el dinero de la especulación, tienen el mercado y ¿aún se sienten perseguidos?, tienen las universidades que ya no quieren enseñar dibujo y ¿se sienten marginados? ¡bueno!, pues entonces de verdad, de verdad no les gusta la crítica, estamos en la contradicción más fenomenal que hemos visto, un arte profundamente crítico (según ellos), un arte ON-gista “hasta acá”, un arte panfletario “hasta acá”, ¡ah, pero no me critiques! ¿Dónde veo yo eso? Todos los

gobiernos latinoamericanos son iguales.

Fragmentos recuperados de youtube Antonio Caro vs. Avelina Lésper, Filbo, año 2016, Parte 3.

(...) México es el generador de la obra monumental que tuvo su famosísimo movimiento muralista, no hay ya talleres de muralismo en casi ninguna escuela de arte en México, los han quitado todos porque, escuchen esto: “para qué pintar murales si pueden hacer plotters”. ¿qué tiene que ver un plotter con un mural?, ¿qué tiene que ver un anuncio espectacular de un coche con un mural?, ¿dónde está la proposición?, ¿Dónde está la narración?, ¿dónde está el qué debo decir en un muro?, y ¿con qué lo están sustituyendo además?, con esta gran... gran cómplice de la demagogia que es el graffiti. Y los gobernadores prefieren regalarles botes de pintura de spray a los jóvenes que darle buenas escuelas de arte, es la verdad, cuesta más barato darle a un muchacho tres botes de spray y decirle “esa pared es tuya” y pon tu supuestamente lo que quieras que ingresarlo a una escuela de arte y enseñarle composición monumental, darle los instrumentos para que pueda hacer una pintura al fresco y además, ahora sí, darle un muro; ¡no!, mejor dale tres botes de pintura y una pared allá afuera, entonces te adornas como gobernante y dices que estás apoyando a los jóvenes, ¡completamente falso!, cuando lo que necesitan los jóvenes son buenas escuelas de arte y buenos profesores de arte. Ahora, más que nunca los jóvenes necesitan salir bien preparados de las escuelas, las escuelas están deformando la educación para servir a las empresas, por eso el neoliberalismo está generando los planes de estudio y dicen “quiten la filosofía, quiten las artes plásticas, quiten la literatura porque yo tengo una armadora de Nissan y una de Ford y yo no necesito escritores, mucho menos bailarines; la industria de la música no necesita músicos que sepan leer música, necesita gente que sepa usar los programas de computación y hagan canciones en tres minutos, están educando a la gente para servir a eso, para servir a esos fines y ¡no!, no somos máquinas de trabajar, no somos costales de huesos y carne, somos seres humanos, somos individuos, necesitamos el arte.

(público aplaude, alguien pregunta a Avelina Lésper ¿usted qué opina sobre Joseph Beuys)

(...) Bueno, justamente lo que tu acabas de decir es que es la “enfermedad del arte contemporáneo” que el arte sea un movimiento social, entonces nos dicen “esto es parte de un movimiento social”, el arte siempre está supeditado a tener un panfleto político y social para poder ser valorado como arte, porque eso es lo que están vendiendo, es lo que estoy diciendo con el graffiti, que es una gran arma de la demagogia, muchísimas de estas obras son una gran arma de la demagogia, han hecho todas estas obras, por ejemplo, un enorme daño al movimiento feminista, porque todas las carencias que tenemos las mujeres en la sociedad contemporánea no se resuelven con ese montón de cosas de plástico rosas, nuestra problemática es muchísimo más grave que la miseria que este tipo de obras, y las obras cuando están enroscadas en movimientos sociales, lo único que hacen es crear este tipo de trabajos justamente para servir al sistema y si es vigente la pregunta de sí ¿esto es arte?, por supuesto que es y eso ya lo expliqué largamente, tiene que seguir siendo vigente porque primero que se lo debe preguntar es el artista mismo, no es una pregunta ni sesentera ni ochentera ni muchísimo menos, es una preocupación que debería ser contemporánea y debería mantenerse todavía hasta ahora y obviamente ¿qué pienso sobre Beuys? Beuys ¡es un gran charlatán!, basta con ver sus dibujos...

(Antonio Caro interviene)

¿Y USTED QUÉ ES?

¡OTRA CHARLATANA!,

¡OTRA CHARLATANA!,

¡OTRA CHARLATANA!,

¡OTRA CHARLATANA!,

¡OTRA CHARLATANA!,

¡OTRA CHARLATANA!

¡CHARLATANA!,

¡CHARLATANA!,

Lorena Aguirre

Aura

2022

Neón flex

.....

El aura, en la acepción que explora esta obra, es una irradiación luminosa, un rayo vibrante de color compuesto de energía, una sensación que emana y deja una impresión. El aura de Caro, se hace presente conceptualmente aquí, como lo hace en su legado.

Mario Neuta Salamanca

Homenaje

2022

Impresión sobre papel

.....

Obra en agradecimiento y memoria del maestro Antonio Caro en su homenaje a Manuel Quintin Lame, por la importancia que tiene para las comunidades indígenas el hecho de llevar las herencias de las luchas de estos pueblos a otros campos sociales.

Mauro Flórez

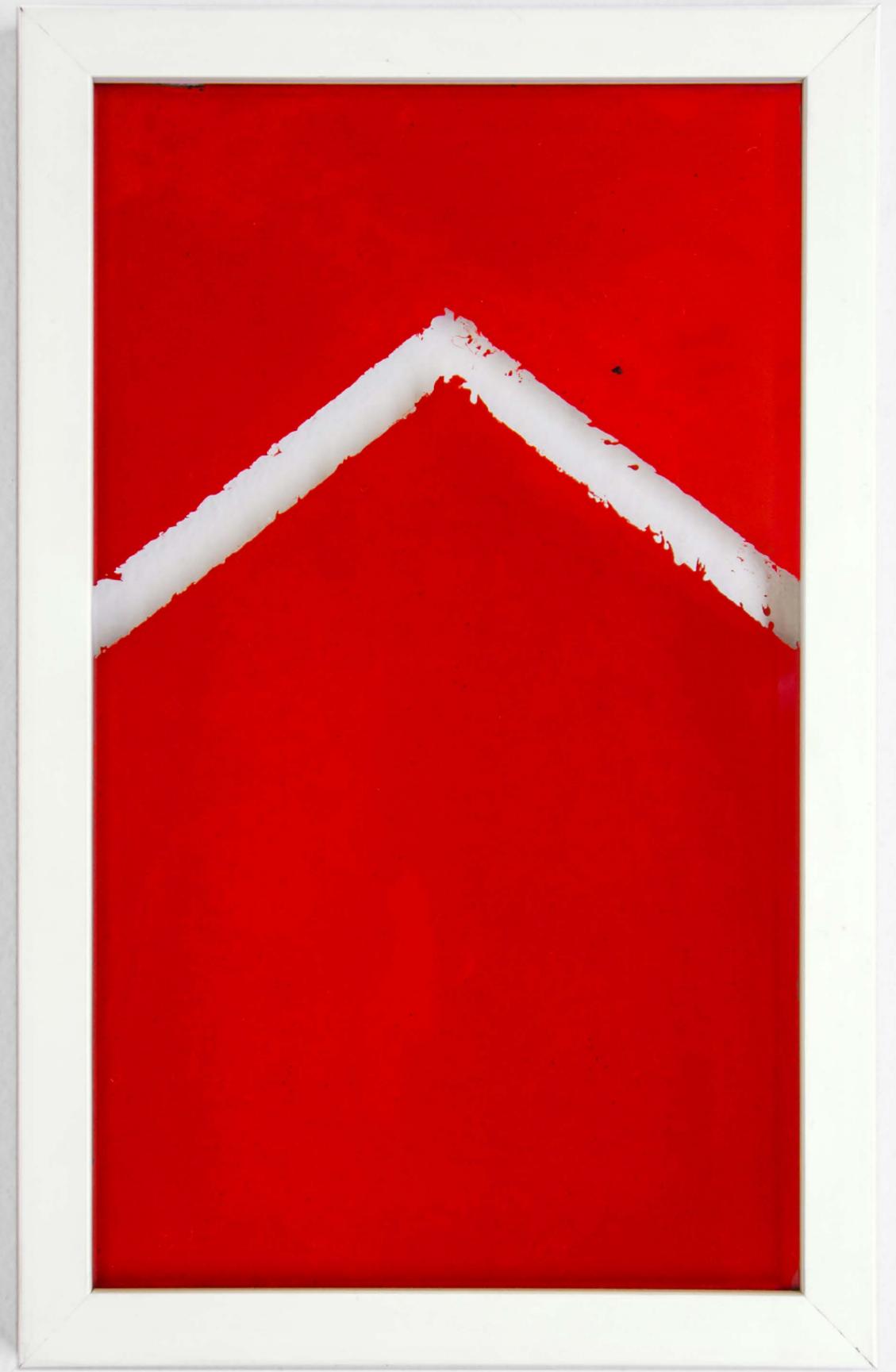
70 ausencias del arte Moderno

2022

Instalación, Achiote con esmalte sobre vidrio.

.....

El gesto mínimo de la acción potente.

Mónica Orjuela

“¿Todo está muy _____?”

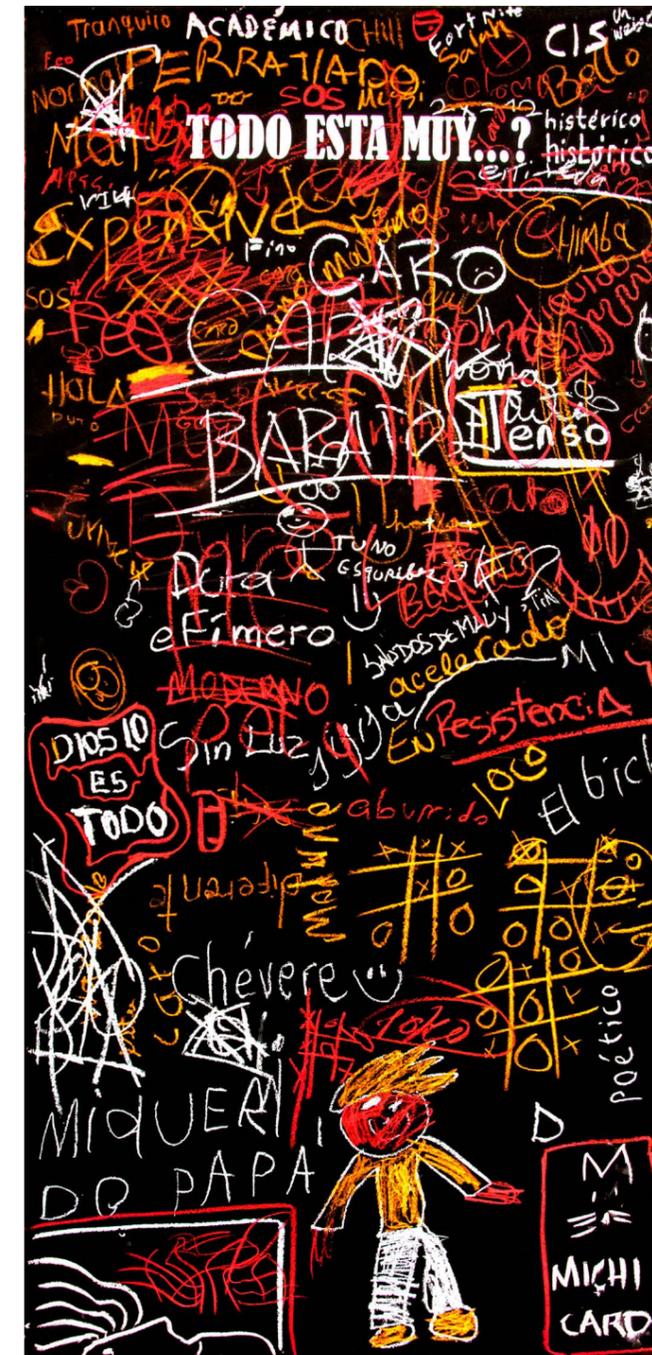
2022

Acción/Intervención

.....

La obra con la frase “TODO ESTÁ MUY CARO”, Hecha por el maestro en un cartel, fechada en 1978, “propone una reflexión sobre el poder adquisitivo, el concepto del dinero, la compra y el intercambio. Usa su condición de artista y ciudadano al incorporar su propio apellido, el adverbio MUY y el pronombre TODO para indicar el alto valor de las cosas y los servicios. Recoge el lamento cotidiano de las personas de bajos recursos al momento de comprar lo básico para la canasta familiar. La obra hace un llamado público a la sociedad y al gobierno sobre el preámbulo de la Constitución y la garantía de un orden económico justo”. (www.uexternado.edu.co/amaranto-museo-virtual/2-derechos/todo-esta-muy-caro/).

Esta acción tiene el objetivo de acoger el lamento o cualquier otro sentir de los asistentes a la exposición.

Mónica SavdiÉ

“Ríos de sangre”

2021

Performance

.....

Performance que surgió en abril 2021 durante las protestas en contra de las medidas tributarias del gobierno. La propuesta inicial se basaba únicamente en el traje de Colombia con la bandera invertida para estar en resonancia con las miles de banderas invertidas que portaban los marchantes.

Al ver esos ríos humanos de indignación surgió la idea de incorporarle al acto un río. Inicialmente medía 4 metros pero con el paso de los meses fue extendiéndose como las protestas a 47 metros. La meta es completar los 130 metros de largo, lo que mide la plaza de Bolívar en diagonal y atravesarla antes de que culmine el gobierno presente, como protesta a su desconocimiento de los acuerdos de paz, descuido de los reinsertados y su indolencia ante los desplazamientos forzados, y a las amenazas a los líderes sociales. Esta acción/performance está en sintonía con la obra del Maestro Antonio Caro para quien Colombia siempre fue el eje de su genialidad artística.

Nicole García Pardo

Berraco

2018

Linograbado sobre plástico (plancha perdida)

.....

Nace un dulce en Colombia, que a pesar de ser nuestro lleva un fondo extranjero. Olvidamos que venimos de una tierra berraca, hilada por manos que levantan montañas. Rayados y estrellados, hay un sabor amargo cuando dejamos a los colombianos en segundo plano. Que caro ha salido abandonar lo propio, lo nuestro parece no valer mucho.

Pablo Neiva Faura

La mirada que persiste

2022

Instalación in situ

.....

La cinta, un elemento material del montaje.

La tome para trazar líneas y por su semejanza con la hoja del maíz, de ahí surge la mirada de Antonio para permanecer a pesar de lo efímero.

Pedro Ruiz

Dictado por Toño

2021

Acrílico sobre papael
(Propiedad del artista)

.....

Antonio siempre estuvo pendiente de mi. Solía tener diferentes actitudes ante mi obra y ante mi personalmente, pero, muchas veces me prestaba su apoyo y su atención... Aunque yo no se lo solicitara y cuando él lo consideraba pertinente.

Un buen tipo, hace mucha falta.

Proceso - Art Gallery

Antonio Caro

Yo con yo

De la serie: Enseñanzas cerradas

2020

Tinta sobre papel Fabriano

.....

Visión sobre la pandemia.

“Antonio Caro es el gran rockstar del arte colombiano; hace rato que sobrepasó la barrera de edad que lo consagró y lo afirmó como “maestro”. Su obra ha estado en templos sagrados como el Pompidou y hay libros donde su obra aparece al lado de la de Warhol, pero Caro recorre a pie todas las calles de Bogotá, con su pelo alborotado e indomable, jeans y camisetas y una frase afilada en la punta de la lengua para ir al ataque del establecimiento y de lo establecido.

Sus obras y su biografía son leyenda. Alguna vez, por no haber sido aceptado en un Salón Nacional de artistas un crítico recibió de parte suya una sonora cachetada y tuvo que leer la obra que reivindicaba su “acción plástica”, un gigantesco letrero que decía: Defienda su talento”.

“Su obra conceptual sobrevive década tras década. Su Colombia” con letras de Coca Cola es un icono. Su “Todo está muy Caro” nunca deja de aplicarse a la canasta familiar o –en estos tiempos– a las latas de atún. Y en la crisis del coronavirus su inteligencia y su ingenio tenían que aparecer; cuando lo pudieron contactar para ser incluido en esta colección que publicó EL TIEMPO y el Museo de Arte Moderno de Bogotá, miró a su alrededor y se vio encerrado y solo, y se dijo: “en la cuarentena estoy ‘Yo con yo’”.

Su obra conceptual sobrevive década tras década. Su “Colombia” con letras de Coca Cola es un icono. Su “Todo está muy Caro” nunca deja de aplicarse a la canasta familiar o –en estos tiempos– a las latas de

atún. Y en la crisis del coronavirus su inteligencia y su ingenio tenían que aparecer; cuando lo pudieron contactar para ser incluido en esta colección que publica EL TIEMPO y el Museo de Arte Moderno de Bogotá, miró a su alrededor y se vio encerrado y solo, y se dijo: “en la cuarentena estoy ‘Yo con yo’”.

Caro estaba en el apartamento de un amigo en el barrio la Macarena, de Bogotá. Cuando empezó la crisis, su amigo se fue a una finca y le dejó el apartamento. “Tenía una buena nevera y un Mac, pero la tecnología me atropella”. ¿Cómo podía entregar una obra? Pensó rápido. Hizo el boceto en un papelito y luego llamó a sus amigos de Tangrama, el estudio de diseño gráfico, dirigido por Nicolás Consuegra, que ya había hecho un libro suyo y había creado un alfabeto con la tipografía esencial de sus obras. “Fue increíble”, dice Caro. “Ellos desarrollaron la pieza con mis letras y con mis ideas. Este trabajo es mejor que yo por Tangrama”.

“Caro”, dice Eugenio Viola, curador jefe del Mambo, crea una obra visualmente impactante, en la que abandona sus característicos tonos irreverentes e irónicos, para adoptar un mensaje más introspectivo, que refleja su presente y nuestro presente, marcado por el aislamiento y la cuarentena”.

(Fernando Gómez Echeverry, 29 de marzo 2021 - Periódico El tiempo)

Proceso - Art Gallery

Antonio Caro

Me doy por bien servido

De la serie: Enseñanzas cerradas

2020

Tinta sobre papel Fabriano

.....

Visión sobre la pandemia.

“Antonio Caro es el gran rockstar del arte colombiano; hace rato que sobrepasó la barrera de edad que lo consagró y lo afirmó como “maestro”. Su obra ha estado en templos sagrados como el Pompidou y hay libros donde su obra aparece al lado de la de Warhol, pero Caro recorre a pie todas las calles de Bogotá, con su pelo alborotado e indomable, jeans y camisetas y una frase afilada en la punta de la lengua para ir al ataque del establecimiento y de lo establecido.

Sus obras y su biografía son leyenda. Alguna vez, por no haber sido aceptado en un Salón Nacional de artistas un crítico recibió de parte suya una sonora cachetada y tuvo que leer la obra que reivindicaba su “acción plástica”, un gigantesco letrero que decía: Defienda su talento”.

“Su obra conceptual sobrevive década tras década. Su Colombia” con letras de Coca Cola es un icono. Su “Todo está muy Caro” nunca deja de aplicarse a la canasta familiar o –en estos tiempos– a las latas de atún. Y en la crisis del coronavirus su inteligencia y su ingenio tenían que aparecer; cuando lo pudieron contactar para ser incluido en esta colección que publicó EL TIEMPO y el Museo de Arte Moderno de Bogotá, miró a su alrededor y se vio encerrado y solo, y se dijo: “en la cuarentena estoy ‘Yo con yo’”.

Su obra conceptual sobrevive década tras década. Su “Colombia” con letras de Coca Cola es un icono. Su “Todo está muy Caro” nunca deja de aplicarse a la canasta familiar o –en estos tiempos– a las latas de

atún. Y en la crisis del coronavirus su inteligencia y su ingenio tenían que aparecer; cuando lo pudieron contactar para ser incluido en esta colección que publica EL TIEMPO y el Museo de Arte Moderno de Bogotá, miró a su alrededor y se vio encerrado y solo, y se dijo: “en la cuarentena estoy ‘Yo con yo’”.

Caro estaba en el apartamento de un amigo en el barrio la Macarena, de Bogotá. Cuando empezó la crisis, su amigo se fue a una finca y le dejó el apartamento. “Tenía una buena nevera y un Mac, pero la tecnología me atropella”. ¿Cómo podía entregar una obra? Pensó rápido. Hizo el boceto en un papelito y luego llamó a sus amigos de Tangrama, el estudio de diseño gráfico, dirigido por Nicolás Consuegra, que ya había hecho un libro suyo y había creado un alfabeto con la tipografía esencial de sus obras. “Fue increíble”, dice Caro. “Ellos desarrollaron la pieza con mis letras y con mis ideas. Este trabajo es mejor que yo por Tangrama”.

“Caro”, dice Eugenio Viola, curador jefe del Mambo, crea una obra visualmente impactante, en la que abandona sus característicos tonos irreverentes e irónicos, para adoptar un mensaje más introspectivo, que refleja su presente y nuestro presente, marcado por el aislamiento y la cuarentena”.

(Fernando Gómez Echeverry, 29 de marzo 2021 - Periódico El tiempo)

Proceso - Art Gallery

Antonio Caro

Cama comida y cositas

De la serie: Enseñanzas cerradas

2020

Tinta sobre papel Fabriano

.....

Visión sobre la pandemia.

“Antonio Caro es el gran rockstar del arte colombiano; hace rato que sobrepasó la barrera de edad que lo consagró y lo afirmó como “maestro”. Su obra ha estado en templos sagrados como el Pompidou y hay libros donde su obra aparece al lado de la de Warhol, pero Caro recorre a pie todas las calles de Bogotá, con su pelo alborotado e indomable, jeans y camisetas y una frase afilada en la punta de la lengua para ir al ataque del establecimiento y de lo establecido.

Sus obras y su biografía son leyenda. Alguna vez, por no haber sido aceptado en un Salón Nacional de artistas un crítico recibió de parte suya una sonora cachetada y tuvo que leer la obra que reivindicaba su “acción plástica”, un gigantesco letrero que decía: Defienda su talento”.

“Su obra conceptual sobrevive década tras década. Su Colombia” con letras de Coca Cola es un icono. Su “Todo está muy Caro” nunca deja de aplicarse a la canasta familiar o –en estos tiempos– a las latas de atún. Y en la crisis del coronavirus su inteligencia y su ingenio tenían que aparecer; cuando lo pudieron contactar para ser incluido en esta colección que publicó EL TIEMPO y el Museo de Arte Moderno de Bogotá, miró a su alrededor y se vio encerrado y solo, y se dijo: “en la cuarentena estoy ‘Yo con yo’”.

Su obra conceptual sobrevive década tras década. Su “Colombia” con letras de Coca Cola es un icono. Su “Todo está muy Caro” nunca deja de aplicarse a la canasta familiar o –en estos tiempos– a las latas de

atún. Y en la crisis del coronavirus su inteligencia y su ingenio tenían que aparecer; cuando lo pudieron contactar para ser incluido en esta colección que publica EL TIEMPO y el Museo de Arte Moderno de Bogotá, miró a su alrededor y se vio encerrado y solo, y se dijo: “en la cuarentena estoy ‘Yo con yo’”.

Caro estaba en el apartamento de un amigo en el barrio la Macarena, de Bogotá. Cuando empezó la crisis, su amigo se fue a una finca y le dejó el apartamento. “Tenía una buena nevera y un Mac, pero la tecnología me atropella”. ¿Cómo podía entregar una obra? Pensó rápido. Hizo el boceto en un papelito y luego llamó a sus amigos de Tangrama, el estudio de diseño gráfico, dirigido por Nicolás Consuegra, que ya había hecho un libro suyo y había creado un alfabeto con la tipografía esencial de sus obras. “Fue increíble”, dice Caro. “Ellos desarrollaron la pieza con mis letras y con mis ideas. Este trabajo es mejor que yo por Tangrama”.

“Caro”, dice Eugenio Viola, curador jefe del Mambo, crea una obra visualmente impactante, en la que abandona sus característicos tonos irreverentes e irónicos, para adoptar un mensaje más introspectivo, que refleja su presente y nuestro presente, marcado por el aislamiento y la cuarentena”.

(Fernando Gómez Echeverry, 29 de marzo 2021 - Periódico El tiempo)

Mónica Orjuela M.

Diseñadora industrial, artista, curadora, gestora cultural y maestra de Arte y Diseño.

Como artista, dice que en su pensar, actuar y sentir se une a Kandinsky y su frase: “La vida espiritual a la que también pertenece el arte y de la que el arte es uno de sus agentes más poderosos es un movimiento complejo pero determinado”.

Para ella “incluir lo espiritual en la vida cotidiana y hacerlo visible depende de las acciones del ser y de sus relaciones consigo mismo, con los demás, con lo divino, con el espíritu. Los dones del espíritu nos acercan a lo divino (en nosotros mismos y en los demás)”, su cuerpo de trabajo y proyectos de arte se refieren a estos dones que permiten plasmar lo espiritual tanto en la vida cotidiana como en la creación artística a través de acciones relacionales, dando y dándose a los demás.

La curaduría es para Moma (como la llaman sus estudiantes y compañeros) una misión; una suerte de acción que toma sentido y forma en lo relacional; en las relaciones entre los diferentes actores del sistema del arte. Después de su formación como artista en el Programa de Formación de Artista Del Museo de Arte Moderno de Bogotá, ha trabajado como curadora independiente y a través del colectivo g6 (Que surgió a partir de su grupo de tutores y compañeros del MAMBO) creando proyectos curatoriales - Exposiciones como Doméstika 2, Form Follows Function, Serendipia, en el marco de los eventos Noche San Felipe y Open San Felipe en 2019 y 2020 Para el espacio Nodo San Felipe.

Como artista se ha enfocado en lo relacional con acciones como “Hallacas, allá o acá” (Happening) - 2018, Corporación San Diego y MAMBO; “Maneras de ponerse un sombrero” (Performance) activada en varias ocasiones: 2021 - Galería Acero, Nodo San Felipe Open San Felipe, 2018 - Barcú y Tercer Salón de Arte Utilitario Arte & Textiles - Club el Nogal, y “Mandalas” (Instalación interactiva) – 2011, II Salón Maestro.

Como Diseñadora se ha desempeñado diseñando sombreros y otros accesorios del vestir con los que ha participado durante 9 años como expositora en Expoartesanías.

Desde el 2001 y después de una Especialización en Pedagogía y una Maestría en Enseñanza del Inglés, ha cumplido con una de sus grandes misiones: ser maestra CLIL (Content and Language integrated learning) enseñando Arte y Diseño en Inglés en importantes colegios de Bogotá.

También ha sido coautora de publicaciones como Dibujo Artístico para 4° y 5° grado - 2011 - Editorial Santillana y Visión y conocimiento iBookstore <https://books.apple.com/us/book/visi%C3%B3n-y-conocimiento/id611332738>

CURADURÍA

ASESORÍA

Franklin Aguirre

Como artista ha participado en más de cincuenta exposiciones colectivas y cuenta con diez exposiciones individuales y ha sido galardonado con varios premios como el Premio Nacional del Ministerio de Cultura a las Nuevas Prácticas en las Artes Visuales en 2005, el Premio Salón Regional de Artistas y una Mención de honor en el Salón Nacional de Artistas.

Ha trabajado como curador independiente en varios espacios oficiales como el Salón de Arte Joven de la Embajada de España y Colsanitas y la Cámara de Comercio de Bogotá, y en algunos espacios alternos como Cero Galería, +MAS | Arte contemporáneo y recientemente en ARKHÉ / Archivos de Arte Latinoamericano. Como gestor cultural ha asesorado a la Alcaldía de Bogotá, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y al Museo Nacional de la Fotografía (Fotomuseo), así como a diversos eventos culturales, particularmente en proyectos relacionados con el arte, diseño, fotografía y arte en contexto.

Durante 5 años se desempeñó como tutor y curador del Programa TUTOR ARTECÁMARA de la Cámara de Comercio de Bogotá, hoy TUTOR ARTBO. En 2015 fundó la galería Compacta, un espacio autónomo y experimental, así como A3 / Open Academy for the Arts, un taller-laboratorio para artistas de todas las edades, en el barrio San Felipe de Bogotá.

El laboratorio - Arte con sentido

El arte es en sí mismo un medio de expresión del ser humano y mediante el arte se manifiestan sentimientos, emociones e ideas, y la forma en que nos relacionamos con el mundo, pues ha sido gracias al testimonio plasmado del arte como hemos reconstruido la historia de la humanidad y no a través de otra disciplina, donde el artista en sí tiene la responsabilidad ética y moral de narrar la historia y dar testimonio de ella. Y eso no es otra cosa que la definición de comunicación en expresión pura; transmitir información a través de la emisión, conducción y recepción de un mensaje. En el arte el emisor es el artista, el medio su obra y el receptor el público que la admira. Y en esa interpretación que hace el público, en esa percepción única que es distinta para cada persona, es donde reside la belleza del arte, estableciendo pues esa comunicación silenciosa llena de simbolismos entre el creador y el espectador; en el cine a través de los sonidos, las formas, colores y movimiento, en la arquitectura por los volúmenes, en la escultura por las formas, en la pintura por la paleta de colores y su composición, en la música por el sonido, y así en todas las artes...

Pero para comunicar el arte, para que esa obra llegue a su destinatario, hace falta algo más que la mera contemplación, hacen falta las palabras, es necesario contextualizar, explicar y difundir el mensaje independientemente de la interpretación personal que luego haga cada uno de él, además de sentirse se comunica si queremos llegar a más personas. En la gestión de ferias y eventos, creadores, galerías, museos, festivales y espacios culturales, el marketing y la comunicación son cruciales y de ellos depende buena parte del éxito de los proyectos y de la forma en que trabajemos su distribución para conectar a los coleccionistas y al público en general, de cómo creemos experiencias positivas que permitan a los públicos interactuar y fidelizarlos, de cómo informemos y asesoremos para que el público conozca el evento, obra, etc y así persuadamos para que acuda o adquiera la obra de arte y eduquemos para que lo comprenda y aprecie en toda su dimensión, puesto que si el abogado

vive del litigar, el artista debe entonces vivir también de “pintar”.

Allí en la complejidad de la globalización del arte es entonces como se vuelve radicalmente importante el arte independiente y la gestión desligada de lo institucionalmente estructurado, donde se debe respaldar a distintos artistas, corrientes artísticas y obras de arte dentro del “arte contemporáneo” en un “medio” que evidentemente NO genera ni garantías ni apoyo real al artista, solo le da uso y abuso al comercio, obviando la importancia misma del creador y su verdadero valor y sentido histórico... La gestión cultural independiente debe ser una proyección que tiene en las políticas culturales reales su objeto directo y que se encuentra ubicada en el centro de los procesos de creación, producción, formación, curaduría y difusión de bienes, servicios y experiencias de base simbólica y plástica directa; donde a hoy EL LABORATORIO – Arte con Sentido, ha venido interviniendo paulatinamente con sus desarrollos culturales y propendiendo por la democratización de la función del artista y sus obras desde hace ya más de 20 años de experiencias y aprendizajes de la mano de sus artistas representados...

Museografía y montaje

CONTACTO

Mónica Orjuela

Curador

 moma.om369

 +57 316 742 0889

El laboratorio - Arte con Sentido

Asesor

 El Laboratorio Arte Con-Sentido
Felipe Garavito Muñoz :.
Cuador-Director

 +57 310 331 5304

Franklin Aguirre

Asesor

 cosmofrank

 Franklin Aguirre Rincón

Juan Felipe Córdoba

Dirección editorial

 Juanfelipecordoba.art

 +57 319 348 3629

IN MEMORIAM