

*Sueños al viento
entre nuevos cielos
a contemplar.*

Sello seco y aviones de papel.

2011

1)

Catálogo

ESTEBAN SÁNCHEZ

Index

Biografía

Proyectos

- Acciones Ciegas / Actos de Fe
- Detenerse a Respirar
- [c'est la vie]

Curriculum Vitae

Agradecimientos

Biografía

“Durante mis primeros años de estudiante comencé a consolidar mi interés por el pensamiento, abordado desde la inmaterialidad del objeto de arte, y por los gestos de inmanencia que despiertan reflexiones sobre el paisaje circundante y sobre todo aquello que insinúa la existencia y conciencia del otro. Ambos intereses son explorados por medio de una experimentación conceptual, utilizando el lenguaje como dicotomía de la realidad y lo imaginado, entre lo poético y lo filosófico, que pretende estrechar la brecha entre el ser contemplador y el ser contemplado, estrategia que junto a diversas técnicas interactúan e integran diálogos profundos sobre la existencia como construcción de realidad y su condición en el hombre contemporáneo.

Mis primeras investigaciones pretendían reconocer la grandeza de aquellos que el conflicto armado de mi país, Colombia, ha relegado y olvidado. Posteriormente, mi trabajo explora la forma en que el arte se infiltra en la vida y viceversa, así como, la manera en que esto ocurre de forma prudente y pertinente dentro de contextos específicos, vulnerables, sensibles. Mis más recientes exploraciones se han convertido en un viaje intuitivo que se apoya en los sentidos, integrándolos al lenguaje artificial de los medios y construyendo diálogos con el lenguaje en sí; siempre desde un estado de percepción que duda del planteamiento de realidad (algo que denomino como realidad subversiva). De ésta manera, mis objetos toman presencias icónicas que nos devuelven a fragmentos perdidos y a enlaces rotos de la memoria.”

-

Esteban Sánchez (Bogotá, Colombia. 1982)

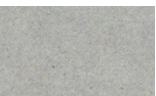
comenzó sus estudios e intereses académicos de arte en Pratt Institute New York, Purchase College (SUNY) y Westchester Community College (SUNY), graduado como Maestro en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante invitado del programa de postgrado en la Academia de Artes Mediáticas de la ciudad de Colonia (KHM). Exhibiciones y performances en Bogotá, Cartagena, Colonia, Bochum, La Habana, Oporto, Bilbao, Londres. Esteban Sánchez trabaja como artista independiente e investigador experimental en las áreas de Filosofía, Arte y Ciencia enfocándose en reflexiones en torno a los medios, el dibujo como pensamiento, la escultura como paisaje, el sonido como materialidad y el lenguaje como dicotomía de la realidad y lo imaginado. Actualmente reside y trabaja en la ciudad de Colonia, Alemania.

Artesur

<http://www.arte-sur.org/es/artists/esteban-sanchez>

Proyectos

Descubrimos que somos humanos cuando dejamos ver nuestros defectos.

Acciones Ciegas / Actos de Fe

Ante mis ojos [Vida]

Bogotá
10 de julio de 2010

Hoy he firmado mi despedida, manifiesto que “Hoy ya no soy yo, pero me siento más yo, que ese otro de antes”.

Aclaro en primer lugar: Que he dejado de ser artista, o quizá, nunca lo fui. No quiero hacer del arte mi vida, tampoco quiero que mi vida se convierta en un arte, no quiero en ningún momento parecer parte de una obra, o serla.

Sólo quiero que mi vida sólo siga siendo mi vida.

Tengo cantidad de papeles arrumados en rincones, que indican algunos de los estudios académicos pertinentes como para hacer lo que crea necesario: un jardín infantil, dos colegios, cuatro universidades, de la última me gradué con un título de Maestro en Artes Plásticas. Debo ser claro, no mentir ni a ustedes, mucho menos a mí mismo; no soy ni maestro, ni artista, sólo fue un título y uno de aquellos papeles situados en algún rincón. Hasta hace muy poco aún me jactaba de una posición soberbia, donde decía a mí mismo y a otros que terminaría mi carrera, no por ser artista, porque ya lo era, sino por ser maestro y poder construir conocimiento a través y para los demás, de forma en que pudiera trascender e insertarse en una sociedad, en la cultura.

Hoy, todo eso no me importa mucho.

Bueno, pues no creo haber hecho hasta ahora ninguna de las anteriores.

Esta carta la escribo porque a través de tus ojos, que pueden ser los mismos míos, he visto durante unos días o hecho conciencia de un sinfín de situaciones que me han puesto a pensar y escribir sobre ellas para poder entender.

A veces siento que mi mano, la que escribe, sabe más que yo, y me deja ver cosas que antes no había visto.

Y como decía, te vi de nuevo hace pocas semanas, quizá no te había visto nunca, pero sentí un profundo puente a través de tu mirada, una mirada perdida, admito, algo sospechosa que me hizo reflejarme de inmediato en ella, me hizo ver mi propia mirada, supe que eras algo cercano, que el sentido de la vida para ti había cambiado en algún punto, que no era lo que solía ser, y por eso mismo la aceptabas aún más que antes, la deseabas, la admirabas, la contemplabas a su tiempo y esa mirada me hablaba de esa forma perdida que no intentaba buscar, ni encontrarse, si no que en algún punto, lo único que intentaba era escudriñar un mundo, como sin saber si existe en realidad.

Tampoco importa mucho lo uno o lo otro.

Admiro constantemente a mi madre, por su fortaleza y sabiduría para continuar, el amor a sus hijos aún sobre sí misma, es la única persona que conozco que quisiera vivir antes la muerte de sus hijos, que dejarlos a ellos sufrir la pérdida de su mamá. Admiro con un impulso infinito, sin una fuerza aparente que exista, sólo sé, que siempre allí estará, Natalia La Reina, sí, así es, es La Reina, la reina de todo cuanto hay, y es eternamente merecido por el amor que ella le regala al mundo, su imaginación, su forma de crear de una utopía una realidad, es brillante. Admiraba a su madre, por haberle dado vida y verla crecer, ensañarle todo lo que sabe. Enseñarle a soñar y que esos sueños son reales.

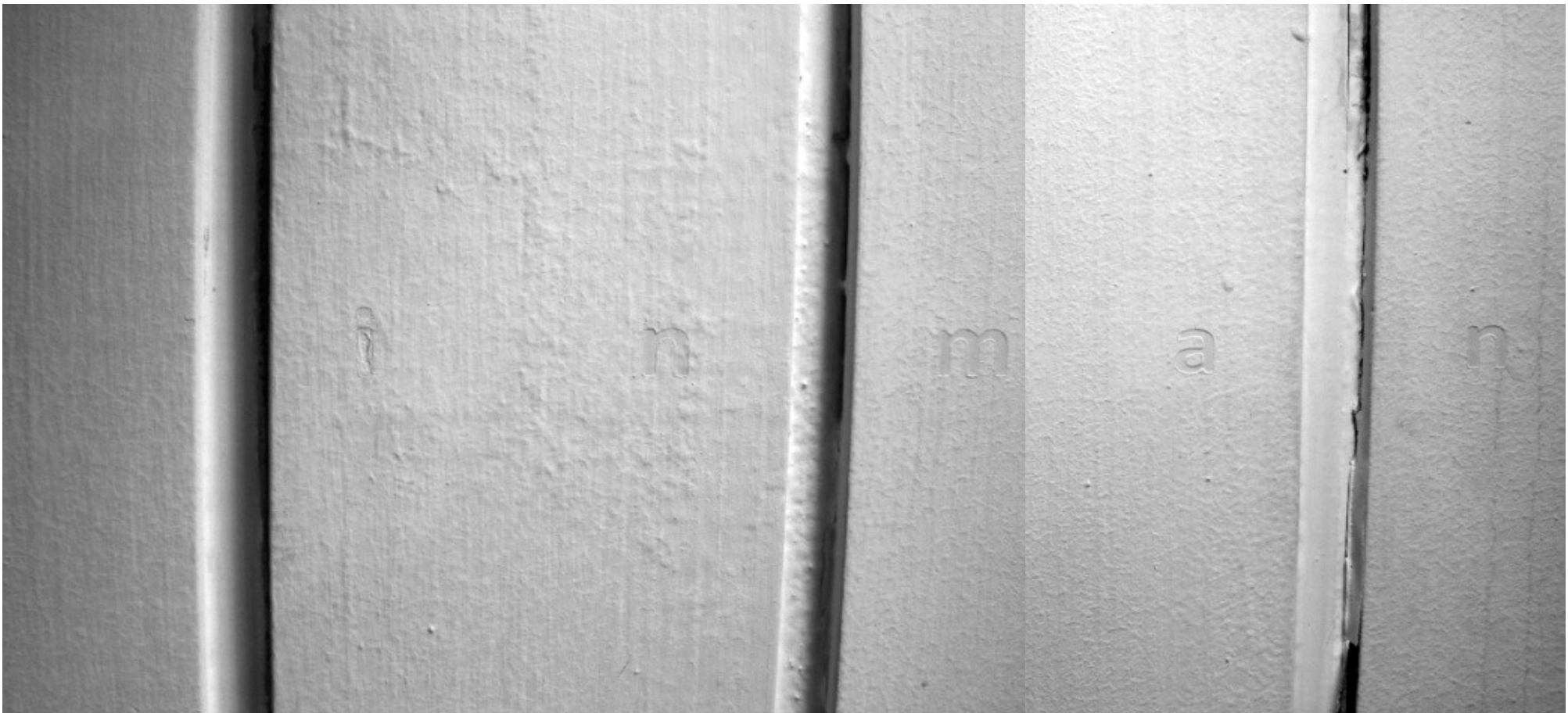
Ahora, te admiro a ti también, por enseñarme en tan poco tiempo, un poco de mi propio reflejo, lo dejaste pasar en pocas acciones, razones para ver de nuevo mi propio camino a la vida.

Cómo no decir que todo esto es tan sólo un acto de fe, una acción ciega, donde reiterativamente caemos y nos levantamos para seguir haciendo cosas que podrían no tener ningún sentido aparente, pero que sin importar seguimos realizándolo, porque construyen la vida, y lo único que realmente me interesa es seguir manteniéndome vivo, para poder vivir aún más, para seguir aprendiendo de lo que esta realidad que creemos tener enfrente de nuestros sentidos, en verdad podría existir, y ¿qué es la verdad? o como nuevamente en un acto de fe, o una simple acción ciega, es todo y no es nada, lo que podría existir también podría no hacerlo.

Hoy abandono nuevamente todo en lo que creía, cada uno de mis pensamientos que guían la razón; hoy les doy la espalda. Pero tuvimos una linda despedida anoche, un momento en que la línea de horizonte parecía más lejana de lo que usualmente la vemos, y volví a entender que este mismo horizonte podía desaparecer en instantes, hoy estoy listo para dejar otro poco de equipaje en el camino. Para caminar un poco más liviano frente a la existencia, para asumir algunos consejos de mis mejores amigas, que anoche nuevamente me susurraron al oído como un viento que atraviesa mi cuerpo y mi alma.

Hoy estoy seguro de no ser yo, por lo menos, estoy seguro de no ser el mismo de ayer. De ser otro que está más cercano a mí mismo, de lo que antes me encontraba. De ser uno que quizá ahora está sentado en una banca más próxima.

Hoy quiero ver el paisaje, sin pensar qué hacer con él. Y sé que empiezo a despedirme, hoy sé que el adiós será lindo, que será especial, tanto como la vida misma. Pero no diremos un adiós como todos, nos saludaremos mirándonos a los ojos, y partiremos por caminos distintos.

Inmanencia

Texto grabado

Madera pulida y reflector

2010

Acciones Ciegas/ Actos de Fe

La vida está compuesta por un sinnúmero de acciones ciegas. Son aquellas que realizamos constantemente y que construyen asimismo el mundo: acciones de inmanencia, gestos que se nombran a sí mismos comunicando sin trascendencia alguna la construcción de la vida misma. Girar una taza de café con nuestra mano derecha mientras trabajamos en la computadora parece algo aparentemente sin importancia, pero ¿Qué se esconde detrás de estos gestos tan simples que nos complementan y enriquecen? Constantemente estamos involucrándonos en el cambio, alterando, mutando, dinamizándolo todo; somos partícipes de la constante evolución y movimiento del paisaje circundante. Infiltramos, insertamos, intervenimos cada uno de los espacios y tiempos posibles dentro de esta aparente realidad. De esta forma nos presentamos a nosotros mismos, a este y otro lado del espejo, ante el otro y al otro.

¿Y qué es la vida sino un acto de fe, quizá el más grande de todos? un acuerdo colectivo que nos sorprende a cada instante, un acuerdo en común que nos deja ver, de la forma en cómo vemos todo aquello que deseamos y queremos; un acuerdo al cual pertenecemos y estamos constantemente atados, hasta que empezamos a pensar en la vida y la muerte como sujetos dentro de una misma existencia, repitiéndose una y otra vez, girando a cada instante en un tiempo infinito que también apunta en forma vertical.

Esta investigación se enfoca en comprender cuando menos solo uno de estos gestos; describirlo y estudiarlo, analizarlo con el interés de llegar a la esencia del llamado ser humano; despojarle de sus ropas y apropiarnos de su lenguaje, su comportamiento, su divina capacidad de construir espejismos y realidades; desnudar en él acuerdos y actos de fe, que a su vez nos retribuyen constantemente el sueño de la vida. El ser como un acto fenomenológico de la vida y la vida como fenomenología del ser. Es una expedición que pretende acercarse a entender los discursos humanos desde sus gestos mas comunes, sencillos y sensibles desde un principio, su trama y desenlace. La trama, el también interesante punto medio entre la génesis y el apocalipsis de la imagen, la membrana entre este y otro lado del espejo. Como un ejemplo de ello ¿Cómo comprender el ahora, si ya antes de terminar de nombrarle se ha convertido en el pasado? ¿Cómo éramos cuando aún no existía la nomenclatura, la taxonomía del mundo, la sintaxis, la semántica de las cosas y no éramos artistas y todo se expresaba por un grandísimo impulso de la vida manifestándose a través de nosotros mismos, esa poética tras el uno y el otro, ese juego oculto entre los pronombres, ese único tu y yo y nosotros?

Acciones Ciegas/ Actos de Fe, es un viaje intuitivo con la meta de generar sentido alrededor del origen de la imagen y la vida como ilusión posible. Es un proyecto que pretende, basándose en la acción constante y reiterativa de migrar de un lugar a otro, caminar, recorrer, comunicar, interactuar, entender o confundir, dudar, peregrinar en búsqueda de ese algo que funcione como generador y catalizador para la construcción de nuevos puentes de pensamiento, entrelazar estados de conciencia, convocar una reflexión y un encuentro quizá más cercano entre el individuo y el colectivo, entre la vida y el arte.

La peregrinación en su filosofía se define como la búsqueda de algo, un algo que atado al transcurso del camino y solo genera o revela su sentido a través de él, esta idea ha sido alimentada durante siglos como herramienta expansionista religiosa (que funciona mediante el principio de fe) como un ejemplo. En este caso particular, se desliga al sentido religioso concreto, el cual combina todo tipo de creencias, pero se dirige a entender esa creencia común concerniente a cada individuo, sin importar procedencia, religión o raza. En este sentido, se expone de forma ampliada la esencia de la espiritualidad, la cual defino como la búsqueda de uno mismo a través de la conciencia. Buscamos nuestra relación con la realidad, nuestro reflejo en el mundo, ese otro que entienda el lenguaje que proviene de nuestro interior y de esta manera tanto la peregrinación como el arte funcionan como herramientas constructoras o vías de acceso a una conciencia que va desde la noción de lo externo, como el otro, o el paisaje, hacia el interior.

El hombre durante toda su existencia ha estado inevitablemente atado a la búsqueda de la felicidad, la cual encuentra por medio de otra búsqueda aún más grande y extensa: la búsqueda y encuentro consigo mismo. En el transcurso de este camino construimos fantasías, ficciones y realidades, armamos utopías y distopías que nos enseñan sobre todo a comprender lo que llamamos vida, a la que incluso en algunas ocasiones nos referimos desde su supuesto contrario o antónimo, la muerte. En algunos instantes, quizá cuando nos encontramos más cercanos a la muerte, aprendemos a valorar la vida, la apropiamos y la sentimos como algo de lo que carecemos, o que quizá pueda en algún momento desaparecer. Es allí donde ésta existencial línea cobra aún más sentido. Por instantes nos referimos a la vida y la muerte como contrarias, pero estamos inevitablemente atados a ambas como factor de nuestra propia existencia, sin trascendencia, sólo como una inmanencia constante que nos podría brindar la experiencia de aceptar la vida, verla tal y como es y, aún mejor, aceptar la propia muerte sin que sea un final o algo a lo que tememos. En otras palabras, aceptar la vida y la muerte como factores constantes que nos acompañan a cada lugar al que vamos en nuestra propia historia.

Es de esta forma en que el proyecto se convierte en camino, y este camino es metáfora de vida; es la meta, es el principio y el fin. El camino es la herramienta, y ser consciente de él lleva a observar y contemplar aquellos valores que nos dan fe, que nos arman estas realidades. Esto es necesario para entender el factor más grande de todos, el que nos impulsa aun más como seres humanos a imaginar estos mundos posibles, a imaginar la vida. Vida como ese gran acto de fe colectivo, en el que como acuerdo entre todos, servimos de cómplices al creer en aquel mundo en el que nos presentamos, e intervenimos aportando en cada paso a su existencia.

Así mediante el arte se crea una relación de vínculo con lo circundante. Somos inspirados por la muerte para así desear la vida, permitiendo una interacción más profunda, un estado de contemplación y silencio, así como un mediador entre los sentidos y su reciprocidad constante ante la realidad y la existencia. En fin, buscamos advertir nuestra presencia y la del otro ante el mundo, al ser todo parte de nosotros mismos, es esta la manera como proyectamos y nos apropiamos del paisaje, del medio, del entorno.

Mi interés ante el arte siempre ha empezado desde el ejercicio contemplativo, desde el análisis constante de ver, de lograr ser un espectador de la vida. De esta manera mi trabajo se nutre a partir de elementos como el viaje, siendo este simultáneamente exterior e interior. Por otro lado nos encontramos con la renuncia, el desprendimiento de todo al rededor nuestro, para descubrir nuestra esencia, nuestro material primo. ¿Cómo es posible una búsqueda sin una pérdida previa? Quizá peregrinamos también en búsqueda de la memoria.

Sólo en el momento en que todo nuestro equipaje ha desaparecido por completo, sabremos lo que aún queda por dejar, y sólo en el instante de abandonarlo todo, sabremos realmente lo que queda de nosotros mismos. Lo que siempre será, lo que siempre estuvo, los pronombres, los gestos, la poética de las cosas: la vida.

- Un lugar propicio

Este proyecto, basado dentro de un fuerte análisis conceptual y poético, tanto en la teoría como en la práctica, será desarrollado bajo lineamientos de investigación de los temas pertinentes y necesarios para su producción y realización frente al contexto y desarrollo desde Alemania. Este trabajo se acerca desde un principio a la forma de intercambio tanto cultural como a la condición humana de operar en el mundo contemporáneo, extrayendo a su paso el reconocimiento de lo que durante siglos hemos creado a nuestro alrededor. Es un intento de ser conscientes de una esencia individual y colectiva de nuestro planteamiento general como seres humanos y artistas. Todo con el fin de potencializar la posibilidad de generar nuevos patrones que conciben otro tipo de discurso, alterno a aquel trazado por las rutas ya existentes. Por lo tanto, consiste en la elaboración de un discurso académico y profesional dirigido hacia la pertinencia de nosotros mismos, de los medios y de nuestro trabajo en la apropiación de lo que en parte consideramos el arte y la vida.

Pienso que es preciso para el desarrollo de este, el encontrarme en un espacio abierto a discusión y dialogo, donde puedan aflorar mis capacidades artísticas en un ámbito distinto, permitiéndome enriquecer la mirada. De esta forma, recorro lugares orientado por mi interés académico, buscando ese nuevo lugar que aloje un espacio tanto interdisciplinario como transdisciplinario. A mi modo de ver, esto nutre el trabajo individual y colectivo, abre un espacio propicio para la investigación profunda de los proyectos, me acerca a una plataforma donde puedo fortalecerme de la interacción y la comunicabilidad, así como del efecto de diáspora al reconocermme en el otro y en la diferencia, un estudio entre diversas arqueologías dirigidas al pensamiento del lenguaje y de los medios.

- Actitud y contexto

"El contemplar las calles, los caminos, la gente pasar y girar en la esquina, cuando observan el cielo, o cuando miran al suelo solo para no tropezar de nuevo; o jamás han tropezado, el niño que eleva una cometa, sosteniéndola junto al viento; en el aire, ayudar a un caracol en pleno invierno a cruzar la avenida mientras me acerco a su silencio".

Todos estos son documentos capturados por mi mirada y guardados para siempre en mi memoria, mis sentidos ávidos me advierten a cada instante de la vida frente a mí, que palpita mientras escribo, anoto, dibujo con atención cada gesto que me produce la ilusión de estar aquí, o allí ¿Acaso todo aquello que considero en movimiento (anima, alma) no es más que el producto de una intención que se mueve más rápido desde mi interior? ¿Tan solo una realidad aparente que aparece en su nombre, ese mismo que acordamos nombrar?.

Si por un instante reflexiono sobre el hecho de estar alejado de un estado de confort, lejos de las personas que me han visto crecer, de mi cultura, de mi tierra y mi lengua, me doy cuenta de que estoy ahora sumergido en una realidad ajena que a su vez me hace más consciente de los sutiles gestos que emanan del simulacro de adaptación, añadiendo nuevos caracteres, valores y parámetros, nombres, fronteras para medir e interpretar nuevamente un mundo; desde ese engaño al que me someto dentro de este juego de palabras con el que construimos la realidad y en los que a su vez forzo todo aquello que se encuentra ante mi mirada y demás sentidos.

La mente señala que quizá limitando el mundo podríamos llegar a entender al menos un fragmento de él, de la mentira, esa misma que repetida mil veces hacemos cada día realidad. El constante ejercicio de dominio, de convertir todo aquello infinito un espectáculo sencible, cercano, lo finito.

En cambio, a veces presiento que mi actitud funciona un poco más cercana a la de un niño sorprendido e inquieto, a la de un explorador hambriento de conocer, alimentándose del pensamiento; uno que no se acostumbra, no se cierra, no se oculta, no se conforma, ni interrumpe el caminar hacia lo desconocido; un niño que no construye su mundo desde la costumbre o el hábito. Quizá mi temor se hace más fuerte al cerrar los ojos y ver lo que ya conozco o lo que imaginaba encontrar. A veces en mis sueños no hay nada de sueño ni de nuevo. En lugar de reconocermme entre sueños, opto por buscarme con ojos abiertos para desnudar la realidad y descubrir el gesto; el secreto que yace tras el aliento.

Es evidente que al pensar en el desarrollo del proyecto, se habilita mayormente un desarrollo intuitivo y sensorial, una construcción a fondo de un pensamiento crítico y reflexivo. Ejercicios de contemplación desde la conciencia para generar nuevos sentidos e interpretaciones. Así, cada viaje es una nueva aventura, y cada día, es por lo tanto un viaje nuevo. Todo consiste en olvidarme, perderme para encontrarme de nuevo en otro paisaje, o quizá el mismo; reconocermme morando en ese lugar que siempre aguarda en mi interior, el que siempre desconozco y vuelvo a señalar tiempo después; ese que distingo a cada tanto, el cual nunca dejo atrás. Así, cada viaje me acerca más a la naturaleza de mi mismo y del otro. Viajo hacia ese destino que me permita marginar mi mente, mi conocimiento y que me acerque a la duda de todo. Viajo para estar más cercano a mí, al otro, para entender de otra manera, para develar también ese conocimiento arraigado en nuestras venas, en cada célula. Emprendo un viaje que permita saber quiénes somos, como nos construimos, ver más claramente lo que tenemos en común, resaltar nuestras diferencias, aprender a ver lo que sea que está en medio y nos separa, eso que también somos nosotros mismos, y entender que no estamos tan distantes como creíamos estar.

Por lo tanto, para mí vivir es la revolución verdadera, la única, la mejor aventura a seguir. Y los silencios medidos de pensamiento, son ejercicios de contemplación de este espectáculo. La reflexión y el meditar son mis motivos, una gran excusa para escuchar, para auscultar el paisaje: La realidad.

- Lenguaje, intención y gesto

Dentro del campo del arte vemos reiterativamente el uso de metáforas que dan algún tipo de explicación de un acontecimiento, una vivencia particular. Incluso existen piezas que logran replicar sensaciones, estados. Entre ese tipo de piezas que utilizan la metáfora encontramos comúnmente la reflexión del escudo de Perseo, un escudo por medio del cual él desviaba la realidad de su mirada y le permitía dirigirla hacia la medusa para no ser petrificado. Esta metáfora fortalece la idea de que nuestro mundo circundante y su construcción son obra nuestra. Construimos la ficción de la realidad como a través de la mirada ante un espejo. En otras palabras este proyecto, me enfrenta a la medusa, a verla tal y como es, aceptando hasta el mismo punto, el enfrentar el inevitable destino.

Como podrán imaginar, la tarea de mudar el pensamiento hacia un rincón desconocido y dirigirlo hacia la exploración de nuevas fronteras, produce una cantidad acumulable de experiencias, anotaciones, fichas, libretas, cartas, cartografías de viaje, bitácoras de camino. Todo aquello importante para la enciclopedia del proyecto: series sin fin de múltiples compilaciones de memorias y recuerdos, imágenes atadas desde mi interior y miles de aprendizajes que me ayudan a acercar cada vez más a una interpretación del paisaje. Estas recopilaciones me ayudan a encontrar y ver más claramente una forma particular de relacionarme con el mundo, de entender los lenguajes que hemos exportado desde nuestro interior sobre la realidad y que utilizamos como herramientas en la creación de nuevas estructuras para así comunicar a otros. Sea este tan solo un gesto, un paisaje mediado por mi cuerpo como dispositivo, una prótesis que alimenta el invento de algún tipo de realidad compartida, verdad generalizada o acuerdo en común. Son sentidos a veces ocultos tras las piedras, y que así mismo traen consigo miles de preguntas que me dedico a coleccionar.

La fuerte influencia que encuentro en el paisaje me lleva a contemplar constantemente la idea de encontrar la plataforma indicada, un soporte que fije los conceptos, las colecciones de experiencias y preguntas, las descripciones de gestos y los paisajes mismos. Todo con el fin de transmitirlos e influir en el espectador de forma tal que lo sumerja en reflexiones y relaciones con su propia realidad, la imagen que sus sentidos proyectan, esa imagen dinámica que es simulación continua de la vida.

La intención y el gesto pueden definirse como salir al encuentro de la realidad del paisaje, reflexionar sobre ella y analizarla; descubrir quién es ese otro que al mismo tiempo soy yo, y capturar parte de él, fragmentos de él, abstracciones de él, experiencias que llevo en mi equipaje como materia y material. En un intento para adaptarlo, intervenirlo, subvertirlo, recodificarlo. Busco la esencia que me regale y arroje un pequeño significado de la poética de las cosas. Estados y experiencias que permitan el surgimiento de nuevas estrategias conceptuales de creación artística, generando también nuevas actitudes ante el paisaje, el conocimiento y exploración de él.

Mi horizonte será por lo tanto hallar un soporte propicio que amalgame las disciplinas y con el que propondré un dispositivo de pensamiento que me permita expandir los sentidos; una realidad simulada y alterna; un paisaje dentro de una nueva arquitectura; un paisaje mediático restaurado en otro espacio, compilado, contenido, diseñado, medido y codificado, temperado; un paisaje psicológico, biopolítico, contextual; una imagen híbrida que envuelva y se relacione con el espectador.

En este sentido los soportes como instalaciones, acciones, textos, imágenes, sonidos, gestos y movimientos que sumo al simulacro del viaje, me permitirán trasplantar estos ambientes, estos paisajes contenidos en fragmentos de memoria. De esta manera quiero aproximar al espectador de forma más sensible y cercana, pretendo generarle una situación donde se pueda sumergir; una situación de la que se pueda apropiarse, reflexionar y sentir suya; una que lo haga dudar al mismo tiempo en que se fascina de esa realidad de las imágenes, así como de la realidad del paisaje en que comúnmente se encuentra. Quiero propagar la conciencia del carácter subjetivo de la realidad.

"Ya estaba el sol al horizonte junto cuyo meridiano círculo cubre a Jerusalén en su más alto punto, y la noche, que opuesta a el sol gira, salía del Ganges con las Balanzas, de cuyas manos se cae cuando se alarga; de modo que las blancas y rosadas mejillas donde yo estaba, de la bella Aurora por la mayor edad ya eran naranjas."

Purgatorio, Canto II. Dante Alighieri

Casi imperceptible, efímero;
vulnerable, frágil,
furtivo y sigiloso.

0 km
FIN DEL MUNDO
Finisterre, España

La Aurora en el Purgatorio

En peregrinación por el camino de Santiago tomo la ruta de las estrellas buscando llegar al fin del mundo, Finisterre. Allí, frente al oceano, contemplo el horizonte, veo el sol ponerse, y viajo en el tiempo hasta los atardeceres en que Dante imaginó el sol naciendo en el purgatorio, aquella contracara de nuestra planicie.

El purgatorio, ese otro mundo que se une con este en el vértice del ciclo solar, al final y más allá del horizonte; el purgatorio, cuya alteridad corresponde con la de ese otro mundo que después hubo de llamarse América, el lugar de donde vengo.

La Aurora en el Purgatorio

Fotograma extraído de Celuloide.

2010

La Aurora en el Purgatorio es un paso en el proyecto Acciones Ciegas/ Actos de Fe, el cual contó en su primera etapa con el apoyo de una beca artística de investigación otorgada por la institución alemana DAAD. Esta primera etapa consistió en recorrer el camino de peregrinaje desde la ciudad de Colonia, en Alemania, hasta la ciudad de Santiago de Compostela, España, como acto de fe que no pretende más que el surgimiento de anotaciones, ideas, investigaciones. Todas ellas, perpetuadas en la continuación del peregrinaje que me llevó por la ruta de las estrellas desde Santiago de Compostela hasta Finisterre (Fin de la tierra, fin del mundo), han desembocado en la obra que acá presento.

Desde este emblemático lugar, imbuído en el crepúsculo, recordé en mi búsqueda del horizonte las discusiones y reflexiones de Dante y Virgilio sobre este, un horizonte que no yace infinito y que sugiere al lector el abismo. Mirando el padre Sol ponerse en el confín del mundo, pensé en el purgatorio de Dante como en la contracara de la superficie plana desde la cual escribió su comedia, y sentí, fugado en el horizonte, mi mundo trascendido, al sol alboreando la contracara fantástica de Europa, el purgatorio de Dante, mientras Finisterre, al otro lado de mí, se sumía en la penumbra. Y así, el ocaso en este fin del mundo alude a su vez la aurora del otro.

Contracara, alteridad, purgatorio, fin del mundo, vacío, abismo, horizonte trascendido... todos estos lugares y conceptos invocados desde Finisterre confluyen en un señalamiento estremecedor al lugar de donde provengo. Todo ese otro mundo es un acto de fe que tiene como corazón el ocaso de un ciclo. En ese vértigo nace esta obra.

Pretendo regresar allí y disponerme a hacer un registro audiovisual de la mejor calidad. Grabando fijamente el horizonte que presencié, haré un video que reproduzca en tiempo real, si bien no en vivo, el performance del sol desde el amanecer hasta el ocaso y su correspondiente ausencia tras esconderse en el mar como una puerta que se abre al escándalo de lo desconocido. Quiero compartir el acto de fe implícito en cada atardecer, así como en su contracara, y la forma como el presenciarlo puede detonar en el espectador una conciencia de los actos de fe que subyacen cada segundo del presente.

La vida está construida de pequeños pedacitos de cualquier cosa...

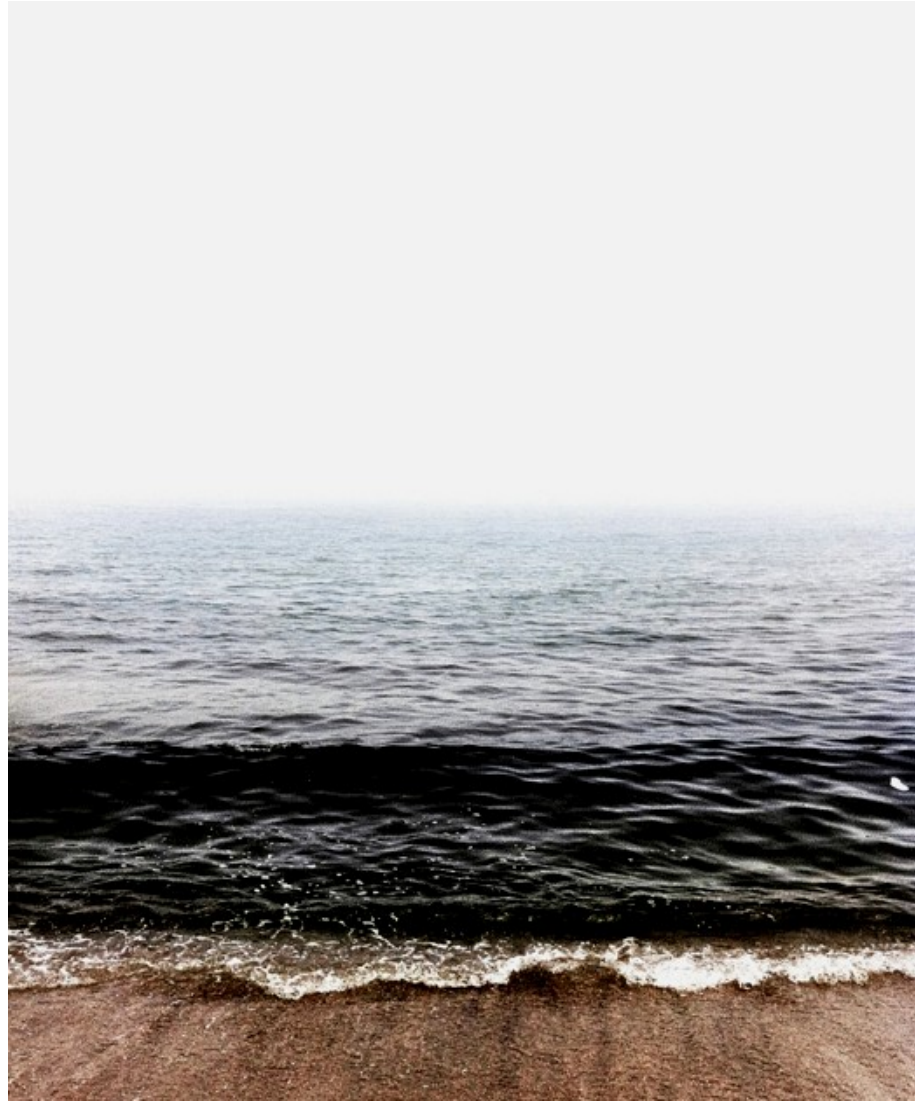
Esta captura será instalada y proyectada en el espacio sombrío e industrial de una bodega amplia y solitaria. El paisaje visual y sonoro que habitará el recinto y que pretende invocar el embrujo de lo inefable, trae consigo la contemplación y el silencio, para que de esta manera el espectador viva una experiencia sensible evocadora de su propio vestigio.

Tu Suspiro y El Mío

(Correspondencia)

Fotografía Digital

2013

Te extraño con dolor

No te había perdonado, no me había perdonado y te esperaba, pero no apareciste.
No te había perdonado, ya me había perdonado y te esperaba, y no apareciste.
Te había perdonado, me había perdonado y te esperaba, y no apareciste.
No te esperaba, no te había ni me había perdonado, y no apareciste.
No te esperaba, te había perdonado pero no me había perdonado, y no apareciste
(si te esperaba).
No te esperaba, me había perdonado pero no te había perdonado, y no apareciste.
Te había perdonado y me había perdonado, ya no te esperaba, y no apareciste.
No apareciste y yo ya estaba en paz.

Deshacer

Estaba en paz y apareciste.
Apareciste, te esperaba, no me había perdonado.
Apareciste, me había perdonado, pero no te esperaba.
Te esperaba, no me había perdonado, y apareciste.
Ya me había perdonado, te esperaba y apareciste.
No me había perdonado, no te esperaba, pero apareciste.

(Falta algo... es "Deshacer (cuando te conocí)".

El Levante y la mar.

De ti, tu aliento y el mío.

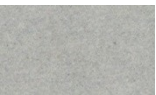
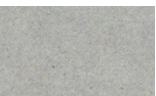
Viajo en busca de todo aquello que me deje develar junto a mi
la presencia tuya,
la arquitectura de nuestras almas,
tu aliento y el mío.

Y un profundo suspiro se consume junto a mi piel,
el valor de la inmensidad que sólo se mide a través de sus pequeñas cosas,
un lienzo en blanco logra mostrarme: lo frágil.
Allí, frente a mí... la mar.

A la distancia
mientras te espero
veo el horizonte pactar un breve desvanecer,
entretanto se burla de mí... la invisibilidad.
De ti, tu aliento y el mío.

ES

Detenerse a Respirar
Instalación mediática

Un proyecto realizado junto a Natalia López (La Reina)

Los páramos no fueron ajenos a las culturas indígenas andinas, fundamentalmente fueron asumidos como representaciones míticas, religiosas y simbólicas de acuerdo con la rica diversidad de ambientes de alta montaña y con la riqueza cultural indígena. Los páramos fueron adquiriendo la dimensión de la escala humana a través de las culturas indígenas. Su relación, no sólo es con la montaña en tanto que relieve, sino con los elementos creados y creadores, los cuales, en hechos sorprendentes, manifiestan con plena intensidad las fuerzas de la naturaleza.

La alta montaña es asumida como paisajes plenos de sentido, significaciones, soledades, senderos y silencios. Espacios de nieblas, lloviznas y arremolineantes nubes adheridas a las rocas y al viento. Lugares encubiertos, sombríos, ignotos, donde paradójicamente los horizontes se multiplican y la totalidad se hace patente.

La montaña reúne en torno suyo las energías de la vida, y por ello no es de extrañar que el hombre las haya vinculado siempre a sus dioses, a esas fuerzas que no acaba de entender o dominar (Josán, 1982) o a las fuerzas que controlan y regulan los procesos bióticos y abióticos dentro del contexto de la cultura.

Algunas apreciaciones indígenas, manifiestas en sus luchas por recuperar la tierra y la cultura, consideran la tierra como madre y las montañas junto con todos los recursos naturales como sagrados (CRIC, 1987). Así mismo la ONIC (1987), reafirma que los indígenas somos portadores de culturas y formas de organizar la vida social, económica y política... La destrucción de la naturaleza, la depredación de nuestra flora y nuestra fauna es un reto para nuestras organizaciones...

Alrededor de la idea de la naturaleza madre y fértil giran los mitos; normas, ceremonias, relaciones socioeconómicas y todas las instituciones y patrones culturales. Los Cuna consideran que al tumbar un árbol se rompe el equilibrio que une los flujos energéticos de la tierra con las aves... Los árboles son las ventanas que tiene la tierra para recibir la energía y mantener la fertilidad.

Cuando los orígenes del mundo y de la vida residían en los fundamentos de los paisajes, cuando las cosmovisiones denotaban identidad de los elementos naturales-culturales, la relación entre la Sociedad y la naturaleza fue más armónica y la calidad que dicha integración alcanzó, llegó a ser vital tanto para las estructuras orgánicas como para la organización social.

SUAREZ NAVARRO, MC. (1993). Comunicación personal.

Detenerse a Respirar es un proyecto que nace de la necesidad de hacer un alto en el camino de la vida cotidiana y del hacer artístico, para reconocer el simple hecho de estar vivos, sin mayor pretensión que la de buscar un espacio dónde reconciliarse con el aire, el agua y la tierra. Nos desplazamos al páramo de Güicán para realizar unas acciones que nos acercaran a la vida en lo más esencial; a partir de estas vivencias se realizaron una serie de registros que dieron como resultado una videoinstalación. Ésta estaba conformada por imágenes (videos), objetos y sonidos que recreaban la atmósfera, no sólo del páramo, sino de las sensaciones que se experimentaron en la relación con el paisaje y con la conciencia de estar vivo. Todos estos elementos estaban dispuestos de tal manera que la sensación de frío, soledad, contemplación y vida recorrían todo el espacio:

En el centro de la sala había una carpa (albergue y hogar durante el “viaje hacia el interior de nosotros mismos en medio de la montaña, el viento, el hielo y las lagunas”) sobre una de cuyas paredes se proyectaba la imagen de la superficie de la laguna y desde su interior se reproducía el sonido para toda la sala (el viento). Además de éste había un sólo video al fondo de la sala con sonido, se trataba de una acción sutil frente a la montaña nevada que consistía en hacer “cantar” una campana tibetana a manera de limpieza y ofrenda tanto al cuerpo, al alma, como a la montaña, este sonido se podía oír a través de audífonos que permitían apartarse del entorno para introducirse dentro del ambiente del ritual. En dos paredes enfrentadas, dos proyecciones mostraban la fuerza de la contemplación y la respiración, en la primera la imagen frontal de la persona viendo el paisaje, respirando lentamente y cerrando los ojos cada cierto tiempo, en la otra se veía lo que era contemplado, la laguna, y cada vez que quien contemplaba cerraba los ojos, la imagen de la laguna desaparecía (fade a negro). Tres acciones que hablan del aliento, del atraparlo, retenerlo, compartirlo y dejarlo escapar, se muestran en tres televisores dispuestos de tal manera que revelan el recorrido en que fueron realizadas, ascendiendo la montaña, y como elemento poético hay una bolsa de papel blanca iluminada con una linterna que contiene el aliento de páramo que fue atrapado en una de las acciones. Por último un registro de una acción que no sólo quería mostrar la importancia del agua y la delicadeza de ésta dentro del ciclo de la vida sino también hacer un regalo simbólico al mundo, cargado de ternura y compromiso; se trataba de un asenso a lo alto de las montañas para atrapar, por medio de un traje esponjado de fibra, agua de las nubes, para luego exprimirlo y crear así “Jugo de Nube”, este video se acompañaba de dos objetos, el traje blanco mullido y una botella de vidrio que contenía el preciado jugo de nube.

Detenerse a Respirar

Cuando duele tanto ver violencia por todas partes y hastía que además se utilice tan recurrentemente como tema en el arte colombiano, como necesidad, clisé o facilismo; hay que detenerse a respirar, no sólo metafóricamente, hay que apartarse de todo buscando un lugar que resigne el estar vivo de una manera tranquila y fuerte a la vez. Hay que limpiar los pulmones, la mente y el espíritu, hay que reencontrarse con la grandeza y simplicidad del aire, el agua y la tierra.

No hay nada que hable más poéticamente de la vida y la muerte como el páramo. Es un ecosistema que tiene una particularidad única en el mundo: cada noche, al bajar la temperatura, todo ser vivo que hace parte de este ecosistema queda suspendido en un delgado límite con la muerte, por esta razón con cada primer rayo de sol, todo cuanto habita en él se apresura a vivir, de la manera más sutil pero más mágica que pueda uno imaginarse; es la lucha por sobrevivir más pacífica que existe. Los indígenas lo consideran un lugar sagrado para enfriar el calor interior que consume al hombre.

Esteban y yo, inmersos en una sociedad que nos pide día a día dar todo lo que podamos, enredados en afectos y desencuentros cotidianos, entendiendo que somos diferentes pero que nos gusta reír juntos; decidimos tomarnos de la mano para ir tras ese necesitado aliento, para acompañarnos en la búsqueda personal de lo que para cada uno significa respirar. Esteban ha luchado toda su vida para que sus pulmones no le fallen, ha estado cerca de la muerte desde que era niño y la considera su amiga, sabe que el aire es lo más valioso que existe pero que algún día podría escapársele. Yo por mi parte siempre he creído que la muerte ni siquiera sabe que existo y que no vendrá a buscarme en mucho tiempo.

Amo los páramos desde que tengo memoria, cada vez que he ido a uno me he sentido aún más viva, más limpia y más segura de que soy fuerte y de que el aire nunca dejará de quererme.

Fue entonces, en medio del Parque Nacional Natural el Cocuy, por el lado de Güicán, cuando el páramo, la montaña, la nieve, la noche, las nubes, el viento y el agua, nos mostraron que Esteban es más fuerte y está más vivo de lo que él pensaba y, que yo necesito de su aliento; fue su mano delgada la que me dio esta vez la fortaleza que mi espíritu guerrero estaba perdiendo.

“Detenerse a Respirar” es entender que las cosas pueden ser diferentes, que la contemplación, el silencio, el frío, el cansancio y la angustia, también son una forma de reír juntos.

La Reina Natalia Única

JUGO DE NUBE

ALIENTO

PAISAJE INTERIOR

DETENERSE A RESPIRAR

ÍCARO

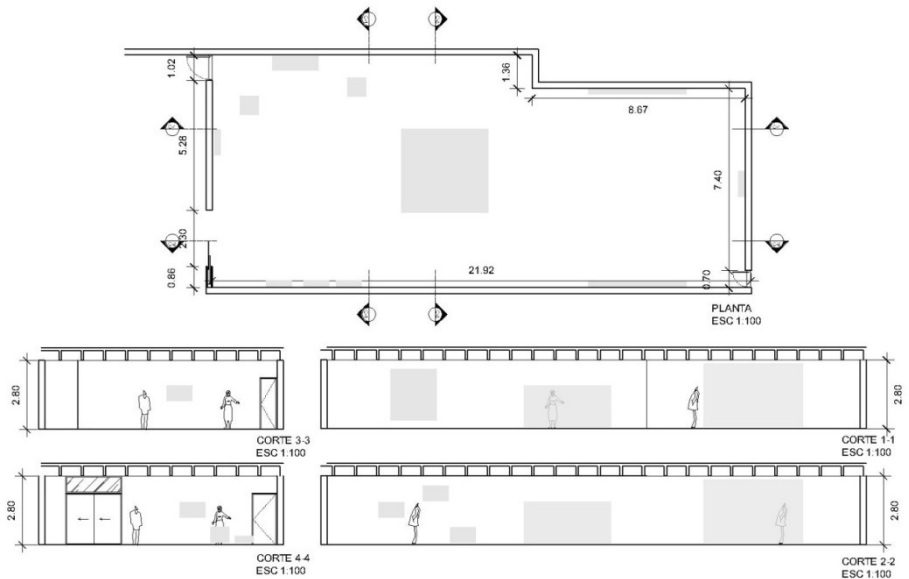
FICHA TÉCNICA

Título: Detenerse a Respirar

Autor: Natalia La Reina y Esteban Sánchez

Técnica: Instalación Mediática

Medidas: Variables

Jugo de Nube:

Video Instalación

Video Digital

9'18"

Traje de guata y Jugo de Nube (botella de vidrio con agua del páramo y corcho), reproductor de DVD, pantalla LCD 17"

Aliento:

Video Instalación

Video Digital

11'40", 4'20", 3'07"

3 pantallas LCD 17", 3 reproductores de DVD, Bolsa de papel (Aliento de Páramo) y linterna

Paisaje Interior:

Video Instalación

Video Digital

Loop

Videobeam, sistema 5.1 audio, reproductor de DVD, carpa para alta montaña, mochila de viaje y 2 bolsas para dormir.

Detenerse a Respirar:

Video Instalación

Video Digital

Loop

2 Videobeam, 2 reproductores de DVD

Ícaro:

Video Instalación

Video Digital

6'48"

Pantalla LCD 17", reproductor de DVD y audífonos

Plano montaje 2009, sala de exposiciones, Centro Colombo Americano, Sede Centro, Bogotá.

LUNES, SEPTIEMBRE 21, 2009

Vistazo Crítico 75: Detenerse a Respirar.

VISTAZO CRÍTICO A DETENERSE A RESPIRAR.

En la sala de exposiciones del Centro Colombo Americano, se exhibe la muestra “Detenerse a Respirar” de los jóvenes artistas Natalia La Reina y Esteban Sánchez. Este proyecto se inscribe dentro de lo que Carlos Blanco director de la galería denominó Relevos: “como concepto de reemplazos sucesivos de artistas, grupos o géneros etc. En distancias o tiempos iguales dinamizan el ejercicio donde se propone una relación de grupo a manera de un gran experimento. Entre una puesta en escena, exposición, audiovisual y otra existirá un periodo “relevo” tiempo durante el cual entre el artista entrante y saliente se generara un proceso colaborativo que genera una interesante yuxtaposición. Todo será una gran acción colectiva continua con un resultado por descubrir.” Carlos Blanco insiste que este espacio genera una apertura hacia las prácticas artísticas contemporáneas donde cada artista o grupo se compenetra con la anterior. En esta ocasión el relevo dos, corresponde a Esteban Sánchez y a Natalia La Reina.

Esta exposición tiene una particularidad: la de mostrarnos otra faceta de hacer arte político. A mi pregunta si lo que ustedes hacen es arte político? Sánchez responde: “claro que sí; pero de otra manera con acciones y temas que en ocasiones no parecen trascendentales”.

Recuerdo su anterior proyecto **The love in the air**, donde el amor fue el detonante de propuestas de varios artistas quienes insistían que con el amor el mundo puede ser otro, así como solía pensarse en los años setenta. La Reina en el texto de presentación de la exposición dice: “Cuando duele tanto ver violencia por todas partes y hastía que además se utilice tan recurrentemente como tema en el arte colombiano, como necesidad, clisé o facilismo; hay que detenerse a respirar, no sólo metafóricamente, hay que apartarse de todo buscando un lugar que resignifique el estar vivo de una manera tranquila y fuerte a la vez. Hay que limpiar los pulmones, la mente y el espíritu, hay que reencontrarse con la grandeza y simplicidad del aire, el agua y la tierra.” Detenerse a respirar es un señalamiento de un lugar que está cada vez más desapareciendo: el páramo.

Ecosistema importante de nuestras cordilleras que por el recalentamiento planetario, parece estar condenado a desaparecer, frente a nuestra total indiferencia.

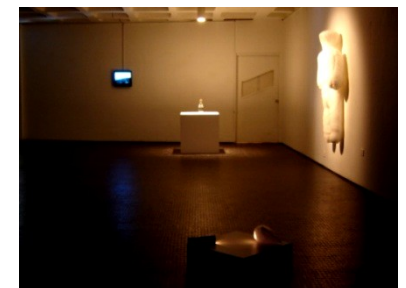
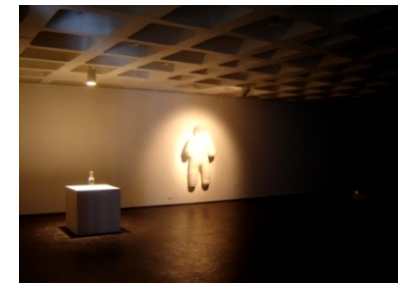
La Reina y Sánchez suben a esas cimas del Páramo del Cocuy, y realizan una serie de acciones que luego son llevadas a la sala de exposiciones a través del vídeo y la instalación. En una de esas acciones vemos a La Reina vestida con un traje de fieltro blanco (expuesto en la galería) en la cima de una montaña. Ella con los brazos abiertos parece intentar detener las nubes que pasan a su lado. Cuando parece que eso es imposible, ella se quita el traje y comienza a exprimirlo contra su cuerpo a través de un abrazo, cariñoso y tierno, para nada fuerte: su mejilla aprieta el traje y sus manos retuercen suavemente la prenda para hacer destilar agua pura que luego cae formando un riachuelo. Metáfora sencilla de un proceso que todos sabemos fundamental para el equilibrio del ecosistema, pero que cada vez más está en peligro. De esa acción en la galería se exhibe un frasco lleno de “Jugo de nube”; hermoso objeto que se convierte en un vestigio inestimable de lo que quizá en muy poco tiempo será tanpreciado como el oro negro: el agua, por el cual varios países ya han iniciado su empresa predadora como Francia y Estados Unidos.

Recordemos la famosa Guerra del Agua en Cochabamba Bolivia (2001), que generó un proceso social sin precedentes hasta la presidencia de Evo Morales y que logró que las multinacionales principalmente las francesas pagaran lo que realmente deben pagar por el preciado líquido. Otra de las obras es la desarrollada por Esteban Sánchez, quien se detiene a comer hielo: su cuerpo en un proceso de enfriamiento devora con muchas ganas pedazos de nieve. Esta idea vuelve e insiste en el carácter vital del agua, como fuente de vida y energía. El título de la muestra alude directamente al aire: en efecto ese lugar que por fortuna ha sido declarado reserva natural, es una burbuja de aire puro. El aire Sánchez intenta atraparlo con una bolsa de papel que luego transporta a la galería, como si ese pequeño e importante gesto se convirtiera en la única manera de recordarnos que hay que respirar.

Pero en un lugar como Bogotá, una de las tres ciudades más contaminadas del Planeta, esa acción es una verdadera fisura en nuestra conciencia.

En la sala encontramos otras dos acciones: La Reina mira un paisaje que se proyecta en la otra pared: cuando ella cierra los ojos, la imagen proyectada en la pared del frente desaparece. Esta obra más allá de artificio técnico, logra adentrarnos en esa relación de corporeidad, donde nuestro cuerpo por unos instantes logra tener frío. Así mismo esta sensación se ve acentuada por otra de las acciones de Sánchez que nos deja oír su respiración y el sonido que genera un recipiente de cristal frotando con una vara de metal, sonido que se acentúa por la inmensidad del espacio.

En esos espacios donde el ser humano deviene ínfimo y se ve reducido a nada, paradójicamente aumente en humanidad. En esas obras hay un lejano vestigio del movimiento romántico alemán que insiste en el valor de la naturaleza y de la importancia del equilibrio entre ella y el ser humano. Pero el referente más directo que podemos encontrar es el artista contemporáneo polaco Frans Krajcberg nacionalizado en Brasil, donde el artista realiza una obra-combate contra los colonos predadores de la selva amazónica.

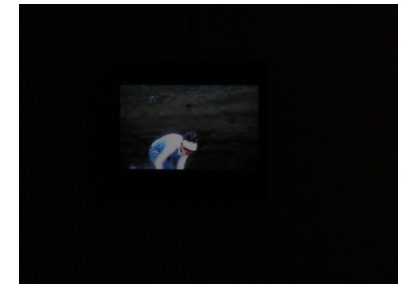

Los artistas insisten en la importancia de lo que significa hacer un alto y tomar el aire: “Esteban y yo, inmersos en una sociedad que nos pide día a día dar todo lo que podamos, enredados en afectos y desencuentros cotidianos, entendiendo que somos diferentes pero que nos gusta reír juntos; decidimos tomarnos de la mano para ir tras ese necesitado aliento, para acompañarnos en la búsqueda personal de lo que para cada uno significa respirar. Esteban ha luchado toda su vida para que sus pulmones no le fallen, ha estado cerca de la muerte desde que era niño y la considera su amiga, sabe que el aire es lo más valioso que existe pero que algún día podría escapársele. Yo por mi parte siempre he creído que la muerte ni siquiera sabe que existo y que no vendrá a buscarme en mucho tiempo. Amo los páramos desde que tengo memoria, cada vez que he ido a uno me he sentido aún más viva, más limpia y más segura de que soy fuerte y de que el aire nunca dejará de quererme” dice Natalia La Reina.

Hablando con Esteban, con la respiración entrecortada, él insiste que el cambio es verdaderamente individual, interior, sólo así, un cambio podría ser colectivo. Como no pensar en Antonin Artaud quien afirmaba en términos similares al artista que la verdadera revolución es interior e individual.

Finalmente vemos en la sala de exposiciones una carpa, la misma que les sirvió de abrigo en esos diez días, donde se proyecta desde el interior una imagen de la *Laguna de los Verdes*, una de las tantas reservas de agua que aún existen en ese magnífico lugar, tan lejano para nosotros ciudadanos. En este mismo instante en que escribo estas líneas, la sirena de una ambulancia me recuerda que esos sitios como el Páramo del Cocuy son un verdadero tesoro. Y ahí radica quizá la importancia de la obra de estos artistas que conforman el colectivo Nadie Opina. Detenerse a respirar es una verdadera provocación estética en un mundo cada vez más industrializado donde la lentitud es proscrita y donde el acto natural de respirar es un verdadero combate.

Ricardo Arcos-Palma. Bogotá 21 de septiembre del 2009.

Vistazos Críticos

http://criticosvistazos.blogspot.com/2009_09_21_archive.html

c'est la vie

[c'est la vie] - Video Objeto - Pantalla CRT y reproductor de DVD intervenidos - 1 video frame looped - 2008

La vida es un eterno peregrinaje en la búsqueda de nosotros mismos a través de la conciencia; lo llamamos espiritualidad.

Anteproyecto

Notas de clase: Reflexiones sobre los trabajos de grado.

Borrador 1

Borrador 2

Definitivo

Proyecto

La Muerte

Manifiesto

Des-Instalaciones

Ein Deutsches Requiem

Refugio Aparente

Lone

Aún Llueve

Be't to fly

Mal de Alturas

Más Allá

La Vida

Hacer Visible lo Invisible

Suspirium

Bibliografía

Discografía

Filmo/Videografía

Anteproyecto

Hay un instante en el que me veo caminando por una terminal, sacando las piedras más pesadas de mi maleta, como despojándome del equipaje por el camino. Veo que la mejor manera de vivir es perdiéndolo todo para saber lo que en realidad queda, para entender que aún se tiene más que perder, ya así habremos ganado.

El proyecto “[c´est la vie]” se sumerge entre algunas de las circunstancias que han influenciado mi vida a través de estos años, mi niñez, mi adolescencia, mi vida como artista y como estudiante en la academia.

Es una introspección que pasa a ser la más profunda auscultación de mí mismo, porque todos creemos saber quiénes somos hasta que nos encontramos frente a frente, cara a cara con nosotros mismos, y descubrimos ese nuevo mundo que esperaba en nuestro interior, ese que creíamos conocido, en realidad es más extenso, pero al recorrerlo lo único que hacíamos era prender sólo una luz, con la esperanza de iluminar algún día aquella inmensa habitación.

Podría para esto referirme de manera conceptual y teórica a muchas personas, artistas, filósofos, psicólogos, etc. Pero lo que realmente intento con esto, es emprender un camino propio, en otras palabras, no escribir el texto que ya otro hizo, ni seguir sus huellas.

La tradición es algo que me enseñaron en todos estos años a guardar en el bolsillo. Pero ¿qué sucede cuando ese bolsillo ya se hace pesado?, ¿cuando las palabras de ese otro no hay hombre mas quien las entienda?, o ¿como explicarlas a ese niño interior que juega y abre sus ojos con ansias de emprender camino?; no hay mejor hazaña que desocupar aquella tela cansada, tirar todo lo que había allí adentro y guardarlo quizá, en una memoria a la que llamamos pasado, que aunque no supiéramos en realidad si alguna vez estuvo allí, no queda más que seguir, para encontrar una salida a la que podamos poner nuestro propio nombre, allí, donde nuestro cuerpo quepa.

Notas de clase: Reflexiones sobre los trabajos de grado.

Borrador # 1
Bogotá D.C
Marzo 1 de 2009

Desaciertos

Recuerdo la primera entrega de trabajos de grado que vi en el edificio de artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, era el segundo semestre del año 2003, lo recuerdo ahora porque me interesa quizá poner algunas cosas o elementos en comparación que para mí son importantes. Primero que todo recuerdo el recorrido que realicé, como siempre, camine hacia donde la gente no se dirigía, aquel día pensé en la deficiencia sobre todo conceptual y poética que veía en la mayoría de los trabajos, algo muy común en los años siguientes. Lo segundo fue aún más fuerte que lo primero, no por importancia, sino porque es el común denominador de todos estos años y todos los trabajos: espacio... algo que debería sólo ser una situación algo incómoda, se ha convertido a mi manera de ver en un problema real, de inconsciencia y donde creo que parten muchos problemas o más bien podemos desenredar de allí, muchas falencias de la escuela hoy en día.

Aparentemente los trabajos de grado han mejorado, aunque a mi forma de ver, la escuela sigue en su decadencia. Los enfrentamientos hoy en día aun frecuentes entre los maestros de diferentes aéreas, en un intento absurdo en la contemporaneidad de legitimar su propio hacer, han creado un aire de deficiencia en los estudiantes y han llevado la academia hacia una deriva propia; esto en realidad me hace sugerir que definitivamente pasa algo más interesante fuera de las aulas, que por fortuna se ha escabullido al momento de tomar la rienda de los trabajos de grado. Respecto al espacio, el mismo que en el primer taller que tome con Miguel Huertas, dejó muy en claro que estaba construido por un montón de líneas y el mismo en que aún hoy en día no se ha desarrollado o propuesto de una forma más consciente la existencia de un contexto, de un lugar, de un territorio, y de un tiempo. Es importante al instalar la obra, aun si ésta es una pintura, tomar en cuenta la pared que será clavada. En este sentido me referiré a una obra que pienso que no será muy bien reseñada, probablemente pasará desapercibida. "Cinco intentos para alcanzar el cielo" (de los cuales sólo recuerdo ahora cuatro) del artista Sergio Páez, la señalo por mi cercanía al artista (algo que probablemente no sería común, así como mi forma de caminar en una muestra de arte; al contrario), a su forma de hacer, de pensar y de vivir, algo sumamente importante en su trabajo.

Aunque pienso que es un título bello para su obra y algo certero dentro de las acciones que realiza, no complementa lo que en realidad es y deja ver, en lo personal me gustaría que fuera más evidente cuando toca el tema de su torpeza en un texto que nadie leyó. Su particular manera de hacer las acciones frente a la cámara, pueden volverse a su vez algo común en su propia vida, no sé, quizás, pasar 30 años desarrollando 10.000 intentos mas de tocar el mismo cielo, sería en este caso una gran aventura, sobre todo una gran experiencia dentro de su propio mundo que de alguna manera comparte con nosotros, nos pone al uno y al otro en igual de condiciones, al ser su verdadero motivo, esa misma torpeza en una acción pésimamente tomada, pésimamente capturada y desarrollada, error tras error, tan evidente en ese intento por subir una escalera sin apoyo y en este fallar demuestra la capacidad del ser humano de soñar y de desear llegar más allá, la esperanza de hacerlo posible. En este caso lo que alguien común evitaría mostrar, ocultaría de alguna manera, se potencializa, se asume, se deja ver, se comparte; ese gesto natural de no ser sólo un artista, ante todo; ser humano.

Borrador # 2
Bogotá D.C
Marzo 1 de 2009

Desaciertos

Cuando pienso en un desacierto siento algo de tranquilidad, siento que hay algo que me hará responder de una manera que no había previsto, actuar de otra forma, lo cual personalmente me encanta: ese sentimiento de querer poner en equilibrio todo, pero cuando equilibrio es también enfrentarlo a ese punto de quiebre, a ese vacío, a esa especie dentro de lo que es o no.

Por ese lado me reconforta la situación de la academia, su absoluta mediocridad y la intranquilidad que ésta causa a todos los que de alguna manera interferimos dentro de su constante operar, es apasionante la idea de poder hacer todo también al revés; así veo los actuales trabajos de grado, entre lo que aparentemente en unos años podría ser lo mejor que se ha hecho, o lo que podría no existir para nada.

En este sentido me referiré a una obra que pienso que no será muy bien reseñada, probablemente pasará desapercibida. “Cinco intentos para alcanzar el cielo” (de los cuales sólo recuerdo ahora cuatro) del artista Sergio Páez, la señalo por mi cercanía al artista (algo que probablemente no sería común, así como mi forma de caminar en una muestra de arte; al contrario), a su forma de hacer, de pensar y de vivir, algo sumamente importante en su trabajo.

Aunque pienso que es un título bello para su obra y algo certero dentro de las acciones que realiza, no complementa lo que en realidad es y deja ver, en lo personal me gustaría que fuera más evidente cuando toca el tema de su torpeza en un texto que nadie leyó. Su particular manera de hacer las acciones frente a la cámara, pueden volverse a su vez algo común en su propia vida, no sé, quizás, pasar 30 años desarrollando 10.000 intentos mas de tocar el mismo cielo, sería en este caso una gran aventura, sobre todo una gran experiencia dentro de su propio mundo que de alguna manera comparte con nosotros, nos pone al uno y al otro en igual de condiciones, al ser su verdadero motivo, esa misma torpeza en una acción pésimamente tomada, pésimamente capturada y desarrollada, error tras error, tan evidente en ese intento por subir una escalera sin apoyo y en este fallar demuestra la capacidad del ser humano de soñar y de desear llegar más allá, la esperanza de hacerlo posible. En este caso lo que alguien común evitaría mostrar, ocultaría de alguna manera, se potencializa, se asume, se deja ver, se comparte; ese gesto natural de no ser sólo un artista, ante todo; ser humano.

Definitivo
Bogotá D.C
Marzo 1 de 2009

Desaciertos

Cuando pienso en un desierto siento algo de tranquilidad, creo que por ese lado me reconforta la situación de la academia, su absoluta mediocridad y la intranquilidad que ésta causa a todos los que de alguna manera interferimos dentro de su constante operar, es apasionante la idea de poder hacer todo también al revés. Así veo los actuales trabajos de grado, entre lo que aparentemente en unos años podría ser lo mejor que se ha hecho, o entre lo que podría no existir para nada. “La basura de unos, es la riqueza de otros”.

En este sentido me referiré a una obra que pienso que no será muy bien reseñada, probablemente pasará desapercibida. “Cinco intentos para alcanzar el cielo” (de los cuales sólo recuerdo ahora cuatro) del artista Sergio Páez, la señalo por mi cercanía al artista (algo que probablemente no sería común, así como mi forma de caminar en una muestra de arte; al contrario), a su forma de hacer, de pensar y de vivir, algo sumamente importante en su trabajo.

Aunque pienso que es un título bello para su obra y algo certero dentro de las acciones que realiza, no complementa lo que en realidad es y deja ver, en lo personal me gustaría que fuera más evidente cuando toca el tema de su torpeza en un texto que nadie leyó. Su particular manera de hacer las acciones frente a la cámara, pueden volverse a su vez algo común en su propia vida, no sé, quizás, pasar 30 años desarrollando 10.000 intentos mas de tocar el mismo cielo, sería en este caso una gran aventura, sobre todo una gran experiencia dentro de su propio mundo que de alguna manera comparte con nosotros, nos pone al uno y al otro en igual de condiciones, al ser su verdadero motivo, esa misma torpeza en una acción pésimamente tomada, pésimamente capturada y desarrollada, error tras error, tan evidente en ese intento por subir una escalera sin apoyo y en este fallar demuestra la capacidad del ser humano de soñar y de desear llegar más allá, la esperanza de hacerlo posible. En este caso lo que alguien común evitaría mostrar, ocultaría de alguna manera, se potencializa, se asume, se deja ver, se comparte; ese gesto natural de no ser sólo un artista, ante todo; ser humano.

Proyecto

Vestigio – Imagen Digital - 2009

“[c´est la vie], es un intento por reconocer la grandeza de la vida, por rescatar su verdadero valor, es redimir nuestras acciones, reconciliarnos con nosotros mismos y reivindicarnos ante ella.

[c´est la vie], es ver a nuestro alrededor y recuperar la belleza de cada una de las cosas que se encuentran allí, es recobrar la valentía de afrontar la muerte, la vida, la existencia misma”.

En este trabajo no intenté elaborar una pieza de arte, tampoco fue en ningún momento acercarme a la manera convencional de construir una única pieza, extraída de una realidad abstracta, y la cual, probablemente no me brindaría más que otro punto en mi currículum vitae. Mi interés fue hallar el relato de mi mismo, mi realidad como artista, como estudiante, como ser humano, como uno, como el mismo. Así, construí todo un proyecto de creación, de principio a fin, sin cabos sueltos, ni interpretaciones aisladas de mi propio contexto. De esta forma pienso, de esta manera vivo, un hipertexto donde los convencionalismos hacen parte de una tradición que nos enseña, pero que a la vez nos reta a proponer cambios, crear nuevas formas y contenidos.

Esta monografía compila mas de un año de trabajo, y una vida contada en fragmentos, siete des-instalaciones y dos acciones plásticas documentadas, unas cuantas reflexiones acerca de la vida y la academia, varias anotaciones y dibujos de algunas libretas, algunas poesías, un manifiesto, entre otras cosas más que se sumaron y hacen parte de mis sinceros agradecimientos.

En principio mi intención fue hacer un alto en el camino, mirar por un instante a mí alrededor, para poder comprender la pertinencia de una vida académica y una vida aún más amplia en sus conceptos y con la cual, frecuentemente me encontraba interrogando y discutiendo. Es allí cuando parto hacia una búsqueda de mí mismo, de cómo ese otro, reflejado en el espejo, que se parece a mí, pero que en realidad siento como otro, me envía mensajes para entender mejor ambos mundos, uno que nos mira y otro al que miramos. Para así continuar el camino hacia adelante siendo un poco más liviano. Todo parte justamente allí, al comenzar recordando lo que había sido la vida dentro y fuera de la academia, así como planteamientos tan esenciales e importantes, cuestionándome a cada instante frente a estos procesos.

De esta forma comencé a indagar en mis apreciaciones de cada una de las cosas que se hallaban cerca a mí, al significado que en ellas encontraba. Encontrando en primer lugar, que yo, como ser humano filtraba cada una de las cosas que existían frente a mis ojos, o más bien, me encontraba interviniendo directamente la realidad, mi realidad. Así, comencé a pensar que no se trataba más que de mi propia vida, o “la vida”, mi materia prima, el material, con la que a partir de la conciencia, construiría los logros de ésta. Esto fue la base que cimentó una forma de actuar, una actitud frente al arte, al pensar, al hacer y a la existencia misma. Comencé paso a paso, a reflexionar sobre todo, con la meta de alcanzar una respuesta concreta a mis preguntas: ¿Qué tan pertinentes son mis actos y que tan necesarios para mi vida?, ¿Qué creo necesitar realmente?, ¿Qué construye mi mundo?, ¿De qué se trata mi vida?, ¿Qué es?. Creí que si la academia me había brindado algunas herramientas con las que pudiera alcanzar alguna respuesta de todas estas preguntas, no había sido en vano todo este tiempo y en cambio había logrado mucho más que solo un título profesional.

No pensé en ningún momento acercarme a una realidad en común, de hecho iniciando esta búsqueda, no sabía nada a cabalidad, ni lo que encontraría, o si tal vez me vería como un extraño, solo sé, que comencé a caminar a oscuras y de repente empecé a ver luz, como si mi camino se llenara de bombillas, que en este caso resplandecían desde mi interior. De esta forma sentí, que hablar desde nuestro propio punto de vista, no solo requiere valor, a la búsqueda, al encontrarse, al enfrentarse, sino una también requiere de la honestidad en el proceso que solo nosotros mismos podríamos valorar y que lo demás venía como anexo.

Qué es la muerte, sino una ficción propuesta desde la realidad de la vida.

*Qué es la vida, sino la incertidumbre existencial de no saber si sólo somos
el sueño de otro, que no es más que el de cualquiera de nosotros mismos.*

Redimir - Librar a alguien de una mala situación o dolor.

Reconciliar - Restablecer la concordia o la amistad entre varias partes que estaban enemistadas.

Reivindicar - Intentar rescatar la buena fama o reputación de alguien o algo.

Conocí a la muerte a través de su reflejo en los ojos de mi madre, tiempo después comprendí que la muerte no es más que atravesar otra puerta, sólo hasta ese instante pude mirarla cara a cara. La muerte no es más que la compañera constante en el camino, aquella que ríe y juega como calaca mexicana, recordándonos lo valiosa que es la vida.

De repente suena extraño hablar de la muerte, pero es junto con la vida, con quienes convivimos más, la vida y la muerte trabajan juntas, comen y duermen juntas, hasta juegan juntas, son factores que nos transforman, que nos permiten estar siempre en cambio dentro de un girar eterno.

La Muerte

Manifiesto

Bogotá DC

25 de Marzo de 2008

Manifiesto

Llegó, con su chaqueta roja a timbrar a mi puerta, un señor de éstos que vienen acompañados de otro que traía consigo un maletín grande, al parecer pesado, lleno de lo que parecían ser medicamentos, agujas, ampollas, gasas, tijeras, bisturí, pinzas, y todo lo que un señor de estos está dispuesto a cargar, para salvar a quien lo necesite, o eso creen hacer.

Ellos vienen de aquellas entidades de emergencia médica, de las cuales las personas se han venido acostumbrando a llamar por cualquier guayabo que tengan. Pero bueno, los hombres entraron, uno de ellos pidió permiso para sentarse en mi cama, me vio, e hizo la tan esperada pregunta con cara de melancolía, ¿Dice usted que tiene Fibrosis Quística?, le respondí, de la manera que suelo hacer contando un poco de mi historia, como diciendo sí, pero creyendo que no (por circunstancias psicológicas). El señor, el médico, y no su asistente, escucha como si un fantasma hablara, o más bien, como si lo que dijera fuera de suma importancia para él, como grabando en su memoria mis últimas palabras.

Después de una gran conversación, si así se le puede llamar a alguien que le habla a otro sin dejarlo opinar, él, el señor de chaqueta roja, al parecer medico, me dice de nuevo todo lo que no puedo hacer: comer de tal o tal forma, no fumar, no tener gatos, ni mascotas, ni nada, hasta vivir en otro lado, dormir de otra forma, volver al antibiótico, a los inhaladores, a las enzimas pancreáticas y demás, todo lo que se supone me permitiría vivir. Él, el supuesto medico, el señor de la chaqueta roja, que atiende más guayabos que a cualquier otro árbol frutal, culmina su charla diciendo que si no dejo todo aquello, y no hago todo lo otro, definitivamente, moriré.

Hace tiempo, cerca de dos años, no escuchaba un medico decir que me moriría; hace unas noches pasó, de nuevo, otra vez, de las tantas que ya van desde mi primer ingreso a un hospital a los seis meses de edad y, obviamente, ¿cómo me sentiría después de esto?, por más veces que lo hayas escuchado en tu vida, la sensación no la cubre ninguna palabra, me deprime, sí, me enferma, sí, pues claro, una noticia de esas, quien sea que te la de, te hace pensar, ¿en qué?, en todo.

A los días siguientes vuelvo a la Universidad, aún no recuperado, hay que aclarar que además de estar ya un poco delicado de salud, una noticia así podría destruirte, en mi caso, no estaría vivo si lo hiciera, pero sí me deja un poco peor de como ya estaba.

Pero bueno, fui a la Universidad, por un lado porque debía definir una clase, la cual es obligatoria en el plan de estudios, pero a la que no podía asistir de la manera en que todos pueden hacerlo, por motivos de salud, física, cabe aclarar. Así que vi al profesor, le mostré mi incapacidad, en la hoja medica claro está, me sorprendió su respuesta: “ya veremos que vamos a hacer, ¿qué propone?, le tocará un trabajo teórico” (lo cual no me molestaba), y allí venia la estocada, “¿para que estudió artes, si no puede hacer nada?, con su estado de salud, vaya pensando que va a hacer de su vida”.

Vida, vida, 1, 2, 3, quizás 5 minutos, o seg...

No, no he muerto aún, pero sí, que cosa más rara caballero, vida, para mí ¿qué es eso?, 5 minutos, 5 años, es lo mismo, sólo puedo dar un paso a la vez.

Despierto cada mañana, y eso sí que es nuevo, sin contar lo maravilloso y doloroso que es, y al dormir, me despido otra vez de todo. Vivo y muero cada día, entre todo esto no me queda más que pensar en la coherencia que existe entre lo que siento, lo que quiero, y lo que hago. Así que a todo esto ¿cómo llega el arte?, pues porque sí, ¿tengo que responder algo más?

Así lo expondría un buen amigo mío y profesor de la misma Universidad, al cual hace poco pregunté cómo hacía él para tener esa decisión, esa firmeza, la cual admiro tanto de él, aclaro bien, no es inflexibilidad, es carácter, es algo de adentro; me contestó que era algo que llegaba con los años, lo cual me produjo gracia, ya que bueno, un viejo oriental es muy diferente a uno en la cultura occidental y sobre todo los códigos de tiempo que rigen esos estados de legitimidad y respeto, como algo vivencial, ha vivido por lo tanto sabe, ¿cómo vendría yo en eso?. Pero volvamos al tema de la escogencia de arte donde podría darles toda una explicación teórica del caso, contarles toda una historia, Nueva York año tal tal tal, giro aquí, giro allá, bla, bla, bla. Mejor lo resumo de esta manera: ¡porque sí!

Porque aunque me gustaría pensar que he escogido todo en mi vida, me encanta también pensar, que hay cosas que me escogieron a mí, y no lo digo de manera egocéntrica, es simplemente así, de la misma manera como creo que gracias a mí enfermedad he aprendido del mundo de una manera hermosa, e anhelado instantes como dirían otros y he podido probar la pasión por la vida. ¿Cómo un ser humano puede decirlo mejor?

Así que, ¿qué tiene que ver el arte con todo esto?, pues les diré, para mí el arte es inútil, no tiene sentido más allá de la importancia que los teóricos y demás ilustrados e intelectuales han querido dar a éste, por sentirse útiles, quizá, por legitimar su sabiduría y decir que allí están, ¿que qué?, que vivieron; que forma de darse cuenta que son humanos, y que no hicieron más que perder el tiempo, porque como dijo John Lennon, “la vida es aquello que pasa afuera, cuando estamos ocupados en otra cosa”, y sí, así creo que es, inútil, porque díganme, por más botellas de Coca-Cola de Meirelles, por mas Robles de Beuys, por mas Imagine Peace de Joko Ono, no harán un cambio rotundo en el mundo. Hay que aceptarlo, un amigo halló la respuesta perfecta, el único artista colombiano que cambió el mundo fue René Higueta.

Pero volvamos, pensemos un minuto a dónde me llevará saber pintar de una manera monstruosa, o dibujar con absoluta destreza, quizá, a ser un súper artista, sí, participar en fiestas llenas de gente, que he empezado a conocer, ex-ministros, presidentes, gente del arte. Ahora pensemos en por qué el arte en mi vida. El arte me gusta de hecho por lo inútil, por lo efímero, por ser aparentemente tan insignificante, por acercarse mejor que cualquier otra cosa, a la vida. El poder despertar y ser consciente de respirar, del palpitar de mi corazón, eso es arte, es vida. Más allá de un dibujo, de una escultura, de un grabado, de una pintura, creo que olvidamos a veces que detrás de ello hay algo más importante, el arte, la vida. Imaginen por un segundo una clase para aprender a respirar, sin la cual, no te gradúas de ser humano, claro que no, te mueres y ya. No hay que olvidar lo que es realmente importante; vivir, porque nunca hay alguien que nos lo enseñe mejor que nosotros mismos.

De esta manera, hago un manifiesto:

Les manifiesto que no se dibujar, ni pintar, ni esculpir, ni grabar, como ustedes quisieran que lo hiciera.

Manifiesto que si dibujar se trata de un lápiz, pintar de un pincel, y así, nunca supe cómo sacarle punta al pincel.

Manifiesto que si la academia es para graduarse con una destreza en algo como dibujo, pintura, escultura, grabado, etc., ese recibo de pago de 10 semestres o más, quizás no me lo den. Igual, nunca lo he hecho con ese fin, recuerden; yo no sé si mañana estaré vivo, mucho menos en cinco años.

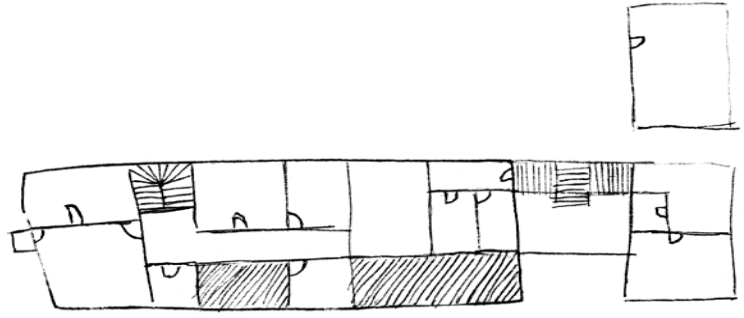
Manifiesto ante todo, que si algo sé, ese algo es lo mejor del arte, y lo mejor del arte es la Vida.

No hay acto más desinteresado que escribir un texto para no ser leído, ni tan inútil como el arte.

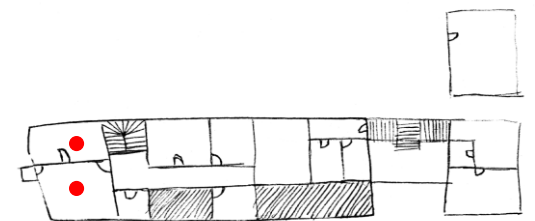
Des-Instalaciones

La primera casa en que viví la llamábamos “la diez y seis”, esta casa fue adquirida por el abuelo de mi abuelo y dejada a su hija, quien luego dejó de herencia a sus dos hijos, mi abuelo y su hermano. Mi abuelo quedó dueño del segundo piso de la casa, de ello recuerdo las baldosas amarillas y verdes del patio y el entablado de madera de los corredores. Quizá esas fueron las imágenes que quedaron más grabadas en mi cabeza, ya que sólo estuve allí mi primer año de edad, en el que debí pasar mucho tiempo deslizándome sobre el suelo o corriendo en el caminador que tanto me gustó.

Hace poco tiempo por un encargo personal de mi abuelo, regresé a la casa, esta vez a fotografiarla, lo que allí aparecía ante mí, no era la imagen del recuerdo, fue la presencia deshabitada por mí, deshabitada por todos, pérdida, olvidada.

Ein Deutsches Requiem

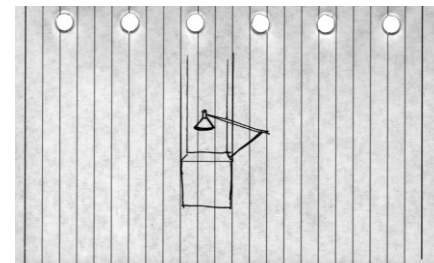

Réquiem m. 1 Liturg. Oración por los difuntos.

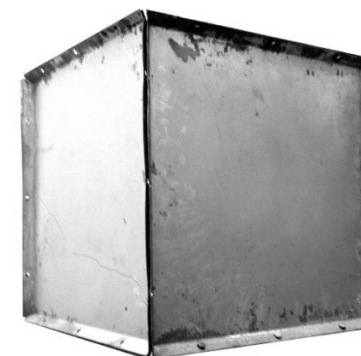
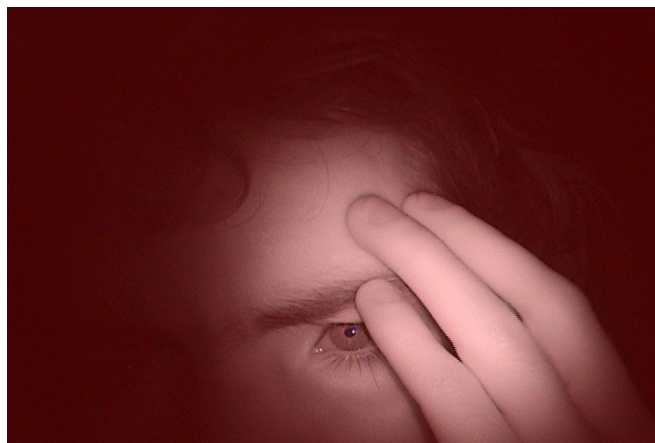
Réquiem Alemán (Ein Deutsches Requiem) su finalidad es persuadir a los hombres de que acepten serenamente la llegada de la muerte como parte inevitable de la vida. Constituye un canto de duelo por toda la humanidad. Canto a la muerte y a la resurrección.

Cuando encendí la cámara de video por primera vez para grabarme a mí mismo en horas de la madrugada (cuando el aire se hace para mí más fuerte y pesado), jamás imaginé la potencia que conseguiría al poder encontrar el medio y el momento de una observación tan profunda; los videos que revisaba horas después, se redefinían en si mismos como mensajes, me encontraba revisando a ese otro, el fantasma de mí mismo.

De una manera más aguda que en un espejo, mi imagen desdibujada de tiempo, espacio y lugar, me hablaba de una forma casi esquizofrénica amplificada, que conceptualizaba y potencializaba el contexto inicial de la imagen, creando otro tipo de barreras, murallas más fuertes dentro de territorios que no sólo abordaban mi propia identidad, esa misma que ha sido construida e intervenida por lo que sea que esté a mi alrededor.

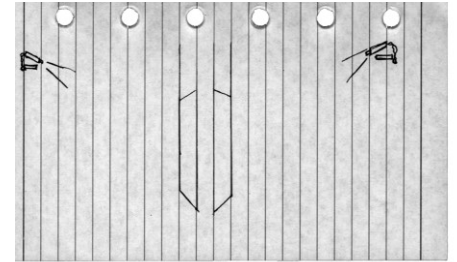

*Despierto y siento que vivo.
El aire me oprime, me sofoca.
La luz irrita como si hubiera
resucitado o nacido de nuevo.
Cierro los ojos y sé,
que sigo muriendo.
Entendiendo que como todos,
mi cuerpo le sigue a su tiempo
y que la muerte no es más que
atravesar
otra puerta.*

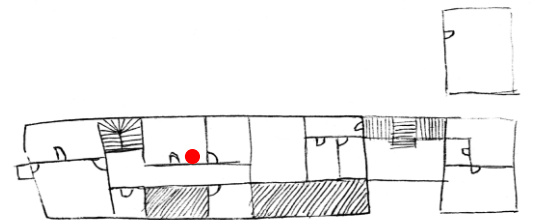
Ein deutsches requiem – Video instalación - pantalla CRT 14", reproductor de DVD,
cubo de lamina de metal doblada, lámpara de luz infrarroja y guayas - 2008

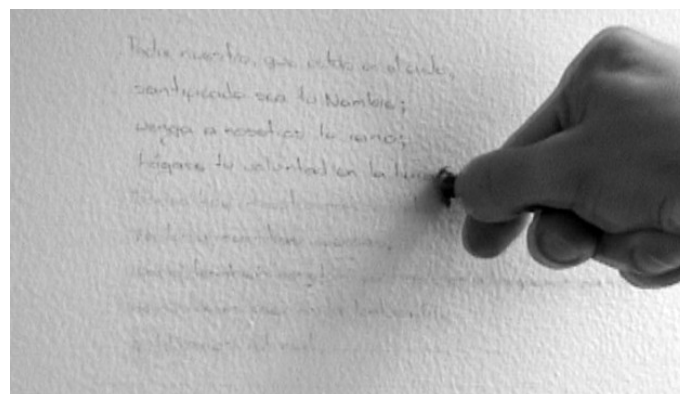
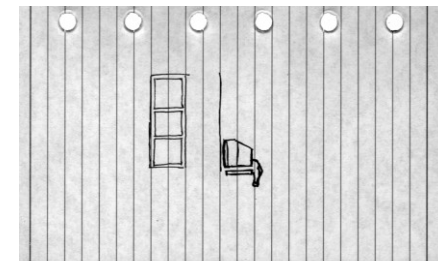
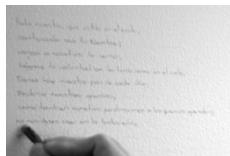
El réquiem se desarrolla en dos etapas simbólicas que nos devuelve a la acción física de exhalar e inhalar, por las cuales la video instalación construye dos instancias contrarias.

Ein deutsches requiem – Video instalación – 2 proyectores, 2 reproductores de DVD, compresor de aire rojo conectada la salida de aire a pipeta de suero y oxígeno y dos sábanas blancas - 2008

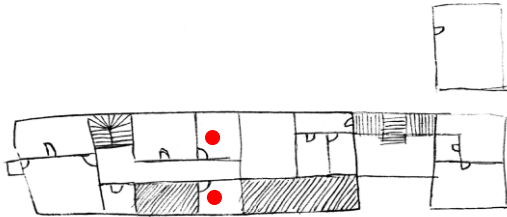
Refugio Aparente

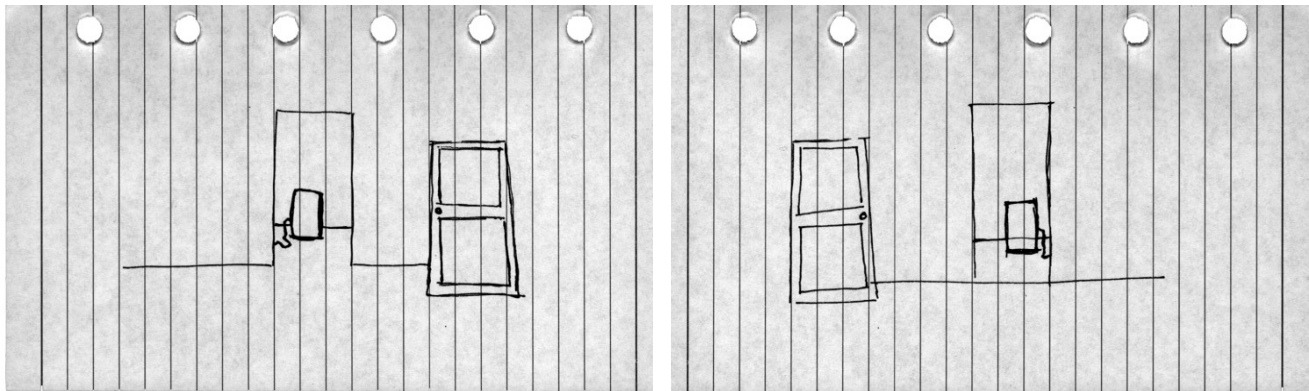

Refugio Aparente - Video instalación – pantalla CRT 5,5” y reproductor de DVD - 17min48seg - 2008

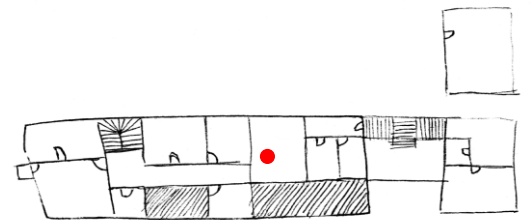
Lone

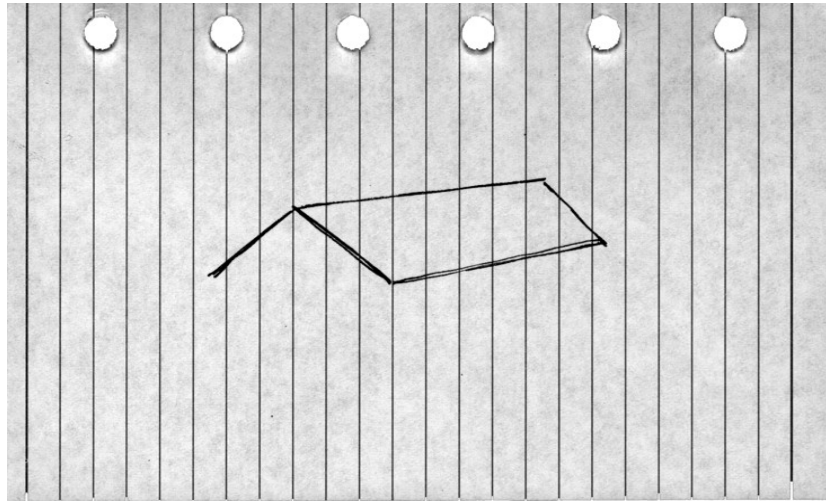

Lone - Video instalación - 2 pantallas CRT 17" y 2 reproductores de DVD - Loop - 2009

Aún Llueve

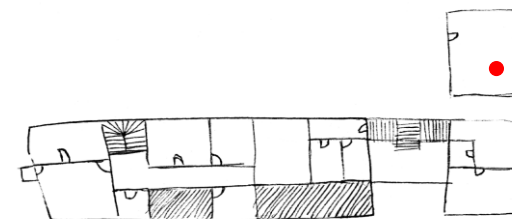

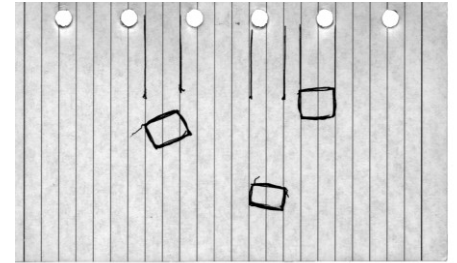

Aún Lluve - Video instalación - proyector, reproductor de DVD, sistema de audio 5.1 y carpa blanca - Loop - 2009

Be't to fly

Surge de la quietud, un maromero que es activado por mi mano izquierda, mientras con la derecha filmo el ingenuo documento, una opera de Michael Nyman que habla de la capacidad de volar, soñar y vivir, nos recuerda, cómo en algunas situaciones olvidamos nuestro entorno, marginados de lo que realmente queremos y de sentir la vida, para en ocasiones, convertirnos en un muñeco, un títere de aquí para allá.

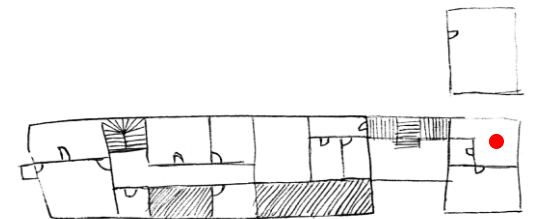

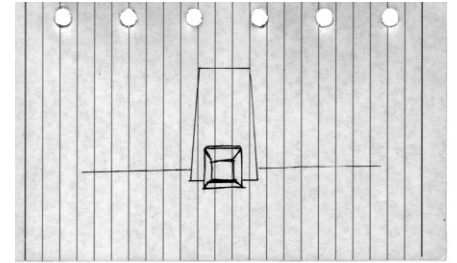
Be't to fly - Video instalación – 3 pantallas CRT 14", 3 reproductores de DVD y guayas - 3min50seg - 2008

Aunque parecía estar más lejos del cielo, en realidad era más liviano.

Al dar vuelta a la moneda, me encontré en principio, a la mitad de ella, esa barrera que en realidad tomaría forma de un muro que me separaría de uno de los dos lados, recordé inmediatamente la imagen de un niño que se paraba frente al muro interior que rodeaba el colegio; allí parado, sin ver más que hacia el cielo, comenzaba su acción de intentar ser cada vez más liviano y de esa manera mezclarse entre el aire y, huir. Siempre fui el más pequeño de mi clase, cuando hablo de altura me refiero a una diferencia enorme entre yo y mis compañeros, eso me separaba también; del cielo. El día que lo comprendí, supe que ese niño era yo, y no intentaba ser más alto y saltar el muro, pretendía ser más liviano; salir volando.

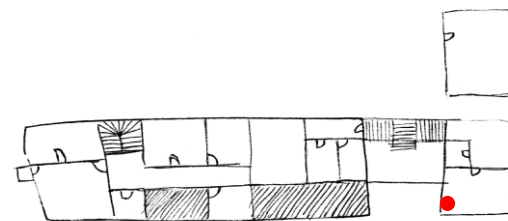
Mal de Alturas

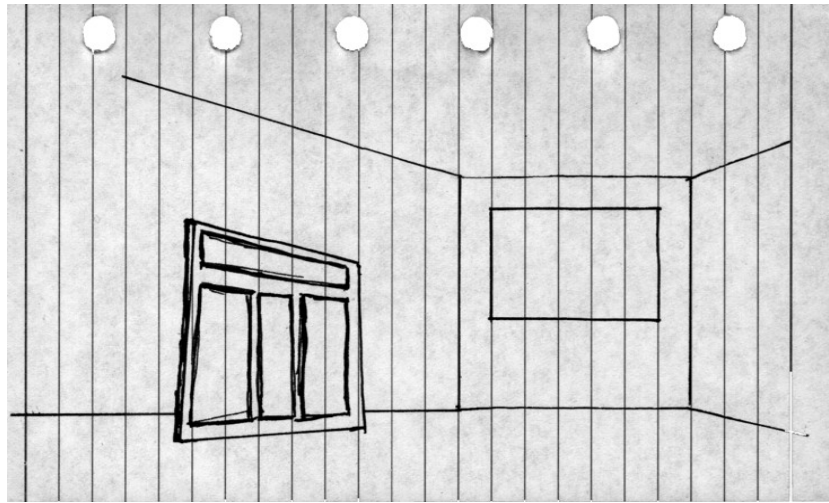

Mal de Alturas - Video instalación – pantalla CRT 17", reproductor de DVD y espejo de 1,67 mts x 50 cm - 1min51seg - 2008

Más Allá

Más Allá - Intervención al marco de la ventana - 2009

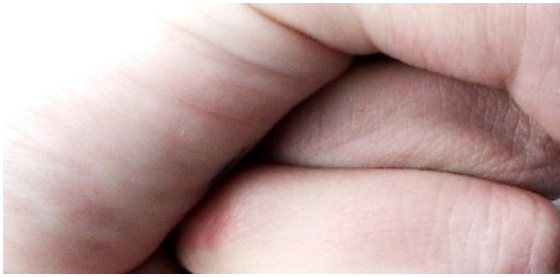
Conocí la Vida al notar que seguía vivo, que todo a mí alrededor también lo estaba, que despertaba cada día sintiendo alegría de estar allí, y que mi sueño comenzaba en realidad, al abrir los ojos.

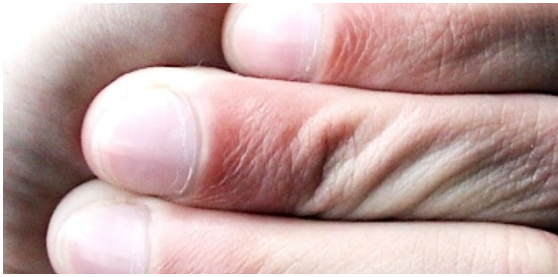
La Vida

El arte y la vida son como escribir en la palma de la mano, cerrar el puño, abrirlo, estrechar la mano a quien saludo, a quien me saluda. Escribo y busco algunas cosas en mis bolsillos, en mi maleta, sudo y me limpio toda huella, me doy vuelta, acaricié y besé a quien ya está a mi lado. Al paso de tantos instantes, descubro lo que solía ser una frase común, ha desaparecido, ha sido borrada; algo mío, ha quedado en ti.

Hacer Visible lo Invisible

Macer visible
to invisible

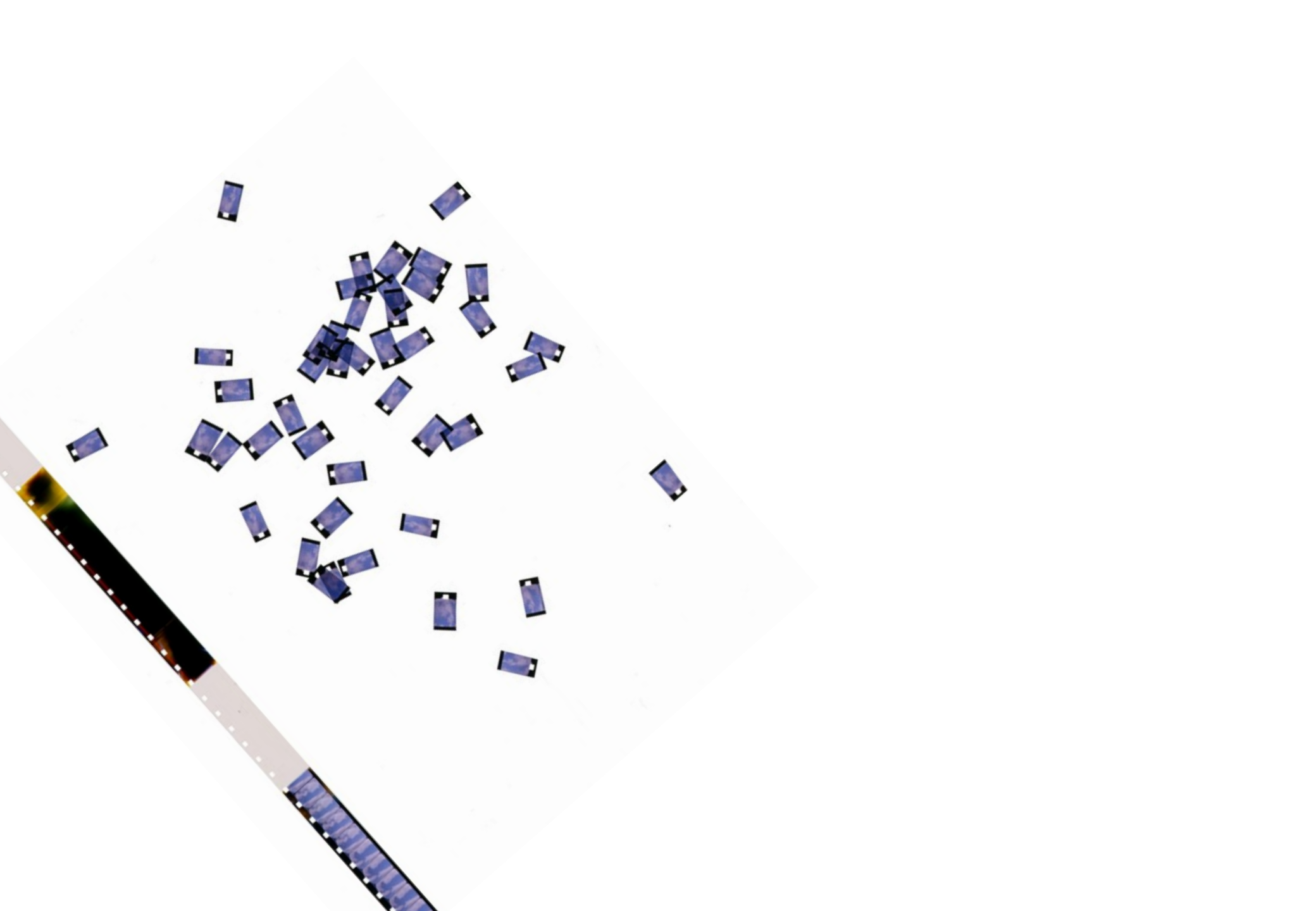

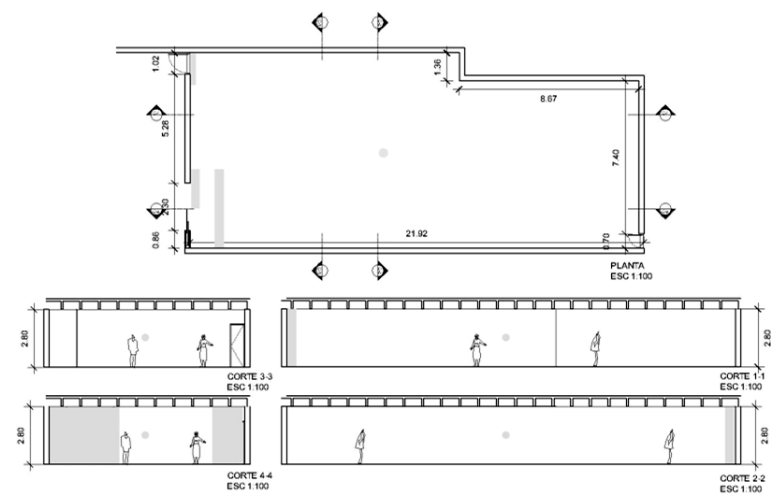
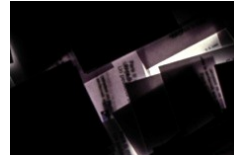
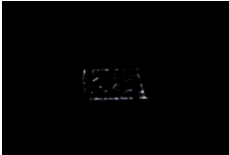
suspiro (del lat. Suspirium)

Atrapar mí suspiro en un instante;

Un poco de aliento que devuelves al cielo.

Suspirium - Acción - Celuloide Súper 8mm - 50 pies de longitud cortados cuadro a cuadro - 2009

Bibliografía

Colección de arena. Italo Calvino. Ed. Siruela
Communication and culture ; Readings in the codes of human interaction. Smith, Alfred Goud
Cultura - la versión de los antropólogos -. Kuper, Adam. Paidós Ediciones
DADÁ, historia de una subversión. Behar y Carassou. Ed. Península
Del arte objetual al arte de concepto. Marchan Fiz, Simon. Akal Ediciones
Do you believe?. Antonio Monda, Ann Goldstein. Random house inc
La posmodernidad (explicada a los niños). Lyotard, Jean-François. Ed. Gedisa
Las ciudades invisibles. Italo Calvino. Ed. Siruela
Las vanguardias artísticas del siglo xx. Mario de Micheli. Ed. Alianza
Medios sin fin, notas sobre la política. Agamben, Giorgio. Ed. Pretextos. 2000
Nacimiento de la biopolítica. Foucault, Michel. Ed. Fondo de cultura económica
Reasons for knocking at an empty house: Writings 1973-1994. Viola, Bill; Violette, Robert
Seis propuestas para el próximo milenio. Italo Calvino. Ed. Siruela
Tierra de nadie – José Lebrero Stals
Vito Hannibal Acconci Studio. Jean-Charles Massera; Lilian Pfaff; Christophe Wavelet; Vito Acconci. Ed. Actar/MACBA

Discografía

Be ´t to fly, to swim. Michael Nyman. Nyman: Noises, Sounds and Sweet Airs

Filmo / Videografía

Billy Elliot. Stephen Daldry. 2000
Elsa & Fred. Marcos Carnevale. Argentina-España, 2005
Hombre Mirando al Sudeste. Eliseo Subiela. 1986
Little Miss Sunshine. Jonathan Dayton , Valerie Faris. EEUU, 2006
Notre musique. Jean-Luc Godard. Francia-Suiza, 2004. Les Films du Losange
The Bucket List. Rob Reiner. 2007
The cost of living (Choreography). DV8 PHYSICAL THEATRE. Digital Classics
Historia de Lisboa. Wenders. 1994. Road Films
Der Himmel über Berlin. Wenders. 1987
Eine Geschichte über den Wind. Joris Ivens. 1988

No me interesa construir algo nuevo,

como verán todo ha sido dicho.

Me interesa más, el encontrarme a mí mismo,

el ver de otra manera lo que siempre estuvo allí.

Lo que nunca se fue;

Allí lo estuvo todo.

Currículum Vitae

ESTEBAN SÁNCHEZ

Transdisziplinärer Künstler - prozessuale Kunst

Bogotá, Colombia. 1982
Reside y trabaja en Colonia, Alemania.
E-mail: info@esteban-sanchez.com
<http://www.esteban-sanchez.com>

FORMACION ACADEMICA

2014 –

Actualmente estudiante en filosofía.
Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn, Alemania.

2011 – 2012

Estudiante invitado programa de posgrado en Artes Mediáticas.
Academia de Artes Mediáticas, Colonia, Alemania.
(DAAD Beca de Arte en creación e investigación)

2003 – 2010

Título de Maestro en Artes Plásticas y Visuales.
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2011

SUEÑOS AL VIENTO ENTRE NUEVOS CIELOS A CONTEMPLAR. Galería DOCE CERO CERO, Bogotá, Colombia.

2009

DETENERSE A RESPIRAR, Natalia La Reina y Esteban Sánchez. Galería de exposiciones, Centro Colombo Americano Bogotá, Colombia.
SUSPIRÍUM “[c’est la vie]”. Galería de exposiciones, Centro Colombo Americano Bogotá, Colombia.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2014

VANISHING POINTS. Guest Projects. Londres, Reino Unido.

2013

THE OCEAN AND THE RIVER. Lófte. Karat – Maus Hábitos Residencia de Arte. Oporto, Portugal.
KARAT KATAR KRAAT AKTRA. Karat ist draußen. Colonia, Alemania.

2012

5° premio ARTE-JOVEN. Embajada de España, Colsanitas. La Central, Bogotá, Colombia.
LEER_STELLE. C60 + Minus1Experimentallabor der KHM Köln, Urbane Künste Ruhr. Rotunde- Alter Bochumer Hauptbahnhof. Bochum, Alemania.
RUNDGANG 12. Kunsthochschule für Medien Köln, Alemania.
HOW DO YOU KNOW I LIKE MUSHROOMS?, John Cage “AMERICA”. Acht Brücken Festival. Music für Köln. Kunsthochschule für Medien Köln, Alemania.

2011

10 FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA IMAGEN. Media Art. Universidad de Caldas. Manizales, Colombia.
INTERMEDIOS 2 “Medios – Naturaleza - Cultura”. Seminario teórico internacional. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
LADY ZORRO: Devoción por un idolo. Bastardo™: Imperio de Culto Visual, Bogotá, Colombia.

2010

MATERIAL E INMATERIALIDAD, “Procesos y Nuevas Prácticas Artísticas Contemporáneas”. Instituto Superior de Arte, Universidad de las Artes. La Habana, Cuba.
PICCOLO APERTO + BVB7, grupo TÄI. Bienal de Venecia de Bogotá (Director de proyectos).
PERFOARTNET 2010, Bienal Internacional de Performance (Gestor cultural). Bogotá, Colombia.
SONARE. Museo Arte Moderno de Bogotá, Colombia.
LABORATORIO EXPERIMENTAL DE PERFORMANCE. Fundación Wajá - Universidad Jorge Tadeo Lozano Bogotá, Colombia..
PLATAFORMA. Laboratorio de Arte, Ciencia y Tecnología. Galería Santa Fe, Bogotá, Colombia.
9 FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA IMAGEN. Puentes Sonoros. Manizales, Colombia.
50 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE CARTAGENA (FICCI). Categoría Videoarte. Cartagena de Indias, Colombia.

2009

ZONA DE DISTENSIÓN PORTÁTIL. Cumbre Mundial De Paz. Biblioteca Luis Ángel Arango. Bogotá. Colombia.
INTEMEDIOS “El Arte En Lugar De Los Medios”. Seminario teórico internacional. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
MITO Y REALIDAD. Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, Santa Marta, Colombia.
PEQUEÑAS CUESTIONES / GRANDES CUESTIONES. Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Bogotá, Colombia.

2008

MITO Y REALIDAD. Casa Simón Bolívar, La Habana, Cuba.
LOVE IS IN THE AIR, grupo nadieøpina. Museo de Arte, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

2007

XXXIV SALÓN FRANCISCO ANTONIO CANO. Museo de Arte, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
II SALON UNIVERSITARIO ASAB. Academia Superior de Artes de Bogotá, Colombia.
LOVE IS IN THE AIR, grupo nadieøpina. Museo de Arte Moderno de Bogotá, Colombia.

2006

XXXIII SALÓN FRANCISCO ANTONIO CANO. Museo de Arte, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

2004

SIN EQUIPAJE, Mario Opazo. (Asistente de Dirección) Película digital, 60 min. Sala Los Acevedo, Museo de Arte Moderno de Bogotá, Colombia.
MIGRACIONES. Auditorio León De Greiff, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

DISTINCIONES

THE OCEAN AND THE RIVER. Karat – Maus Hábitos Residencia de Arte. Oporto, Portugal.

DAAD Beca de Arte 2011. Alemania.

Mención de Honor, 10 FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA IMAGEN. Manizales, Colombia.

Nominación Mejor Video Arte, 50 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE. Cartagena, Colombia.

Mención de Honor, XXXIII SALÓN FRANCISCO ANTONIO CANO. Museo de Arte, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

RESEÑAS Y OTROS ENLACES

Artesur

<http://www.arte-sur.org/es/artists/esteban-sanchez>

Vanishing Points. Guest Projects. London, United Kingdom.

<http://www.guestprojects.com/programme/vanishing-points/>

KARAT KATAR KRAAT AKTRA. Karat ist draußen. Cologne, Germany.

PORTO / COLOGNE - THE OCEAN AND THE RIVER, VOL2. Karat ist draußen. Porto, Portugal.

<http://karatistdraussen.tumblr.com/>

Leer_ Stelle / C60: Raum für Kunst und Wissenschaft Bochum, Germany.

<http://kunst.khm.de/article/2359-leer-stelle-c60-raum-fuer-kunst-und-wissenschaft-bochum/nCall/2928/>

Rundgang 12. Kunsthochschule für Medien Cologne, Germany.

<http://kunst.khm.de/rundgang/rundgang-2012/tagesprogramm-2012/>

How do you know I like mushrooms?, John Cage Festival. ACHT BRÜCKEN Musik für Köln. Germany.

<http://www.media-scenography.org/john-cage/contact/>

<http://www.media-scenography.org/wp/2012/08/26/433-side-a-oder-b/>

<http://www.media-scenography.org/wp/2012/08/26/433-side-b-oder-a/>

Culturas Ilícitas - El Mero Macho / Un minuto de silencio. Sonare, Museo Arte Moderno de Bogotá, Colombia.

<http://theratamuertablues.tumblr.com/post/11735392527/habitar-el-sonido-cinco-planteamientos-sobre-arte>

Territorio Imaginario - ZONA DE DISTENSION PORTATIL. Laboratorio Experimental de Performance, Bogotá, Colombia.

<http://www.banrepocultural.org/arte-no-es-vida/esteban-sanchez>

Intermedios. "Medios - Naturaleza - Cultura". Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

<http://www.facartes.unal.edu.co/intermedios2/instalaciones.html>

Detenerse a Respirar. Sala de exposiciones sede centro, Centro Colombo Americano de Bogotá, Colombia.

<http://criticosvistazos.blogspot.de/2009/09/vistazo-critico-75-deterse-respirar.html>

Medidas Culturales - Levantamientos. Pequeñas cuestiones/Grandes cuestiones. Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Bogotá, Colombia.

<http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/artista-de-la-un-en-muestra-de-la-fundacion-alzate-avendano/>

Agradecimientos

Agradezco especialmente a todos quienes colaboraron en la realización de estos proyectos:

Mi familia, amigos, compañeros e instituciones, quienes han colaborado en mi trabajo, caminado a mi lado o cruzado de largo.

Adriana Sánchez, Mateo Calo, Oliva y Álvaro Sánchez, Isabel Sánchez, Judith Strunck, Martín Vásquez, Natalia López (La Reina), Tady Polanía, Sergio Páez, Pamela Vivas, Andrea Quitian, Franklin Aguirre, Mauricio Bejarano, Mario Opazo, Nelson Vergara, Marta Guevara, Carlos Blanco, Ricardo Arcos, Karin Harrasser, Anthony Moore, Julia Scher, Phil Collins, Mischa Kuball, Luis Negrón, Christian Sievers.

Grupo TÄI y Nadieøpina.

Universidad Nacional de Colombia
Centro Colombo Americano
Kunsthochschule für Medien Köln
DAAD

Contemplar

(Del lat. **contemplāre**).

1. tr. Poner la atención en algo material o espiritual.

2. tr. considerar.

3. tr. Complacer a alguien, ser condescendiente con él, por afecto, por respeto, por interés o por lisonja.

4. tr. Rel. Dicho del alma: Ocuparse con intensidad en pensar en Dios y considerar sus atributos divinos o los misterios de la religión.

v t contemplar [kontem'plar] (Se conjuga como amar)

1. mirar algo con atención y sin prisas.

2. tener en cuenta a alguien o algo.

Admirar, observar, examinar, consentir, mimar, meditar.