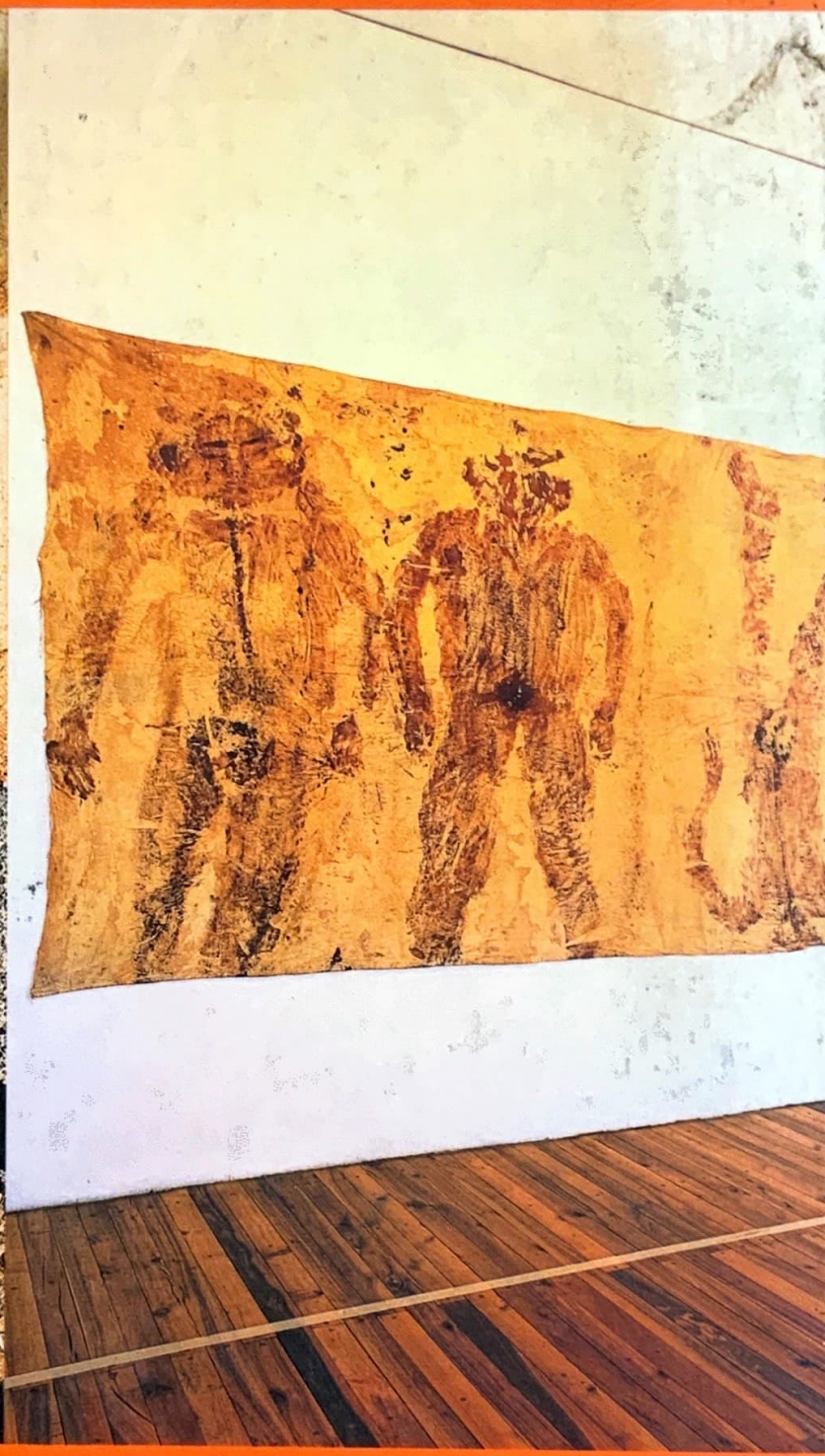
VII BIENAL INTERNACIONAL CUENCA - ECUADOR



GLOBALIZACION NOMADISMO IDENTIDADES

© Bienal Internacional de Pintura 2002

Bolívar 1389 y Estévez de Toral
Teléfonos (593) 7 831 778 . (593) 7 834 253
Fax (593) 7 831 879
P.O. Box 01.01.1197 Cuenca- Ecuador
E-mail: bienal@cue.satnet.net bienal@etapa.com.ec
ISBN 9978-42-256-0

Fotografía: Juan Pablo Merchán
Diseño gráfico y diagramación: TRAZOS, diseño y comunicación visual, Ma. Elena Palacios - Juan Carlos Dávila
Abstracts: VII Bienal Internacional de Pintura traducidos al inglés por Centro Cultural Ecuatoriano-Norteamericano Abraham Lincoln
Impresión: Monsalve Moreno Cía. Ltda.

DERECHOS RESERVADOS

VII BIENAL INTERNACIONAL DE PINTURA CUENCA ECUADOR

Noviembre 2001 - Enero 2002

Globalización
Nomadismo
Identidades

ESTRUCTURA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DE LA VII BIENAL DE CUENCA

Presidente del Patronato	Fernando Cordero Cueva Alcalde de Cuenca, Ecuador
Presidente Ejecutivo	Enrique Malo Abad
Comité de Gestión	Leonardo Alvarado Cordero (Vicepresidente) Eudoxia Estrella de Larrazábal Mario Jaramillo Paredes Diego Jaramillo Paredes Jorge Villavicencio Palacios
Comité Técnico	Lenin Oña Viteri Trinidad Pérez Arias Carlos Rojas Reyes
Coordinación General	René Cardoso Segarra
Dirección Económica	Ernesto Arias Deidán
Secretaría General	Fernando González Corral
Documentación	Rodrigo Abad Gómez Mercedes Espinoza Calle
Apoyo Técnico	Diego Matute Contreras
Asistencia General	María Augusta Vintimilla Ochoa Juan Pablo Serrano Neira
Prensa	Rodrigo Aguilar Orejuela
Personal Administrativo	Aida Bustamante Bravo Fanny Farfán Quezada Ricardo Andrade Orellana

La VII Bienal de Cuenca, noviembre 2001-enero 2002, no hubiera tenido una cabal realización, si no hubiese tenido la cooperación de sus patrocinadores y de varias empresas, a los que presenta sus agradecimientos.

PATROCINADORES

· Gobierno Nacional
· Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
· Municipalidad de Cuenca
· Banco del Estado
· Empresa de Telecomunicaciones y Agua Potable de Cuenca ETAPA
· Diners Club
· Andipapel

COOPERACIÓN ESPECIAL

· Compaq/Repycom
· Satnet
· DHL
· Empresa Eléctrica Centro Sur
· Banco Central del Ecuador
· Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Azuay
· Museo de Arte Moderno
· Sociedad de Historia de la Medicina
· Casa de Las Galerías
· Curia Arquidiocesana
· Universidad Tecnológica América
· Museo de los Metales
· Grupo Taca
· Almacenes Juan Eljuri
· Daewoo
· Grupo Malima
· Metrotours de Cuenca
· Compuimagen
· Facultad de Artes Visuales de la Universidad de Cuenca
· Kia
· Centro Cerámico

CURADORES DE LA VII BIENAL DE CUENCA

ARGENTINA
Irma Arestizábal
Graciela Taquini

BOLIVIA
Valeria Paz

BRASIL
Agnaldo Farias

CHILE
Ernesto Muñoz

COLOMBIA
Álvaro Medina

COSTA RICA
Virginia Pérez-Ratton

CUBA
Nelson Herrera Ysla

ECUADOR
Eudoxia Estrella de Larrazábal
Diego Jaramillo Paredes
Carlos Rojas Reyes

ESTADOS UNIDOS
Renny Pritikin

GUATEMALA
Diana de Solares

HONDURAS
Bonnie de García

MÉXICO
Luis Carlos Emerich

PANAMÁ
Mónica Kupfer

PARAGUAY
Ticio Escobar

PERÚ
Elida Román

PUERTO RICO
Manuel Álvarez Lezama

REPÚBLICA DOMINICANA
Jeannette Miller

URUGUAY
Alicia Haber

VENEZUELA
María Luz Cárdenas

INDICE

PRESENTACIÓN 15
Enrique Malo Abad

BASES DE LA VII BIENAL 17

VEREDICTO DEL JURADO DE PREMIACIÓN 21

PREMIOS Y MENCIONES 23
Francisco Larios Osuna, premio 25
Teresa Margolles Sierra, premio 26
Matilde Marín, premio 27
Gustavo Araujo, mención 28
Pablo Cardoso, mención 29
Bernardo Krasniansky, mención 30
Ángel Valdez y Alfredo Márquez, mención 31

ENSAYOS, OBRAS 33
Argentina 35
Bolivia 43
Brasil 49
Chile 57
Colombia 67
Costa Rica 75
Cuba 23
Ecuador 91
Estados Unidos 113
Guatemala 119
Honduras 127
México 133
Panamá 139
Paraguay 147
Perú 155
Puerto Rico 163
República Dominicana 169
Uruguay 177
Venezuela 185

PRESENTACIÓN

El aporte tecnológico extraordinario en las últimas décadas ha enriquecido y conmocionado el mundo del arte. El descubrimiento, e invención de nuevos soportes y formas de creación logrando materializar ideas y posibilidades hasta ahora insospechadas, convierten a los eventos bienales en una suerte y acción de descubrimiento o re-descubrimiento, fascinante y estimulante...

La capacidad de los recursos expresivos contemporáneos ha superado toda expectativa, generando a nivel universal la más grande convocatoria a comprender que toda acción perceptible realizada con propósitos y afanes estéticos "es obra de arte". No hay limitaciones concretas sino las que obviamente provocan la imposibilidad de su realización, o los procesos sensoriales y mentales que determinan una consecuente interpretación, a la comprensión y perceptividad del observador.

Este hecho antes cuestionable, puede hoy con atracción suficiente sumar como jamás se pensó, mas energía y capacidad creativa destinada a potenciar infinitamente, el simple, hábil y sabio manejo de las formas y LA LUZ, que no otra cosa es el arte plástico visual. Luz real o virtual que en las más sutiles e inverosímiles figuras e imágenes, se pinta, imprime, graba, edita, esculpe, etc., provocando la satisfacción que el hombre reclama como resultado de su propia genialidad.

¿Hay unos artes y un arte total?.

Prefiero pensar en "El Arte" como La Virtud, Poder, Eficacia y Habilidad para hacer una cosa y especialmente para Crearla en búsqueda incesante de belleza. Cuando se concebían las bases de este evento y se aludía al arte total, quería entenderlo así, y así, sigo entendiéndolo.

No creo en el fin o extinción de las cosas por simple consenso, mientras palpita una mínima manifestación de vitalidad humana. No creo en el fin de, arte sino más bien en su permanente renacimiento.

Pintura, fotografía, escultura, manifestaciones de arte espacial y temporal como instalacionismo, happenings, performances, arte escénico y otros, pueden y deben conformar los eventos de la BIENAL INTERNACIONAL DE PINTURA DE CUENCA, ese ha sido el espíritu de la decisión del Comité de Gestión y que así se registra aquí, en este catálogo, aspirando sea éste, un documento de inestimable y permanente valor cultural.

ENRIQUE MALO ABAD
Presidente del Comité de Gestión

BASES DE LA VII BIENAL DE CUENCA

PROPUESTA CONCEPTUAL

Art. 1.- La Bienal Internacional de Pintura de Cuenca, Ecuador, convoca a los artistas de los países americanos, a participar en la séptima edición que será inaugurada en la primera semana de noviembre de 2001 y que se mantendrá abierta al público por el lapso de dos meses.

Art. 2.- El concepto que orientará la presente Bienal se sintetiza en:

a) La Bienal invita a los artistas a reflexionar, desde sus propias perspectivas, sobre los problemas de la globalización que han impactado fuertemente en la cultura y en las artes, creando procesos de homogenización y provocando respuestas locales heterogéneas.

Globalización que ha generado fenómenos migratorios masivos, además de un nomadismo cultural que ha arrasado con las fronteras, reducido las distancias físicas y roto con barreras, cánones y sentidos establecidos en las anteriores estéticas.

b) La Bienal ha tomado el concepto de arte total como su referencia conceptual, en un doble sentido:

Arte total en cuanto considera la diversidad de producciones simbólicas en el contexto socio-económico y cultural en el que estamos inmersos.

Arte total en cuanto las artes plásticas borran sus límites y desde la conjunción con otras formas de arte recorren los espacios de la cultura contemporánea, en medio de la proliferación de medios, técnicas, corrientes, escuelas, que finalmente adquieren una identidad visible.

DE LOS EXPOSITORES Y SUS OBRAS

Art. 3.- Los artistas participantes en la séptima edición de la Bienal Internacional de Pintura de Cuenca, serán seleccionados por los curadores designados por la Bienal en cada uno de los países o regiones americanas.

Art. 4.- La tradición de la Bienal de Cuenca ha sido la pintura, que continuará manteniéndose en esta edición como su eje central. Se privilegiarán aquellas expresiones o proyectos que representen nuevas alternativas en el uso de materiales, soportes, espacios físicos o virtuales y que evidencien renovados conceptos en el tratamiento pictórico contemporáneo.

Art. 5.- Otras manifestaciones plásticas actuales participarán con proyectos debidamente curados.

Art. 6.- La Bienal procurará la presencia de los curadores y los artistas que hayan sido seleccionados, a fin de organizar diálogos y encuentros que enriquezcan la experiencia artística y sobre todo favorezcan los procesos de comunicación con los públicos.

Art. 7.- Las propuestas o proyectos de los artistas deberán señalar con precisión los más mínimos detalles formales y de instalación.

Art. 8.- El número de obras y los espacios destinados para su instalación o exposición serán definidos de acuerdo a los proyectos presentados por los artistas y a la disponibilidad de espacios museográficos internos o espacios urbanos externos, que serán señalados como los locales oficiales de la VII Bienal.

Art. 9.- La transportación de obras tridimensionales correrá por cuenta de los artistas o sus patrocinadores.

Art. 10.- La Bienal se compromete a trasladar las obras o elementos bidimensionales que tengan la posibilidad técnica de ser enrollados.

Art. 11.- La transportación de las obras hasta Cuenca será realizada desde la segunda quincena de agosto de 2001 hasta la última semana de septiembre de 2001. El montaje de las exposiciones se lo realizará durante el mes de octubre de 2001.

Art. 12.- El montaje de las obras que implique complejidad museográfica o extrema delicadeza en su manipulación, deberá ser trabajado por los propios artistas "in situ". La Bienal facilitará el apoyo logístico y técnico necesarios.

Art. 13.- La seguridad de las obras en los espacios de exposición correrá a cargo de la Bienal Internacional de Pintura, extendiéndose su cobertura hasta diez días posteriores a la fecha oficial de la clausura del certamen.

Art. 14.- La venta de las obras expuestas deberá sujetarse a las normas internas establecidas por el Departamento Financiero de la Bienal y al cumplimiento de los requisitos legales de nacionalización.

DE LOS PREMIOS

Art. 15.- Se otorgarán tres premios únicos consistentes en quince mil dólares USD cada uno. En la ceremonia inaugural de la Bienal se dará a conocer el veredicto que será inapelable.

Art. 16.- Los premios serán indivisibles y no podrán declararse desiertos. Cada una de las obras premiadas tendrá el carácter de adquisición y quedará como Patrimonio de la Ciudad de Cuenca, bajo custodia del Museo Municipal de Arte Moderno.

Art. 17.- Los premios se entregarán en el acto de clausura de la VII Bienal Internacional de Pintura de Cuenca.

Art. 18.- El Jurado de Premiación estará integrado por tres personalidades reconocidas internacionalmente en el campo de arte y de la cultura contemporáneos. Además se nombrarán miembros alternos que actuarán en caso de ausencia de los miembros principales.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 19.- Las obras presentadas en la Bienal no deben haber sido expuestas.

Art. 20.- Los artistas participantes autorizan a la Bienal a reproducir, fotografiar, filmar, registrar las obras presentadas para propósitos de documentación, difusión, edición de catálogos y otras publicaciones.

Art. 21.- Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por el Comité de Gestión.

COSTA RICA

ADRIÁN ARGUEDAS, JOAQUÍN RODRÍGUEZ DEL PASO Y EMILIA VILLEGAS: TRES OPCIONES EN EL DEBATE PICTÓRICO

En un contexto en el cual las instalaciones, el objeto y la imagen fotográfica predominan, la pintura se ha visto obligada a replantear sus búsquedas y su vigencia. Estos tres artistas han contribuido de manera significativa al debate sobre un medio en aparente renovación y justamente su selección obedece a la intención de analizar diversas formas de abordar lo pictórico cuando todos los medios están disponibles y son legítimos. Cada uno concibe el recurso a la pintura de forma muy personal, en tanto que decisión consciente y no como simple tradición heredada.

Adrián Arguedas escoge ubicarse dentro de la pintura que él mismo califica de "tradicional" – figuración, óleo o acrílico sobre tela – aunque esto sea más formal más que temático o conceptual. Su formación en grabado y dibujo se enfrenta, durante un período de experimentación en Francia, a una especie de "pictorización", mezclando sutiles aguatintas acuareladas a figuras ágilmente realizadas a punta seca y aguafuerte, contrapunto que marcaría toda su obra siguiente. Su contexto es de la cultura y tradiciones populares en un pueblo rural, y de las relaciones entre lo popular y lo religioso, tras de las cuales lo sexual siempre rondaba solapadamente. Su capacidad irónica lo salvó de las actitudes de nostalgia, falsa inocencia o complacencia y Arguedas parte desde una actitud crítica y sarcástica muy propia del período posmoderno. Esto condujo su obra a una decantación progresiva y a observar lo que poco a poco ha ido permeando la cultura popular tradicional, hasta llegar a un cruce entre la desaparición progresiva de los referentes más obvios y la inclusión del lado más oscuro – el peso de las costumbres, perversiones y convenciones sociales, que como espectros aparecen en los momentos menos pensados. Otro período formativo, esta vez en Florida, el paraíso de la tercera edad, está detrás de las obras expuestas en Cuenca: reflexión sobre el paso del tiempo, el significado de la vejez, inmerso en el escenario más floridiano (o californiano): las piscinas, en las cuales los movimientos sumergidos de estos nadadores octogenarios afloran desde las amplias y fuertes pinceladas de Arguedas [ver p. 80].

Emilia Villegas, inmersa en reflexiones de orden filosófico, asume la pintura casi como un hecho orgánico, y a pesar de ser una artista muy intelectual, se plantea la pintura como un proceso de descubrimiento al seguir ella lo que el medio mismo le dicta. Desde sus inicios se percibe una sensibilidad casi gráfica, caracterizada por la inserción de siluetas, – objeto y figura –, sostenidos por fuertes texturas y, por materiales poco convencionales. Estas siluetas actúan como elementos simbólicos de las tensiones, oposiciones y contradicciones que el mundo contemporáneo impone al ser humano, desde espacio íntimo hasta un nivel global incontrolable. Las obras de esta muestra son el resultado de un largo proceso de decantación de elementos y efectos que venía dirimiéndose desde "Concreto Subjetivo", exposición del año 2000: figuras planas, anónimas y casi asexuadas, en acrílico negro sobre papel blanco,

aparecían presas de los hilos de la sociedad y se acompañaban de objetos relacionados con la violencia, el equilibrio, el balance, la caída y la soledad – un juego maléfico. "Juego Aéreo", por el contrario, es una serie de lirismo controlado dentro de una creciente abstracción. La figura desaparece, para dejar flotar estructuras de aspecto bioquímico o cibernético, a ratos violentando fondos apastelados, a ratos casi inmersas en una total armonía – un reflejo de la contradicción del mundo global [ver p. 82].

Joaquín Rodríguez del Paso, eminentemente conceptual, se sirve con soltura de cualquier medio, desde el grabado hasta la instalación, desde el objeto a la fotografía y el video. La pintura es para él una herramienta adicional en sus posibilidades, una opción que sopesa problemas de representación muy complejos, y que subvierte justamente un género como el paisaje. Todo ello, más la flora como sujeto, funciona como argumento político y andamiaje conceptual para desarrollar uno de los temas que más le interesa: el exotismo y sus implicaciones. Desde la serie de grabados "Trucos para turistas" y el espectacular conjunto de pinturas de "Hotel América", hasta las actuales pinturas florales, tanto en color como en blanco y negro, Rodríguez del Paso ha expuesto las raíces de la exotización, pero también ironiza sobre la manipulación posible de esa práctica, ligando siempre sus planteamientos a reflexiones alrededor del arte en sí y sus posibilidades de ficción e ilusión. Construcciones metafóricas a partir del jardín tropical o del jardín de rosas (cada uno tiene su exotismo): las series en color, cargadas de abierta sexualidad, son fuertemente sugerentes e inquietantes. Las series en blanco y negro, siguen desestabilizando, incomodando, pero la reducción de la paleta deja un poco de lado la excitación para concentrarse en su capacidad de documentar el engaño [ver p. 81].

VIRGINIA PÉREZ-RATTON
Curadora por Costa Rica

Currently in the field of fine arts installations, object and the photographic image predominate, obligating painting to seek new schemes of expression. These circumstances are evident among the artists of this show.

Adrián Arguedas *is situated in what he calls traditional painting, in figuration in oils and acrylics on canvas, more in the formal plane than in the thematic or conceptual. He gives emphasis to culture and popular traditions in a rural town, joining the popular with the religious, behind which the sexual is always present although in a "concealed" form: the weight of customs, perversions and social conventionalism are the specters that appear when least expected. Finally, the work that Arguedas presents in the Biennial invites us to "reflect upon the passage of time, the significance of old age, immersed in the most Floridian (or Californian) scenery: the pools, in which the submerged movements of these octogenarian swimmers emerge from the ample brush strokes.*

With her philosophical refections Emelia Villegas *assumes painting as an organic act and, in spite of the fact that she is a very intellectual artist, delves deeper into her painting in the process of discovery of the medium that she herself prescribes. There is much sensitivity in her works, a graphic sensitivity, characterized by the insertion of silhouettes - object and figure - supported by strong textures, by unconventional materials, as symbols of "tensions, oppositions and contradictions that the contemporary world imposes on a human being, from intimate space to an uncontrollable global level." The works exhibited in the Biennial correspond to these categorias, for in her work Concreto subjetivo she shows "plane, anonymous and almost asexualized figures in black acrylic on white paper," as though it were an attempt to express the "objects related to the violence, the equilibrium, the swaying, the fall and the solitude. In the series* Juego aéreo, *on the contrary, she shows a great dose of lyricism within a growing abstraction. "The figure disappears in order to allow the structures of a biochemical or cybernetic aspect to float... at times almost immersed in a total harmony - a reflection of the entire world contradiction."*

Juan Rodriguez *del Paso is essentially conceptual, using all mediums, from engraving to installation, from the object to photography and video. To him painting is a medium of expression of ample possibilities, an option for representing complex situations, subverting a type such as landscape. The "political argument" and the "conceptual framework" lead us to exoticism and its implications, but exoticism possesses the additional possibility of ironizing all types of manipulation. With its metaphors, alluding to exoticism, with series in color, loaded with open sexuality, "it continues to destabilize, to discomfort, but the reduction of the palette leaves excitation a bit to one side to concentrate itself on the capacity to document deception."*

Joaquín Rodríguez Del Paso

DE LA SERIE JARDÍN POSTRAUMÁTICO:
WALLFLOWER ORDER # 3 (2001)
Acrílico sobre lienzo, 146 x 145 cm

DE LA SERIE JARDÍN POSTRAUMÁTICO:
WALLFLOWER ORDER # 1 (2001) Acrílico sobre lienzo, 147 x 250 cm
WALLFLOWER ORDER # 2 (2001) Acrílico sobre lienzo, 150 x 150 cm
WALLFLOWER ORDER # 4 (2001) Acrílico sobre lienzo, 149 x 149 cm

239 Seje (Víctor Hugo Irazábal)
144 Seno familiar (Lezlie Milson)
124 Sensaciones globalizantes (Mariadolores Castellanos)
47 Si Bolivia sería otra cosa, ya no sería Bolivia, otra cosa sería (Cecilia Lampo)
219 Sin alternativa (Ricardo Pascale)
183 Sin título (Lacy Duarte)
55 Sin título (cinco obras, Célia Euvaldo)
191 Sin título (tres obras, Blanca Haddad)
25 Sin título (Francisco Larios)
160 Sin título (tres obras, Tito Monzón)
184 Sin título (tres obras, Carlos Musso Rinaldi)
161 Sin título (tres obras, Piero Quijano)
73 Sin título (Carlos Salas)
111 Sin título (Jorge Velarde)
65 Sin título (dos obras, Andrés Vio)
56 Smoke (Marco Paulo Rolla)
219 Tabaco (Ricardo Pascale)
219 Tiempo en blanco (Ricardo Pascale)
219 Tiempo horizontal (Ricardo Pascale)
219 Tiempo vertical (Ricardo Pascale)
106 Tiro de gracia (Omar Puebla)
99 Todo el destino a pie (Tomás Ochoa)
98 Todo el destino a pie (autocrítica, Tomás Ochoa)
192 Triángulo (Eduardo Molina)
202 Transformer (Max Gómez)
190 1/2 (Natalya Critchley)
219 Vertical en vertical (Ricardo Pascale)
219 Vertical encontrada (Ricardo Pascale)
179 Visiones uruguayas (ensayo, Alicia Haber)
145 Vulcanizadora (Haydée Victoria Suescum):
81 Wallflower order # 1 (Joaquín Rodríguez del Paso)
81 Wallflower order # 2 (Joaquín Rodríguez del Paso)
81 Wallflower order # 3 (Joaquín Rodríguez del Paso:
81 Wallflower order # 4 (Joaquín Rodríguez del Paso)
146 Zasthebys (Haydée Victoria Suescum)
132 ZIP-(504) (Proyecto Artería)