

SUJETOS TÓXICOS

Autoras:

León Dayana^{#1}, Velasco Monserrath^{#1}, Yaruqui Karen^{#1}

^{#1}Profesionales en formación, EET, Universidad Técnica Particular de Loja
Loja, Ecuador

dmleon5@utpl.edu.ec – mevelasco2utpl.edu.ec – klyaruqui@utpl.edu.ec

Resumen. El presente trabajo toma como punto de partida la exposición “Sujetos tóxicos”, promovida por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja y expuesta en la Galería Kingman de esta ciudad en noviembre de 2018. La muestra introdujo una variación del tradicional Salón de Noviembre. Nuestro ensayo se desprende de un ejercicio del curso de Crítica de arte, cursado en la UTPL en el período octubre 2018-febrero 2019. El ensayo comprende la totalidad de los expositores y en cada apartado se concluye con un argumento que concuerda con el calificativo de ‘sujeto tóxico’ atribuido por el curador de la muestra.

Palabras Clave: crítica del arte, CCE – Loja, Sujetos Tóxicos.

Introducción

Lamezcladecolores, contrastesdetexturas y combinación de elementos que adornan el entorno con peculiares detalles son parte del arte en Loja. Mientras se iluminaba la ciudad con el inigualable resplandor de las Artes Vivas, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, se presentó la exposición “Sujetos Tóxicos”, bajo la curaduría de Hernán Pacurucu.

Todos los artistas puestos en escena fueron cuidadosamente seleccionados, pues no cualquier puede hacer un reclamo mediante el arte. Cada una de las piezas en exposición

evocan diferentes sensaciones que “buscan incomodar al espectador incapaz, muchas de las veces de adoptar posturas críticas” (Pacurucu, H. 2018), sacándolo de su zona de confort y cuestionarse aspectos de la realidad desde el arte.

En el presente artículo se plasma la percepción de estudiantes de una titulación muy ajena al arte, pero que sin embargo se dieron la oportunidad de saborear el mundo artístico y ensayar su punto de vista como unas observadoras. Dentro del componente complementario de “Crítica del arte” se dio la oportunidad de recorrer el Salón Noviembre con la temática de “Sujetos Tóxicos”.

Esta visita dio paso a que se descubra las diferentes formas de arte que representan la localidad y los talentos que en ella se esconden. Presentación que motivó a las autoras a desarrollar la crítica de toda la exposición como proyecto.

Néstor Ayala – Más y más rojo

La exposición de Néstor Ayala se basa en la felicidad moderna y lo que esta refleja. Hoy en día viajar es un lujo que implica seguridad y confianza ya sea para un empleado por cumplir sus funciones o ya sea por el placer de conocer otras ciudades. La obra comprende una instalación de aproximadamente 200cm x 200cm compuesta por un conjunto de figuras (carritos de juguete) que a pesar de verse estropeados y golpeados son de colores muy fuertes que llaman la atención, más aún estando adheridas a alambres que se extienden por lo ancho y alto constituyendo la metáfora de los largos caminos que deben recorrerse para alcanzar el éxito. Además, cuenta con ciertas piezas de concreto, tejas, ladrillo y asfalto como simbología de los accidentes más frecuentes en las vías del país, por supuesto también figuras sup principal causa que es el consumo indiscriminado del alcohol, representado mediante las tapillas de botellas.

Ayala ofrece una poesía del caos, la migración de casa, del trabajo, las horas pico e incluso la terrible congestión que hacen distancias imposibles de culminar, donde reina el desconcierto y este saca lo peor de nosotros, ganándose así la denominación de 'sujeto tóxico'.

Freddy Guailas – Estética Andina y Bellota

Su presentación se compone de dos obras: Estética andina de aproximadamente 594mm x 841mm; y Bellota. La esencia artística de Freddy Guailas se encuentra arraigada en los orígenes andinos el cual pasa a formar parte del mundo visual.

Para Guailas la estrategia consiste en usar jergas conceptualistas en formatos clásicos para enfocar la problemática actual social lo que le da un punto de vista frontal e interesante porque lo expone visualmente al conflicto. De este punto parte Estética Andina, fotografía compuesta por una señalética con dicha descripción en medio de una laguna rodeada de la belleza del entorno en el que esta comunidad habita, contemplada de espesa neblina, clima frío y exuberante vegetación propia de la región sierra. En esta obra se plantea como primer indicio que sí existe realmente la belleza en el páramo y la segunda crítica hace referencia al momento en el que el lenguaje deja de ser una parte fundamental de comunicación dejando una pieza suelta para cualquier artista. Consiste de una pala, herramienta indispensable para la agricultura y que pasó a ser una obra de arte en el preciso momento en el que su autor optó por curvar el mango, siendo así un objeto inútil para cumplir con el fin con que el que fue construido. Se califica a Guailas como 'sujeto tóxico' por su original llamado de atención y protesta mediante la ironía plasmada en sus obras.

Mauricio Cruz – Voyeur

Una presentación artística muy explícita de un tema que hasta la actualidad es considerado tabú. Colección compuesta por 22 piezas de aproximadamente 2cm x 2cm las más pequeñas y de “6cm x 14cm” (Pacurucu, H. 2018). En pequeños podios se ubican diferentes objetos pequeños generando con original peculiaridad la curiosidad por descubrir lo que esconden en su interior, revelando que contienen fotografías en escala de grises del cuerpo femenino y masculino al desnudo. Del mismo modo también se esconden palabras que al leerlas el visitante automáticamente la relaciona con una imagen, haciendo imposible evitar sonrojarse al descubrirlo, de esta manera el autor comparte con el espectador cierta complicidad por la sensación de vergüenza. Uno de los elementos más irónicos que componen su serie es el de una fotografía de tamaño real y sobre ella está ubicada una lupa, con esto el artista demuestra que todos tenemos bajos instintos así no lo queramos aceptar. Por esto y más, consideramos a Mauricio Cruz un ‘sujeto tóxico’ porque “genera incomodidad en el espectador” (Pacurucu, H. (2018), cuya composición y criterio atribuida a esta colección es catalogada por algunos como un tema prohibido o de mal gusto, ya sea para hablar o apreciar.

Wilson Guamán – Ejercicios de construcción territorial, desdoblamiento del error y diálogo familiar.

Serie compuesta por planos de 21cm x 29,7cm. Su estilo artístico se basa en usar elementos fuera de lo cotidiano, elementos que en un entorno común no figurarían como arte.

Su presentación está conformada por planos arquitectónicos, pero lo que el artista se plantea es “poner el dedo en la llaga”. Su trabajo se compone de planos arquitectónicos de zonas urbanas, pero rodeadas de terrenos baldíos; como característica propia de él es “dejar su firma con elementos muy coloridos”, a criterio de Diego Villavicencio, encargado de la mediación de la exposición. (D. Villavicencio, comunicación personal, 11 de noviembre de 2018) es por ello que se permite verter gotas de plastilina y someterla a un proceso de cristalización y solidificación mediante el uso de barniz.

Con respecto a sus obras, su material es muy simple pero lleno de fuerza expresiva, utilizando objetos tan comunes como una hoja de papel completamente arrugada y la presencia de un borrador blanco en una esquina, permitiendo llegar a varias opiniones sobre lo que se percibe visualmente.

Dentro de la discusión acerca de la serie, nos vimos inmersas en dos puntos de vista opuestos: Encaja su presentación o no, esto debido a que da la impresión de que sus obras se sienta fuera de lugar y que no pertenezca a la exhibición. Luego de considerar los aspectos mencionados, finalmente se concluyó que Guamán sí figura como un ‘sujeto tóxico’ ya que “contamina el ambiente local y social con sus expresiones artísticas como reclamo” (Pacurucu, H. 2018). Demuestra que para hacerse escuchado hay que exagerar, a veces basta con ser certero y discreto, “poniendo el dedo en la llaga”.

Juan Pablo Armijos – Parodia del Ser

El artista Juan Pablo Armijos se apropia de la imagen de obras de arte famosas a lo largo de la historia e íconos reconocidos del mundo del cine, para realizar una parodia en versión comic de las mismas. El curador, Hernán Pacurucu, describe esta presentación como una “estrategia para ampliar horizontes desde el dominio histórico” (Pacurucu, H. 2018).

La forma predominante para los dibujos es rectangular a excepción de dos obras cuyas superficies planas son cuadradas. La colección se compone por 13 piezas de 25cm x 35 cm. La técnica utilizada por el autor para la realización de las obras es de dibujo a tinta y es notable el completo dominio de escala de grises. En su mayoría las obras tienen como característica un fondo blanco, a excepción de dos que contrastan con las demás por su fondo negro, y un primer plano donde se encuentra la imagen central. Las siluetas que caracterizan a las obras o personajes de referencia que se encuentran presentes en la obra del artista, donde su zona de trabajo principal son los pequeños detalles que conforman a dichas figuras; destacando entre estos detalles el significativo sobredimensionamiento de los ojos. En esta parodia podemos observar como el artista es muy cuidadoso con los detalles y sobre todo la precisión con la que la tinta marca el papel. A pesar de no ser llamativo por su escasa variación de color, nos resulta interesante y divertido. En este punto es posible concordar con el curador quien define la serie como “una construcción de un mundo ficcional y la creación de nuevos mundos” (Pacurucu, H. 2018), porque al observar los se percibe una convergencia entre lo que está definido

como realidad y ficción, propiedad que solo un ‘sujeto tóxico’ puede tener.

Leonardo Jiménez – Ecuadorian

La colección de Leonardo Jiménez muestra una realidad sin maquillaje de los modismos y el lenguaje de la calle que recorre por todo el país. La serie está realizada en la técnica de pintura sobre madera y se caracteriza por el uso de colores brillantes. El conjunto formado por siete piezas de madera de forma rectangular de 25cm x 35cm.

“Lo vulgar, lo grotesco y lo bizarro”, estas son las principales características que Pacurucu le atribuye a la serie Ecuadorian (Pacurucu, H. 2018).

Cada pieza de la serie representa una temática en particular donde las siluetas principales se encuentran bien definidas y diferenciadas del fondo ya sea por sus contornos o por sus desatacadas limitaciones entre colores, además resaltan particularidades como frases y pequeñas figuras estampadas en la misma obra. Cada cuadro cuenta con un diferente matiz de colores, pero resalta el predominio de colores intensos y vibrantes. Su trabajo se ve influenciado por el graffiti y se puede distinguir en sus obras. Dichos cuadros se encuentran agrupadas mediante cinta aislante de color negro en tres bloques, dos de tres y el último con un solo cuadro, una representación muy apropiada de la mentalidad cerrada que se mantiene hasta la actualidad.

Consideramos que la forma simple de representar la cultura popular es precisa e incluso cómica, desde el tipo de madera empleada hasta el mínimo cuidado en los

detalles o su precisión. A pesar de todo la fuerza y crudeza de las imágenes también resulta escandalosa, grosera e incluso grotesca para quienes no se encuentran en contacto con “el populacho”, según palabras del propio autor (Pacurucu, H. 2018).

Su fuerte contenido en sus obras lo hacen merecedor de ocupar un lugar dentro de los ‘sujetos tóxicos’ porque con su estilo sencillo pero escandalizador llama la atención a nuestra cultura de reírnos de situaciones tan serias que perjudican al país, situaciones que nosotros las vemos como normales y que incluso ignoramos pero que a otros les puede parecer fuera de lugar y preocupante.

Emilio Seraquive - Utensilios domésticos

Su aporte a la exposición está conformado por tres pinturas, haciendo especial referencia a la pintura “Utensilios desechables” de 150cm x 150cm. La pintura se compone casi en su totalidad de colores fríos, variaciones de tonos oscuros como en azul, morado, marrón con escala de grises oscuros. En menor medida se perciben tintes amarillos y rojizos donde el artista quiere que se preste mayor atención. Las cantidades de la pintura son toscas y abundantes pero fuertes denotando energía.

El fondo es un contraste brusco del claro a oscuro. En el fondo blanco resaltan círculos con contornos marrones, ubicados estratégicamente para poblar toda el área del cuadro, haciendo aún más llamativa la composición. En la parte inferior los diferentes elementos ahí representados resaltan del fondo oscuro por sus colores claros en tonos blancos.

El artista adopta una posición política. Hace referencia al ex – alcalde de Loja y sus diferentes acciones polémicas durante su mandato. “Cabe mencionar que la pintura refleja todo lo efímero que nos rodea” (D. Villavicencio, comunicación personal, 11 de noviembre de 2018), representando con metáforas tales como un fósforo encendido, relacionando así la corta duración del periodo laboral del ex – alcalde.

El resto de sus obras tienen un enfoque psicológico, obra “el niño que no quiere crecer”; y de su perspectiva e interpretación del libro “la metamorfosis” de Kafka - Metamorfosis.

Seraquive “invita a pensar con el sistema nervioso (Pacurucu, H. 2018), es por ello que sus obras reflejan las sensaciones ante los diversos problemas actuales. Además, se lo etiqueta como un ‘sujeto tóxico’ debido a la fuerza de sus obras con las que expresa su punto de vista, haciendo como una protesta escondida pero obvia que deja rastros de su sabor adictivo a quienes las aprecian.

Gabriela Punín – Piel con pocas heridas.

Gabriela Punín presenta su obra Piel con Pocas Heridas, objeto dispuesto en contenedores de aproximadamente 45cm x 22.5cm, perteneciente a su colección de tema de tesis de doctorado en: Arte y Diseño (Pacurucu, H. 2018), una de las obras más desagradables a primera vista. La obra es desarrollada dentro del estilo “Bio-Art” (Pacurucu, H. 2018), el cual consiste en fusionar las artes plásticas con la biotecnología. Su trabajo es resultado de una composición realizada con bacterias que bajo un proceso de simbiosis tienden a

regenerarse, dando un aspecto muy similar al de la piel. Por el título mismo el espectador se ve obligado a imaginarse que se trata de un organismo vivo o simplemente piel humana y automáticamente uno tiende a percibir el olor a putrefacción, aunque este no exista, creando una sensación con solo utilizar el sentido de la vista. Es importante señalar que la obra se encuentra reposando en alcohol y yodo, al estar expuesto en la sala es normal que los líquidos se evaporen y requieran de un mantenimiento adecuado para preservar la obra.

Aun así, es increíble el acabado que logra la artista, así como también la sensación de la presencia de aceites y grasas que expulsa el fragmento.

Muy por el contrario, a lo que se percibe al observar la obra, la artista busca señalar la suerte de sanación y purificación que experimentan las personas, mostrando un fragmento que está sano, que va creciendo,

que tiene vida y prospera.

Punín califica como un 'sujeto tóxico' porque mediante su obra, de fuerte contenido visual, enseña que un cuerpo está en plena capacidad de superar el sufrimiento por más desagradable que este sea, muestra que en algún momento todo va a sanar y de ese dolor algo muy bueno surgirá.

Una vez detallado el trabajo de cada uno de los artistas concluimos que todos ellos tienen bien merecida la denominación de "Sujetos Tóxicos". Supieron darse a entender y escuchar mediante sus obras. Decidieron contaminar la sala expresando su posición, criterio y opinión de diferentes temas en los que se ve inmersa la sociedad actual mediante el arte, demostrando que no es necesario llegar a la exageración para llamar la atención e impactar. Cada obra deposita en los espectadores la sensación de curiosidad para buscar otras formas de actuar para lograr el cambio que esperamos y es un resultado que sin su toxicidad característica no se hubiera alcanzado igual.

Referencias:

- [1] Pacurucu, H. (2018). Sujetos Tóxicos (1st ed., p. 12, 21, 29, 47, 48, 55, 69, 70, 75). Loja.
- [2] (Villavicencio, D. 11 de noviembre de 2018. Sujetos Tóxicos [comunicación personal]. Casa de la Cultura Núcleo de Loja)