

PROYECTO I: EXPOSICIÓN "AMAZONÍA E INTERCULTURALIDAD"

Exposición en la Sala del Museo Virtual, UTPL

Dirección y Coordinación de Galería 3D: Martha Vanessa Agila P. y Jennifer Samaniego Franco

Diseño y programación de galería 3D: integrantes del club de realidad virtual (Jonathan Ramírez, Eduardo Sarango, Juan José Yanangomez y Enrique Alejandro Fuertes) Carrera de Sistemas informáticos y computación, UTPL

Analista de Innovación Educativa: Jennifer Betzabe Samaniego

Curaduría: Emmanuel Sinardet

Diagramación: Claudia Cartuche

Edición y traducción: Inés Mónica Sarmiento-Archer, José Sarzi Amade

Colaboración: Estudiantes de de Spanish Cross Culture Concepts, Adelphi University

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas, UTPL

RESILIENCIAS - VIRTUALIZAR PARA UN ARTE INTERCULTURAL

EMMANUELLE SINARDET

Centre d'études équatoriennes, Université Paris Nanterre, CRIIA - Études romanes,

*"Nous nous trompons de malade. Ce n'est pas tant sur le blessé qu'il faut agir afin qu'il souffre moins, c'est surtout sur la culture".
Boris Cyrulnik, Un merveilleux malheur, Paris, Odile Jacob, 1999, p. 190.*

La exposición "Amazonía e Interculturalidad" (A&I) se presenta como internacional: Armenia, Bangladesh, Bélgica, Ecuador, El Salvador, Egipto, Francia, Israel, Corea, Nicaragua, Palestina, Filipinas, España, Uruguay, Estados Unidos, Venezuela están invitados en el Museo Virtual de la Universidad Técnica de Loja. Artistas de diversas naciones y de todos los continentes se expresan desde su realidad, necesariamente local y singular, con sus problemáticas y preocupaciones (desastres naturales, conflictos), pero también con sus rasgos y ambientes (paisajes, rostros, colores...). El propósito y parti-pris de A&I es precisamente permitir que se expresen subjetividades con total libertad, subjetividades que asumen hablar desde su arraigo en una cultura. De hecho, el catálogo opta por mencionar primero la nacionalidad de cada artista, antes del nombre, incluso antes del título de la obra. Tal dispositivo supone una escenificación multisituada que permite a A&I poner de realce múltiples culturas, de las que son al mismo tiempo el reflejo y la manifestación las obras expuestas. Todos sabemos que el arte está cultural y socialmente construido, y la exposición asume plenamente que las ideas, concepciones, experiencias y valores transmitidos a través de las obras provengan de lo socio-cultural y de lo multisituado.

A&I concibe el arte desde el postulado de la diversidad, no solo por las nacionalidades de los artistas que participan en el proyecto, sino también por las técnicas, estilos, géneros y estéticas que proponen. Heterogéneos son la seda, tela, papel, acero, cobre, abacá, cartón, madera, acrílico, aceite, fotografía, grabado, fotografía digital, serigrafía... y el amplio abanico de combinaciones que tal heterogeneidad permite. Heterogéneos también son las temáticas, voces y puntos de vista. Hélène Crécent, en *Las tres gracias Afrobeat*, evoca el groove y el rock'n'roll a través de la corporeidad femenina, mientras que José María Iturralde asocia de forma abstracta lo físico, lo espiritual y hasta lo místico, para indagar en la conciencia del ser humano.

Si la exposición procura conformar un espacio que reúna tantas diversidades contextuales y mediales, es con la intención de favorecer la interacción entre los diferentes artistas, crear nexos y suscitar diálogos. Al respecto, A&I invita a los artistas visuales a proponer narrativas mediante breves textos que acompañan sus obras plásticas, textos que comentan su propósito y que le permiten al espectador confrontarse con sus posicionamientos ante la vida y la creación artística. Cada una de las obras presentadas produce su relato, y la reunión de estos relatos en el espacio de la exposición produce una narrativa colectiva y polifónica.

A&I parte de un enfoque antropológico sobre el arte: si bien se preocupa por el objeto artístico –la llamada obra–, procura explorar las prácticas artísticas producidas en contextos culturales diferentes, concibiendo el arte desde una perspectiva fundamentalmente relacional.

De ahí la importancia de la inserción en el catálogo de estos textos que comentan las obras, redactados por los mismos artistas: ponen en evidencia lo que Néstor García Canclini designa como los “intersticios”, o sea, contribuyen a un arte que emerge de espacios donde se entrecruzan lo transdisciplinar e intermedial con tópicos y motivos producidos en variadas situaciones culturales. García Canclini también define el arte como una práctica de la “inminencia”; precisamente, el proyecto A&I juega con la sugestión, la insinuación, y va interrogando la mirada del espectador al someterle a diversidades irreductibles a un solo país, una sola cultura, un solo estilo. La exposición mezcla obras, artistas, naciones, formas, soportes mediales; descansa en los cruces para producir una hibridación que genere interacciones que (re)significan y (re)semantizan mediante los diálogos que proponen los artistas, con encuentros y armonías, también con choques y desencuentros. Con ello, A&I construye la exposición como un dispositivo que propicia un arte intercultural e invita al público a reflexionar sobre qué cosas produce el arte.

Todos hemos sido “educados” para reconocer códigos, analizar imágenes, interpretar formas expresivas, por lo que nuestras miradas, consciente o inconscientemente, responden a valores normativos de la belleza y del (supuesto) mensaje de una obra artística. A&I intenta suscitar la participación y subjetiva del espectador para que su mirada, desde su propia cultura, con su propio bagaje de códigos y normas, a partir de sus marcos interpretativos, experimente nuevas posibilidades de reconocer y de comprender. Bourdieu pone en evidencia que el arte se basa en un código compartido de manera implícita, social y culturalmente, desde y mediante el cual se va descifrando una obra de arte y produciendo significados: si el espectador carece de esta competencia artística, no llega a captar los valores intrínsecos de la obra.

Nos parece que, al procurar interconexiones transnacionales y transculturales, A&I ofrece al espectador una vía para lograr escapar de los desciframientos dominantes y crear libremente su manera de decodificar. A&I intenta ampliar las fronteras, superar las categorías, modelar nuevos imaginarios, muy personales y subjetivos, por cierto. Conviene dejar claro que las obras aquí reunidas no hacen de la interculturalidad ni su objeto ni su tema: la interculturalidad radica en las relaciones que suscitan las obras en el espacio de la exposición. La interculturalidad tampoco reside aquí en el discurso sobre el arte: A&I intenta –con humildad– hacer llegar la interculturalidad al arte mediante la colaboración dialogada de los espectadores con los artistas.

La noción de interculturalidad es ambivalente, pues cobra significados diferentes según el ámbito que la moviliza. Philipp Altman distingue la interculturalidad “académica” de la interculturalidad “política”: la primera remite a las relaciones entre culturas, caracterizadas por procesos de mezcla en situaciones de contacto, mientras que la segunda se refiere a una propuesta de cambio social desde organizaciones sociales o desde la oficialidad estatal, que plantean la cuestión de la armonía de las relaciones entre las diferentes culturas en sus demandas o en sus proyectos de reforma –lo cual implica, a veces, luchas de poder y, por cierto, una instrumentalización de la interculturalidad. El proyecto A&I se enmarca en una interculturalidad “académica”; sin embargo, también puede reclamarse de la interculturalidad “política”, en la medida en que, al reunir a artistas oriundos de horizontes tan diversos con –como esperamos– un público numeroso y plural, espera crear un espacio multisituado que permita interrelacionar múltiples narrativas desde múltiples culturas.

Efectivamente, A&I coloca a los espectadores en la intersección de intercambios y transacciones de los que son partícipes al (co)producir los significados. Ello hace que la diversidad no sea multicultural, limitada a yuxtaposiciones estáticas, sino transcultural, es decir, dinámica, constantemente reformulada por combinaciones que generan discursividades nuevas. Desde el posicionamiento intercultural, A&I reconoce la pluralidad de manifestaciones artísticas como el producto de interconexiones semánticas que ponen en tela de juicio toda pretensión universalizante de la cultura y de la estética. Esta exposición pretende, modestamente, suscitar cruces e interacciones que inviten a desplazamientos de miradas y a nuevas vinculaciones, con la esperanza de que el espectador experimente el pluralismo y el intercambio cultural, para promover la comprensión del “otro” y superar las alteridades. A&I es el fruto de un esfuerzo colectivo que, con optimismo, aunque sin candor, apuesta por un arte de los encuentros a través de narrativas polifónicas y colaboradoras.

Esta apuesta radica también en lo que podríamos llamar el “formato” de la exposición: la realidad virtual. A&I está ubicada en la galería virtual que el departamento de Tecnología de la Universidad Técnica Particular de Loja ha creado (<https://utpl.edu.ec/campus3d>). La expresión realidad virtual (a veces designada RV) es reciente – se la atribuye en 1989 a Jaron Lanier – y resulta bastante ambigua por ser difícil de precisar a ciencia cierta como recalca Oliver Grau . De hecho, remite a una gran variedad de usos y aplicaciones de las tecnologías digitales, desde la creación de entornos virtuales a la realidad simulada, pasando por la interactividad y la inmersión.

No entraremos en los debates taxonómicos sobre qué es realidad virtual; solo recalcaremos una de las posibles características que permiten proponer una definición según Águeda Simó y que se aplica a la exposición A&I: ofrecer un espacio tridimensional generado en tiempo real por un ordenador que simula la percepción de la realidad física y, por tanto, produce la sensación de presencia. Al respecto, se ha hablado de virtualización para designar el arte en un contexto digital; Franck Popper, por su parte, evoca un arte virtual, expresión que nos parece pertinente aquí, pues A&I propicia un arte virtual al unir, con el arte y la tecnología, lo tangible y lo inmaterial.

Con todo, si bien podemos hablar de arte virtual, cabe observar que la exposición da acceso a narrativas y diálogos que, en cambio, no son virtuales. En efecto, aunque las obras se proyectan virtualmente, la relación virtual no es un espejismo, pues la tecnología está aquí al servicio de estas interrelaciones e interconexiones sin las cuales no podría surgir un espacio intercultural. Por lo que la imagen no reemplaza la realidad, sino que la abre a nuevos horizontes que devuelven a la realidad, con la esperanza de una transformación.

Las obras de arte aquí expuestas son obras pictóricas que, por el formato de la realidad virtual, proponen otra manera de retratar lo real al mismo tiempo que se liberan de éste. Los historiadores del arte asumen que la aparición de la fotografía liberó la pintura de la necesidad de retratar objetiva y fielmente la realidad, una libertad que facilitó el surgimiento de corrientes como el impresionismo, el cubismo o el dadaísmo. La realidad virtual hoy en día representa otra etapa y oportunidad para liberarse de la realidad “física”, al permitir adentrarse en mundos abstractos de infinitas posibilidades y al procurar –como es el caso aquí– captar y aprehender con más profundidad lo real.

Oliver Grau define la realidad virtual como una paradoja, una contradicción terminológica: a pesar de ser virtual, suscita la impresión de estar en un espacio que la sensación subjetiva de los espectadores percibe como una realidad física. Al convocar voces lejanas y hacer presentes horizontes culturales múltiples mediante la realidad virtual, A&I genera imágenes vivas, imágenes cálidas que podemos experimentar, imágenes que vibran y nos hacen vibrar.

Desde luego, no podemos evocar la virtualización del arte sin mencionar la pandemia producida por el virus Covid-19, que ha prohibido las exposiciones y reuniones culturales. La exposición marca un retorno paulatino a una forma de normalidad de las actividades culturales, pero también asume las repercusiones de la pandemia que incitó a numerosos artistas a desplazarse a los escenarios de la realidad virtual. De este difícil y dolido periodo, A&I retiene la gran oportunidad de mostrar trabajos superando las fronteras físicas, e intenta explorar las posibilidades que de ello nace para la conformación de un espacio transnacional e intercultural. El formato de la realidad virtual por el que apuesta la exposición A&I no debe ser considerado una amenaza para las programaciones culturales tradicionales, sino un complemento con vistas a promover nuevas experiencias que desenclaven los espacios y amplíen los límites.

Título: Transparencias 03
Técnica: Mixta (dibujo analógico en tinta, digitalizado)
Dimensiones: 120x100 cm
Año: 2020

MERCEDES ROFFÉ

ARGENTINA

Mi trabajo visual responde a una mirada que tiende a la abstracción; una abstracción que —sin desdeñar a veces su anclaje en la realidad inmediata— se hace inteligible a partir del diálogo con algún avatar claramente inscripto en el devenir de las artes. Así, la mayoría de mis obras —ésta inclusive— suponen una intertextualidad, una trama de alusiones constantes a otras obras y a otras formas del arte.

My visual work responds to a gaze that tends towards abstraction; an abstraction that —without neglecting its anchorage in immediate reality— becomes intelligible from the dialogue with some avatar clearly inscribed in the future of the arts. Thus, most of my works — this one included — suppose an intertextuality, a web of constant allusions to other works and other forms of art.

Mon travail visuel répond à un regard qui tend vers l'abstraction ; une abstraction qui —sans parfois dédaigner son ancrage dans la réalité immédiate— devient intelligible par le dialogue avec quelque avatar clairement inscrit dans l'évolution des arts. Ainsi, la plupart de mes œuvres —y compris celle-ci— impliquent une intertextualité, un réseau d'allusions constantes à d'autres œuvres et à d'autres formes d'art.

Título: AHENA plays the AULOS
Técnica: Monotipo y Técnica Mixta sobre papel
Dimensión: 28 1/8 x 19 inches, 67.7 x 48.3 cm
Año: 2019

STEFAN ARTENI *ARMENIA*

El arte nos acerca al origen: Ten siempre a Ítaca en tu mente como nuestro héroe Ulises. Eres rico con todo lo que has ganado en el camino. ¡Ithaca te regaló el maravilloso viaje!
"De los frescos de sombrerería, las paredes son ecos de voces persistentes que resuenan en mi mente como una llamada de recuerdos perdidos" del poema "Alejandro" de Myriam de Arteni.

Art brings us closer to the origin: Have Ithaka always in your mind like our hero Ulysses.
You are wealthy with all you have gained on the way. Ithaca gave you the marvelous journey! "From millinery frescoes walls are echoes of persistent voices that resonate in my mind like a call from lost memories" from The poem "Alexander" by Myriam de Arteni.

L'art nous rapproche de notre origine : Ayez toujours Ithaque à l'esprit comme notre héros Ulysse. Vous êtes riche de tout ce que vous avez acquis en chemin. Ithaque vous a offert ce merveilleux voyage ! « Des fresques de chapellerie, les murs sont des échos de voix persistantes qui résonnent dans mon esprit comme un appel des souvenirs perdus » ; du poème «Alexandre» de Myriam de Arteni.

Título: Stand
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensión: 160x130cm
Año: 2004

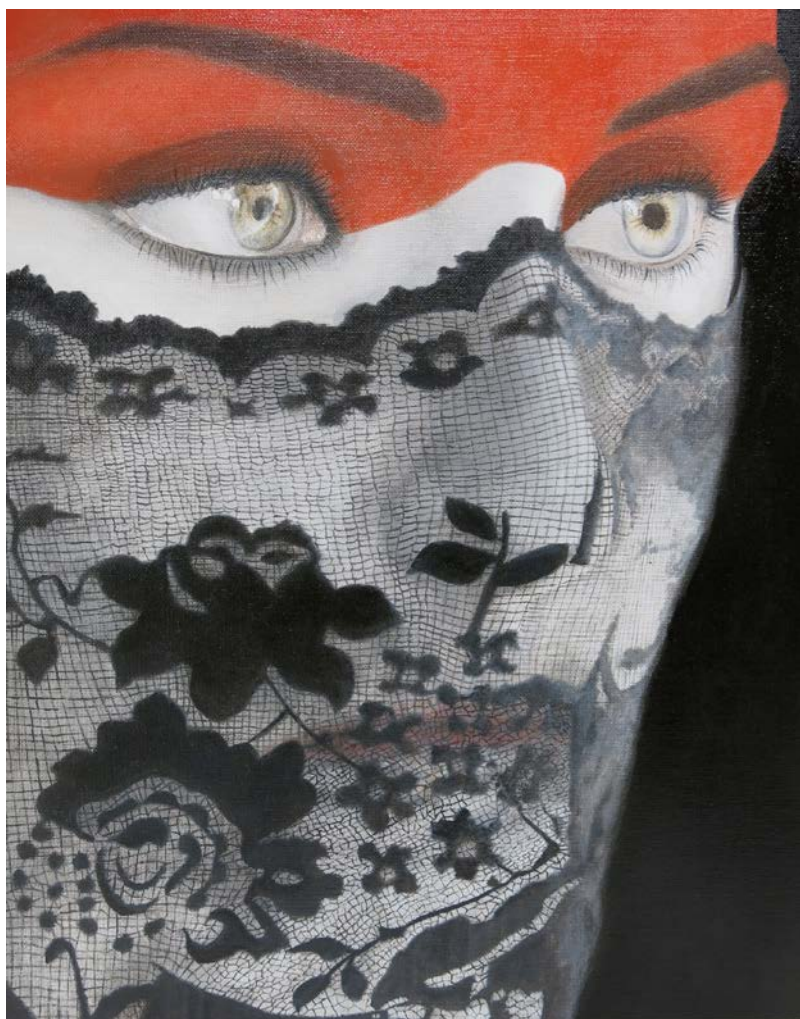
SHAHABUDDIN AHMED

BANGLADESH

Artista nacido en Dacca fue un estudiante activista durante la Guerra de Liberación de 1971 en Bangladesh. Aunque se mudó a París en 1974, los horrores y la carnicería de la lucha por la libertad aún influyen sutilmente en sus pinturas. Captura las cualidades emotivas de sus sujetos mientras oscila entre la figuración y la abstracción. Estos contornos 'heridos' recuerdan mucho a Francis Bacon.

Dacca born artist was a student activist during Bangladesh's 1971 War for Liberation. Though he moved to Paris in 1974, the horrors and carnage of the freedom struggle still subtly influence his paintings by him. He capture the emotive qualities of his subjects as he wavers between figuration and abstraction. These 'wounded' contours are highly reminiscent of Francis Bacon.

Cet artiste né à Dacca fut un étudiant activiste durant la guerre de libération du Bangladesh en 1971. Bien qu'il se soit installé à Paris en 1974, les horreurs et le carnage de la lutte pour la liberté influencent encore subtilement ses peintures. Il saisit les qualités émotionnelles de ses sujets alors qu'il oscille entre figuration et abstraction. Ces contours « blessés » rappellent fortement Francis Bacon.

Título: El oráculo del Amazonas

Técnica: Óleo sobre Lienzo

Dimensión: 45,8 x 35,5 cm

Año: 2015

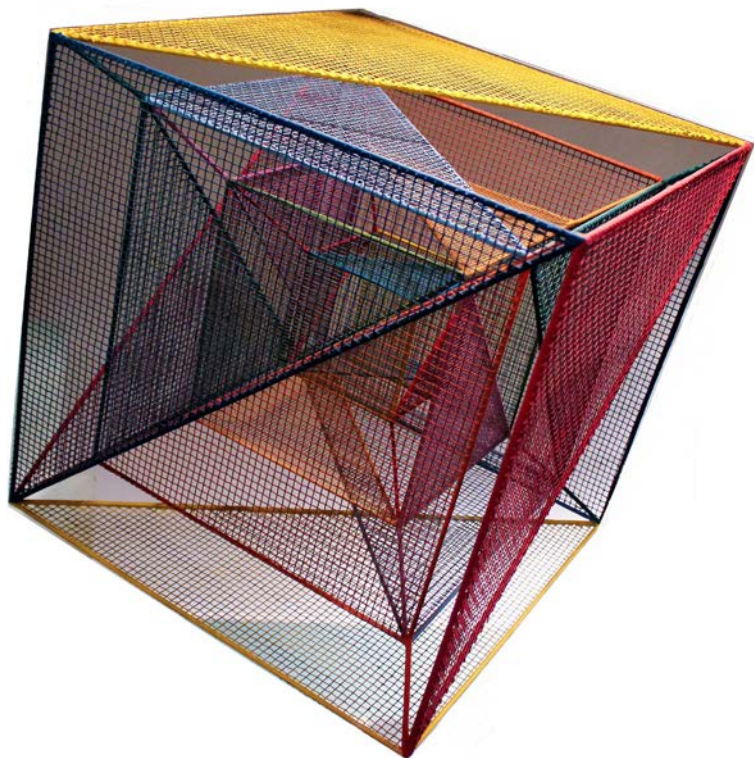
PIET DE VUYST

BÉLGICA

La pintura "El Oráculo Amazónico " es parte de la serie "Un Encuentro Cercano entre Almas Afines". La serie materializa un sueño del pintor sobre la historia del descubrimiento de América. Este sueño nos cuenta la llegada de carabelas y galeones con una tripulación de exploradores europeos que por casualidad encuentran un mundo desconocido y fascinante por la riqueza espiritual de sus culturas. A partir de entonces se forjará una integración entre iguales, presentada aquí en esta obra.

The painting "The Amazon Oracle" is part of the series 'An Close Encounter between Related Souls.' The series materializes a dream of the painter on the history of the discovery of America. This dream tells us the arrival of caravels and galleons with a crew of European explorers who by chance find an unknown and fascinating world for the spiritual wealth of their cultures. From then there will be forged an integration between equals, presented here in this work.

Le tableau « The Amazon Oracle » fait partie de la série 'Une rencontre intime entre des âmes sœurs'. La série concrétise un rêve du peintre sur l'histoire de la découverte de l'Amérique. Ce rêve nous raconte l'arrivée de caravelles et de galions avec un équipage d'explorateurs européens qui, par hasard, trouvent un monde inconnu et fascinant pour la richesse spirituelle de sa culture. À partir de là se forgera une intégration entre égaux, présentée ici dans cet ouvrage.

Título: Hypercubo
Técnica: Varillas de acero pintado
Dimensión: 60 x 60 cm
Año: 1990

ESTUARDO MALDONADO

ECUADOR

El arte nos ayuda a reflexionar sobre el origen de la vida y a partir de ahí descubrir nuevos universos. Hay que estar siempre cerca de las raíces, debemos ser ciudadanos del mundo, pero no olvidar el espíritu de ancestros, llevarlo al arte y transformarlo en un mensaje vanguardista, en mi obra hay la simbología de la vida y la muerte que nace en la línea horizontal y la vertical hacia el dimensionalismo.

Art helps us to reflect on the origin of life and from there discover new universes. We must always be close to the roots, we must be citizens of the world, but not forget the spirit of ancestors, bring it to art and transform it into an avant-garde message, in my work there is the symbolism of life and death that is born in the line horizontal and vertical towards dimensionalism.

L'art nous aide à réfléchir sur l'origine de la vie et à découvrir de nouveaux univers. Nous devons toujours être proches des racines, nous devons être citoyens du monde, mais ne pas oublier l'esprit des ancêtres, l'amener à l'art et le transformer en un message d'avant-garde, dans mon travail il y a le symbolisme de la vie et de la mort qui naît dans la ligne horizontale et verticale vers la tridimensionnalité.

Título: Amazonía
Técnica: Óleo sobre tela
Dimensión: 35x45 cm
Año: 2021

SARA PALACIOS

ECUADOR

Cada obra tiene vida propia, refleja la interioridad de la humanidad, miramos con detenimiento la erosión del cuerpo y del espíritu. La inspiración de Sara proviene de la naturaleza, observando el cambio climático y descubriendo las ruinas de la naturaleza causadas por una necesidad innecesaria. Una de sus reflexiones sobre él describe “Siempre me han fascinado las consecuencias naturales de la corrosión. Cuando veo que ese efecto ocurre en cualquier lugar, siempre quiero hacer algo ... para crear. ”

Each work has its own life, it reflects the interiority of humanity, and we look carefully at the erosion of the body and the spirit. Sara’s inspiration comes from nature, observing climate change and discovering nature’s ruins caused by unnecessary need. One of his reflections describes “I’ve always been fascinated by the natural consequences of corrosion. When I see that effect happening anywhere, I always want to do something ... to create.”

Chaque œuvre a sa propre vie, elle reflète l’intériorité de l’humanité, nous regardons attentivement l’érosion du corps et de l’esprit. L’inspiration de Sara vient de la nature, de l’observation du changement climatique et de la découverte des ruines de la nature causées par un besoin inutile. Une de ses réflexions décrit: «J’ai toujours été fasciné par les conséquences naturelles de la corrosion. Quand je vois cet effet se produire n’importe où, je veux toujours faire quelque chose ... pour créer.

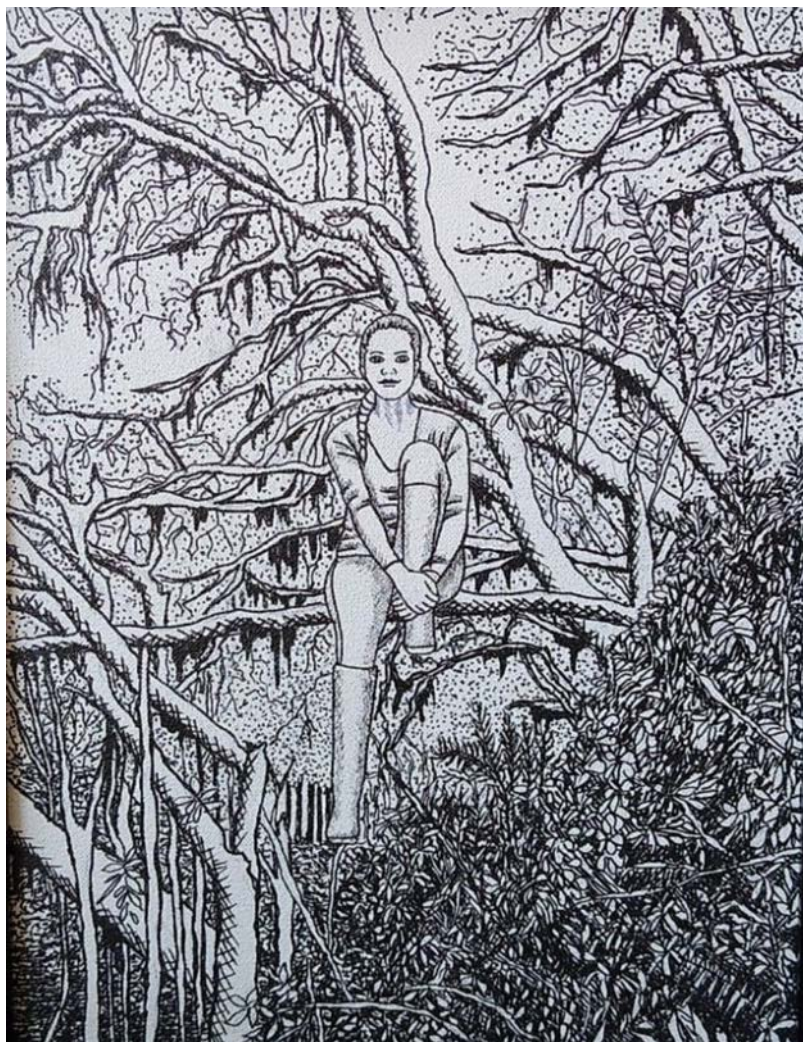
Título: Naturaleza
Técnica: Acuarela
Dimensión: 25x10 cm.
Año: 2021

ALICIA GONZÁLEZ
ECUADOR

Han transcurrido 31 años de producción artística y los árboles continúan cautivándome ... mis árboles son el intento de pedir a la humanidad para juntos hacer conciencia que ellos son la única promesa que tenemos para seguir viviendo.

31 years of artistic production have passed and trees continue to captivate me ... my trees are the attempt to ask humanity to raise awareness together that they are the only promise we have to continue living.

Trente et un ans de production artistique se sont écoulés et les arbres continuent de me captiver... mes arbres sont une tentative pour demander à l'humanité de prendre conscience ensemble qu'ils sont la seule promesse que nous avons pour continuer à vivre.

Título: Mimetización
Técnica: Dibujo sobre lienzo
Dimensión: 40x30 cm
Año: 2019

YRENE CAZAR

ECUADOR

Su arte surrealista es una reflexión sobre la base de los aspectos sociales, en las formas puras se describe pictóricamente los hechos concretos de la realidad, generalmente relacionado con la injusticia de la mujer en su entorno, Las imágenes se convierten en formas fantásticas para darle la atmósfera subjetiva. La verdad no es real, la realidad se refleja en la humanidad. Mira a tu alrededor.

Her surrealist art is a reflection based on social aspects. In pure forms her reality is pictorially described, generally related to the injustice of women in their environment; the images become fantastic forms to give the subjective atmosphere. The truth is not real, reality is a reflection of humanity. Look around.

Son art surréaliste est une réflexion basée sur les aspects sociaux, dans les formes pures sont décrits picturalement les faits concrets de la réalité, généralement liée à l'injustice de la femme dans son environnement. Les images deviennent des moyens fantastiques de lui donner l'atmosphère subjective. La vérité n'est pas réelle, la réalité se reflète dans l'humanité. Regardez autour de vous.

Título: Especies
Técnica: Óleo en lienzo
Dimensión: 24 x 17 inches
Año: 2021

GIOVANNI TORRES

ECUADOR

Como artista nacido en Ecuador y radicado en Nueva York, creo que una práctica artística compartida puede servir como una plataforma en la que nos conectamos, aprendemos, intercambiamos, creamos y trascendemos fronteras para activar nuestro sentido de pertenencia y responsabilidad hacia cada uno.

As a Ecuadorian born, New York based artist, it is my belief that a shared artistic practice can serve as a platform on which we connect, learn, exchange, create, and transcend borders in order to activate our sense of belonging and responsibility towards each other.

En tant qu'artiste installée New York mais de racine équatorien, il est de ma conviction qu'une pratique artistique commune peut servir de plate-forme sur laquelle nous nous connectons, apprenons, échangeons, créons et transcendons des frontières afin d'activer notre sentiment d'appartenance et de responsabilité les uns envers les autres.

Título: Sangay desde Jatun Sacha
Técnica: Fotografía digital
Dimensiones: 40 x 30 cm

YAKU ROMOLEROUX

ECUADOR

Transdisciplinario, Yaku desarrollado proyectos sostenibles centrados en el arte que integran el trabajo colaborativo y participativo para abordar temas de justicia social y medio ambiente.

Transdisciplinary artist; Yaku have developed sustainable art-centered projects that integrate collaborative and participatory work to address issues of social justice and the environment.

Transdisciplinaire, Yaku élaboré des projets centrés sur l'art durables qui intègrent des travaux collaboratifs et participatifs pour résoudre les problèmes de justice sociale et de l'environnement.

Título: El guardián del bosque en lluvia

Técnica: Acuarela

Dimensión: 30x25 cm

Año: 2021

BAYARDO CUENCA

ECUADOR

Vivir y desarrollar mi trabajo tan cerca de las montañas, rodeado de ríos, neblina, con la música que las aves nos regalan cada día ha influido constantemente en mi propuesta plástica. La naturaleza, el hombre, la mujer, los animales y la vegetación es la sabia que alimenta mi creatividad.

Living and developing my work so close to the mountains, surrounded by rivers, mist, with the music that the birds give us every day has constantly influenced my artistic proposal. Nature, man, woman, animals and vegetation is the sage that fuels my creativity.

Vivre et développer mon travail si près des montagnes, entouré de rivières, de brume, avec la musique que les oiseaux nous donnent chaque jour a constamment influencé ma proposition artistique. La nature, l'homme, la femme, les animaux et la végétation sont la sève qui alimente ma créativité.

Título: Tejido
Técnica: Collage tejido
Dimensión: 30x40 cm
Año: 2021

CAMOLA VALAREZO

ECUADOR

El arte del telar manual se perdió con la tecnología. Como seres humanos nos desconectamos del orden del telar y de nuestro orden interior. Mi propósito es recuperar y difundir este arte y propiciar la reconexión con nuestra humanidad.

The art of the handloom was lost with technology. As human beings we disconnect from the order of the loom and our inner order. My purpose is to recover and spread this art and promote reconnection with our humanity.

L'art du tissage à la main s'est perdu avec la technologie. En tant qu'êtres humains, nous sommes déconnectés de l'ordre du métier à tisser et de notre ordre intérieur. Mon but est de retrouver et de diffuser cet art et de permettre une reconnexion avec notre humanité.

Título: Jaguar
Técnica: papel hecho a mano de abacá y cobre grabado
Dimensiones: 40 x 30 cm
Año: 1980

ANTONIO ROMOLEROUX

ECUADOR

Mi obra está enfocada en el equilibrio del Ser humano y la Naturaleza, durante 30 años he plasmado los signos de los pueblos originarios amazónicos, que representan seres sagrados, para concientizar sobre la desaparición de la Amazonía y la necesidad de protegerla.

My work is focused on the balance of the Human Being and Nature, for 30 years, I have captured the signs of the original Amazonian peoples, who represent sacred beings, to raise awareness about the disappearance of the Amazon and the need to protect it.

Mon travail est axé sur l'équilibre entre l'être humain et la nature. Depuis 30 ans, je peins les signes des peuples natifs d'Amazonie, qui représentent des êtres sacrés, pour sensibiliser à la disparition de l'Amazonie et à la nécessité de la protéger.

Título:Three
Técnica: Acero inoxidable coloración
Dimensión:40x40cm
Año: 2016

MÓNICA SARMIENTO-ARCHER

ECUADOR

El arte es el medio más poderoso para expresar un mensaje, reflexionar, crear conciencia y actuar para transformar la sociedad. Esta reflexión conduce a todo ser humano a esa exploración antropológica de la creación, identidad y la evolución de la humanidad reconociendo su origen. De lo ancestral a lo contemporáneo, El hombre solo, es vulnerable, por eso hay que crear conciencia de comunidad, ahí está el poder para proteger la salud de mente y espíritu de la humanidad en un entorno natural y sano.

Art allows reflection and awareness to protect the earth, especially when we see the destruction of kilometers of forests in the Amazon, over time nature and human health deteriorate. No one guarantees the health and future of the natural environment. If we do not protect the earth, who will?

L'art est le moyen le plus puissant d'exprimer un message, de réfléchir, de sensibiliser et d'agir pour transformer la société. Cette réflexion amène chaque être humain à cette exploration anthropologique de la création, de l'identité et de l'évolution de l'humanité reconnaissant son origine. De l'ancestrale au contemporain, l'homme seul est vulnérable, c'est pourquoi nous devons créer une conscience de communauté, il est ainsi possible de préserver la santé de l'esprit et l'esprit d'humanité dans un environnement naturel et sain.

Título: Two Angeles over
Técnica: Óleo en lienzo
Dimensión: 59 x 165cm
Año: 2020

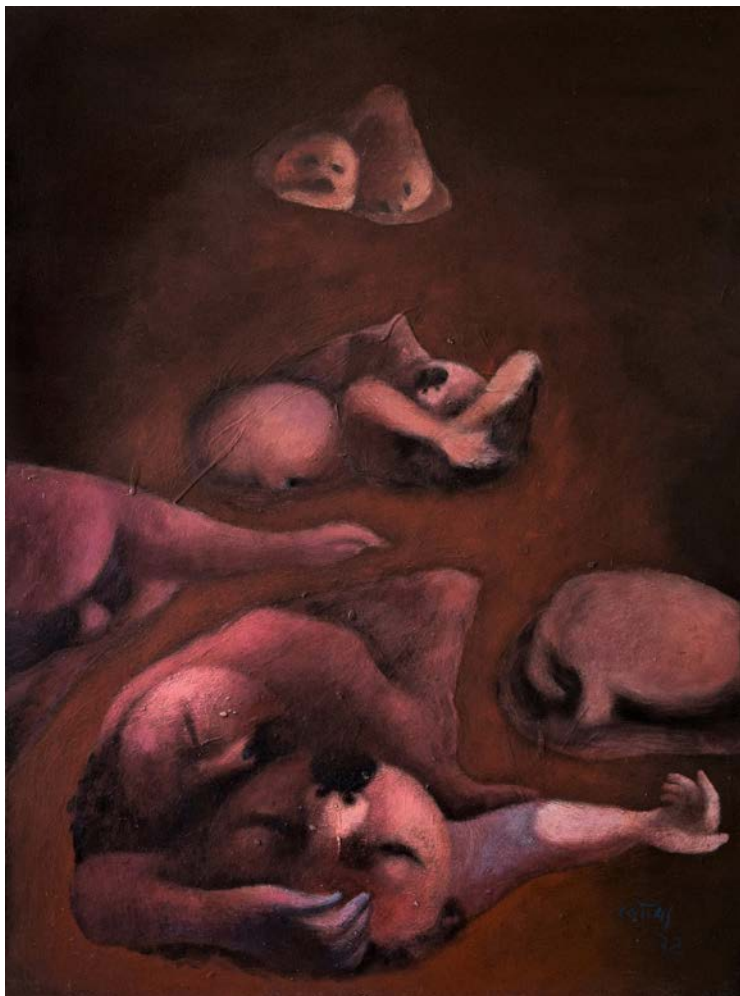
OMAR ELFAYOUMI

EGIPTO

Un artista tiene que abordar los problemas y circunstancias de su comunidad, no solo registrarlos en una obra de arte hermosa. El arte deja ver detalles de la comunidad, la vida cotidiana, grabando la vida de las personas en su contexto cultural. También se muestra las características del Viejo Cairo y, sobre todo se refleja la vida de las mujeres dentro de sus hogares y su simple entretenimiento mientras se reúnen alrededor de las mesas de café. Es importante descubrir nuestra cultura y tradiciones para comprenderla.

An artist has to touch upon the issues and circumstances of his community, and he records them not only in a beautiful, non-crude stiff work of art, but records the details of this community in people's simple daily lives, recording people's lives in their cultural context. Also recording the features of Old Cairo, and above all recording women's lives inside their homes and their simple entertainment while gathering around coffee tables reading playing cards. It is important to discover our culture and traditions to understand it.

Un artiste doit aborder les questions et les circonstances de sa communauté, et il les enregistre, non seulement dans une belle œuvre d'art nullement grossière, mais il rapporte les détails de cette communauté dans la vie quotidienne ordinaire des gens, il enregistre la vie des gens dans leur contexte culturel. Il rapporte également les caractéristiques du Vieux Caire, et surtout enregistre la vie des femmes à l'intérieur de leurs maisons et leurs divertissements simples tout rassemblés autour de tables basses, lisant dans les cartes. Il est important de découvrir notre culture et nos traditions pour la comprendre.

Título: Hospitales
Técnica: Acrílico sobre cartón
Dimensión: 80x60 cm
Año: 1973

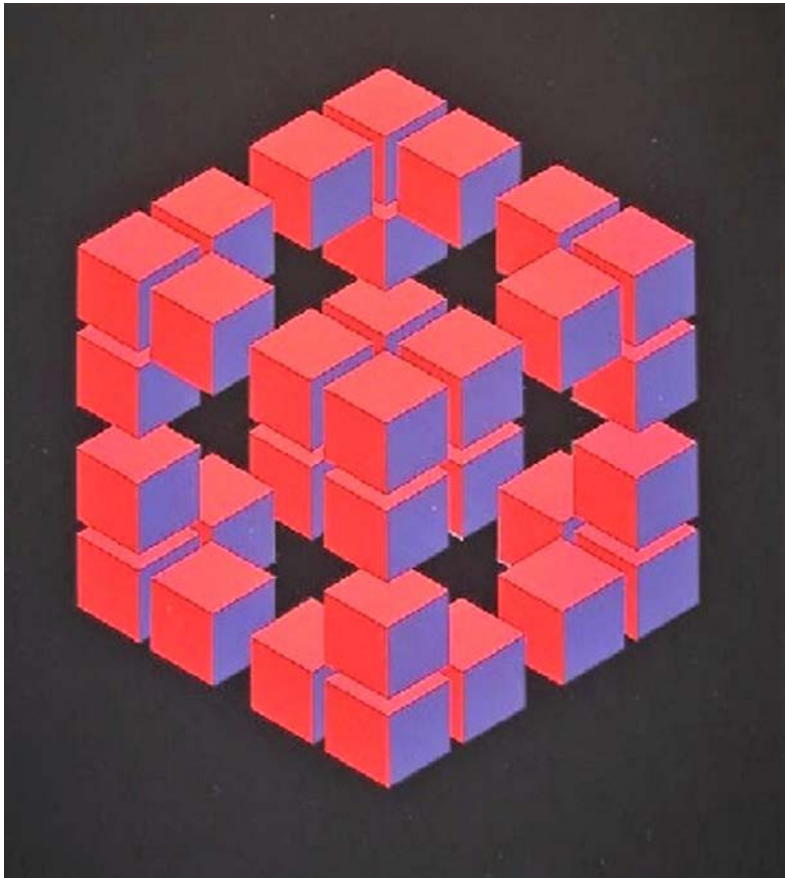
CARLOS CAÑAS

EL SALVADOR

Toda realidad en el arte se manifiesta desde la realidad del individuo y de su compromiso social. Para él hacer la pintura es hacer vida, es provocar, denunciar y conmover. Así, la aportación personal tanto plástica como social del artista que surge de su conciencia creadora tiene el poder de transformar el mundo. La obra forma parte de los cuadros de la serie "Hospitales". La estética de esta obra se presenta como una denuncia, las escenas de la miseria en que vive el pueblo. El drama lo convierte en evidencia visual de una realidad.

All reality in art is manifested from the reality of the individual and his social commitment. For Carlos Cañas to paint is to make life, it is to provoke, denounce and move. Thus, the personal plastic and social contribution of the artist that arises from his creative consciousness has the power to transform the world. The work is part of the paintings in the "Hospitals" series. The aesthetics of this work are presented as a denunciation, the scenes of the misery in which the people live. The drama turns it into visual evidence of a reality.

Toute la réalité de l'art se manifeste de la réalité de l'individu et de son engagement social. Pour lui, faire la peinture, c'est créer la vie, c'est provoquer, dénoncer, émouvoir. Ainsi, la contribution personnelle à la fois plastique et sociale de l'artiste qui découle de sa conscience créative a le pouvoir de transformer le monde. Le travail fait partie du cadre de la série « Hôpitaux ». L'esthétique de cette œuvre est présentée comme une dénonciation de scènes de la misère dans laquelle vivent les gens. Le drame la transforme en preuve visuelle d'une réalité.

Título: Sin titulo
Técnica: Serigrafía
Dimensión: 63x48cm
Año: 1972

JOSÉ MARÍA YTURRALDE

ESPAÑA

Mi arte parte de una idea oriental, de la integración de lo físico y lo espiritual que están tan unidos, como el hecho físico de la pincelada que trabajamos con el cuerpo. En mis pinturas busco los complementos que nos integran, mas, que las distancias. El arte nos permite conocer a fondo, fluir con la vida, con la mística, con la ciencia. tenemos que entender el origen del pensamiento y la conciencia, para conocer al ser humano, y eso me permite la pintura. (From judo to conscience, 2020)

My art starts from an oriental idea, from the integration of the physical and the spiritual, united, like the physical act of the brushstroke. In my paintings, I look for the compliments that integrate us, rather than distance us. Art allows us to know in depth, to flow with life, with mysticism, with science. We have to understand the origin of thought and consciousness, to know the human being, and that allows me to paint. (From judo to conscience, 2020)

Mon art part d'une idée orientale, de l'intégration du physique et du spirituel qui sont si unis, comme le fait physique du coup de pinceau que nous travaillons avec le corps. Dans mes peintures, je cherche les compléments qui nous intègrent, plus que les distances. L'art nous permet de bien connaître, d'être en harmonie avec la vie, avec la mystique, avec la science. Nous devons comprendre l'origine de la pensée et de la conscience pour connaître l'être humain, et cela me permet la peinture (Du judo à la conscience, 2020).

Título: Retrato
Dimensiones: 27x23x25 cm
Técnica: Barro quemado

BARNEY JODES

ESTADOS UNIDOS

Mi reflexión del arte está en la creación artística, pero también en la actitud y el comportamiento del artista dentro de la sociedad, dentro de un sistema cultural, provocando una reflexión colectiva entre los promotores del arte. El artista tiene la actitud de experimentación, comienza con pequeñas ideas que van surgiendo, cambiando, hasta convertirse en concretas. Pero, siempre abierto a otras posibilidades que influyen en la sociedad.

My reflection of art is in artistic creation, but also in the attitude and behavior of the artist within society, within a cultural system, causing a collective reflection among art promoters. The artist has the attitude of experimentation, he begins with small ideas that emerge, change, until they become concrete. But, always open to other possibilities that influence society.

Ma réflexion sur l'art est dans la création artistique, mais aussi dans l'attitude et le comportement de l'artiste au sein de la société, dans un système culturel, provoquant une réflexion collective entre les promoteurs artistiques. L'artiste a l'attitude de l'expérimentation, il commence par de petites idées qui émergent, changent, jusqu'à ce qu'elles deviennent concrètes. Mais, toujours ouvert à d'autres possibilités qui influencent la société.

Título: Trompetista
Técnica: Óleo en lienzo
Dimensión: 73x94cm
Año: 1989

BERNARD RANCILLAC

FRANCIA

Sus carteles producidos en el Atelier Populaire durante los eventos de mayo de 1968. Tuvieron gran importancia porque se presentó como un arte reivindicador que generó un dispositivo pictórico asociados con el pop, un cruce entre la historia del arte y la historia. En su obra siempre se expresó la vida a través del arte con determinación y sin ningún compromiso, rechazando el conformismo pictórico. Siempre será reconocido como un artista reivindicativo.

..... He uses pop-derived graphics in the iconic posters of the Atelier Populaire to protest American-style capitalism and imperialism, which remains a salient, if under-examined paradox of the events of May 1968 in France. Rancillac explained the dialectical realism of his work: "The viewer is forced to choose a visual and hence political orientation. Comfort here, torture over there."

..... Ses affiches produites à l'Atelier Populaire lors des événements de mai 1968 ont eu une grande importance parce cela fut présenté comme un art justifiant qui a engendré un dispositif pictural associé à la pop, un croisement entre l'histoire de l'art et l'histoire. Dans son œuvre, la vie a toujours été exprimée par l'art avec détermination et sans aucun engagement, rejetant le conformisme pictural. Il sera toujours reconnu comme un artiste justifiant.

Título: Les trois Grâces Afrobeat / Las tres Gracias Afrobeat
Técnica: Técnica mixta sobre papel, pintura acrílica, mina de plomo, tinta
China
Dimensión: 71x53 cm
Año: 2019

HÉLÈNE CRÉCENT

FRANCIA

Las tres gracias Afrobeat de Hélène Crécent.

Las máscaras africanas perfilan su rostro, los ojos almendrados, sus pelos largos con trenzas africanas, sus muslos, senos y glúteos son rosas bancos o rojos. Calzan zapatos amarillos de los seventies. Son un guiño cómico que perfila la actitud de los Blues Brothers y bailan al ritmo Afrobeat. Entre Africa y Occidente, se fusiona el groove y el rock'n'roll, formando un trio femenino explosivo que se siente en su salsa.

The three Afrobeat graces by Hélène Crécent.

The African masks outline her face, her almond-shaped eyes, her long hair with African braids, her thighs, breasts and buttocks are pale pink or red. They wear yellow shoes from the seventies. They are a comical nod that outlines the attitude of the Blues Brothers, and they dance to the Afrobeat rhythm. Between Africa and the West, groove and rock 'n' roll merge, forming an explosive female trio that feels in its sauce.

"Les trois grâces Afrobeat " d'Hélène Crécent.

Elles ont des masques africains pour visage, des yeux en amande et de longues nattes. Leurs cuisses, seins et fesses sont roses, blancs ou rouges et elles ont des chaussures jaunes seventies. Elles prennent une pose à la Blues Brothers et dansent l'Afrobeat.

Entre Afrique et Occident, groove et rock'roll, un trio féminin explosif bien dans sa peau.

Título: A Whole New World
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensión: 120x90cm
Año: 2020

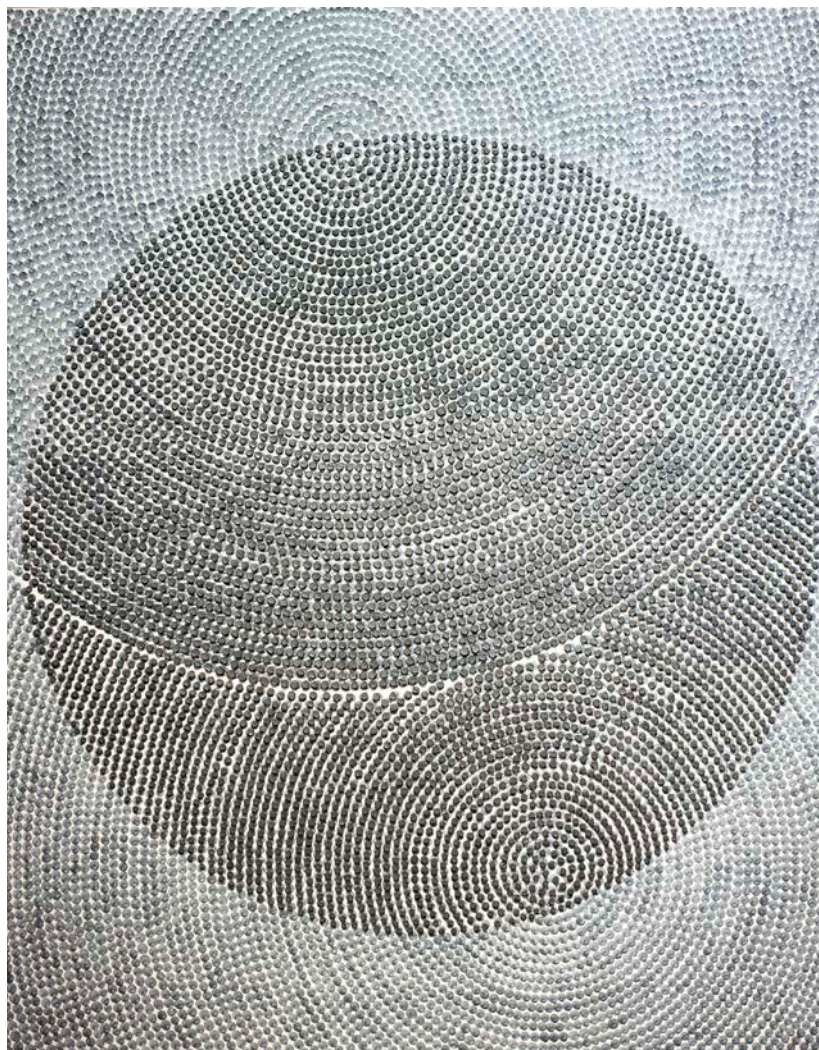
CLARI NETZER

ISRAEL

Ahora todos llevamos máscaras, la pandemia cambió la forma en que nos vemos y la forma en que vemos el mundo. Mis pinturas son una representación abstracta de colores contrastantes caracterizados por el dualismo, pretendo denotar un estado de dos partes, una visión sobre la relación entre mente y materia donde dos opuestos coexisten en armonía.

We are all now wearing masks, the Pandemic changed the way we look and the way we see the world. My paintings are an abstract depiction of contrasting colors characterized by dualism, I intend to denote a state of two parts, a view about the relationship between mind and matter where two opposites coexist in harmony.

Nous portons tous des masques maintenant, la pandémie a changé la façon dont nous regardons et la façon dont nous voyons le monde. Mes peintures sont une représentation abstraite des couleurs contrastées caractérisées par le dualisme, j'ai l'intention de désigner un état de deux parties, une vue sur la relation entre l'esprit et la matière où deux opposés coexistent en harmonie.

Título: Absence of Ego - Mirage (5-2)
Técnica: Mixta sobre lienzo
Dimensión: 162.2x130.3cm
Año: 2015

KWON SOONIK

COREA

En este momento, estoy en ausencia de ego, significa que estoy inmerso en mí mismo pintando. Mientras pinto, me sumerjo en la pintura. Me olvido de mí. Simplemente dejo que fluya el momento. Entonces, "Ausencia de Ego" significa el estado en el que me separo de la vida cotidiana. El arte me acerca a la reflexión de los que caen al suelo, los que permanecen de pie en el suelo. Cuando esté desanimado, puede reiniciar desde donde cayó. Finalmente, el caído se recupera, él mismo renace de donde se perdió. Esta obra representa el caer y levantar de la humanidad.

The moment, I am in the absence of ego, means me immersed in myself painting. While painting, I am immersed in painting. I forget about me. I just make myself completely in the moment. So "Absence of Ego" means the state I separate myself from everyday life. The fallen from the ground, the standing on the ground. When you are discouraged, you can restart from where you fell. Eventually, the fallen recovers to him himself from where he lost himself.?

Le moment où je suis en l'absence d'ego signifie qu'en peignant je vous plongé dans moi-même. En peignant, je suis plongé dans la peinture, je m'oublie. Je me réalise complètement dans l'instant. Donc «Absence d'Ego» signifie l'état dans lequel je me coupe de la vie quotidienne. Les choses tombées sur le sol, la position celles qui gisent sur le sol. Lorsque vous êtes découragé, vous pouvez repartir d'où vous êtes tombé. Finalement, le déchu se remet, ce dernier se retrouve lui-même d'où il s'était égaré. Cette œuvre représente la chute et le réveil de l'humanité.

Título: La anunciación de la justicia
Técnica: Tinta sobre papel
Dimensión: 40x50cm
Año: 2011

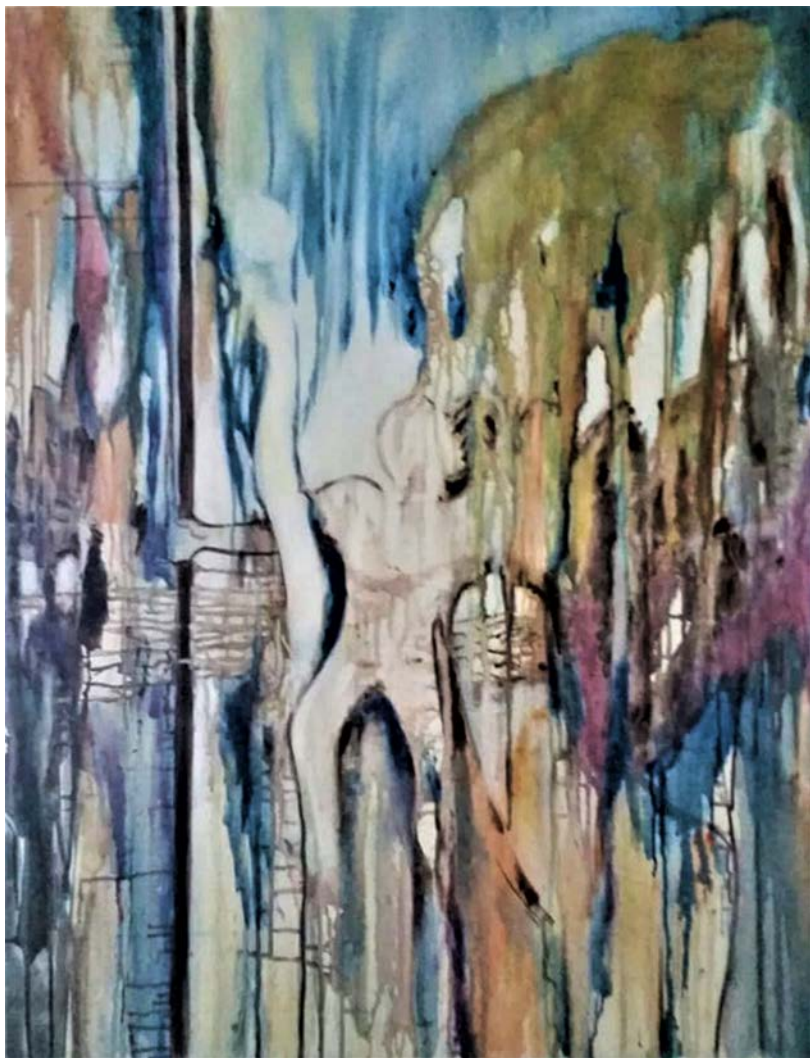
OMAR D'LEÓN

NICARAGUA

La realidad de mi propio país, la angustia de la pérdida, la destruidas en el terremoto de 1972 y otras experiencias durante la Revolución Sandinista de 1979. Han marcado mi obra. Ahora me entrego a la creación.!

The reality of my own country, the anguish of loss, the destruction in the 1972 earthquake and other experiences during the Sandinista Revolution of 1979. They have marked my work. Now I give myself to creation!

La réalité de mon propre pays, l'angoisse de la perte, la destruction du tremblement de terre de 1972 et d'autres expériences pendant la révolution sandiniste de 1979. Toutes celles-ci ont marqué mon travail. Maintenant, je me livre à la création!

Título: El Guardian de la Selva
Técnica: Acrílico sobre lienzo
Dimensión: 80x100 cm
Año: 2020

LIGIA MATANI

PALESTINA

Esta declaración quizás sea la que mejor describe su filosofía de vida. Para el artista: la vida y el arte son lo mismo: vivir en el arte significa una vida bien empleada. Integral a esto es la noción de integrar personas en su arte de él. El rol del espectador, donde cambia la relación entre el espectador y la obra de arte de entidades separadas a la de una parte fundamental de las obras. Observar e interactúa en todo ambiente.

This statement perhaps best describes his life philosophy. For the artist: life and art are one and the same - living in art means a life well spent. Integral to this is the notion of integrating people into his art. The role of the viewer, where he changes the relationship between viewer and artwork from separate entities to that of a fundamental part of the works. Observe and interact in every environment.

Cette déclaration décrit peut-être U mieux sa philosophie de vie. Pour l'artiste: «la vie et l'art sont une seule et même chose — vivre avec l'art signifie une vie bien dépensée». Ce qui est primordial dans son art, c'est d'y intégrer les gens. Le rôle du spectateur, dès lors qu'il change la relation entre le spectateur et l'œuvre d'art à partir d'entités distinctes à celle d'une partie fondamentale des œuvres, est observer et interagir dans n'importe quel environnement.

Título: Smoky Mountain Tree
Técnica: Fotografía
Dimensión: 16.5 x 11 inches
Año: 2015

CARLOS ESGUERRA

FILIPINAS

Las imágenes pueden hablar sin necesidad de conversar. Son capaces de comunicar emociones y sentimientos que no se pueden expresar claramente con palabras y pueden provocar reacciones que se traducen fácilmente en acciones.

Images can speak without the need for conversation. They are capable of communicating emotions and feelings that can not be expressed distinctly in words, and they can elicit reactions that translate readily into actions.

Les images peuvent parler sans avoir besoin de conversation. Elles sont capables de communiquer des émotions et des sentiments qui ne peuvent pas être exprimés de la même manière par les mots, et elles peuvent susciter des réactions et traduire facilement par des actions.

Título: Chaqueta cvista
Técnica: Acrílico y ensamble en madera
Dimensión: 1.20 x 69 cm
Año: 2020

MIGUEL HERRERA ZORRILLA

URUGUAY

Cómo Artista plástico la duda siempre fue mi compañera de viaje y con los años las certezas dejaron de preocuparme. Eso me ayudó a ir trabajando sin pretensiones que me distrajeran del camino. Camino qué me llevó a recorrer distintos sitios y ensayar distintas técnicas sin sentirme condicionado por eso.

As a plastic artist, doubt was always my travel companion, but over the years the certainties stopped worrying me. That helped me to work without pretense that would distract me from the path. The path that led me to visit different places and try different techniques without feeling conditioned by that.

En tant qu'artiste plasticien, le doute a toujours été mon compagnon de voyage et au fil des ans les certitudes ont cessé de m'inquiéter. Cela m'a aidé à travailler sans prétentions qui m'auraient dévié du chemin, chemin qui m'a amené à parcourir différents sites et à expérimenter différentes techniques sans me sentir conditionné par cela.

Título: Iconografía digital

Técnica: Óleo sobre lienzo

Dimensión: 40x40 cm

Año: 2020

NICASIO DUNO

VENEZUELA

Su trabajo de performance e “Intervención” busca promover las expectativas del arte socialmente comprometido al reclamar el espacio público e involucrar a varios colaboradores para crear obras que operen tanto dentro como fuera del mundo del arte.

His performance and “Intervention” work seek to further the expectations of socially-engaged art by reclaiming public space and involving various collaborators to create works that operate both inside and outside of the art world.

Mon travail de performance et d’« intervention » cherche à renforcer les attentes de l’art engagé socialement en recouvrant l’espace public et en impliquant divers collaborateurs pour créer des œuvres opérant à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du monde de l’art.