

002

PROYECTO REFRACCIONES

PRIMER ENCUENTRO DE ARTES VISUALES "REFRACCIONES" (2013)

EGRESADOS, PROBLEMÁTICAS Y PERSPECTIVAS EN EL MEDIO ARTÍSTICO LOCAL

DÍA 2

MARTES 22 DE OCTUBRE

2:30 - 8 PM.

EGRESADOS Y EXPERIENCIAS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL

IOSU ARAMBURU (LIMA, 1986)

Hola a todos, gracias por estar acá... cuando me invitaron lo primero que estuve pensando fue acerca de cómo me sentía yo frente a la Pintura, que es lo que estudié acá, las sensaciones que tenía en torno a eso y como enfrentarme a lo que había estudiado.

Quería empezar con un video que es una referencia de lo que les voy a mostrar (reproducción del video en cuestión).

Esta es parte de una serie de pinturas que hice en mi último año en la universidad, un par de imágenes de la serie, que en realidad no son pinturas, sino transfer. Lo que hacía con estas imágenes era tomar algunas de estas fotos de la demolición de un conjunto habitacional que sucedió en Estados Unidos en 1972 y que me interesaba porque encontré en un texto la referencia de Charles Jenks, que es un teórico de la arquitectura y que planteaba que, en la hora exacta de esa demolición era la hora de muerte del proyecto de la modernidad.

Me quedé fascinado con la imagen y la pretensión de que este minuto y en este lugar termina toda una era y empieza una nueva era del pensamiento, pero no solo de la arquitectura sino de toda la cultura. Lo que yo hice básicamente en la pintura fue reproducir la imagen y la fui ampliando hasta que se iba perdiendo, era como varios momentos de la demolición.

Y creo que leyendo desde ahora las cosas que he estado haciendo desde que salí a partir de ciertas cosas, y retomando una de las o preguntas que le hicieron a Alejandro sobre la pintura y sobre este alejarse de la pintura y luego regresar que es el recorrido que les quiero contar, creo que esta imagen violenta de un cambio entre un momento y otro de esta manera de entender la realidad y la manera que lo que planteaban los teóricos de la post-modernidad en los setentas, que era un poco como yo me sentía al terminar la carrera, había una noción de cómo se debía hacer y bajo qué principio se debía hacer pintura que era la que enseñaban en la escuela o al menos la que enseñaban algunos maestros en la escuela y había otro momento y otras pautas en las cuales se producía el arte contemporáneo.

Cuando terminé de estudiar empecé a trabajar en una galería comercial llamada "Ochenta metros cuadrados", entré en un momento en el cual la galería sufrió cambios, empezó a comercializar afuera, y fue confrontarme a una realidad completamente distinta a la que había estado expuesto.

No sé si comenzar porque cuando estaba en la escuela era consciente de esta tendencia y habían cursos y en los que se hace muy presente esta diferencias entre estas dos visiones, una ligada más a la actividad de la primera parte del siglo XX y otra más ligada a lo que se hizo después de los sesenta; por otro lado.

Otra de las reflexiones que quería traer es que llegué a los textos de W. Benjamin y los estuve leyendo bastante entre otros teóricos y quedé fascinado con sus últimos textos y su manera de entender el acercamiento a la historia del arte o a la historia. En los últimos veinte o treinta años de su vida él se dedica a hacer este proyecto de descubrir r la historia de la modernidad y de cómo se vivía en la Europa de los años treinta.

Y él decide investigar los orígenes de esto en la cultura visual del siglo XIX, es "El libro de los pasajes" que nunca termina, que recolecta citas e imágenes sobre esta cultura parisina del siglo XIX, y ya hacia el final de su vida. Cuando ya los nazis están entrando en París , él decide huir de Francia, escribe este textos que no son para ser publicados , él plantea su manera de entender el proceso del trabajo del historiador, y el plante aquí el trabajo de este , el cual es traer elementos del pasado al presente y de esta manera, romper y explotar las nociones que tenemos acerca de nuestro tiempo inmediato, es casi como una especie de acción subversiva hacia la historia y de hecho yo ya había venido trabajando como buscando material histórico, luego se fue acentuando y me interesaba esta relación de construcción de la historia no apta, si no más como estos saltos y esta intención casi subversiva con las cosas.

Este es un trabajo que hice cuando empecé a leer estos textos, son series de maquetas hechas con postales y fotografías y lo que trataba de hacer en ellas era construir un edificio, pero ensamblando imágenes que pudiera generar vínculos formales, no necesariamente en todos los casos, pero que a la vez generaran la posibilidad de construir una retina distinta a la de cada postal, la idea era un poco esto.

Y un poco regresando a esta cuestión con la arquitectura que había tomado en varios proyectos, bueno para comenzar me había quedado pensando un poco en esta pregunta en base a la demolición que mostré al principio y esto del fin de la modernidad, y un poco que cosa es esta modernidad que se acaba y cómo está vista y cómo se tiene un relación o no con lo que sucede o había sucedido acá y lo que hice fue empezar a investigar sobre la modernidad vista desde la arquitectura, porque para mí era un espacio en el que se podía leer con mucha más claridad y empiezo a investigar qué cosas habían sucedido, en parte buscando documentos , revisando revistas , textos, imágenes y por momentos solo caminado por la ciudad para reconocer lo que se había construido y como se había construido.

Estas son algunas de las fotos que tomé en el proceso, empecé a encontrar no solamente cuerpos de edificios, sino de ideas que me comenzaron a fascinar, este momento en la historia de la ciudad y

en la historia del Perú en la que comienzan a surgir posibilidades acerca de construir algo nuevo y de replantear una serie de principios para conseguir una realidad distinta; de hecho, esta imagen es parte de un plan que se hace para la ciudad, un plan regulador de 1919 que es un plan bastante amplio y que tiene este proyecto del cual no se habla mucho que para demoler el Centro de Lima y construir esta ciudad más racional y modelada.

Cuando comencé a buscar este material fue para tener un tono más crítico pensando un poco en este fracaso en el video que pasé al principio, como esta serie de proyectos que estuvieron mal planteados y destinado a fracasar y al ver los textos y las imágenes y ver la manera de cómo se discutían las visiones del futuro, en cierta medida comencé a re-enamorarme de estas ideas y a replantearme el punto de partida; esta es una pieza que presenté en una muestra que hice en abril, es una especie de edificio construido con láminas de helio y tiene varios proyectores que muestran imágenes a través de este edificio, y este refleja y comienza a rebotar las imágenes en el espacio, es un paseo por todos edificios y se comienzan a multiplicarla y a dividir las en el espacio. Luego me enteré de que el edificio que escogí para ser esta pieza es un edificio donde estaban todas las oficinas de los arquitectos en los años cincuenta y empecé a leer la pieza de otra manera y de la cual salen otras interpretaciones. Hace unos meses presenté junto con dos amigos, Miche Leona y Sebastián Abugatás, hicimos esta muestra en Pancho Fierro; nos conocimos y nos juntamos para armar esta muestra cuyo fin en un principio era presentar los trabajos de los tres juntos, pero luego la exposición fue relacionando mucha más estas cosas y haciendo crecer la parte de investigación y de archivo y terminaron siendo dos muestras en paralelo que se terminaban cruzando en el espacio, una muestra de nosotros que giraba en torno la mirada a la arquitectura de los cuarentas y cincuentas y por otro lado había esta serie de materiales originales que conseguimos de algunos estudios de arquitectos de la época, habían esta repisas con material original, fotocopias y muchas copias que estaban para que la gente se las pudiera llevar. No nos interesaba tanto constituir una historia mediada sino traer ciertos elementos que nos parecían que podían conectarse con el presente y con la manera en la que se ve esta arquitectura y un poco esta muestra giraba en torno a estos edificios que en algún momento fueron muy icónicos, presentes y vanguardistas y que luego con el espacio de los años ya nadie los ve; y por otro lado nos interesaba presentar como el lado más históricos de la muestra era presentar esta arquitectura no tanto como normalmente la habíamos encontrado presentada en textos o en publicaciones históricas, sino como presentando el material mucho más bruto y que la gente pudiera llegar a ciertas conclusiones; algo que a mí me interesaba de la muestra era como la arquitectura moderna, y no solo esto sino el arte moderno a principio de los cuarentas e inicios de los cincuentas, fue esta visión moderna de la producción cultural entra con muchos anticuerpos a fines de los cuarentas y luego de cinco años se volvió dominante, y a mí eso me fascinaba retomar esa problemática y esas discusiones.

Quería mostrarles otro video (reproducción del video).

El video es un fragmento de una película rusa del sesenta y seis, y de hecho es un video que usé en una obra que hice en Buenos Aires hace poco, y un poco lo que me interesaba de ese video era ,no sé, el video era en torno a estas nuevas ciudades que crecían fueras de Moscú y varias de las ciudades rusas y todos los personajes de la película y sus personajes giran en torno a lo que cuesta conseguir un apartamento en estas ciudades y lo maravilloso que estas serían, y que de hecho la película está estructurada como una ópera, tiene este pequeño ballet que es como un poco extraño dentro de una película, que sucede esta danza como en este espacio de cómo van a hacer los edificios en esta nueva ciudad y creo que esta visión de cómo enamorada y de cierta fascinación por estas nuevas posibilidades de la modernidad, si quieren, es un poco lo que me fascinaba de este video. De hecho la pieza no era, está el video, pero no es ralmente sobria, es más una metáfora, de hecho, la pieza es sobre un proyecto de Le Corbusier acerca de Buenos Aires, pero si me interesaba especialmente esta imagen del video, y me interesaba el video para regresar a este momento en el que salgo de la escuela hace algunos años y que salgo con esta sensación que comentaron o esta idea de por qué pintar o de por qué tener o de que para pintar hay que tener una buena excusa, y que creo que es una cuestión que surge a partir de la manera en la que se había dado mi educación acá, desde la mitad de la carrera yo tenía la sensación de que estaba aprendiendo dentro de un sistema obsoleto y de una estructura de pensamiento que no correspondía a lo que me iba a afectar cuando saliera, eso lo tenía bastante claro cuando terminaba de estudiar e incluso los profesores mismos cuando me estaban enseñando.

Cuando terminaba empezaron a surgir una serie de reformas que no sé cómo terminaron y a que llegaron, y había este momento en el que las cosas se estaban regresando o que se sentía la urgencia de edificar el sistema en el cual uno estaba, y lo digo porque el año pasado, de hecho mis trabajos habían dejado de ser pintura , había dejado de pintar casi completamente, muchas obras seguían leyéndose como pintura pero no sé si eran precisamente interesantes como tal, y luego, a partir de que invitan a participar en un concurso de Pintura, y lo que esta persona (el organizador del concurso) hace es llamar a varios artistas que yo creo que él quería que cuestionaran la idea de un concurso de Pintura y creo que en mí terminó siendo al revés acerca de cómo yo debía enfrentarme a la pintura , lo que yo quería era basar mi obra en base a una investigación más histórica o en una reflexión más que algo plástico y empecé a hacer esta serie de pinturas en las que sí, estaba pintando estas imágenes, sean paisajes de tuinas dentro de la ciudad de Lima y de hecho las estaba pintando bajo la técnica pictórica que había aprendido en la escuela pero a la vez la estaba superponiendo a esta imagen esquemática de estos edificios modernos con luces de neón que no dejaban de ver la pintura que la luz de neón no dejaba ver en sí, sino que la pintura en si se sostenía en la pintura de neón de hecho si sacas la luz de neón muchas de ellas son bastante malas, y no me importaba que lo fuera.

Luego, para una muestra que tuve en abril de este año decidí que debía superar este trauma que me había dejado la escuela con la pintura y que sí tenía ganas de pintar y que en cierta medida lo consideraba relevante, y comencé a pintar estas imágenes de archivos que para mí son imágenes optimistas de la ciudad pero a me interesaban más allá de eso, quizá en relación al futuro del país, y eran pinturas que me importaba sacar de ellos no solo una reproducción de la imagen, sino como una experiencia a través del pigmento y de la superficie, en realidad cuando empecé a pensar en de qué debía hablar hoy día pensaba enfocarme mucho más en esta relación con la pintura, pero me di cuenta como que este re-enamoramiento que había tenido en estos años se había dado en paralelo en relación con la modernidad, y en cierta medida siento que a partir de estos textos y de enfrentarme con estas ideas de esta generación de arquitectos y de artistas, siento que me habían terminado convenciendo estas ideas; no sé si he sido claro o he divagado bastante, son ideas en las que sigo trabajando y sigo pensando, lo que quería decir es que si existe un paralelo entre volver entender la pintura desde un punto de vista moderno casi, y de tratar de romper de mi cabeza esta barrera que había creado el estudiar en la Facultad de Arte y que lo que me habían enseñado era algo completamente obsoleto y que era algo que en cierta medida no debía hacer, y esta serie de pinturas y lo que hago ahora es algo más pictórico que lo que había hecho antes y que cuestionan un poco la manera en la que yo había estado entendiendo mi propia producción. No sé si he llegado a marcar ciertas cosas, alguien quiere hacer una pregunta o quiere comentar algo.

Benjamín: Después de tu experiencia en Argentina, ¿has llegado a alguna idea acerca del circuito artístico y la educación?

Iosu: Si claro, de hecho, un poco sobre el circuito artístico sí. Algo que me surge es la falta de una escena en Lima, y esto quizá es aparte de lo que les he estado presentado. Creo que la escena en Lima es una donde suceden pocas cosas y que la gente tiene una actitud hacia lo que sucede es bastante apática, no va mucha gente y algo que yo tuve bastante claro es que esta queja sobre la escena inexistente es algo que se escucha y se sigue escuchando mucho, y si es algo que está pasando es porque no hay nadie que la esté haciendo. Cuando salí, decidí armar una muestra, quería ver mi trabajo en un espacio, en una muestra colectiva y decidí no esperar a que alguien viniera y lo hiciera y es algo que creo que deben tener muy presente, si no hay una escena es porque ustedes no la hacen... no sé si a eso ibas.