

PARÁBOLAS
DE SUPERFICIES

cuenca
ALCALDÍA

**BIENAL
DE CUENCA**
FUNDACIÓN MUNICIPAL

Apoyando el arte contemporáneo

Pedro Palacios

Alcalde de Cuenca

Katya Cazar
Directora ejecutiva
Bienal de Cuenca

PARÁBOLAS DE SUPERFICIES

Tomando como emblema el título de la obra ganadora de la XI Bienal, del artista brasileño Waltercio Caldas, construyo un guión curatorial que se expande visualmente de manera paralela al recorrido por la Casa-sede Bienal; un abordaje acorde a la sinuosidad de este edificio casi laberíntico que nos regresa una y otra vez a su núcleo, un patio central a la usanza andaluza, que condensa una singular atmósfera provocada por su estética ecléctica.

Por primera vez en su propio hogar, la Fundación Municipal Bienal de Cuenca muestra parte de su Colección; siete obras de su acervo entre pintura, video, instalación y objeto son ensambladas y dispuestas desde una fórmula museológica con la que la Bienal ha producido muchos de sus *displays* curatoriales: el arte contemporáneo activando espacios patrimoniales y viceversa.

En una suerte de teatralización sugestiva, las obras no son un anexo: son, en sí mismas, pistas en un sendero al estilo Escher; en esta ocasión, la Casa se deja ver por dentro, se despoja

de su estructura institucional para mutar y convertirse en un espacio museográfico, un gesto de desdoblamiento de la Bienal como proyecto emblemático que remarca al arte como territorio autónomo de las ideas creativas.

Las obras presentadas detonan la historia propia del proceso Bienal y la interpelan sin confrontamientos; en esta tregua narrativa susurran metáforas que son, en conjunto, una síntesis de muchos de los conceptos que se han formulado desde aquí en las últimas décadas: repensar la urbe y su deriva inagotable, como sugiere *Encuentros Casuales* de Mateo López, o mirar la representación antropológica de una nación en *X+Y (sobre las castas)* del colectivo artístico Cabezas, Truffa y Leyton, para luego pasar al análisis del territorio histórico y su sísmica presencia en la obra *Cien mapas dibujados a mano* en Cuenca de Shilpa Gupta o sentir el enorme poder visual y sensorial de la pintura matérica, la idea obsesiva de deconstruir aquello que nos configura en el ruido de los trazos en *Quema, Quemándose, Quemado* de Arnaldo Roche; retornar al silencio cinético y congelado de *Modulación 892* de Julio Le Parc y caminar hacia una obra que habla sobre la construcción de intangibles, que vuelve verdad las ideas imposibles: *The library of unborrowed books* de Meriç Algün Ringborg pone en escena y saca a la luz lo que está guardado o invisibilizado textos, volúmenes y saberes que nunca han sido solicitados.

En algún momento, encontrar la enorme poética del contrapeso en un libro de artista donde el volumen anticipa el contraste a pequeña escala, lo íntimo y telúrico presentes

en la obra de Caldas, en medio de un contexto barroco, activan la pátina del tiempo y la estructura energética del espacio.

Finalmente, volver al patio para cerrar esta propuesta que acciona lo histórico de una ciudad hacia dentro, traspasa la fachada, induce un breve recuento de lo que significa producir una Bienal de arte contemporáneo y sostenerla. Cuenca, no solo es la anfitriona de un encuentro de arte, es su gestora, su mejor locación y su inspiración más profunda.

Katya Cazar
Noviembre, 2020

RECORDAR PARA RE-DESCUBRIR

¡Las pequeñas acciones
pueden convertirse
en gestos poderosos!

Desde la mirada educativa, *Parábolas de superficies* es una oportunidad para recorrer y reflexionar el proceso Bienal, no solo para su ciudad o el Ecuador sino para el mundo.

La selección –siete obras, que sobresalen y conversan entre sí con su historia y arquitectura– activa ejes de identidad, territorio, diversidad, movimiento y microrrelatos.

La curaduría potencia el arte y la casa, de forma simbiótica, lúdica e íntima; así, las piezas dialogan no solo con el adentro del inmueble sino, una vez culminado el recorrido en la terraza, propician un encuentro con el paisaje y la ciudad. Al final, se puede salir/entrar hacia la ciudad por el portal reabierto, transformados y transformadas por este acto de memoria.

No es nuevo para la Bienal el formato de montar muestras en espacios patrimoniales pero sí, es nuevo el planteamiento de transformar la Casa-sede en un espacio expositivo y museográfico de esta forma dual: contenedor y contenido dialógico.

Ya la Colección fue mostrada en el pasado, sin embargo interesa cómo se descubre hoy, en tiempos pandémicos, en pleno Bicentenario y con una muestra hecha en casa.

¿Es posible que una misma colección sea vista y re-descubierta?

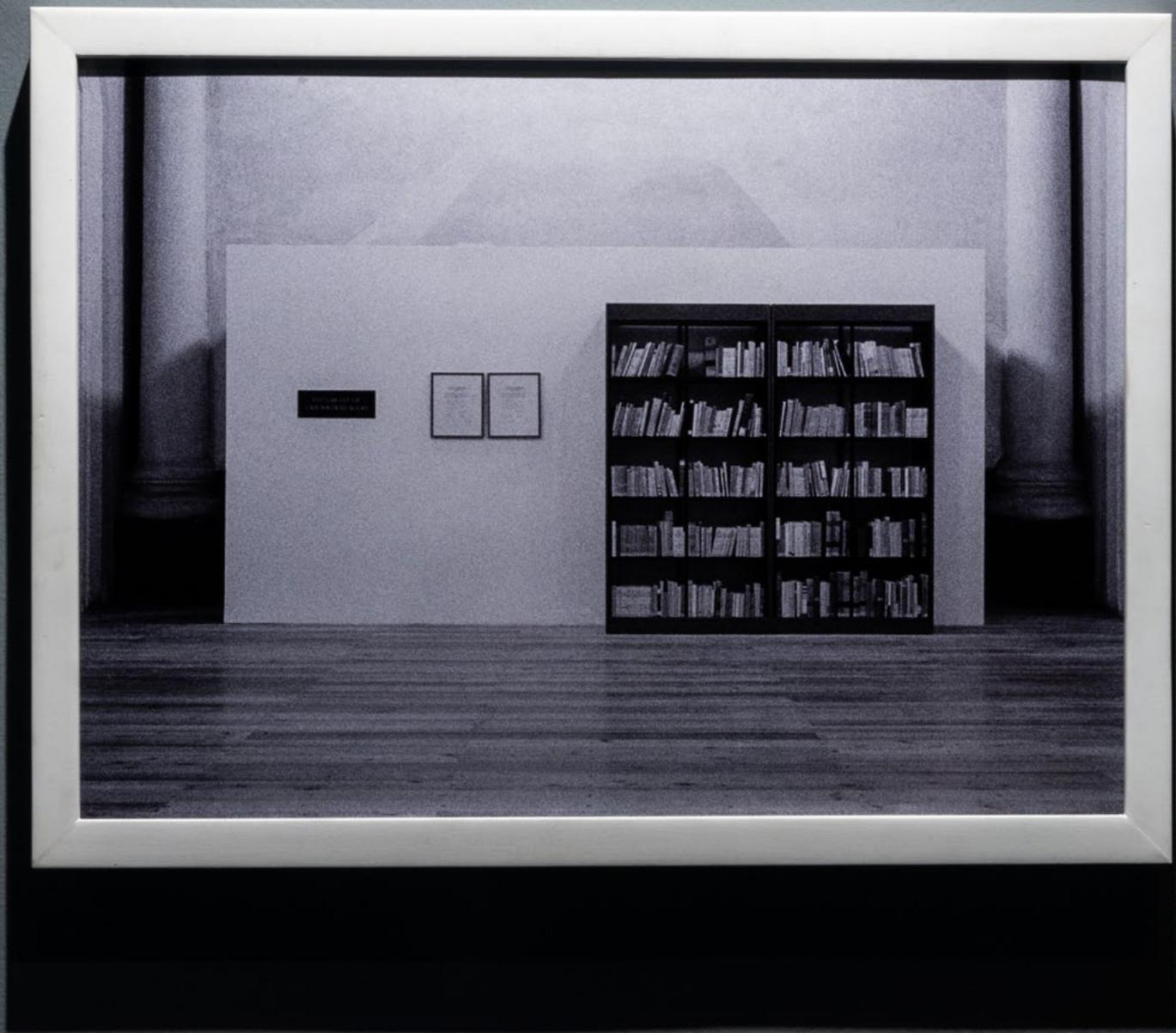
¡Bienvenidos y bienvenidas!

María Consuelo Thome

*El Departamento Educativo pone al servicio de su público, mediadores y contenidos pedagógicos tanto en la Casa-sede como en línea.

MERİÇ ALGÜN RINGBORG (1983)
Turquía

THE LIBRARY OF UNBORROWED BOOKS
Premio 12 Bienal de Cuenca - 2014
Instalación

THE LIBRARY OF UNBORROWED BOOKS

(detalle)

La obra, reproducida también en otros países, en esta ocasión traslada la estantería de una biblioteca local fuera de su contexto, para exhibirla junto al contrato de préstamo de los libros que jamás han sido solicitados, ni leídos.

Hay aquí una aguda reflexión sobre los fundamentos y las lecturas que acompañan el conocimiento, al evidenciar una literatura inútil o que no se considera. Se advierte la muerte del libro/biblioteca, se explora la relación entre lo ausente y lo presente, se deja en entredicho lo que aún no se ha develado.

THE LIBRARY OF
UNDERWORLD BEINGS

Copyright
© 2000
The Library of Underworld Beings
All rights reserved. No part of this book may be reproduced without the written permission of the author.

EA

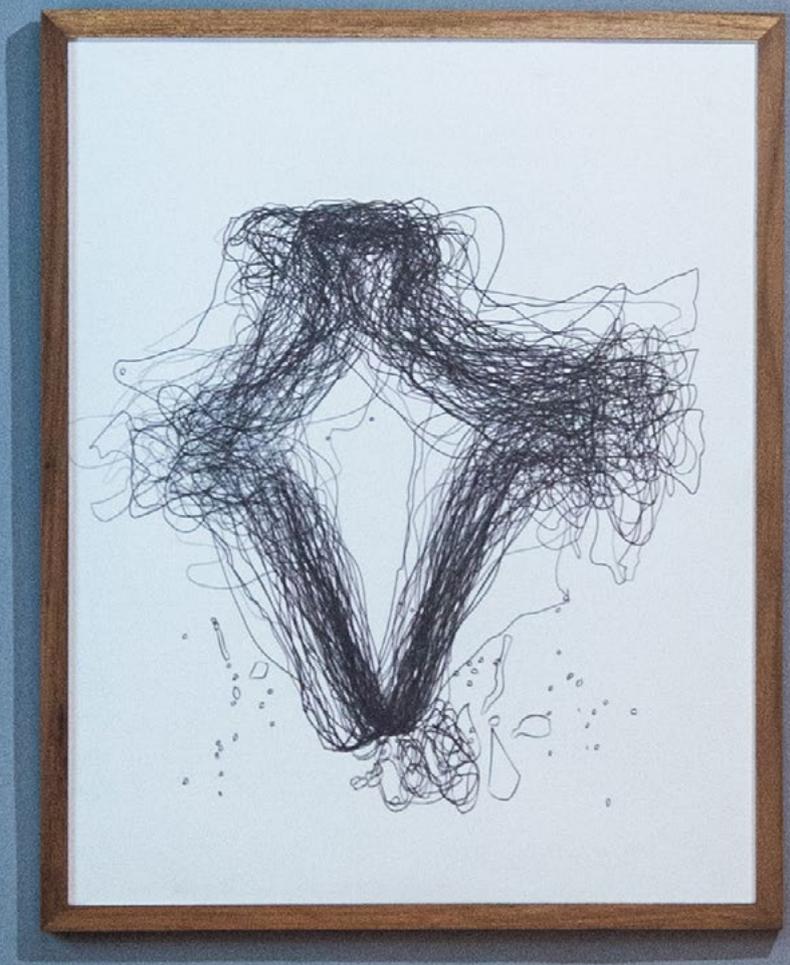
SHILPA GUPTA (1976)

India

CIEN MAPAS DIBUJADOS A MANO EN CUENCA

Premio XI Bienal de Cuenca - 2012

Mixta / interactiva

CIEN MAPAS DIBUJADOS A MANO EN CUENCA

(detalle)

La artista activa un dispositivo histórico, social y político, al solicitar a varios voluntarios de Cuenca que realicen a mano un dibujo sobre la forma del mapa de Ecuador, para luego ser trasladado a otro soporte (video) en el que se superponen los diferentes trazos.

Este potente ejercicio participativo/interactivo/público genera un diálogo sobre la identidad geográfica y cartografía del recuerdo, abre la pugna entre lo conquistado y lo arrebatado, lo dominado y lo emancipado, lo visible y lo invisible, lo propio y lo ajeno. Es un mapeo del poder que impera en fronteras no solo geográficas, sino en barreras blandas que se evidencian en la cultura contemporánea.

MATEO LÓPEZ (1978)
Colombia

NARRACIÓN DE ENCUENTROS CASUALES (2006)
Premio IX Bienal de Cuenca - 2007
Instalación con dibujos y objetos

AGUA
CRISTAL

AGUA
CRISTAL

Mustang
Mustang

EL TIEMPO

NARRACIÓN DE ENCUENTROS CASUALES

(detalle)

Esta obra surge del espacio vital e inmediato de Mateo López. El artista replica objetos de uso cotidiano, como metáfora del imaginario urbano –muchos en escala 1:1–, lo que provoca cierta confusión entre lo real y lo ficticio; plantea que el reconocer el espacio ajeno hace que nos reconozcamos en y con el otro.

BRUNA TRUFFA (1963)
SEBASTIÁN LEYTON (1961)
RODRIGO CABEZAS (1961)
Chile

X + Y (SOBRE LAS CASTAS)
Premio VI Bienal de Cuenca - 1998 / 1999
Mixta

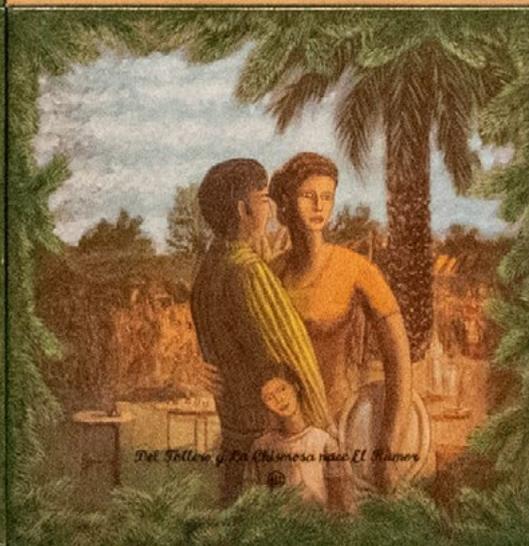

X + Y (SOBRE LAS CASTAS)

(detalle)

X + Y (*sobre las castas*), tríptico modular formado por 27 partes, hace un guiño a un tipo de pintura colonial en la que las personas se clasificaban por su origen racial y mezcla.

Cual metáfora del mestizaje se aúnan historias, múltiples elementos, iconos populares; y así también, varias técnicas en el campo ampliado de la pintura; todo dialoga en una construcción crítica y una postura socio-política desde una peculiar postura irónica y de humor negro.

JULIO LE PARC (1928)
Argentina

MODULACIÓN 892
Primer premio I Bienal de Cuenca - 1987
Acrílico sobre lienzo

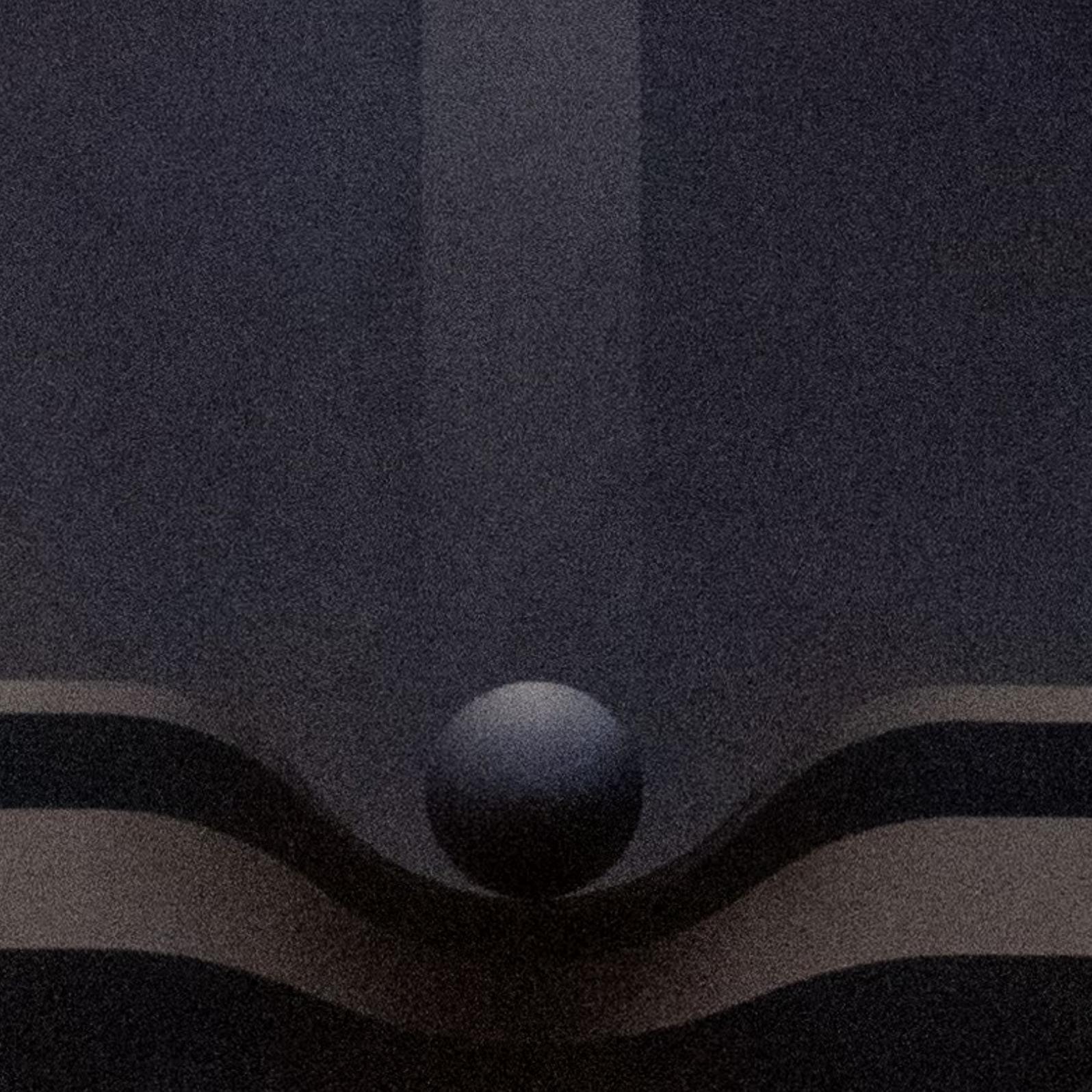

MODULACIÓN 892 (detalle)

Le Parc es uno de los grandes creadores que, desde el *op art*, sitúa su trabajo en el arte cinético y conceptual. *Modulación 892* responde a una serie de trabajos geométrico-matemáticos.

El intencionado desencuadre provoca el hundimiento inferior y desplazamiento lateral de la pieza esférica; causa una ruptura en el orden compositivo, sin dejar de producir un movimiento armónico y regulado.

Hay en su obra un profundo vínculo entre el arte y la sociedad, las sensaciones que suscita tienen que ver con la importancia de la visión y la participación activa del espectador.

WALTERCIO CALDAS (1946)
Brasil

PARÁBOLAS DE SUPERFICIES
Premio XI Bienal de Cuenca - 2012
Instalación con dibujos y objetos

PARÁBOLAS DE SUPERFICIES
(detalle)

La obra completa consta de seis piezas en el formato de libros de artista, dos de ellas son parte de la Colección Bienal: *Esculturas* y *Porque fuimos*; hacen alusión al estado vigilante a través del cual se descubren hábitos, gestos, percepciones, relaciones materiales e inmateriales. A mínima escala, se registran varios lenguajes, que pese a no ser propios del formato usado, crean una simbiosis para permear los lugares más fuertes y, al mismo tiempo, los más frágiles de todo ser humano.

ESCULTURA

ESCULTURA

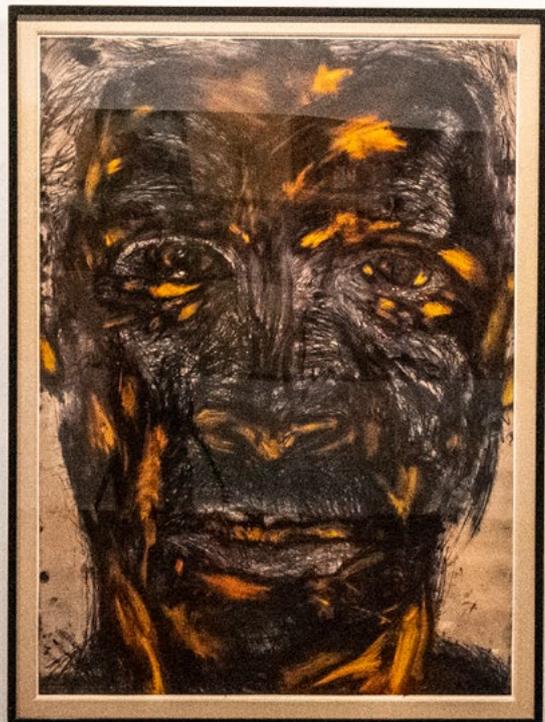
ESCULTURA

ESCULTURA

ARNALDO ROCHE (1955-2018)
Puerto Rico

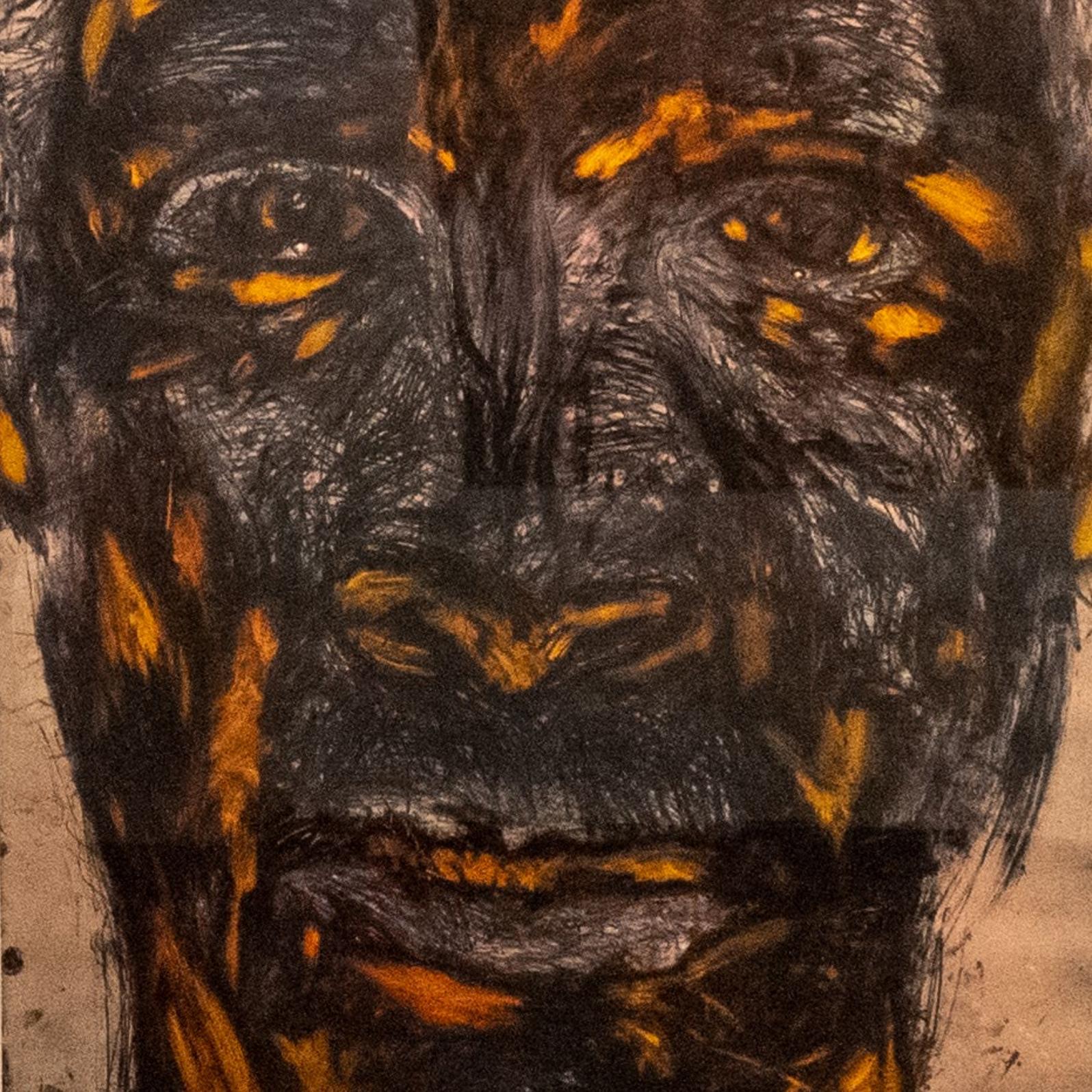
QUEMA, QUEMÁNDOME, QUEMADO, I, II, III
Tercer premio II Bienal de Cuenca - 1989
Óleo sobre lienzo

QUEMA, QUEMÁNDOME, QUEMADO, I, II, III
(detalle)

Roche se sumerge en su inquietud por explorar problemáticas de identidad desde un legado híbrido: español y afrocaribeño. Afirma que ser mestizo es vivir en la duda perpetua.

Cada parte del tríptico se conforma de una imagen repetitiva, una crítica al racismo, un rostro que intensifica su cromática al igual que sus facciones y que, de a poco, se fusiona entre el fondo, la forma y la oscuridad del soporte.

Agradecimiento especial al personal que labora en la Fundación Municipal Bienal de Cuenca y a los miembros del Directorio.

El presente catálogo, publicado en noviembre de 2020, es el resultado de un proceso curatorial y de investigación camino a la 15 Bienal.

La muestra *Parábolas de superficies* ofrece un recorrido por siete obras de la Colección Bienal y evidencia el desarrollo del arte contemporáneo latinoamericano y el sentido de la Bienal en sus 33 años de trayectoria. Abierta, con aforo limitado y medidas de bioseguridad, en noviembre de 2020, en la Casa-sede Bienal como un homenaje a Cuenca en su Bicentenario de Independencia.

Este proyecto se produce durante la Pandemia de COVID-19.

Katya Cazar, curaduría
Mihaela Badin, comunicación
Ariadna Baretta, investigación artística
Pedro Berrezueta, diseño
Santiago Escobar, fotografía
Darwin Guerrero, museografía
Ángeles Martínez, edición

