

COLISIONES Y ENSAYOS

Collisions and Essays

GONZALO VARGAS MALDONADO

Carrera de Artes Visuales

Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Quito, Ecuador

RESUMEN

En el proyecto Colisiones y ensayos (2021), comisionado para el programa Zarigüeya/ Alabado Contemporáneo del Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado, genero un universo visual en el que me interesa reflexionar acerca de dos sistemas de relaciones sobre los objetos. El primero, los usos rituales y utilitarios que han sido atribuidos por la arqueología a las piezas de la reserva del Museo Casa del Alabado. El segundo, sus usos contemporáneos, entendiéndolos ahora como arte o como documentos históricos, pensando cómo, desde la historia del arte y de la ciencia occidental, se ha establecido un nuevo sistema de relaciones de estos objetos con las personas.

Colisiones y Ensayos, muestra del programa de investigación y exhibición Zarigüeya/Alabado Contemporáneo. Curadores: Manuela Moscoso, Pablo Lafuente, Manuela Ribadeneira. Julio-noviembre de 2021.

PALABRAS CLAVE

Arte precolombino, objetos, relaciones, técnica, arte contemporáneo

ABSTRACT

In the project Collisions and Essays (2021), commissioned for the Zarigüeya/ Alabado Contemporáneo program, I generate a visual universe in which I am interested in reflecting on two relationship systems. First, the ritual and utilitarian uses that have been attributed by archeology to the pieces in Casa del Alabado Museum's reserves. Second, their contemporary applications: now, understanding them as art or as historical documents, thinking how a new system of relationships between these objects and people has been established from the history of Western art and science.

Collisions and Essays, sample of the research and exhibition program Zarigüeya/Alabado Contemporáneo. Curators: Manuela Moscoso, Pablo Lafuente, Manuela Ribadeneira. July-November 2021.

KEYWORDS

Pre-Columbian art, objects, relationships, technique, contemporary art

FIGURA 1
 Vargas, G. (2021). *Colisiones y Ensayos* [fotografía digital, vista panorámica de la muestra].
 Cortesía del Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado

FIGURA 2
 Vargas, G. (2021). *Vista de la muestra Colisiones y Ensayos* [fotografía digital, vista panorámica de la muestra].
 Cortesía del Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado

La historia de la humanidad se conoce desde sus inicios gracias a los vestigios que han dejado los pueblos. A partir de ellos, la arqueología ha recreado conjeturalmente un sistema de relaciones entre los objetos y sus creadores, construyendo, así, un relato de la antigüedad.

En el proyecto *Colisiones y ensayos* (2021) (figuras 1 y 2), comisionado para el programa Zarigüeya/ Alabado Contemporáneo del Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado, genero un universo visual en el que me interesa reflexionar sobre dos sistemas de relaciones. El primero, los usos rituales y utilitarios que han sido atribuidos por la arqueología a las piezas de la reserva del Museo Casa del Alabado. El segundo, sus usos contemporáneos, entendiéndolos ahora como arte o como documentos históricos, pensando cómo, desde la historia del arte y de la ciencia occidental, se ha establecido un nuevo sistema de relaciones de estos objetos con las personas.

Para estudiar y representar las piezas seleccionadas, he trabajado con técnicas que se utilizan tanto en la ciencia como en el arte modernos. Estos incluyen dispositivos fotográficos de los siglos XIX, XX y XXI, como el bromuro de gelatina de plata y la fotografía digital. También he utilizado técnicas como la digitalización volumétrica 3D (figura 3), traduciendo las piezas a formatos y plataformas digitales, como videos, redes sociales y otros materiales.

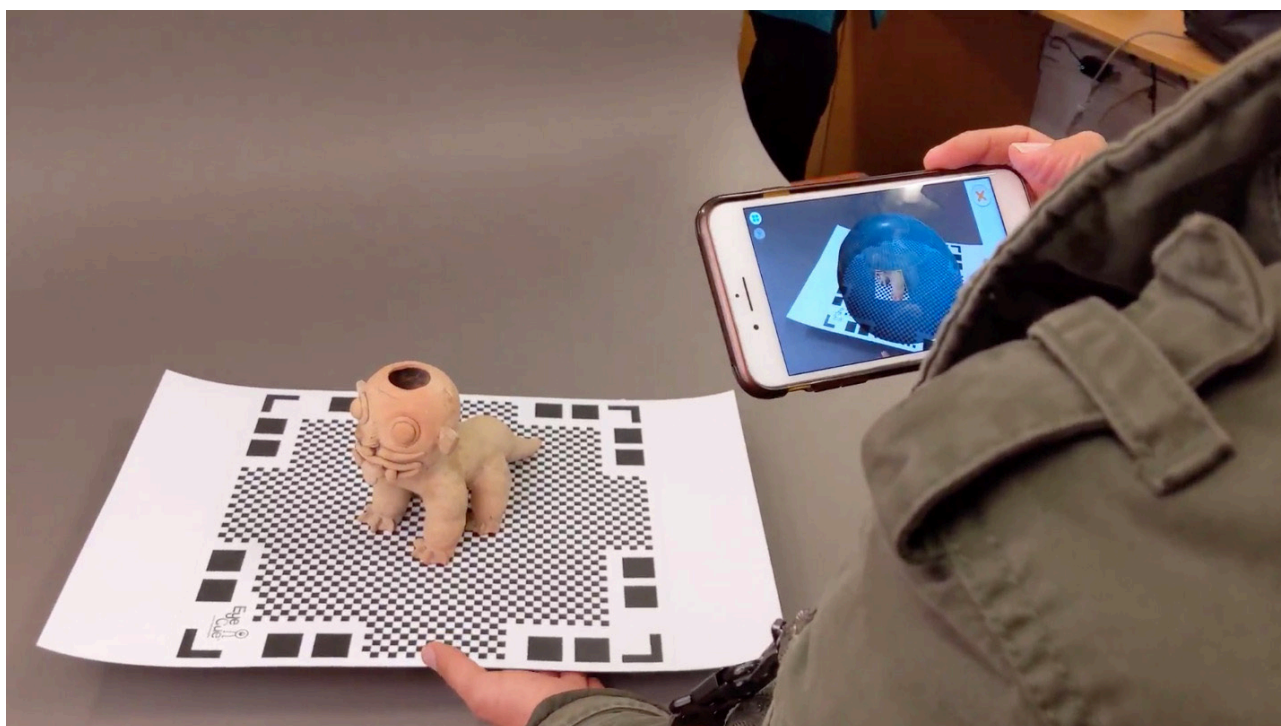

FIGURA 3

Vargas, G. (2021). *Digitalización 3D de figuras precolombinas Jama Coaque* [fotografía digital].

Cortesía del Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado Cortesía del Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado

El proceso de trabajo del proyecto fue el siguiente: primero se seleccionaron las piezas que serían parte de la muestra visitando varias veces la reserva del museo. El museo se caracteriza por tener una de las más importantes colecciones de arte precolombino en Ecuador y, en su exhibición principal, las piezas destacan al estar exhibidas dentro de un bello display museográfico. Mi interés sobre las piezas radicó en explorar la reserva y poner en escena piezas que usualmente no ven la luz en la exhibición principal. Dejé que la intuición me llevara y dejé que las piezas de la reserva me hablaran. Seleccioné aproximadamente 60 piezas de la reserva, la mayoría figuras de animales y muchas de la cultura Jama Coaque. Solo tuve como consigna dejar fuera imágenes que resultasen comunes en Ecuador por su difusión, como son las Venus de la cultura Valdivia o diversas representaciones de la masticación de la hoja de coca.

FIGURA 4
Vargas, G. (2021). *Figura antropomorfa (felino) Jama Coaque* [fotografía]

Una vez realizada la selección, monté un estudio en el museo, donde fotografié las figuras tanto con medios digitales, como con película; también las escaneé con un software 3D. A pesar de haber seleccionado muchas piezas, como motivo general he trabajado sobre la base de este jaguar de la cultura Jama Coaque (ver figura 5), una cultura precolombina que se asentó en las costas de Ecuador entre el 355 a.C. - 1532 d.C. Este jaguar estaba en la reserva del museo, tenía una pieza gemela, cuya coloración era distinta y era un poco más grande. Me interesó esta figura por su forma, es un jaguar, con cuerpo de bebe humano, tiene patas y cola de reptil. Entiendo que este objeto pudo tener un fin ritual y utilitario en la época, pues en su cabeza tiene una gran abertura, que permitiría colocarle una bebida. Pero, finalmente, lo uso por las lecturas que tengo de él hoy, puede ser un personaje para una animación o un videojuego, puede ser un art toy o puede ser objeto de estudio de la arqueología.

En la serie Colisiones (figura 5), utilizo el jaguar Jama Coaque en colisión con otros objetos de la colección del museo y de otros museos del mundo. Debido a la pandemia mundial provocada por la COVID-19, muchos museos alrededor del mundo pusieron a disposición modelos 3D de sus obras de arte, para que las personas puedan apreciarlas desde sus computadoras. Así fue cómo, al investigar esos repositorios digitales, me encontré con obras clave en la historia del arte occidental. En este choque de culturas y obras de arte, hablo de la importancia que desde una historia del arte canónica se le ha dado a ciertas piezas y culturas, frente a cómo se han dejado de lado otras que no entran en la narrativa europea. También es importante el uso de la técnica 3D convertida en ilustración. Ambas técnicas han sido utilizadas tanto por la ciencia como por el arte, a lo que luego añadido la fotografía, que también ha estado al servicio del arte y de la ciencia.

FIGURA 5
Vargas, G. (2021). *Colisiones 01* [ilustración digital]

FIGURA 6

Vargas, G. (2021). *3 no jaguares* [animación digital]

En *3 no jaguares* vuelvo a utilizar la figura Jama Coaque mencionada anteriormente, utilizando un sistema de relaciones contemporáneas sobre el objeto. Cada vez que vemos una obra de arte es inevitable que la leamos desde nuestro contexto cultural, nuestro bagaje intelectual y nuestra percepción subjetiva de la obra. En este caso, relacioné el objeto original con personajes de series animadas de anime, género de animación que disfruto mucho desde mi niñez. Fue así como realicé este ejercicio de personificación y animación simple (figura 6). Imprimí esta misma figura, haciendo una copia del original bajo una técnica contemporánea como la impresión 3D. También es importante señalar que empleé el plástico como materia cotidiana en nuestra época en lugar de la cerámica, que es la materia más importante de la era Jama Coaque. En este ejercicio también incluí un negativo de una toma fotográfica del jaguar realizada con una cámara 4x5 de gran formato. Este negativo juega con su copia ampliada, que se encuentra frente a estas piezas.

FIGURA 7

Vargas, G. (2021). *Reserva (fragmento)* [mural fotográfico]

Para *Reserva (fragmento)* utilicé la fotografía como un medio para representar las piezas. La fotografía no solo ha sido utilizada por ciencias como la arqueología con el fin de obtener documentos para su posterior reproducción y análisis, sino también, en sus primeras épocas, cuando desde Occidente se trazaron grandes expediciones fotográficas con el fin de obtener imágenes de los habitantes del planeta para medirlos, estudiarlos, compararlos y catalogarlos. No obstante, en este proyecto omito un proceso fotográfico importante, que es el de la escala. Una regla o escala fotogramétrica es trascendental para el estudio de las piezas y para tener en cuenta su dimensión, por lo que al omitirla la fotografía adquiere otro sentido, uno más poético, en el que podemos apreciar las piezas y su vida propia. Incluyo en el mural fotográfico dos dibujos del libro *Arqueología del Litoral*, de Olaf Holm, quien fue un arqueólogo danés que realizó un aporte importante al estudio y rescate de las culturas precolombinas ecuatorianas. Estos dibujos dialogan con los de la serie *Colisiones*, pensando de nuevo en las técnicas de representación y sus usos.

En *Caminante* uso al jaguar con la técnica de la realidad aumentada y con una red social: Instagram. El jaguar ahora es un filtro de Instagram y está disponible para que todo el mundo lo pueda utilizar. En este ejercicio me interesaba pensar en piezas patrimoniales como estas, que están en museos nacionales o privados, y que, a pesar de ser de toda la nación, no tienen un acceso verdadero. La otra reflexión es la falsa idea de posesión que puede brindar la nueva tecnología. En estas imágenes vemos al jaguar de paseo en mi estudio y casa.

FIGURA 8

Vargas, G. (2021). *Tres formas de medir el mundo* [cerámica y bases de plata]

Finalmente, en *Tres formas de medir el mundo* volví al tema de la escala: investigué si existía una equivalencia de las medidas utilizadas en Jama Coaque respecto al sistema métrico decimal y encontré que no existen estudios concluyentes. Hay muchos hechos de culturas como la Inca, pero no de las precolombinas de la costa ecuatoriana. Fue así como realicé estos objetos de cerámica: buscando darles una medida a partir de mi antebrazo y un peso, juntando una materia y una forma, que pudiera hacer con mis manos. Estas piezas se exhiben sobre bases de plata, por la relación de este material tanto con la orfebrería de las culturas precolombinas como con la fotografía, y bases de gelatina de bromuro de plata, con el fin de reflexionar en cómo deben relacionarse todos los materiales de la exposición.