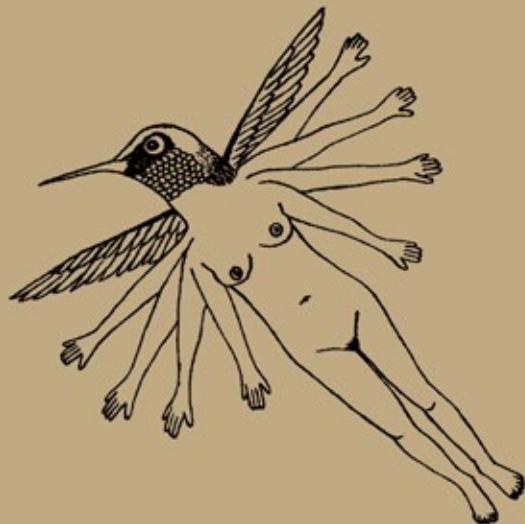

CONSCIENCIA IMAGINADA

Cartografías del nuevo mundo
y sus deformaciones bestiales

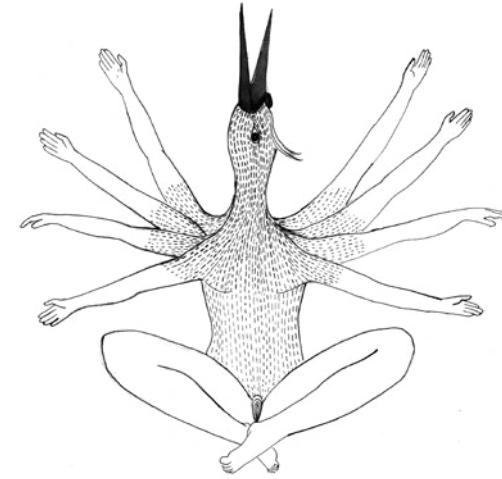

Diana Valarezo

Diana Valarezo
Consciencia Imaginada:
Cartografías del nuevo mundo y sus deformaciones bestiales

Textos: Sonia Kraemer, Diana Valarezo
Poemas: Guy Castadot
Diseño: Alexander J. Alcocer

N24 Galería de Arte
Inauguración 19 de febrero de 2020
Clausura 04 de marzo de 2020
Quito - Ecuador

CONSCIENCIA IMAGINADA

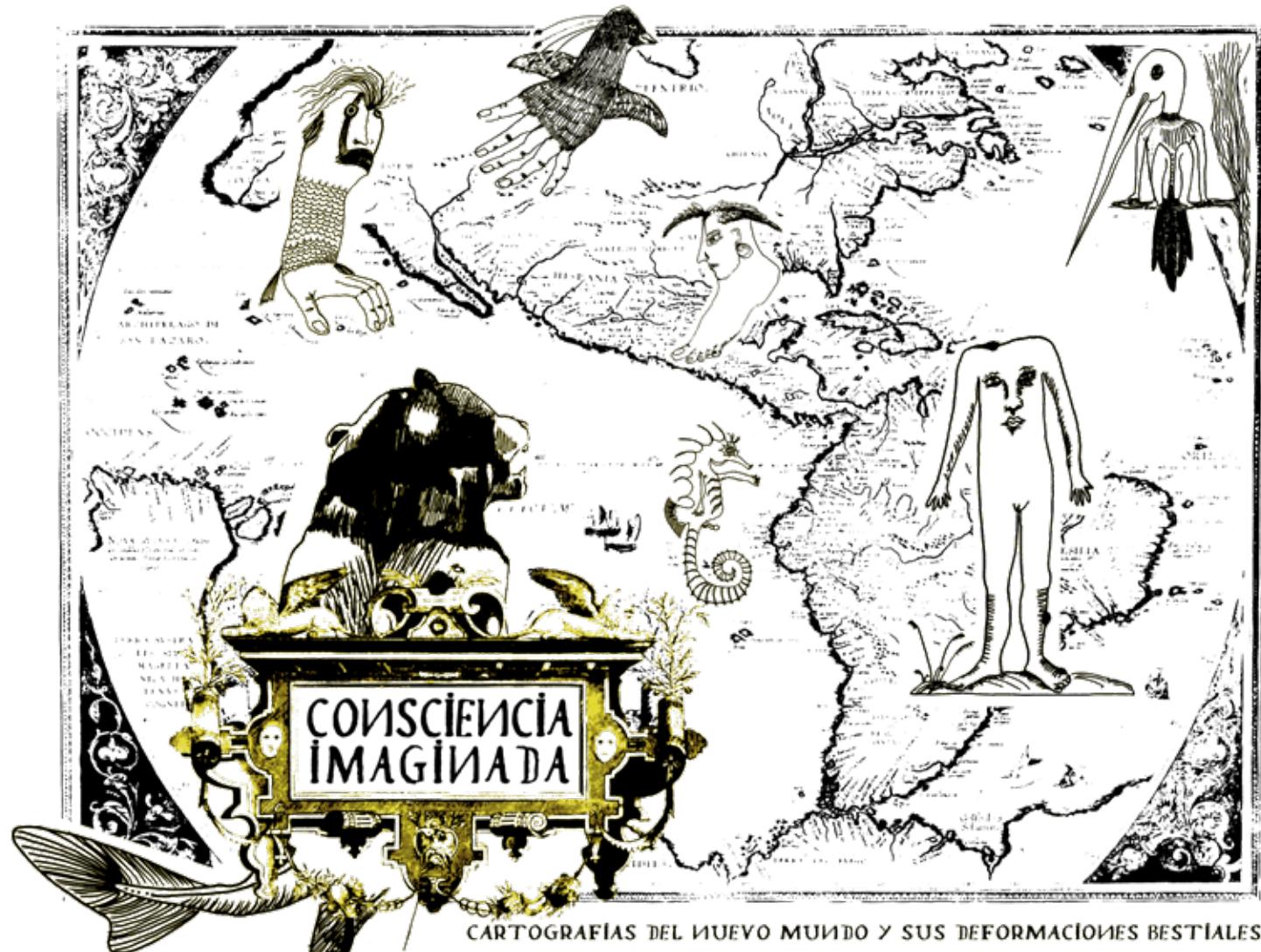
Cartografías del nuevo mundo
y sus deformaciones bestiales

CONSCIENCIA IMAGINADA

Cartografías del Nuevo Mundo y sus deformaciones bestiales

La exposición Consciencia Imaginada es un proyecto que se inició en 2010, cuando Diana Valarezo (Guayaquil, 1968) se marcha del Ecuador y en un corto período de tiempo vive en tres países muy distintos: Senegal, Bélgica y Perú. Como viajera incansable, uno de los *leitmotiv* de su obra es plasmar la alteridad y el cuestionamiento de la identidad propia. El viajero es “ese otro”, el extranjero, el “monstruo”. Recordemos que la palabra extranjero en otros idiomas es la misma que extraterrestre. Cuando se viaja largos períodos de tiempo, incluso al volver a casa uno es extranjero. La idea del otro como monstruo surge de las lecturas de crónicas de Indias de Colón, los escritos de Bartolomé de las Casas con su interesante descripción de seres míticos y el trabajo de los cartógrafos de los países bajos, siendo uno de sus mayores exponentes, el belga Jodocus Hondius quien en 1596 realiza uno de los primeros atlas de Sudamérica, en el cual están representados seres increíbles, quimeras y otras aberraciones. La mirada del extranjero encuentra fascinación y su fantasía interpreta todo lo que descubre y de esos escritos surge un imaginario sobre América. Estos mitos anidarán por mucho tiempo en la memoria colectiva del europeo sobre las Indias Occidentales. El erudito sobre el tema Miguel Rojas-Mix (Santiago de Chile, 1934), quien publicó *América Imaginaria* (Lumen, 1992) -recientemente reeditada-, menciona en una entrevista la relación del otro con el monstruo.

Los monstruos son algo así como los golems que crean las culturas a partir de sus miedos, de la xenofobia, de sus anatemas o de lo desconocido, entre otros factores. Es un reflejo de lo peor de ellas mismas, de sus prejuicios y menosprecios, de sus miedos más atávicos y profundos. América era el Nuevo Mundo: un enorme trozo de tierra por descubrir. Se pobló entonces de monstruos mucho antes de ser explorada.¹

¹www.fundacionlafuente.cl/miguel-rojas-mix-america-se-poblo-de-monstruos-mucho-antes-de-ser-explorada/

Diana Valarezo investiga y ahonda en estas fuentes, además de la inspiración en imágenes medievales, cartografías antiguas, ilustraciones de Guamán Poma de Ayala y el arte del Bosco para crear esta serie de obras que representan el viaje y los objetos relacionados a este, como la maleta que contiene, como diría Virginia Woolf, su “habitación propia”, pero portátil. Esos elementos, nuestra ropa y artículos personales que transportamos al viajar, son lo conocido, la seguridad frente a la inmensidad de lo extraño, frente al miedo a lo desconocido. Al pensar y revisar estas crónicas, la artista se pone en la piel de estos “conquistadores”, al entender sus miedos y angustias. Estos hombres que venían de las zonas más pobres de Extremadura, estaban ávidos de poder y de gloria, pero al mismo tiempo eran humanos aterrados ante lo desconocido, mirando el “más allá”, en un mundo que hasta hacía poco se consideraba plano... buscaban un paraíso, la quimera de un sueño en el Nuevo Mundo donde se volverían señores, nobles, propietarios. Lo ignoto se construye a través de la fantasía, el mito desde el terror que habita en lo inexplorado. Del extrañamiento en esa mirada del otro surgen los seres míticos como la harpía, el gastrocéfalo o las sirenas. Diana se identifica con el monstruo, como extranjera siempre ha sido algo exótico, diferente, e incluso, en ocasiones se ha sentido invisible como un fantasma; es el dilema del migrante: la identidad fracturada. Al viajar y vivir en otros territorios nuestra percepción de lo propio cambia y al volver a nuestro entorno tenemos una nueva mirada, de extrañamiento ante lo evidente.

Al mismo tiempo, en las obras que observaremos aparecen y conviven inmersos en un mundo surreal, junto a estos seres míticos, una serie de objetos cotidianos. El rallador, la cafetera, la licuadora, en definitiva, el mundo doméstico era el refugio ante el extrañamiento. El paisaje cambiaba, la gente, los idiomas, pero los objetos cotidianos están ahí, estables, tranquilos, sólidos. Cuando todo es volátil, imperecedero, lo doméstico se vuelve un ancla a la realidad.

Sonia Kraemer, Ph.D.
2020

Línea Aequinoctialis. 2013. Técnica mixta. 120 x 170 cm.

Limar

Oso peregrinoso vivo dentro del mar
Oso marinoso me vuelvo a nadar

Y por aquí, el colibrí
Y por allí, Lima gris
Lima bajo mi lápiz
Sin sol Lima mi país

Colibrí de abril
Qué vienes a decir, febril?
Qué vienes a reír, feliz?

En esta ciudad me hallaré?
O me perderé?

Oh colibrí quédate conmigo
Tú sabes por donde mi llanto
Sólo tú te buscas un oso

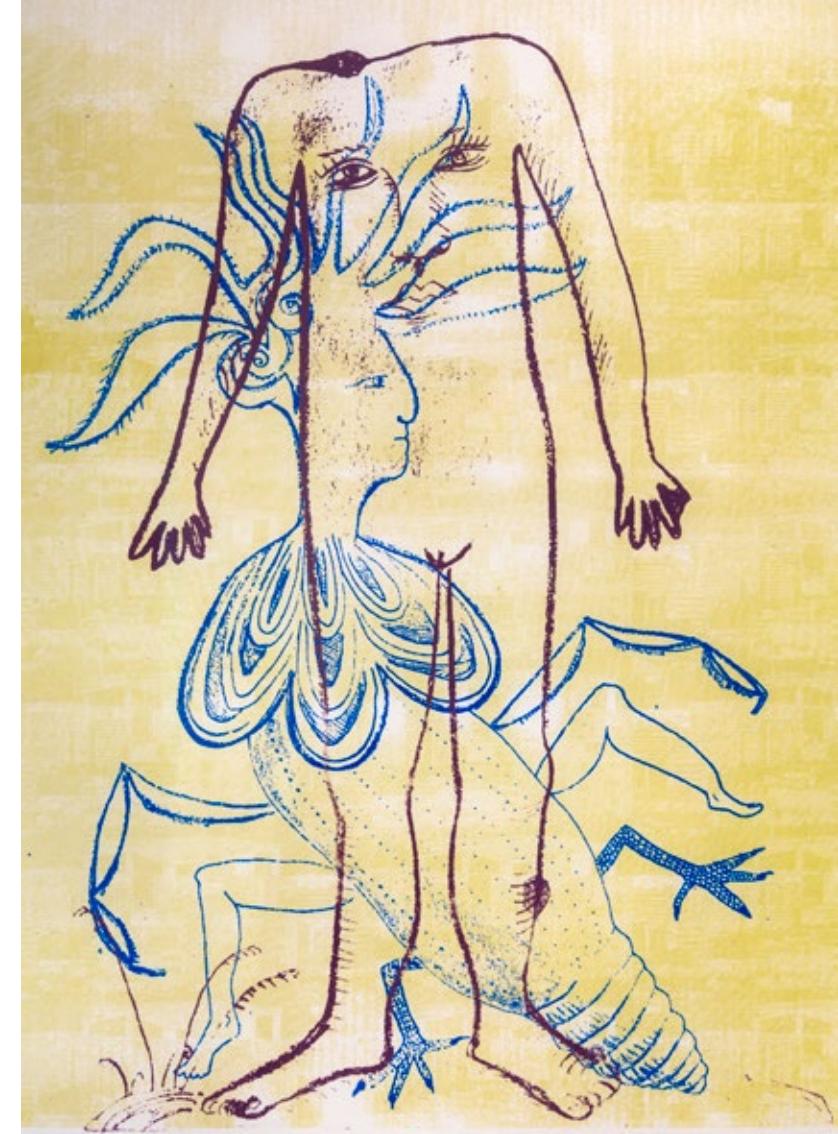
Frente al horizonte llamado Lima
Esta mañana fría sin memoria
Me voy a ahogar en mi mar
O me quedaré contigo en la playa
para cantar y volar
Y amar?

Consciencia Imaginada

De dónde viene el duende
De donde fue la fuente
A dónde andan esas almas
A dónde se van esos animales

Quizás India sapiencia y paciencia
Quizás China lucífera y cantina
Quizás Europa alegórica y surrealista
Quizás América Latina diaria y milenaria
Quizás un derroche de mi noche moche
Quizás un sueño quiteño o iquiteño

Quieres soñar conmigo
Soy tu sueño, pasado, futuro
Qué animal fuiste cuando naciste
Qué animal serás después de tu muerte?

Arpía

Perdido
No en prohibido pecado delicioso
Pero en un laberinto podrido
Bordado ayacuchano
Rincón de la muerte
Entrada al infierno
Esclava del oro maldito
Flores envenenadas
Sendero oscuro a mis marañas
Realidad interior compleja
Tortuosa e intrincada
Infinita

Perdida
No en una rica perdiz deliciosa
Pero en esta monstruosa arpía
Atroz máscara y horrible bestiario
A la vez ave fabulosa
Con adorables cabellos ondulados
A la vez buitres de rapiña
Mujer intolerante y perversa
Responsable de las desgracias irremediables
De las desapariciones de los (derechos) humanos
De los secuestros de nuestros secretos
Robas vidas en las comarcas
Robas las comidas del pueblo
Eres violencia armada aquí y allá
Eres gritos, fusiles, chismes
Odios, venganzas, artículos de prensa
De prenda poderosa sin ninguna rosa
Eterna

Perdido, perdida,
Corro lejos de esos infiernos

Con su perdón
Sano y salva
Salvado por el sándalo santo
Liberada arpía arrepentida
Voy camino, por otro camino
De paz, de confianza, de verdad
En este mundo azul
En silencio, mudo
Descanso

Allí alcanzo al fin este calzado alzado
Descubro esas zapatillas livianas
Para saltar y volar
Pájaro libre sin presión ni prisión
Son simples, frágiles y firmes
Minimales como los animales
Cómodas como en casa
Para bailar la vida
Infinita y eterna
Quizás divina (adivinas?)

Mundo dual
Mundos de mis almas
Mundos de mi país
De la realidad zurda
A veces compleja y absurda
A veces simple y sencilla
De cada uno
De cada una

Pez volador

Diseño Ichma y cielo rojo
Islas limeñas más allá del Callao
Mis ideas se dan vueltas y revueltas
Abro las redes, soy pescador libertador
Abro las ventanas, saltan las vidas
Exalta el pez volador
Exhumo a la vez las cositas de mis días
Expresando mi cotidiano encantador
Silla para comer en casa y descansar
Licuadora para pisco y cocinar rico
Pierna para envolver, correr y caminar
Oído para escuchar y adivinar
Boca para bien hablar o callar
Corazón para sentir, dar y amar
Camisa para ser coqueta y combinar
Ojo para descubrir y admirar
Mano para servir, compartir y apoyar
Nuestras cabezas porque somos amor

Maleta mental

Motivo de tejido
Con ganas de Ghana
Tal parecido al shipibo
U otra tela nazca
Países de gastrocéfalo hembra
Y de caballo marino macho

Motivo ilustra el Salmo
115 que nos dijo
Hoy, ayer, en todo tiempo
Ojos que no ven, boca que no habla
Recuerdo encerrado en la valija

Sangre roja
Dolor, drama
Víctima de violencia
Tanta injusticia
Que tal suma de denuncia
Les guardo en la maleta
Mi vivencia cotidiana
O la masacre bajo dictadura
De hoy día y del pasado

Ay maleta mental
Sabes todo el mal
El mundo bestial
El hombre animal fatal

El sol rojo
Nace sobre un día nuevo
Se acuesta con cielo iluminado
Sigue mi soplo
Dame la mano
Te acompaño
Voy de viaje contigo

Gemelos

Mismos corazones rojos
Mirada conjunta del antes y del después
Raíces para el árbol de vida
Humus para el humo de las nubes

Admito el mito

Mis mundos desnudos
Nacimientos míticos monstruosos
Gastrocéfalos latino, afro y europeo
Y otros falos y escandalosos animales
El nuevo mundo se mudó en símbolo
América imaginaria de figuras raras
Bestiario originario de Bruselas o peruano
Enigmas místicas sin cabezas
Bestia sin ciencia es mi conciencia
Y mi poesía

Venada

Bendita venadita
Hembra de la tierra
Mujer de la naturaleza
Frágil y sutil
Casual y sensual
Me pones mi cielo verde
Al revés mi suelo celeste
Fértil y juvenil
Astral y nupcial
Rodeada de rama dorada
Fruta indefensa
Conmigo la naturaleza
Palpita venadita

Rosa, reina Flores, mi terremoto

Isabel Flores de Oliva
Reina consagrada de Lima
Primera santa de América

Patrona del Nuevo Mundo
Atendiste el indígena, el negro
En tu enfermería, cualquier pobre enfermo

Comparta con nosotros tu paciencia
Tu humildad, tu obediencia

Cómo hiciste para alejar los enemigos del pueblo
Sólo con esas rosas del retrato de Angelino Medoro

Fuiste la más feliz y pobre porque botaron Gaspar tu papá
De la explotación de la mina de plata

Nos dices: porque buscan vanidad y lujo
Cuando ya viene tsunami y terremoto

Tales como en 1746 en Callao y Lima
Hoy será, o quizás mañana

Sarita

Sarita santa
No eres sola
Sos una colonia

Miles somos bajo tu mirada

Nosotros, humildes, marginados, pobres, botados, excluidos,
presos, rateros, delincuentes, prostitutas, travestis, drogadictos,
migrantes de la sierra y de la selva, moto taxistas,
choferes de microbuses, madres solteras, chicas pegadas,
abusadas, violadas, domesticas, subempleados,

Y también nosotros, pintores, escritores, escultores, poetas,
Todos los queridos y amados por Jesús y su madre, pero todavía
odiados por unos oficiales fariseos ricos
Todos somos iglesia del pueblo del Callao, del Perú y del más allá
Último consuelo de los que sufren dolores, de los olvidados
del crecimiento nacional

Enseñanos ser más solidarios de verdad

Reza por nosotros pecadores

Necesitamos tus milagros

Exvotos

Exvotos
Para con la suerte
Vetos
Contra la muerte
Fotos
Mi vida cotidiana
Retos
Así va Diana

Jirafa

Estoy orgulloso
Ser árbol inmenso
Y tener fuste tan alto
Para poder darte un beso
Labio contra labio

Estoy contento
Ser tan frondoso
Para esconderte de tu enemigo
Y protegerte con mi brazo
Creo que estoy enamorado

Y si te pones más grande
Me haré nube
Y seré tu amante

El pescamano

Pescamano
Pescamacho
Tan humano
Un poco populacho
Metida de pata
Fuera de lógica
Insensata
Incaica
Arriba que ojo
Abajo que sexo
Sos antojo
Ay tu beso
Mano pistola
Roba maleta
Tal cola
Cuando te quedas quieta?

Consciencia Imaginada: Anotaciones

En esta época dominada por imágenes, se hace necesaria la asociación del medio visual en la reflexión sobre la alteridad. He tomado como punto de partida el estudio de las representaciones del otro americano entre los siglos XVI y XVIII. Estas representaciones de imágenes más que encarnar lo americano dan cuenta de una arraigada mitología de la época en Europa. Este proceso cultural y desarrollo científico se ejemplifican en el trabajo de los cartógrafos de los países bajos, siendo uno de sus mayores exponentes, el belga Jodocus Hondius que en 1596 realiza uno de los primeros atlas de Sudamérica y en el cual están representados seres increíbles y bestiales que existieron o ¿existen?.

En la mayoría de estas imágenes, opera una “monstrificación” de lo indígena, fruto de un complejo proceso, donde el descubrimiento de las similitudes con el otro produce por reacción su alejamiento. De hecho, los antecedentes de esta producción del otro como monstruo se remontan a la Edad Media, principalmente en mitos africanos y orientales, existiendo incluso publicaciones especializadas sobre el tema, como los Liber monstrorum y los bestiarios.

A raíz de mi propia vivencia como migrante, primero, Bruselas y ahora en Lima, inicio entre el 2010 al 2011 un trabajo inspirado en imágenes medievales, cartografías antiguas, en ilustraciones del peruano Guamán Poma de Ayala (ilustrador de la “Nueva Crónica i Buen Gobierno”) y en Hieronymus Bosch (conocido como El Bosco artista flamenco de finales del siglo XV), pintor de paisajes enigmáticos y simbólicos. Esto da comienzo a la serie “Bestiario de Bruselas”, realizada en tintas y serigrafía, que refleja de alguna manera esta simbiosis e intercambio cultural entre ambas culturas y sus recíprocas influencias.

En 2011 residí en Lima y continué con una nueva serie de pinturas que cierra el círculo de este periplo por el mundo, a las que se suma mi residencia en China, y mi paso por África (Senegal). Esta segunda serie de óleos y acrílicos hace referencia a la imaginería popular de la ciudad, sus paisajes y los objetos cotidianos del entorno doméstico.

Habitar en estos “otros mundos” y retornar a Latinoamérica, conocer o re-conocer sus hábitos y formas, recrea una mirada simbólica, que se traduce en personajes y pequeños monstruos. Negando al otro o negándose a sí mismo, la asimilación, adaptación o aculturación, la transformación que implica para la psiquis el asimilarse a este “nuevo mundo”. La creación de una mirada invertida, desarrollando una consciencia imaginada.

Diana Valarezo, 2013.

Diana Valarezo

Diana Valarezo (Guayaquil, 1968) es una artista heterogénea que desarrolla su obra con distintos medios: óleo, acrílico, fotografía, grabado, medios mixtos, grabado, cerámica y además ha desarrollado instalaciones y performance. Asimismo, es una profesional que vincula su experiencia y conocimiento con la educación y difusión del arte en la comunidad. Su formación es diversa y multicultural; se especializó en Pintura y Grabado en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, luego obtuvo una beca para estudiar en China, donde se graduó en grabado tradicional chino en Beijing. Realizó estudios en Antropología Visual y cerámica en Lima. Ha ganado diversos premios y reconocimientos, tal como el primer premio en el Concurso Nacional de Grabado de Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas, en 1993, o la primera Mención de Honor Bienal de Lima de 1997. Ha sido gestora de proyectos “Positive Art Workshop” en Beijing, “El Camión del Arte” en Ecuador y el Yangon Art and Heritage Festival 2015 – 2017 en Myanmar. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en Ecuador, India, China, Estados Unidos, Suecia, Perú, República Dominicana, Bolivia, Puerto Rico, Holanda, entre otros. Hoy vive y trabaja entre Ecuador y Bruselas.

Los Resbalosos. 2011. Acuarela y tinta sobre papel. 41 x 31 cm.

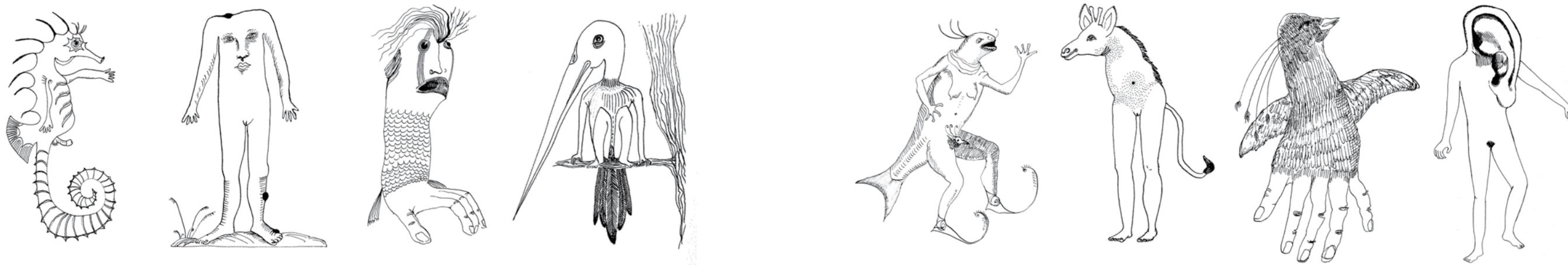
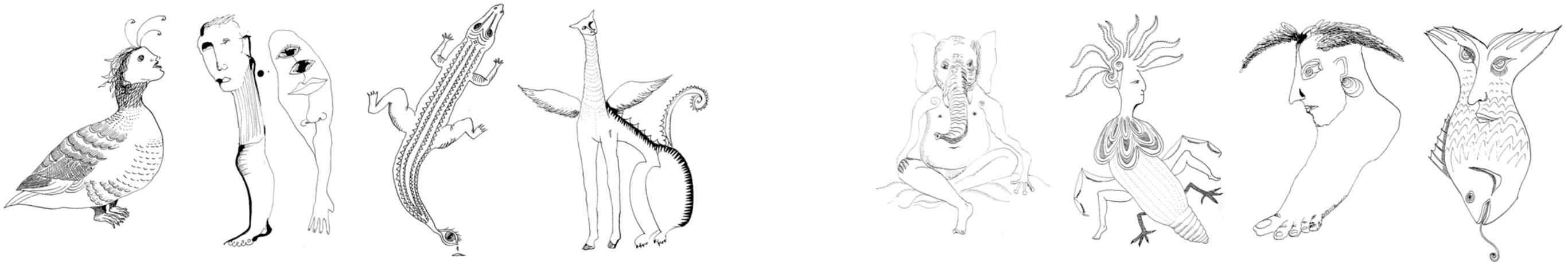

Manglar Rojo. 2011. Acuarela y tinta sobre papel. 41 x 31 cm.

Sonia Kraemer

Sonia Kraemer (Mar del Plata, 1976) es Doctora en Historia del Arte (Universidad de Salamanca), también ha realizado una Maestría en Filosofía China (Universidad San Francisco de Quito en cooperación con la Universidad de Beijing), una Especialidad en Lenguas y Culturas de India e Irán antiguos (Universidad de Salamanca) y una Licenciatura en Letras, mención Historia del Arte (Universidad de los Andes). Actualmente es curadora y trabaja como profesora e investigadora en la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

Consciencia Imaginada:
Cartografías del nuevo mundo y sus deformaciones bestiales

Del 19 de febrero al 04 de marzo de 2020
N24 Galería de Arte
Isabel La Católica y Francisco Galavis
Quito – Ecuador

www.dianavalarezo.com