

Luz Helena Caballero Repertorio Botánico

Acrílico sobre lienzo | 80 x 60cm c/u. | 2018
Septiembre 15 a Octubre 13 de 2018

PUBLICACIONES

[SN]
maCarena

Año # 3 Septiembre - Octubre 2018 - Calle 26B # 3-47 Tel. 3417150 - 320 3388928 - snmacarenabogota@gmail.com - snmacarena.com

Repertorio Botánico

Basados en una idea del arte como de evolución de la civilización, concepto muy arraigado desde el siglo XVIII y que hizo carrera hasta nuestros días, se produjeron verdaderas injusticias que relegaron determinadas artes u oficios a ser catalogados como prescindibles o como poco valiosos, como si estuvieran sujetos a una valoración darwiniana. De esta manera todo lo que fuera ornamental estaría condenado a ser para siempre un arte inferior. Uno de los máximos exponentes de esta postura fue el arquitecto austriaco Adolf Loos quien en 1908 publicara su famoso texto "Ornamento y delito", donde él afirma lo siguiente: "La evolución cultural equivale a eliminar el ornamento del objeto de uso cotidiano", opinión que permanecería vigente no solo en la arquitectura racionalista sino también hasta el minimalismo de los años sesenta del siglo pasado.

Precisamente la obra que presenta Luz Helena Caballero siempre ha tenido muy en cuenta esas opiniones que hablan de lo ornamental como sinónimo de lo superfluo, para hacer una operación que va en contravía, pues parte de una naturaleza catalogada por los científicos para quitarle todo lo científico que tiene con el objeto de concentrarse en el poder combinatorio de sus formas. En otras palabras, la artista le da la vuelta al supuesto vacío de la ornamentación y lo llena de sentido. Al hacer de lo ornamental su esencia indaga en esa racionalización a la que ha sido sometida la naturaleza, para a su vez hacerle su propia catalogación, dando como resultado una serie de lienzos que se repiten unos a los otros y se exponen en varios niveles como si imitaran la organización de un álbum de un libro de botánica. Tal como la propia artista lo dice:

"Después de decidir que todos los cuadros del Repertorio Botánico irían en una sola pared, pensé en la página de un libro. Recordé ade-

más algo que para mí era un placer visual: mirar las páginas ilustradas de las enciclopedias en las que aparecía una especie de catálogo de formas parecidas pero distintas, como por ejemplo la página donde estaban las banderas de los países, todas del mismo formato pero con relaciones formales entre sus elementos ligeramente diferentes".

En este Repertorio Botánico de Luz Helena Caballero el ornamento recuerda a la naturaleza y no a la inversa. Y lo logra haciendo a su vez un homenaje a la repetición de sus formas como también a la fragmentación de las mismas. Para lograr su propósito pinta varios lienzos del mismo tamaño como si fueran las láminas mencionadas, a las cuales les incorpora un elemento adicional, una forma con reminiscencias botánicas que se superpone a las figuras del fondo, haciendo dialogar los dos lenguajes: el figurativo y el abstracto del primer plano. Por otra parte, resulta interesante no solo la insistencia en la variación de las formas orgánicas sino también la sucesión de las mismas, como se observa en la cenefa que Luz Helena ha incluido, a modo de seguir con una narrativa visual a la que nos invita con su Repertorio Botánico. Al respecto la propia artista aclara:

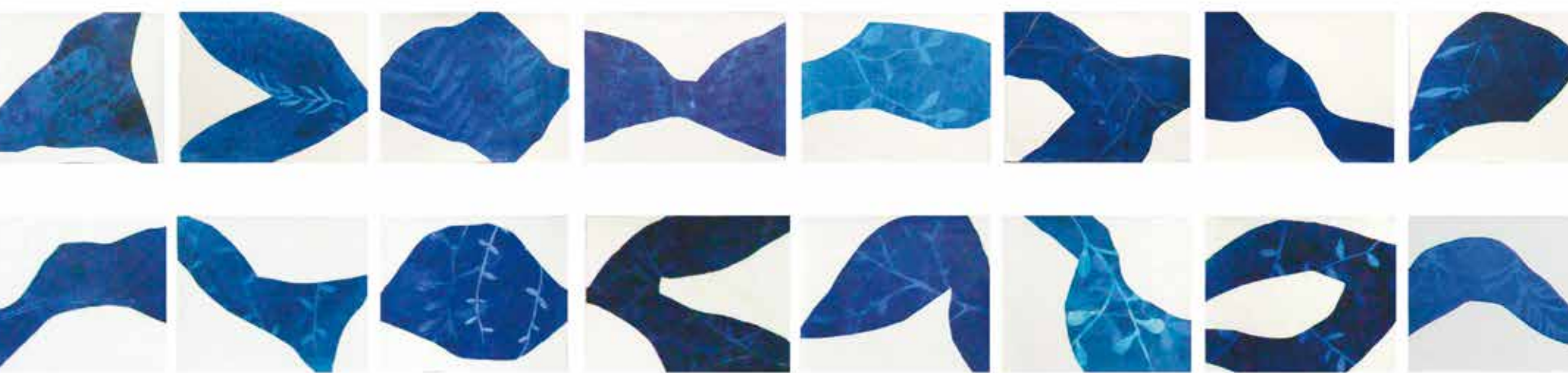
"La cenefa tiene principalmente un carácter decorativo, aunque en la ornamentación religiosa tiene un sentido narrativo. Es una línea horizontal que atraviesa y divide la pared en dos planos, celestial y terrenal. También se asocia con fluidez: en este trabajo quiero referirme específicamente a esas formas que van y vienen, que surgieron como catálogos científicos pero que perdieron ese carácter y se diluyeron en formas o patrones que adornan objetos cotidianos

y domésticos como platos, manteles, o papeles de colgadura, y que generan estéticas comunes y mestizas basadas en la idea de lo exótico y lo lejano. Se debe recordar que las imágenes de las expediciones nutrieron de nuevas posibilidades formales a las artes aplicadas: se convirtieron en cartillas para bordados o en patrones decorativos para papeles de colgadura, entre otras cosas".

Ese encadenamiento que se observa repite una narrativa, como si fuera una frase que no termina, y la disposición de la totalidad de su obra en la exposición ha sido concebida como si estuviéramos encerrados en un jardín creado por la artista que contiene su propio relato vegetal.

Es una obviedad decir que la presencia de Matisse salta a la vista. La propia artista lo sabe, y no lo oculta, pero logra con gran habilidad valerse de su lenguaje para construir su propio espacio. Y lo hace porque tiene otro interés. Si bien es un tácito homenaje tanto a él como a Hans Arp, conviene saber que la artista nos propone una inmersión en su propio paisaje domesticado, en su propio jardín botánico donde ha suprimido cualquier registro científico, como ya se ha dicho, que consagra su estrategia de repetición y fragmentación como manera de introducirnos en una especie de mirada cíclica en permanente construcción con sus formas orgánicas que se despliegan y se multiplican, de manera que lo ficticio, lo ornamental, el signo vacío, se amplifica a su vez que se disuelve en un solo movimiento continuo, facilitando la lectura de las formas particulares en el formato de la ilustración, en una búsqueda constante de su espacio doméstico, otorgándole un nuevo sentido.

Ramón Cote

Cenefa - 2018 | Acrílico sobre lienzo | 24,5 x 29,5 cm c/u.

Repertorio Botánico - (detalle)

SN Macarena es una sala de proyectos que promueve artistas regionales, nacionales e internacionales que se destaquen por el rigor en el oficio y la excelencia en el manejo de la técnica.

Trabajamos en alianza con universidades, instituciones culturales y galerías e invitamos a los artistas a investigar, experimentar, desafiar e incluso a transgredir los límites de las artes visuales del oficio.

En SN Macarena buscamos crear espacios no solo de exhibición sino también de producción e intercambio de conocimiento entorno a la producción artística, el arte y la cultura.

[SN]
maCarena

SN maCarena
Calle 26B no.3-47

La Macarena - Bogotá D.C.
Tels. 3417150 - 3203388928

snmacarena.com | snmacarenabogota@gmail.com