

TEXTOS ARTE 2018

**TEXTOS
ARTE
2018**

Vol.6

**ESPECIALIDAD DE ESCULTURA
ARTE Y DISEÑO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ**

TEXTOS ARTE 2018 Vol.6

Especialidad de Escultura

Arte y Diseño

Pontificia Universidad Católica del Perú

www.pucp.edu.pe

Fundadora

Johanna Hamann

Comité editor

Marta Cisneros, Miguel Mora, Norka Uribe

Editora invitada

Úrsula Cogorno

Diseño y diagramación

Valeria Tenaud

Corrección de estilo

Militza Angulo

Imagen de carátula

Andrea Tapia. *Con-tacto*.

Dibujo a tinta china, 2018

Volumen 6

Lima, diciembre de 2018

Tiraje de 400 ejemplares

Impresión

Bio Partners S.A.C.

Av. Petit Thouars 4610, Miraflores, Perú

ISSN: 2305-9613

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2012-13689

CONTENIDO

0. PRESENTACIÓN

1. MIRADA CUERPO SENSORIAL

10/

DOBLE FANTASMA

ÁLVARO ICAZA / VERÓNICA LUYO

23/

DISTORSIÓN DEL FLUJO: ATENCIÓN, REGISTRO, MANIPULACIÓN Y CONTROL DE LA ORINA

GENIETTA VARSI

2. MIRADA POLÍTICA-CUERPO POLÍTICO

31/

EL HACER COMO MAESTRA:

LA EXPERIENCIA EN EL MUSEO DE LA MUJER

CAROLINA RIECKHOF BROMMER

42/

BODY INVADERS

ALESSANDRA PLAZA

51/

EL ANTIGUO HOSPITAL PARA CLÉRIGOS DE SAN PEDRO, SIGLOS XVII-XXI. UNA METÁFORA DE COLONIALIDAD Y EL FIN DE UNA CONTROVERSIA

JOSÉ CARLOS JUÁREZ

63/

LA ANTROPOLOGÍA VISUAL COMO ACTO POLÍTICO. METODOLOGÍAS Y REFLEXIONES SOBRE EL PROYECTO. SOLO QUIENES SUEÑAN PUEDEN MOVER MONTAÑAS

ANTO. MILOTTA, ZLATOLIN DONCHEV Y ARIANNA SPANÒ

3. ABRIENDO ESPACIO

71/

LUNES DE CRÍTICA 2017-2018. CONVULSIÓN Y AUTO-ORGANIZACIÓN

ANDREA ELERA, GUSTAVO GONZALES Y RAÚL SILVA
MIEMBROS DE POR UNA COMUNIDAD DE ARTES VISUALES

77/

LAS MUSAS DEL LODO

RAIMOND CHAVES

112/

MIRAR EL SOL A LOS OJOS

FRANCO GALLIANI

118/

VERSUS

RUSTHA POZZI ESCOT

4. INVITADOS COLABORADORES

131/

¿CAMPO EXPANDIDO O EXPANSIÓN DEL ARTE? POSMODERNIDAD Y CONTEMPORANEIDAD, O LAS VARIACIONES DEL FORMALISMO

MIJAIL MITROVIC

145/

EN LOS MÁRGENES DEL MUSEO: HABITUALIDAD Y EXTRAÑEZA DEL *READY MADE* DUCHAMPIANO

RODRIGO VERA

152/

MISPLACED RUINS: LAS RUINAS DEL PRESENTE

ALBERTO PATIÑO NÚÑEZ

5. ALUMNOS

166/

FRAGMENTO

KINSHIRO SHIMURA

170/

DIBUJANDO EN EL ESPACIO: DESMEMBRAR “MANDARINA MECÁNICA”

ABRIL RODRÍGUEZ

176/

SEGREGACIÓN COLECTIVA

ALEJANDRA ORTIZ DE ZEVALLOS

182/

UN CÓDIGO MATERNO

CINDY RAMÍREZ

6. EGRESADOS DE LA ESPECIALIDAD DE ESCULTURA 2017

191/

AILIN ABOZAGLO GOICOCHEA ABRIR – SE

194/

ALVARO MACALOPÚ CHIU EL RELIEVE IMAGINADO

198/

CARLOS MEZARINA MIGRACIÓN / YO, MIGRANTE

VERSUS

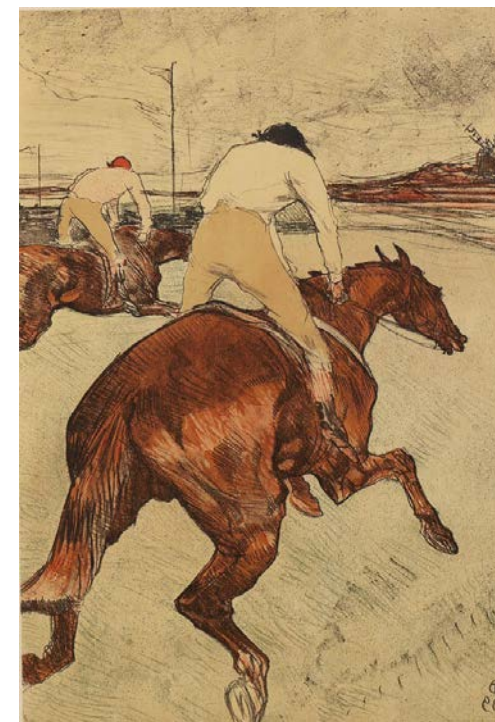
RUSTHA POZZI ESCOT

«Habría que inventar un juego en el que nadie ganara»
Jorge Luis Borges

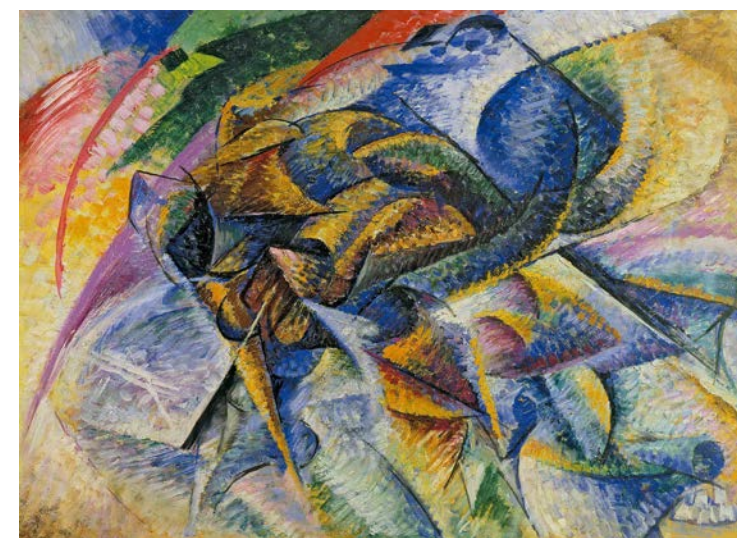
Las relaciones entre el arte y el deporte existen desde siempre. En la Antigüedad se encuentra, sin duda alguna, la cuna de este lazo estrecho entre ambas disciplinas. El ideal grecorromano «*mens sana in corpore sano*» dictó los criterios estéticos de los atletas olímpicos y transformó su relación con la heroicidad y la idolatría. El gran número de esculturas, mosaicos, alfarerías griegas que representan a atletas testimonia la importancia del motivo. Luego, poco a poco, los temas deportivos se van desplazando en virtud del arte religioso. Hay que esperar el arte moderno y el deseo de los artistas de renovar los motivos artísticos para que el deporte en el arte regrese. El jockey de Degas, los remeros de Caillebotte y Manet, las bañistas de Cézanne, son tantos ejemplos de esta relación. Nuevamente el tema se agotará hasta el futurismo que ve el interés en la dinámica de los cuerpos en acción para ilustrar su manifiesto. El arte de los años cincuenta y sesenta abandona también el sujeto demasiado descriptivo de la realidad. A partir de los años noventa, observamos una nueva predilección de los artistas por el deporte, de manera más conceptual, crítica y sutil y, en algunos casos, hasta irrisoria. Un ejemplo es Matthew Barney, siendo él atleta y artista con una obra poliforme con un claro interés por el cuerpo humano y el deporte.

Fui consciente de que el arte puede ser un camino viable. Y no fue tanto por las pinturas reales como por los libros que tenía siempre alrededor sobre arte de composiciones corporales de los años sesenta. Era el cuerpo lo que me fascinaba —en el deporte y en el arte—, los límites, las posibilidades del cuerpo. Me di cuenta muy pronto de que yo podría traer elementos de la fisicidad del deporte a mi trabajo¹.

En la sociedad actual en lo que las relaciones humanas de la nueva generación existen en mayor parte por los canales de comunicación despersonalizados, la

The jockey, de Henri de Toulouse-Lautrec.
Foto: El Día de Valladolid.

Umberto Boccioni. *Dinamismo di un ciclista (Dynamisme d'un cycliste)*, 1913, colección de Peggy Guggenheim.

1. <http://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/386-matthew-barney-biografia-obras-y-exposiciones>

Matthew Barney 1988, Photo: Michael Rees, Courtesy Gladstone Gallery, Nueva York.
<https://journals.openedition.org/entrelacs/343>

“deseabilidad social” ubica a la actividad física como un anhelo y un recurso para facilitar las relaciones. Practicar un deporte induce a pertenecer a una esfera de valores sociales intrínsecos, permite generar relaciones sociales al crear a la vez identidades colectivas y personales. Superar retos, competir, esforzarse, el trabajo en equipo y la mejora constante son los valores principales del deporte que persisten en todas las culturas y en todas las épocas. Ya el antropólogo Lévi-Strauss (1958) consideraba al deporte como un elemento primordial y recurrente en todas las culturas humanas, siendo un universal compartido por toda la especie humana, independientemente de su forma y desarrollo cultural. “Si se toma como referencia el universo cultural, el deporte también estaría implicado en lo que conocemos como cosmovisión, es decir, elementos que en conjunto conforman una forma de explicar la vida y su funcionamiento” (Pérez & Muñoz, 2018).

Como tres capítulos de un libro, el proyecto VERSUS brinda una mirada sobre el condicionamiento social impuesto a los hombres y a las mujeres a lo largo de su vida de la infancia a la vejez. Aborda cada periodo de la vida como una “lucha” o un “partido” que hay que llevar mediante su asociación con diferentes deportes. VERSUS induce así a una confrontación física a las obras e invita al público a un entrenamiento para la vida. Aquí un análisis de los capítulos I y III, realizados en los últimos años; actualmente está en proceso el capítulo II “La adultez”.

Instalación en Les vivres de l'art, 2015, Burdeos.

Así es como VERSUS I consta de una serie de esculturas que tienen como referencia el mundo del boxeo y sus accesorios, obras reunidas bajo el título genérico de “Conjunto de entrenamiento #1”. La instalación induce a confrontaciones físicas a las obras que invitan a un “entrenamiento”. *Punching Bag* es la primera obra realizada para el proyecto VERSUS. Se trata de un saco de boxeo de plástico transparente lleno de peluches. Esta pieza, en relación con la infancia, encierra el objeto transicional y lo transforma en objeto que hay que golpear. Esta pieza está acompañada por *Guantes*, un par de guantes de boxeo cubiertos de “piel” de peluche. La obra se convierte en un desfogue contra nuestras angustias infantiles, que pueden estar todavía presentes en la edad adulta. También trabaja otros objetos dedicados al entrenamiento deportivo y al combate, como la pieza *Pesas*, constituida de una pesa “femenina” (realizada con incrustaciones de collares de perlas rosadas) y de una pesa “masculina” (realizada con incrustaciones de canicas azules); o *Cinturones*, dos cinturones de entrenamiento para el boxeo, que representan la dualidad “príncipe/princesa”, “azul/rosado”. Cada pieza es trabajada como una joya y se convierte en un elemento de pompa que magnifica una estética “masculina” confrontada con una estética “femenina”. VERSUS es un conjunto de obras que sitúan al espectador en un espacio —“ring”— con el fin de ofrecerle una posibilidad de exorcizar sus propios fantasmas, si lo desea. La etimología latina de la palabra *versus* significa “contra” o “frente”, e invita al espectador a enfrentarse a sus “imágenes memorias” y a boxearlas simbólicamente.

Guantes, 2015, Rustha Pozzi Escot.

Guantes, 2015, Rustha Pozzi Escot.

Mientras que la instalación VERSUS I interrogaba la infancia a través de códigos tomados de los deportes de combate como el boxeo, VERSUS III consta de esculturas que hacen referencia a deportes en los que “se marcan puntos”.

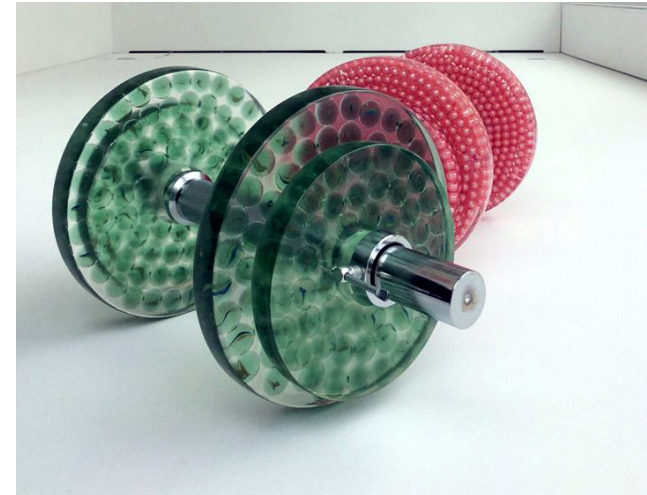
Ellas me permiten interrogar la vejez a través de una visión poética y metafórica de lo que “todavía es posible”. VERSUS III ha sido realizada durante una residencia de artista en un asilo para personas de la tercera edad dependientes en Burdeos (Francia, 2016). La inmersión en lo cotidiano del establecimiento contribuyó a generar una visión de la vejez que no tenía y alimentó mi investigación personal para la creación de estas obras.

Residencia de creación en la casa de retiro para ancianos Grand Bon Pasteur, Burdeos, Francia, 2016.

Residencia de creación en la casa de retiro para ancianos Grand Bon Pasteur, Burdeos, Francia, 2016.

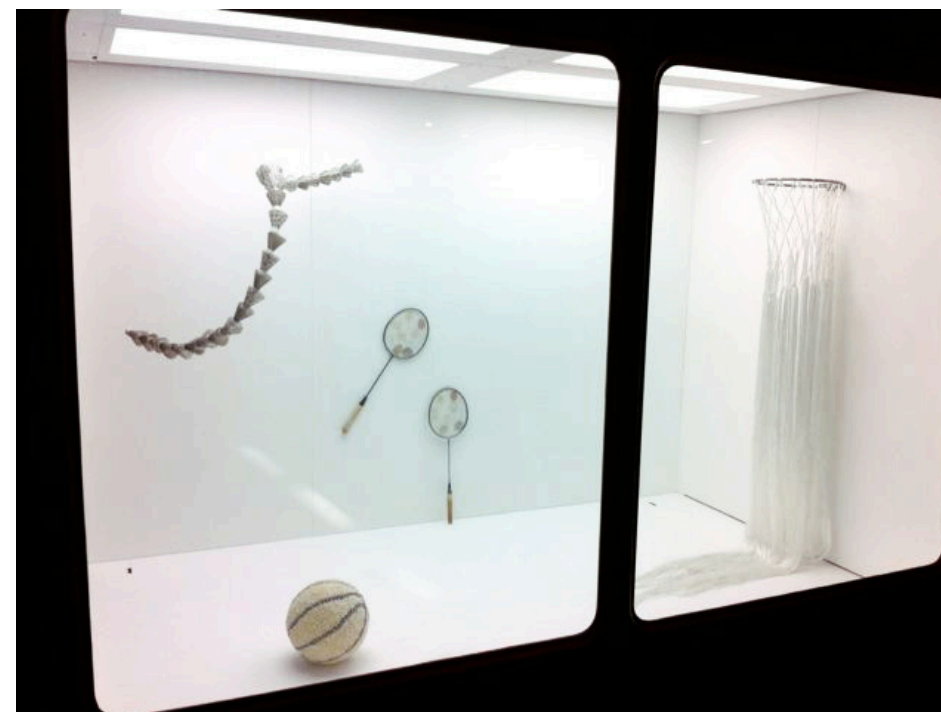

Pesas, 2015, 40 x 50 cm, metal, perlas, canicas.

Cinturones, 2015, 60 x 20 cm, peluches, hilo, plástico, metal.

A través de VERSUS III cuestiono de manera más íntima nuestra relación con nosotros mismos, con el paso del tiempo y con la imagen que damos. Quise trabajar con estereotipos de la tercera edad tales como las canas, los lentes, los pasatiempos, las dentaduras (utilizando coronas y molares). Al trabajar estos objetos como joyas o elementos de adorno, evoco la fragilidad de la vida humana que es, por esencia, efímera. Todo ello representa simbólicamente las actividades humanas (artes, estudios, placeres, gastronomía) y las condiciones sociales (fuerza, riqueza, pobreza) confrontadas con la fugacidad del tiempo. El conjunto de las obras de esta serie se inspira en las pinturas de los *Bodegones vanitas* del siglo XVII. Les otorgo una materialidad contemporánea a través del objeto y se anclan así en estos cuadros filosóficos del pasado. Utilizo elementos corporales (dientes, pelos), que son los más susceptibles de atravesar el tiempo, con el fin de hacer perdurar la memoria de una persona al consagrarle una realidad cierta y palpable. “El conjunto para practicar básquet” retoma ciertos elementos corporales y ficticios que utiliza para la creación de una *vanitas* contemporánea. El conjunto consta de una canasta de básquet realizada a partir de una cabellera larga y blanca, a la vez dominada por el trenzado indomable, ya que se difunde salvajemente hasta el suelo; y de una pelota de básquet constituida por más de dos mil molares y cuatrocientas coronas. Por su parte, *El conjunto para practicar bádminton* consta de dos raquetas y treinta volantes. Las raquetas evocan lupas cuyos tamices han sido reemplazados por una inclusión en resina de vidrios correctores de los lentes recolectados en el establecimiento de los inquilinos ya desaparecidos. Los volantes fabricados con páginas de pasatiempos —como crucigramas y sudokus— han sido embalsamados con el fin de perpetuarlos. Estos elementos evocan la senescencia y la degeneración de la vista. Propulsados por las raquetas, los volantes trazan una trayectoria única en el espacio que evoca el paso del tiempo. Ese tiempo al cual ya no se puede “driblar”.

Exposición en la Galería TINBOX, Burdeos, Francia, 2016.
<https://www.galerie-tinbox.com/index.php?expo=6013s>

Canasta, 150 x 40 cm, metal, fibra de vidrio, 2016.

Pelota, 30 cm diámetro, resina, aluminio, 2016

Raquetas, 65 x20 cm metal, vidrios correctores, madera, resina, 2016

Volantes, 120 cm, crucigramas, resina, 2016.

Bibliografía

PÉREZ FLORES, A.M. & V.M. MUÑOZ SÁNCHEZ (2018). Deporte, cultura y sociedad: un estado actual de la cuestión. *Revista de humanidades*, 34, 11-38.