

HAY QUE SABERSE INFINITO

MARIA JOSE ARJONA

// GUIA //

MAESTROS - ESTUDIANTES

MARZO 10 - MAYO 27 . 2018

PENSAMIENTO CRÍTICO

¿Qué crees
que es el
performance?

Ejercicio:

Investiga que es el performance y ten en cuenta a los siguientes artistas: Joseph Beuys, Marina Abramovic, Maria Teresa Hincapie y Dennis Oppenheim.

Esta guía es un apoyo para maestros y estudiantes que sirve de contenido para promover el análisis y entendimiento de las diversas representaciones y situaciones que plantea el arte. Las obras son respuestas a las preguntas y a los problemas que acontece al artista, y al mismo tiempo nos abre la posibilidad de experimentar situaciones similares y pensar en otras posibilidades de solución desde nuestro propio enfoque.

"El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río; es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre; es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real, yo desgraciadamente, soy Borges."

-Jorge Luis Borges

PERFORMANCE // PALABRAS CLAVE

Tiempo, espacio, cuerpo, audiencia, participación, artes, artes vivas, audiencia, intercambio, etc...

*Maria José Arjona Vires
Cabeza con anteojera, 2010
Fotografía en blanco y negro
Fotógrafa: Lucia Douré
Cortesía de MARALOTO, Colombia*

*"Nada permanece igual
cuando el cuerpo irrumpre
en el espacio... Este introduce
vida."*

-María José Arjona

BIOGRAFÍA

María José Arjona vive y trabaja en Bogotá, es bailarina de danza contemporánea y artista.

Ha desarrollado importantes cuerpos de trabajo a través de residencias en El Proyecto LARA (Arte itinerante latinoamericano) en Ecuador, Hexágono irregular en Israel, Theatre\Works en Singapur, The Watermill Center en los Estados Unidos y Tact en Colombia.

Cuenta con numerosas exposiciones en las que se destacan las performances individuales, y proyectos presentados en Kunsthalle Osnabrück, Alemania; FLORA ars + natura, Bogotá; Museo de Arte Contemporáneo de Lucca, Italia; Location One, Nueva York; NC-Arte, Bogotá; Ballroom Marfa, Texas, y Bass Museum of Art, Miami.

Esta es su primera antología.

*Maria José Arjona
Bandera, 2015
Performance
Documentación: Lisa Palomino
Vista de la instalación: Kunsthalle
Osnabrück, Alemania
Cortesía de la artista*

Las obras de sitio y tiempo específicos de la artista María José Arjona (Colombia, 1973) entienden la performance como una estructura fluida a través de la cual el lenguaje y el movimiento, el cuerpo y el documento se unen como poéticas personalizadas.

Hay que saberse infinito es una antología que representan veinte años de trabajo de la artista y ocupa la totalidad del museo. La exposición presenta cinco capítulos que toman el péndulo como metáfora para entender el engranaje cíclico que articula la práctica de Arjona. La artista recurre a un conjunto de preguntas a medida que se mueve entre diversos entornos, formatos y contextos, llegando cada vez a una respuesta diferente o a un medio alternativo de expresión. Los títulos de los capítulos: Mientras en la ciudad; Mientras en el bosque; Mientras en el medio; Mientras en la tierra / Mientras en el aire; Mientras en el aire / Mientras en la tierra, enfatizan tanto en el universo de la artista, como en las condiciones del devenir y reiteración de su trabajo.

HAY QUE SABERSE EN FINITO.

Al explorar cómo ocupamos los estados de transición ("mientras en"), Hay que saberse infinito se centra en los procesos de cambio del exterior al interior, de la oscuridad a la luz y de lo concreto a lo efímero. Los objetos escultóricos, los dibujos, las acciones en vivo, las fotografías, los videos, las instalaciones y las obras sonoras se muestran en diálogo con fragmentos de texto que fluctúan desde lo metafórico a lo literal. Durante el transcurso de la exposición, la artista activará estas obras en diferentes zonas del museo, así como en el paisaje que lo rodea. Un grupo de artistas invitados con los que Arjona ha trabajado para esta muestra también reactivarán piezas seleccionadas que han sido previamente realizadas por la propia Arjona. Este compendio de acciones en vivo crea situaciones en las que el público puede sumergirse en los espacios infinitos que se encuentran entre los límites de lo escultórico y lo corporal, habitan la frontera entre lo definido temporalmente y lo atemporal.

// ESPACIO PÚBLICO //

MIENTRAS . EN . LA . CIUDAD

*Y nos devoraremos como bestias
hambrientas buscando nuestros propios
rostros y encontraremos en el aliento y en el
aire y en los rincones de cada hombre
aquellos que nos era invisible nuestra propia
manera de brillar nuestro propio camino
para convertirnos en el sol y nuestra propia
manera de permanecer.*

-María José Arjona

/Reflexión/

El espacio que ocupamos es muy importante, la falta de observación de nuestro entorno es un problema evidente. Hemos perdido la sensibilidad a lo esencial, a percibir las condiciones que nos permiten vivir como el aire, el sol, la vegetación, las distintas especies que nos rodean. A observar el paisaje, la ciudad, la arquitectura, entre otros.

**¿Cómo recorremos y ocupamos el espacio?
Siendo cuerpos frágiles y fugaces,
¿cómo podríamos permanecer?**

Ejercicio:

Teniendo en cuenta las características del contexto en el que vives, propón una acción corporal que se relacione con este.

Cuatro obras están dispuestas en el espacio público alrededor del MAMBO, las cuales involucran ideas de territorio, migración, visibilidad e introducen las complejas articulaciones de la obra de Arjona como un diálogo establecido con el edificio y la ciudad. Esta selección de obras de arte incluye escultura, video e instalación además de acciones en vivo, mostrando cómo la artista expande la idea del performance mediante su uso de medios artísticos variados y la construcción de un puente sobre lo personal con la conciencia del contexto físico, social y ambiental que la rodea.

De la misma manera la propuesta abraza la intención de Salmona, al abrir las ventanas y volver al estado original de su arquitectura, como una invitación a interactuar con la ciudad y con sus complejas dinámicas, desde el interior hacia el exterior.

*Watermill Center - Permanente,
2009/2018
Performance de larga duración
(reactivación); mdf
Cortesía de la artista*

// P I S O U N O //

M I E N T R A S . E N . E L . M I E D O

*"Promuevo la sombra soplando las
líneas en el medio."*

-María José Arjona

/Reflexión/

Todo ser vivo cuenta con la capacidad de adaptarse a un lugar con ciertas condiciones climáticas, topográficas o geográficas. Nuestro comportamiento depende del lugar en que nos encontramos; alguien que vive en un clima frío es muy diferente a aquel que vive en el trópico. Sus rasgos, costumbres, movimientos y expresiones están totalmente conectadas al paisaje.

**¿Que aspectos ambientales crees que condicionan nuestro comportamiento?
¿Cómo crees que cambiaría nuestra percepción sensorial si fuéramos leones marinos?**

Ejercicio:

Describe las diferencias de comportamiento entre una especie que habite en un paisaje natural y otra que conviva en un paisaje urbano.

En esta obra María José Arjona toma como lugar de investigación la isla de Galápagos, un pequeño archipiélago situado en medio del océano Pacífico donde Charles Darwin estableció su teoría de la evolución de las especies. Línea de vida surgió por su interés en el movimiento de los leones marinos que se deslizaban de forma horizontal por la arena saliendo del agua a la tierra.

Observó cómo estos cuerpos se confunden con la topografía geográfica del lugar para emitir una frecuencia sonora.

Al igual que los leones marinos, la artista se desliza lentamente por este espacio mientras su cuerpo roza las botellas que generan sonidos casi acuáticos como el oleaje del mar.

Línea de vida, 2016
Performance de larga duración;
botellas de vidrio, acrílico y
cuerdas enceradas

Cortesía de la artista y LARA

// P I S O U N O //

M I E N T R A S . E N . E L . B O S Q U E

"Mis cosas parecen oscuras, pero traen más luz que oscuridad. Ese tránsito de la oscuridad a la claridad es necesario y todos pasamos por él. Es como cuando llegas a un cuarto oscuro luego de haber estado en el sol y no ves nada. Cuando te acostumbras, ves mucho más. Para mí se trata de lo que es invisible. La fuerza está en esforzarse realmente en ver más."

- María José Arjona

/Reflexión/

La evolución del cerebro nos llevó a la racionalidad, pero en esencia somos animales y seres emocionales, razón por la que podríamos inferir que en un mismo individuo pueden cohabitar rasgos tan opuestos como ser civilizado, pero también salvaje. De igual manera, la comprensión del yo nos hace pensar en otros factores identitarios como la genética, la cultura, la etnia y el género entre otros.

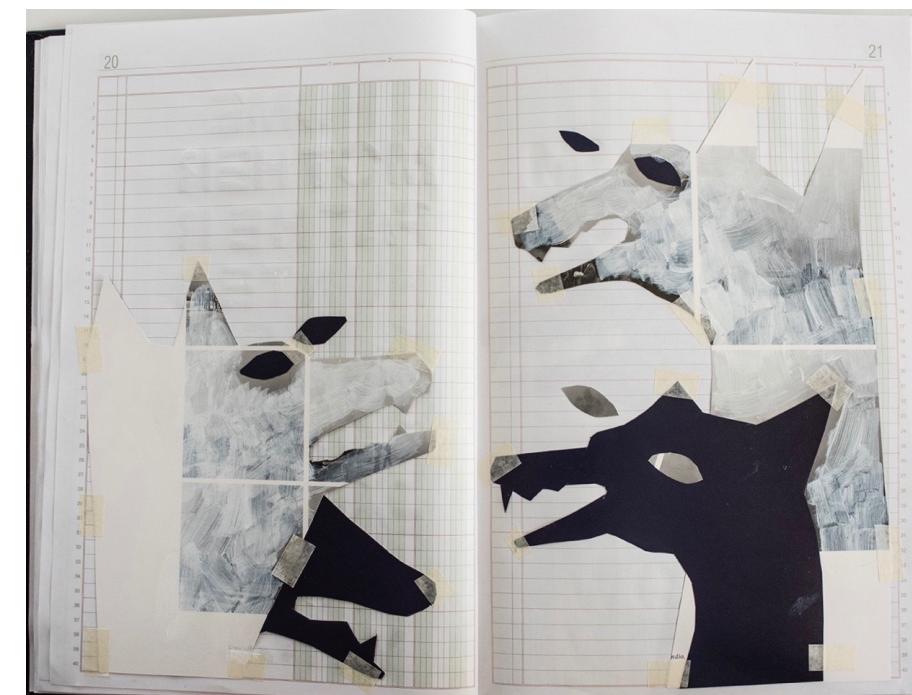
¿Porque crees que tiene sentido autodefinirse? ¿Cómo te definirías a ti mismo?

Ejercicio:

Crea o escoge un personaje literario y explora sus características de identidad.

Este ciclo ocupa el subsuelo del museo, donde se muestra un grupo de videos y performances en vivo. Entonces soy el lobo es una obra creada para esta exposición donde Arjona toma como referente el cuento popular La caperucita roja en el que una niña abandona el camino que debe tomar para entrar en el bosque misterioso donde encuentra una amenaza que cambia de forma (el lobo) disfrazada de algo familiar y reconfortante (la abuelita). La artista crea una obra compuesta por títeres de sombras, una banda sonora y fragmentos textuales de dibujos y poesía en la que un sujeto singular ocupa múltiples identidades, el lobo. Se explora esta comprensión del yo, convirtiéndose de forma simultánea en amenaza y salvador, víctima y agresor, salvaje y civilizado.

*Entonces soy el lobo, 2018
Performance de marionetas con
sonido y video
Cortesía de la artista*

// PISO DOS //

MIENTRAS EN LA TIERRA
MIENTRAS EN EL AIRE

"Avistar no es solo el acto de observar pájaros, es una actividad que reconecta nuestros cuerpos a la belleza del mundo que nos rodea, que nos hace percatarnos del delicado balance que se requiere para mantener la vida."

-María José Arjona

La serie "Avistamiento" está compuesto por dibujos, acciones, esculturas, collages, objetos, libros, bitácoras, fotografías y videos explora la noción de territorio a través de las migraciones de las aves. Se concibe en dos ejes:

Mientras en la tierra – todas las obras involucran la preparación y la documentación: dibujos, videos, textos, instalaciones y objetos.

Mientras en el aire – todos los performances y acciones, actividades y procesos que son efímeros.

*Avistamiento - Bitácora de vuelo, 2015
Performance de larga duración
(reactivación); mesa, objetos, butaca y capa
Cortesía de la artista, de Flora ars+natura
y Kunsthalle Ostanbrück, Alemania*

/Reflexión/

Los procesos de migración en la naturaleza se dan de una manera espontánea, son ciclos y recorridos estacionales que diversas especies deben hacer en busca de la supervivencia. En el caso de los seres humanos los procesos de migración se dan de una manera forzada, no dependen del individuo como tal sino que están sujetos a condiciones externas que el mismo hombre se ha impuesto, como por ejemplo las fronteras geopolíticas. La noción entonces de migración de la naturaleza nos hace repensar el territorio y quizás querer desear tener la libertad de las aves.

¿De qué manera podrías expandir la noción de territorio? ¿Qué pasaría si no existieran las fronteras geopolíticas?

Tras dieciséis años de vivir y trabajar en los Estados Unidos, el proceso de migración de Arjona inició con el avistamiento de las aves en Central Park de Nueva York. La artista empezó a mirarlas de manera regular, una actividad repetitiva de concentración física y mental, sumergiendo su cuerpo en el mundo que la rodea por medio de la observación intensa. Atraída finalmente por el Buteo swanson (un halcón con patrones migratorios de distancias largas que atraviesa dos continentes), Arjona siguió al ave desde la ciudad norteamericana hasta un río en Colombia. Este periodo de varios años de investigación se desarrolló en uno de los "ciclos de performances" más significativos de Arjona: el ave como mensajero y migrante, chamán y prisionero.

Ejercicio:
Representa tu noción de territorio con los materiales y formatos que quieras.

// PISO TRES //

MIENTRAS EN EL AIRE
MIENTRAS EN LA TIERRA

*"Y soy el animal
y la sombra detrás
y la mancha de tinta en la
manga de un poeta."*

-María José Arjona

/Reflexión/

Las prendas que nos visten muchas veces pueden otorgarnos una identidad foránea, como lo es el disfraz, adquiriendo una piel ajena podemos sentirnos y vernos diferentes. El vestuario también puede imponer ciertas dinámicas de poder sobre el cuerpo para dominar, donde éste se convierte en un objeto de deseo, en una relación entre alienación y emancipación.

**¿Qué tipo de dinámicas de poder crees que atribuye el vestuario?
¿Cómo se manifiesta nuestra conexión con las personas a través de los objetos que nos revisten?**

Ejercicio:
Compara y contrasta estas respuestas con las de tus compañeros y analiza si hay patrones.

La interrogación que hace Arjona sobre la relación entre disfraz y performer gira en torno a la fascinación por la ausencia y transición del cuerpo. En obras donde los objetos son protagonistas como Vires (Cabeza con antojeras, botas y casco) y Homenaje a Dennis Oppenheimer (10 camisas intervenidas), la artista examina las formas en que la ropa implica varias dinámicas de poder. En series fotográficas como The beauty of 4-legged animals y One-Diptych (fotografías de sillas), nos alejamos de la ornamentación social de la ropa para acercarnos hacia lo que hay de bestial en cada uno de nosotros. Al estirar su cuerpo hacia su animalidad, Arjona revela su poder y fuerza.

Watermill Center - The beauty of 4 legged animals, 2009
4 videos mudo, 12:39 minutos en loop;
36 fotografías en blanco y negro
Cortesía de MARALOTO, Colombia

VISITANDO EL MAMBO

Luego de visitar el Museo y recorrer la exposición Hay que saberse infinito compara lo que pensabas del perfomance antes de ver la obra de María José Arjona y ahora con tu entendimiento actual de la exposición.

¿De qué manera afecta tu interpretación con la propuesta del artista?

¿Qué nuevas palabras o conexiones se te ocurren para significar el performance?