

CONSCIENCIA
IMAGINADA
DIANA VALAREZO

CONSCIENCIA IMAGINADA CARTOGRAFÍAS DEL NUEVO MUNDO Y SUS MONSTRUOS

—
N24 Galería de Arte
30.06.21 – 16.07.21

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”.

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, nuestras 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 domestico se vuelve un ancla a la realidad.

Diana Valarezo 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.

A pesar de que no se puede hablar de una categoría de arte femenino en sí, ni se pueda distinguir, al ver una obra de arte, si esta fue hecha por una mujer o un hombre, de la misma manera que no hay un arte heterosexual, gay o transgénero, sin embargo, debemos reconocer la invisibilidad de las mujeres en la historia del

arte ecuatoriano, así como en la historia global.

Aunque el arte ha sido, desde la prehistoria, una actividad muy ligada al rol de la mujer en la sociedad, sin embargo, en la historia del arte con mayúsculas no aparecen sino unos pocos nombres de mujeres artistas reconocidas y menos aún en un rol protagónico en los museos y el espacio público. De esta forma, existe la impresión de que el rol de las mujeres en el arte se ha limitado por muchos siglos el de ser musas y modelos. Tal como decían irónicamente las artistas y activistas neoyorkinas “Guerrilla Girls” en una de sus más famosas vallas que la mujer para estar dentro de un museo debía estar desnuda, pues solo el 4% de los artistas en los más famosos museos del mundo eran mujeres, mientras que el 76% de los desnudos eran femeninos. Es recién en el siglo XIX, en una época en la cual las mujeres van ganando derechos sociales y económicos, cuando crece significativamente el número de artistas de este género que públicamente lo son, aunque eso suponía ir a contracorriente del estereotipo predominante. En este campo, como en tantos otros, se ha tenido que luchar paso a paso contra la discriminación en los organismos oficiales y las academias. Recién a partir de las vanguardias artísticas se terminan de romper con las normas excluyentes en género dentro del campo de las artes plásticas, la fotografía y el diseño. En Ecuador el porcentaje de mujeres artistas que exhiben su obra en los centros culturales y museos más importantes del país es mínimo.

La obra de Diana Valarezo no ha sido exhibida en Ecuador en una muestra individual que profundice el desarrollo de estos conceptos que incluyen el cuerpo, la memoria y la mirada al otro. Diana apuesta por un trabajo que guarda una línea de homogeneidad simbólica y formal, pleno de coherencia y conciencia del ser humano, su identidad y su memoria.

Sonia Kraemer, Ph. D.
2020

*Bestiario de Bruselas
Impresión sobre papel
21 x 28 cm. c/u
Edición 20
2011

*Limar
Acrílico sobre lienzo
120 x 170 cm.
2013

Limar

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

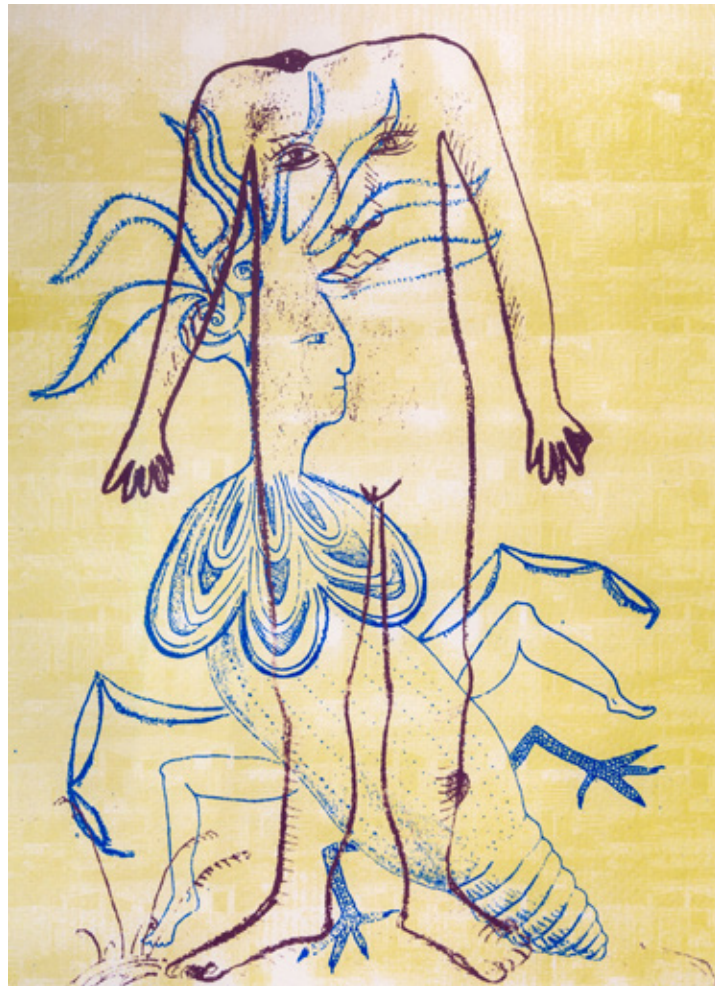
Y por aquí, el colibrí
Y por allí, Lima gris
Lima bajo mi lápiz
Son sol Lima mi país

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?

**Serie Bestiario de Bruselas*
Serigrafía
23 x 35 cm.
2012

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*
Técnica mixta
100 x 120 cm.
2013

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 buitre 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

**Pez Volador*
 Técnica mixta
 100 x 100 cm.
 2013

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

**Maleta Mental*
Técnica mixta
100 x 120 cm.
2013

**Gemelos*
Técnica mixta
100 x 100 cm.
2013

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

**Admito el mito*
 Técnica mixta
 Dimensiones variables
 2013

**Venada*
Técnica mixta
100 x 100 cm.
2013

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

**Santa Rosa*
Técnica mixta
100 x 100 cm.
2013

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*
Técnica mixta
100 x 100 cm.
2013

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
Ultimo consuelo de los que sufren dolores, de los
olvidados del crecimiento nacional
Enséñanos ser más solidarios de verdad
Reza por nosotros pecadores
Necesitamos tus milagros

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.

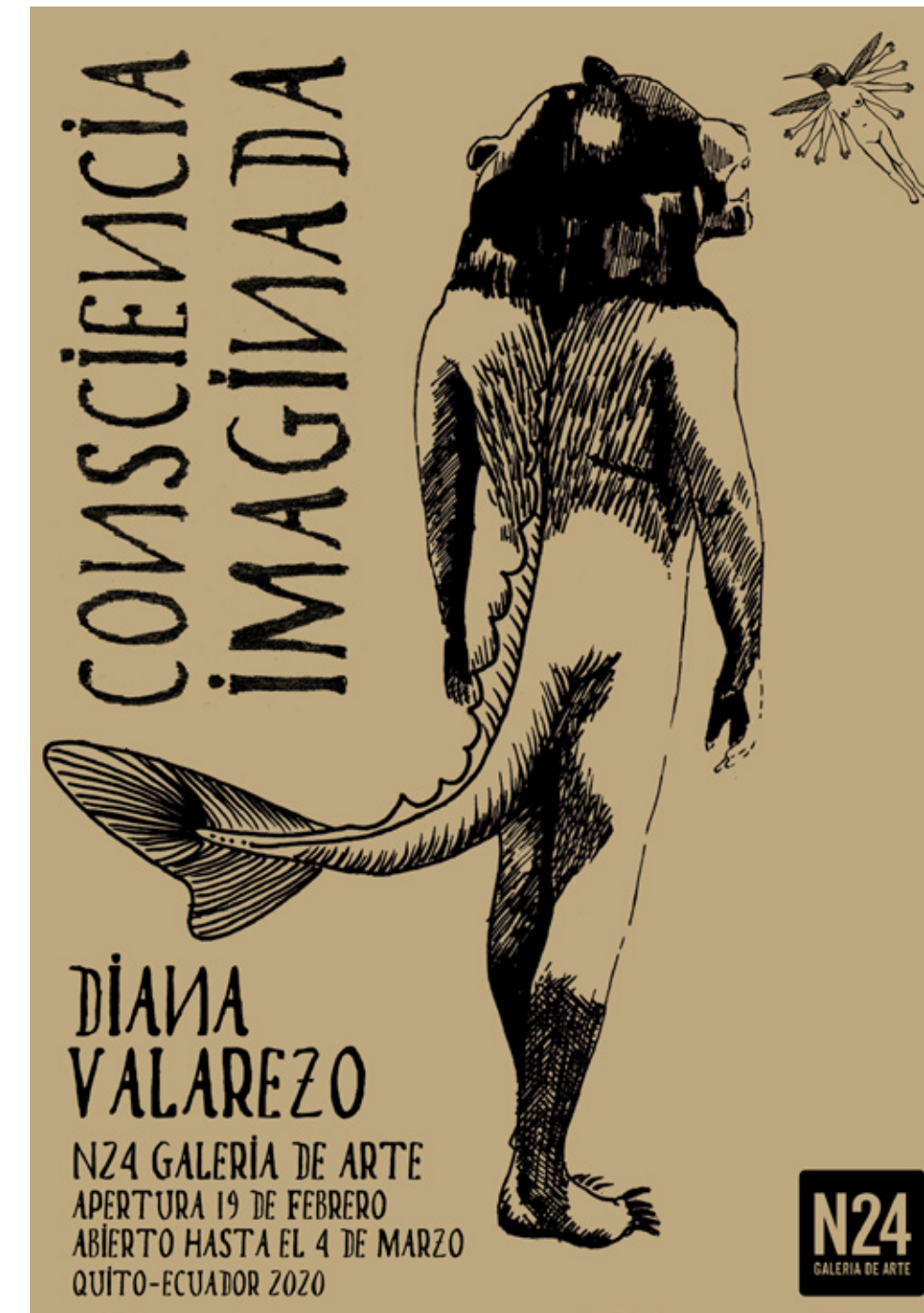
A raíz de mi propia vivencia como migrante, primero, Bruselas y ahora en Lima, inicio entre el 2010 al 2011 un trabajo inspirado en

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.

Desde el 2011 resido en Lima y continúo 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 conciencia imaginada.

Diana Valarezo
2013

Diana Valarezo

Guayaquil, Ecuador, 1968.

Se graduó en la Escuela de Arte de la Universidad Central del Ecuador, en 1991, con un Diploma en el CAFA en Beijing 2000, con Estudios en Antropología Visual en la PUCP y Cerámica con Sonia Céspedes Rossel en Lima. Galardonado con el 1er premio para el Concurso Nacional de Imprenta en la Casa de la Cultura del Ecuador en 1993, primera mención de honor en la Bienal de Lima 1997.

Ha participado en varios emprendimientos culturales tanto en el Ecuador como en el extranjero. Entre otros: Socia-Fundadora Asociación de Grabadores del Ecuador en 1993, participa en la formación del Centro Ecuatoriano de Arte Contemporáneo (CEAC) en 1995.

“La Casa - Art Projects” en Beijing China 1999-2003. Proyecto artístico realizado conjuntamente con el artista español José Abad y que promueve la interacción del arte y la comunidad. Co-productora del proyecto “Positive Art Workshop”, proyecto de expresión artística para gente que vive con VIH y SIDA. en el hospital You’An en Beijing. Auspiciado por la Fundación Ford.

“El Camión del Arte”. 2008 –2009. Conjuntamente realizado con la artista María Pérez Arias. Fondos auspiciados por el Ministerio de Cultura del Ecuador.

“My Yangon My Home - Yangon Art & Heritage Festival” 2015 / 2017. Co-curadora de arte, coordinadora y organizadora de los 10 proyectos y eventos del festival. Auspiciado por la Embajada Británica en Yangon, Myanmar. Participa en la Feria de Arte Accesible en el Palacio de Bellas Artes en Bruselas 2019.

Diana Valarezo es una artista ecuatoriana multifacética. Su vida nómada y sus estancias en China, Senegal, Perú y Myanmar han influenciado su reflexión sobre la simbiosis y el intercambio entre culturas y sus proyecciones recíprocas.

La práctica artística de Diana no es estática, ni se congela mediante el uso de un solo medio, sino que viaja como ella. Hace uso de varios medios y técnicas (pintura, fotografía, grabado, instalación, cerámica, performance ...) para formalizar sus pensamientos sobre el mundo. Las formas y los colores se convierten en un pretexto, un paréntesis para hacernos viajar dentro de su mundo creativo. Ella vive entre Bélgica y Ecuador.

N24 Galería de Arte

Dirección

Pepe Áviles

Consciencia Imaginada

Diana Valarezo

Inauguración

Miércoles 19 de febrero, 2020
19H30

Clausura

Miércoles 4 de marzo, 2020

Horario general

Martes a viernes:
11H00 a 13H30 y 14H30 a 18H30
Sábado: 11H00 a 15H00

Lugar

N24 Galería de Arte
Isabel La Católica N24-274 Y, Galavis
La Floresta / Quito – Ecuador

** Obras a la venta*

Contacto

Juliana Avilés Endara
Producción N24 Galería de Arte
+593 2 252-9996
+593 96-992-3702
n24galeria@gmail.com
www.n24galeria.com

