

ARTBO | SALAS | CICLO FIESTA • FURIA • FRACASO

FIESTA

UNA RETROSPECTIVA DE GABRIEL CASTILLO

CURADURÍA:
ANA MARÍA MONTENEGRO

CON COLABORACIONES DE:
DIEGO PIÑEROS
LAURA CUERVO
TALLER AGOSTO (MARIA JIMENA
SÁNCHEZ Y EDUARDO ARIAS)
WALLACE V. MASUKO

ARTBO

FIESTA

UNA RETROSPECTIVA DE GABRIEL CASTILLO

CON COLABORACIONES DE DIEGO PIÑEROS,
LAURA CUERVO, TALLER AGOSTO (MARIA
JIMENA SÁNCHEZ Y EDUARDO ARIAS)
Y WALLACE V. MASUKO

CURADURÍA: ANA MARÍA MONTENEGRO

Gabriel Castillo (1958, Cúcuta) comenzó a hacer esculturas de barro a los 10 años y desde entonces nunca paró. Esa misma curiosidad, que se mantiene intacta a sus 64 años, lo llevó de manera intuitiva y autodidacta de la cerámica al objeto encontrado, de la pintura al arte conceptual y de la escultura al *land art*.

A lo largo de los años estos saltos formales se fueron volviendo más arriesgados y libres, armando un cuerpo de obra extenso y disperso imposible de abarcar, que nos propone estar en el mundo desde el fluir constante, siempre dispuestos a cambiar de posición. Para él, los objetos son mágicos e importantes y al mismo tiempo no lo son. Enunciar las ideas es suficiente, pero también hay que escribirlas en alguna superficie y darles un cuerpo. El futuro no existe y, sin embargo, debemos actualizar el abecedario y fundar nuevos países.

Todo esto tiene que leerse en voz alta y escribirse en mayúsculas sostenidas, pero también hay que sentarse a mirar a los animales y dejar que el tiempo pase para que la pintura de las piedras desaparezca por el sol.

Por todo esto, hacer una retrospectiva de Gabriel no es sencillo. Gabriel es un artista del presente, de lo excesivo y de lo efímero, y sobre todo de la posibilidad y la imaginación. Por eso mismo, esta exposición es tan urgente para el momento en el que estamos: además de ser un homenaje necesario a la vida y al trabajo de Gabriel, es también una invitación a la alegría, a recordar por qué hacemos arte y por qué debemos insistir en hacerlo incluso en las más áridas de las dificultades.

Si bien esta selección de obras es apenas una muestra de la prolífica obra de Gabriel, en ella están presentes las operaciones recurrentes con las que se aproxima a los temas que siempre le han interesado: explorar estados

intermedios entre lo figurativo y lo abstracto a través de la geometría; ensamblar lo natural y lo artificial en un mismo objeto para señalar la arbitrariedad de esta diferencia; expandir la noción de paisaje interviniéndolo directamente; estudiar exhaustivamente qué es un rostro y hasta dónde se puede estirar sin que deje de serlo; admirar e inspirarse en el arte indígena y ancestral, así como en su relación con la tierra como material; inventar nuevas versiones de los juegos de siempre para demostrarnos que «en la vida, como en el arte, todo se puede»; recordar que los símbolos en general, y las letras en particular, son dibujos para armar poemas, y que por lo tanto podemos redibujarlos y reordenarlos infinitamente; aprovechar la arbitrariedad de las fronteras para eliminarlas y trazarlas nuevamente como queramos y cuantas veces sea necesario.

Otro aspecto que guio esta selección fue la intención de mostrar cómo el trabajo de Gabriel es a la vez universal y local: cucuteño, caribe y de frontera. Gabriel es muy consciente del territorio en el que está, que es su fuente fundamental de inspiración y material: el tipo de madera y árboles más comunes de Cúcuta y sus alrededores, las piedras gigantes y las cabras, la tierra arcillosa y las ladrilleras. Su trabajo no podría ser de ningún otro lugar, y a la vez tiene elementos que se pueden reconocer en cualquier contexto: el ajedrez, el *pool*, el fútbol, así como comentarios a referentes del mundo del arte: Duchamp, Munch, el *pop art* y el surrealismo. Todo esto atravesado siempre por el humor, el rasgo más característico y constante de su obra y que da cuenta de su generosidad con el espectador.

Para la selección también fue muy importante que además de las obras más objetuales estuvieran las *Ocurrencias* (como se refiere a ellas Gabriel): proyectos ambiciosos –pero nunca imposibles–, que por su naturaleza se han expuesto mucho menos. Algunas, como *La República del Catatumbo*, *El vuelo internacional más corto del mundo*, *La nueva che*, *Volcán* y *Nevado* se explican lúdicamente en textos, objetos y videos.

Otras han sido producidas para esta exposición en colaboración generosa con varios artistas; es el caso de *El peso latino*, una serie de billetes diseñados por Taller Agosto (María Jimena Sánchez y Eduardo Arias) para un utópico sistema monetario latinoamericano que unifica a la región. *Fútbol en el bosque*, producida y registrada por Diego Piñeros, que plantea una nueva versión del juego donde la ubicación de los árboles dentro de la cancha determina las reglas y la configuración del partido. *FOGATA*, pensada y producida con Wallace V. Masuko para la inauguración de la muestra, es una fiesta móvil que continúa la exposición fuera de la sala, donde se manifiesta otra forma de hacer recurrente de Gabriel: pensar obras para situaciones específicas. Todo esto se materializa en el espacio con la museografía cuidadosa y atenta de Laura Cuervo, la gran obra detrás de las obras, que se conectó con el espíritu del trabajo de Gabriel para desplegarlo en el espacio.

Geometrías vegetales (2016), *Mandíbula chess* (2008),
El peso latino (2013), *Urnas* (2022), *Recipiente* (2011),
Buda - Dedos (2009) y *Pool - Eggs* (2010).

Mandíbula chess, 2008. Escultura. 32 x 29 x 16 cm.

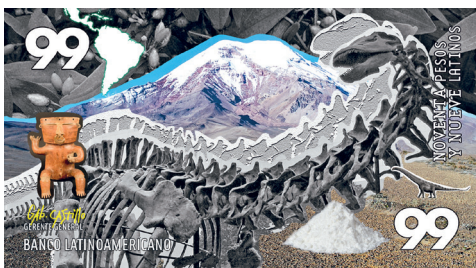

El peso latino, 2013. Impresión en papel, billetes.

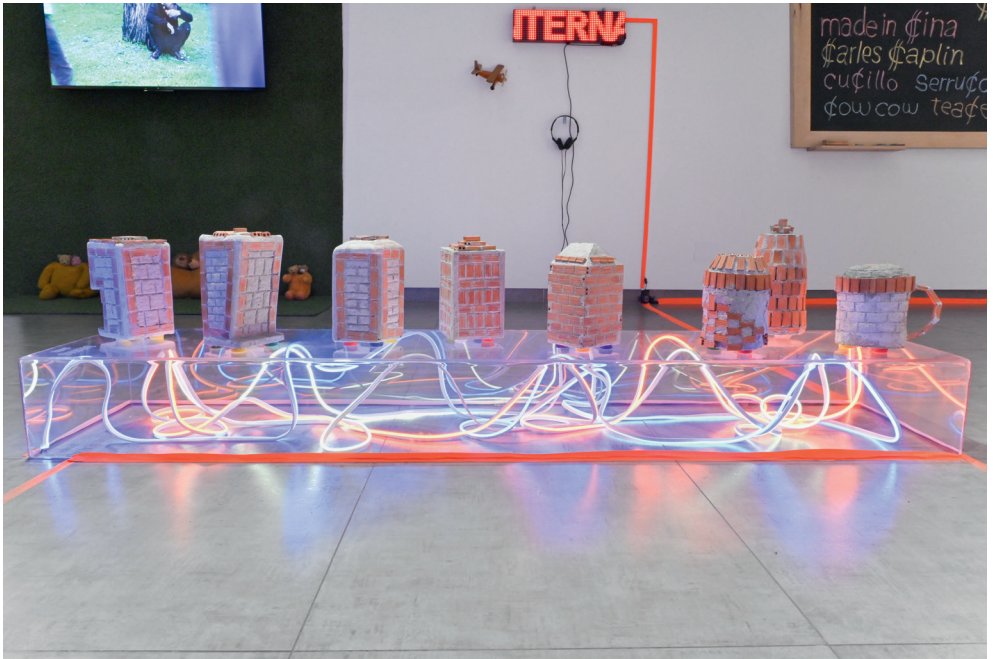
Nueva versión realizada en colaboración con Taller Agosto (María Jimena Sánchez y Eduardo Arias). Motivados por la constante devaluación monetaria de nuestra región, surgió la necesidad de crear un mecanismo cambiario de países limítrofes para neutralizar la opresión que ocasiona la moneda de EE.UU. sobre Latinoamérica. El peso latino y el Banco Latinoamericano serían la solución que equilibraría y fortalecería la economía regional. Se trata de cinco billetes con denominaciones de un peso, tres pesos, once pesos, treinta y tres pesos y noventa y nueve pesos con ilustraciones precolombinas y animales típicos del continente. Todos los billetes emitidos y vendidos cuentan con un sello en tinta original del Banco Latinoamericano.

BANCO
LATINOAMERICANO

Detalle. Diseños de un peso, tres pesos, once pesos, treinta y tres pesos y noventa y nueve pesos latinos.

URNAS, 2022. Esculturas.

POOL - EGGS, 2010. Cartón de huevos, huevos, acrílicos.

RECIPIENTES, 2011. Esculturas de ladrillo.

Máscaras, 2020 y Sillas, 2016.

Arriba: *Máscaras, 2020.* Cerámica, instalación.
Abajo: *Máscaras, 2020.* Detalle. Cerámica.

Fútbol en el bosque, 2022. Realizada en colaboración con Diego Piñeros. Jugar fútbol con árboles en la cancha: tres equipos, tres tiempos y dos balones.

Peluches bicéfalos, 2015.

Bandera de la República del Catatumbo, 2022.
720 x 490 cm.

Nueva república conformada por el departamento de Norte de Santander (Colombia) y el estado Zulia (Venezuela). Su principal símbolo es el faro del Catatumbo. La bandera de la República del Catatumbo está conformada por el rayo que representa el faro del Catatumbo, el perfil de una guacamaya, una planta de coca y el perfil de un leopardo.

El vuelo internacional más corto del mundo, 2006.
Instalación. Pantalla de leds, avión de madera, audio.

Consiste en atravesar la frontera de dos países limítrofes entre los aeropuertos fronterizos más cercanos de un país y otro, en este caso, Cúcuta (Colombia) y San Antonio (Venezuela). Se podría convertir en un récord Guinness, ya que el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta y el aeropuerto Juan Vicente Gómez de San Antonio tan solo están separados por 8 kilómetros de distancia entre sus pistas.

La nueva che, 2006. Tablero, tiza. 250 x 130 cm.

Basket, 2015. Tablero de básquet con tres aros, tres balones.

Vista general. En la pared del fondo: *El Grito*, 2017. Ramas.

Pinturas: *Árboles* (serie, 2016), *Maratón* (2013), *La isla* (2008), *El desierto* (2008), *Paisaje nocturno* (1998).
 Videos: *Volcán* (2009). Convertir una montaña en un volcán. *Rotación vegetal* (2014). Cortar las ramas de un árbol y rotarlo para armar una casa. *Nevado* (2009). Convertir una montaña en un nevado. *Piedras de fútbol* (2007 - 2009). Pintar piedras como balones de fútbol por Cúcuta y sus alrededores. Videos realizados por Ana María Montenegro.

De la serie *Árboles*, 2016. Acrílico. 66 x 53 x 5 cm.

Ajedrez II, 2010. Escultura. Nueva versión del ajedrez: tablero rectangular de 7 x 10 escaques y formación de fichas en triángulo.

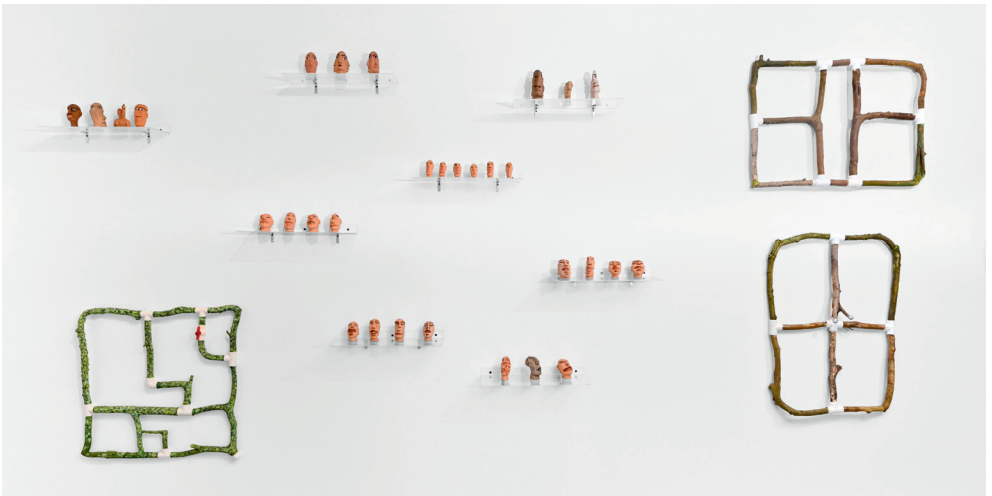
Todas las fichas se mueven igual a como se mueven en el Ajedrez I, excepto el rey, que también se mueve como la reina. Adición de una nueva ficha: el príncipe, que se mueve como el antiguo rey. El jaque mate sucede cuando se elimina al príncipe.

Cabezas, 1995 - 2020. Cerámica.

Acueductos, 2017. Ramas, codos de PVC.

Acueductos (2017) y Cabezas (1995 - 2020).

Cabezas, 1995 - 2020. Cerámica.

Izquierda: *El nuevo ocho*, 2022. Totuma y acrílico.

Derecha: *Bicéfalos* (2015). Detalle.

Materas (2022) y *Piedras* (2005).

Cocovid, 2020. Cocos, madera y botones.

El nuevo ocho en el bus hacia FOGATA, realizada en colaboración con Wallace V. Masuko.

Prendiendo *El nuevo nueve* en FOGATA, realizada en colaboración con Wallace V. Masuko. A las 8:00 p. m., un bus recogió a los asistentes a la inauguración de la exposición en la Cámara de Comercio de Bogotá - Sede Chapinero. Guiados por la luz de *El nuevo ocho*, el bus se dirigió hacia la Calera a la tienda Guillermina, donde se hizo una fogata, se prendió *El nuevo nueve* y hubo celebración.

Un programa cultural de:

Cámara
de Comercio
de Bogotá

FIESTA
UNA RETROSPECTIVA
DE GABRIEL CASTILLO

CURADURÍA
ANA MARÍA MONTENEGRO

CON COLABORACIONES DE
DIEGO PIÑEROS
LAURA CUERVO
TALLER AGOSTO (MARIA JIMENA
SÁNCHEZ Y EDUARDO ARIAS)
WALLACE V. MASUKO

FOTOGRAFÍAS DE
48 X SEGUNDO, SANTIAGO IREGUI,
DAVID MEDINA Y JIMENA SÁNCHEZ

CICLO FIESTA • FURIA • FRACASO