

EDGAR GUZMANRUIZ

obras seleccionadas

www.guzmanruiz.com

En átomos volando
(Instalación en espacio público -inconcluso-)
16 Salón Regional de Artistas
Parque Ricaurte, Villa de Leyva, Colombia
2018

En átomos volando
Instalación en espacio público (Inconcluso)
333cm x 367cm x 129cm
2018

Edgar Guzmanruiz presenta para el 16 Salón Regional de Artistas una instalación *in situ* que busca insertar dentro de la memoria colectiva actual un momento específico de la Independencia de Colombia, interactuando con la escultura de Antonio Ricaurte en el parque que recibe su nombre. *En átomos volando* es una estructura que le permite al visitante mirar a los ojos al monumento del caudillo, activando en el espectador una lectura horizontal personal de la historia y eliminando la distancia que produce el pedestal. Esta “actualización” se enmarca como *memorial doble* o de *contemporaneización* dentro de las estrategias de arte en espacio público actual. A través de la forma irregular de la construcción y sus colores se toma como referencia la

explosión en San Mateo, y se busca que el observador se cuestione aspectos como: ¿Qué haría el espectador en la posición de este líder en el presente?, ¿Cómo se percibiría o describiría hoy en día una persona que se inmola de esta manera?, ¿Existiría una parte de Ricaurte en nosotros?

Unos días antes de terminar el montaje, el alcalde decide retirar el permiso de intervención de todos los artistas invitados a exponer en el espacio público de Villa de Leyva. El proyecto queda inconcluso.

Intervención proyectada

Der Gesendete über dem Nebelmeer (El enviado sobre el mar de nubes)
(Fotografía digital)
LA galería
Bogotá, Colombia
2017

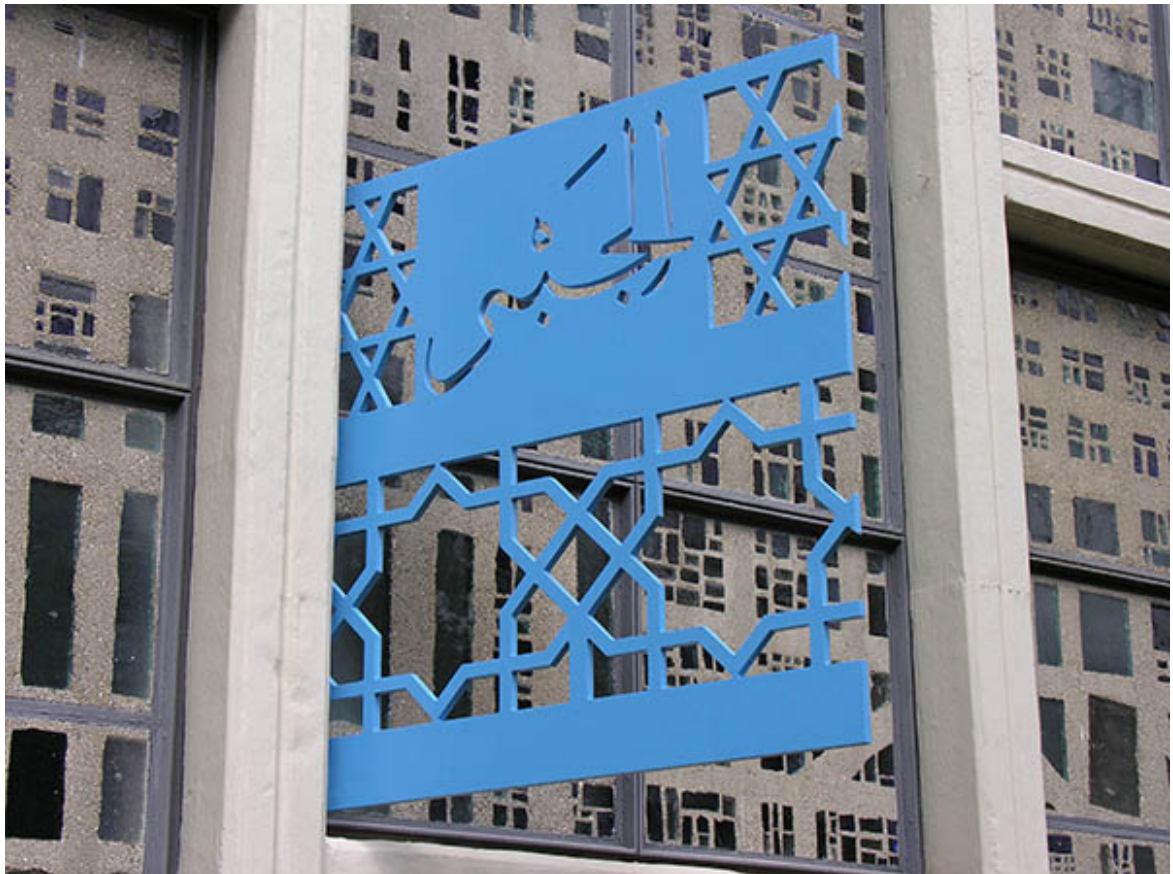

El enviado sobre el mar de nubes
Fotografía digital
53,2 x 41,4 x 0,5 cm
2017

La obra es un homenaje a la famosa pintura de Caspar David Friedrich *El caminante sobre el mar de nubes*. En esta versión contemporánea del cuadro ya no es un ser humano el que observa el paisaje. El formato remite a la pantalla de un computador.

Algebra II
(Instalación)
Iglesia protestante Trinitatis
Bonn, Alemania
2017

Fragmentos de una estructura con patrones geométricos son fijados en la parte interior y exterior de la fachada de la iglesia Trinitatis en Bonn. Las formas con la palabra *álgebra* en caligrafía árabe remiten a la prevención de la representación figurativa del "arte islámico" y están dirigidas a La Meca. La escultura-instalación construye una conexión con la fachada de mosaico en vidrio (*Jerusalén celeste* de Gerhard y Gisela Dreher) utilizando como referencia formas geométricas de la Cúpula de la Roca en la Jerusalén terrenal a escala natural.

Algebra II
Madera, pintura acrílica
257,0 x 347,0 x 2,0 cm
2017

Álgebra proviene de la palabra árabe "al-gabr", que significa "unión de piezas rotas". Sólo hasta el Renacimiento llegó este vocablo a los idiomas europeos y formó su actual conexión con las matemáticas. El trabajo también hace referencia a la creciente mezcla cultural de la población actual y al reconocimiento de la identidad como una estructura heterogénea.

Narkissos

(Instalación, fotografía, dibujo, video)

LA galería

Bogotá, Colombia

2016

La instantaneidad de *selfies* escogidos de internet son plasmados con la lentitud que precisa el dibujo, en el que se destacan ciertos aspectos y se difuminan otros. El uso de la técnica del *transfer* enfatiza el uso de la pantalla de los nuevos aparatos como “espejo”.

Macaca nigra - 2011
Lápiz, dibujo transfer, acrílico
23.0 x 17.6 cm x 0.5 cm
2016

La palabra griega narkein que significa "aturdir", "anestesia" (cf. Narcosis). La flor *el narciso de los poetas* (*Narcissus poeticus*), que crece también en Grecia, despide de hecho un olor muy intenso y anestesiante.

Narcissus poeticus
Impresión digital, forex
22.0 x 31.3 cm x 0.5 cm
2015

Chiaroscuro
(Instalación, fotografía, escultura)
Galerie Weisser Elefant
Berlín, Alemania
2015

Narcisos
62 espejos, madera
7.0 x Ø 200.0 cm
2015

La leyenda de Ovidio nos cuenta del inusualmente hermoso y juvenil Narciso (Narkissos) de quien sus admiradoras y admiradores se enamoraban perdidamente. Sin embargo, debido a su orgullo los rechazaba a todos sin corazón. Por ello fue castigado por Némesis, haciendo que experimentara el amor no correspondido en carne propia: a partir de ese momento se enamoraría de su propio reflejo. Un día mientras disfrutaba de mirar su propia imagen en el agua, cayó una hoja sobre la superficie. Las ondas generadas distorsionaron su imagen reflejada y conmocionado cayó al agua y se ahogó, pues no pudo soportar su deforme aspecto. Después de su muerte se transformó en una flor de narciso.

Espejos enmarcados con forma de pantallas de diversos dispositivos móviles contemporáneos conforman un estanque en el que los visitantes observan su reflejo.

Como en el mito griego los nuevos aparatos nos castigan con narcisismo insaciable y constante dependencia.

Miguel
Impresión digital, forex
45.0 x 65.0 x 0.5 cm
2015

Los retratos *Chiaroscuros* están iluminados únicamente por la luz pagana de los computadores, tabletas, iPads-, iPods- o teléfonos móviles que sus dueños poseen. El formato de las fotografías corresponde al tamaño de los aparatos que emiten la luz.

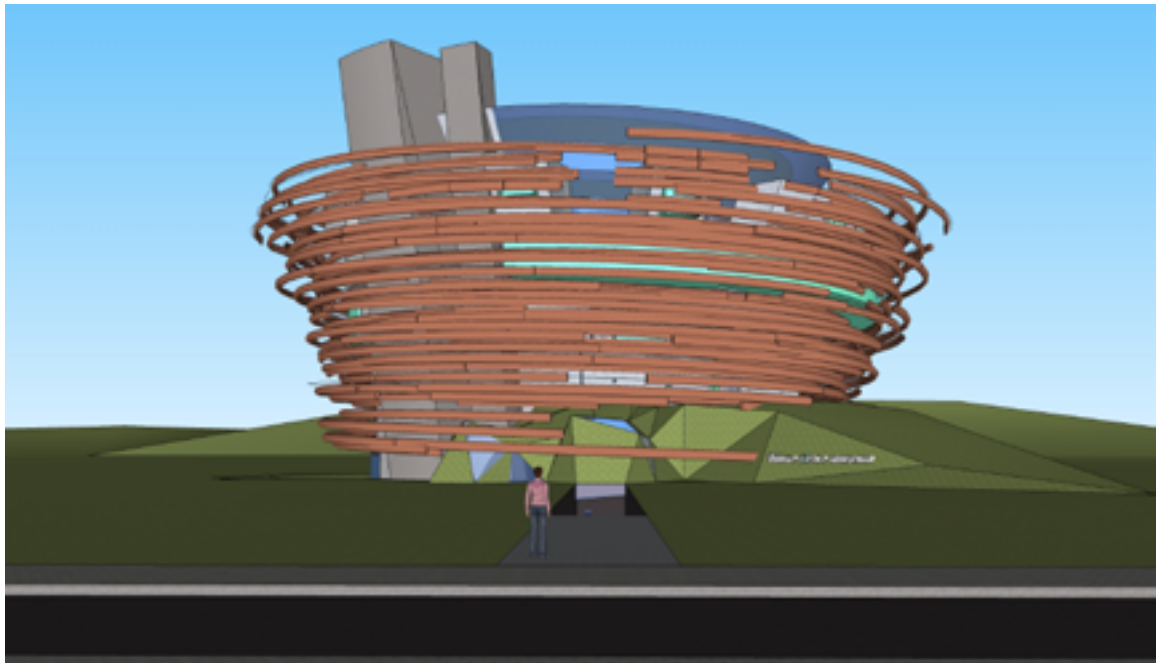

Jeongmoon
Impresión digital, forex
23.5 x 35.6 x 0.5 cm
2015

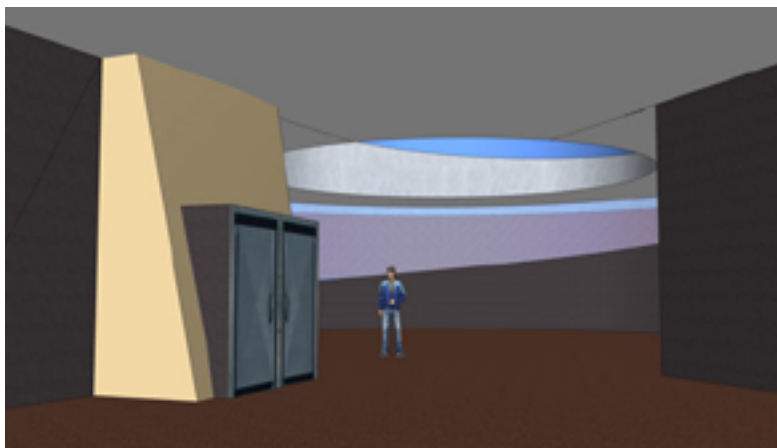
Naturaleza muerta
Impresión digital, forex
22.0 x 31.3 x 0.5 cm
2015

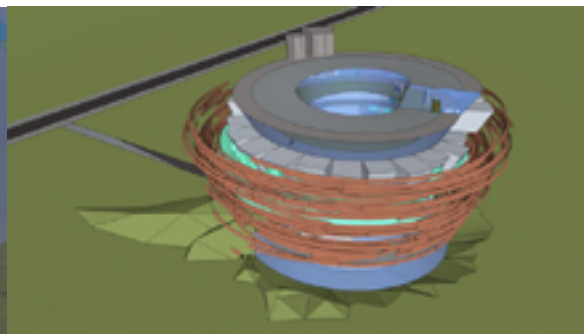
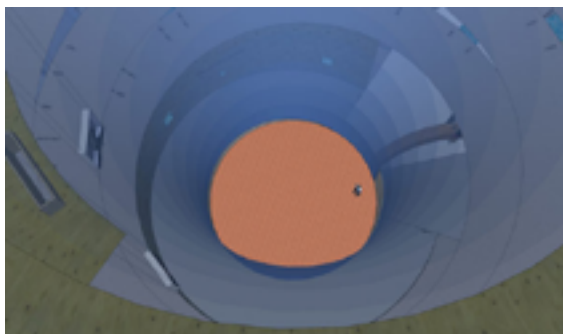
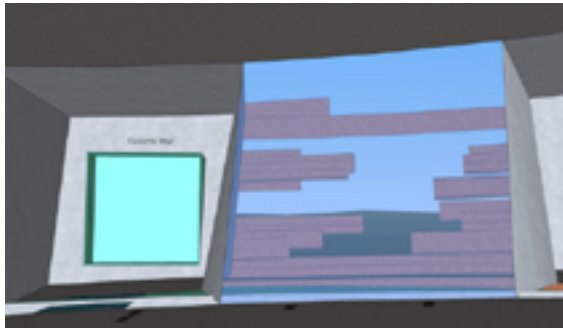
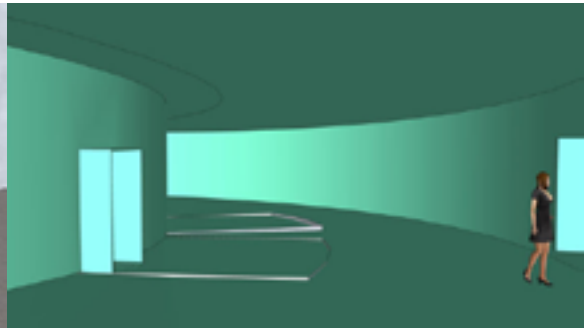
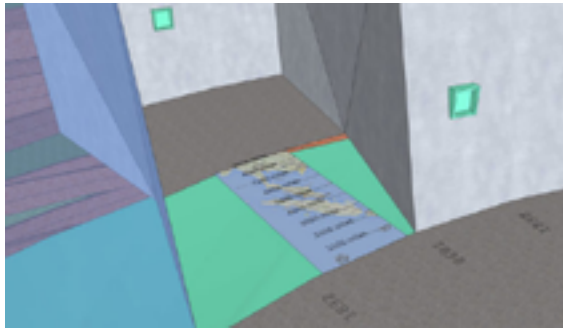
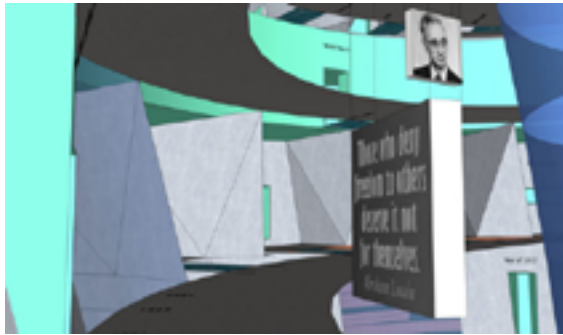
Future P(i)eace Museum
(Proyecto arquitectónico)
en colaboración con Steven Armstrong
Estados Unidos
2014 - actualmente en desarrollo

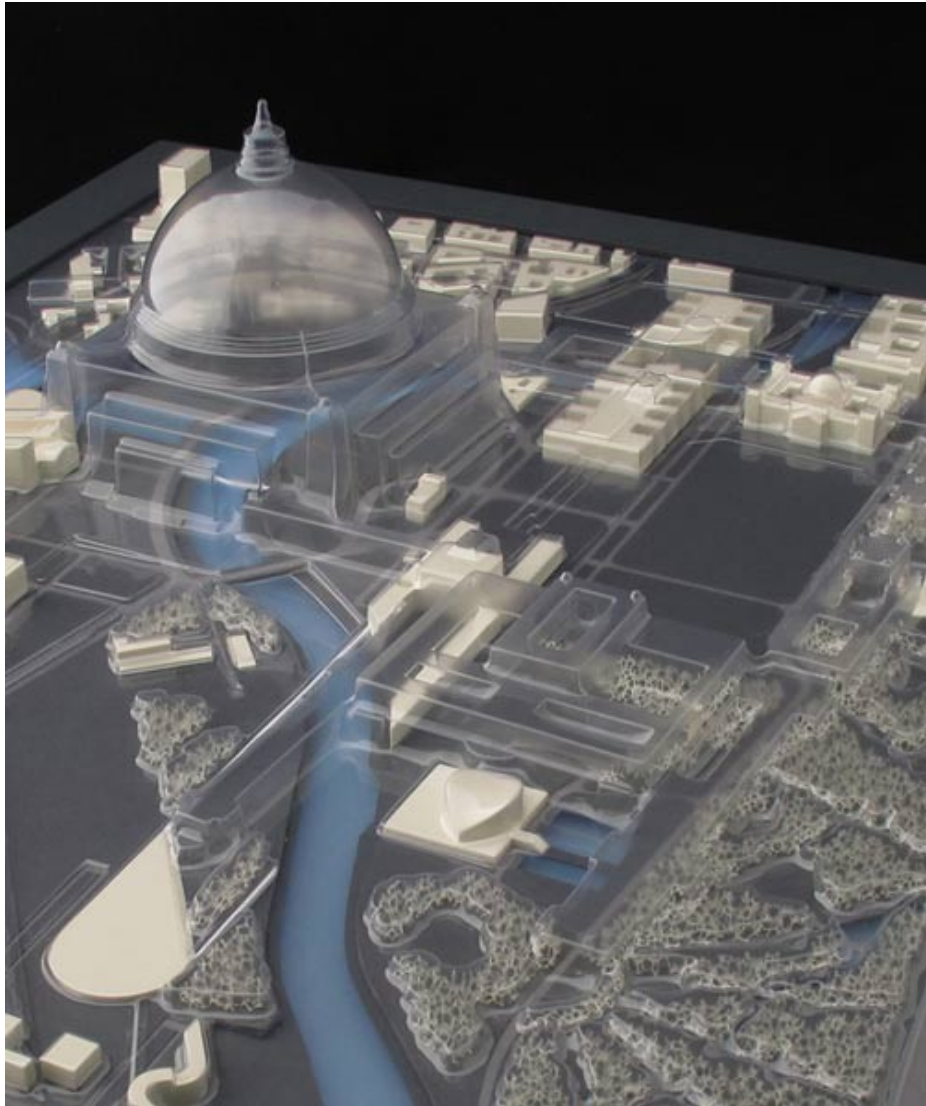
Future P(i)eace Museum
Esquema básico arquitectónico
Estados Unidos
2014

Los Estados Unidos de América nunca ha tenido una guerra en su propio territorio con países extranjeros desde el fin de la guerra civil además del 9/11, pero la presencia y las intervenciones de este país en las guerras en todo el planeta a través de siglos ha sido continua e invasora. El futuro Museo de la paz (*fpm*) es un proyecto arquitectónico y artístico, que tiene como objetivo mostrar el papel de los Estados Unidos en guerras, haciendo visible sus terribles consecuencias humanas y ambientales, y proponer un futuro deseable sin conflictos armados.

Herencia incómoda
(Escultura, instalación)
Academia de las Artes de Berlín
Berlín, Alemania
2013

Matrioshka Germania-Berlín

Foto©Yomayra_Puentes

Termoformado, poliuretano, plexiglás, cartón

69.3 x 69.3 x 20 cm

Academia de Las Artes, Pariser Platz 4, Berlin, Alemania, 2013

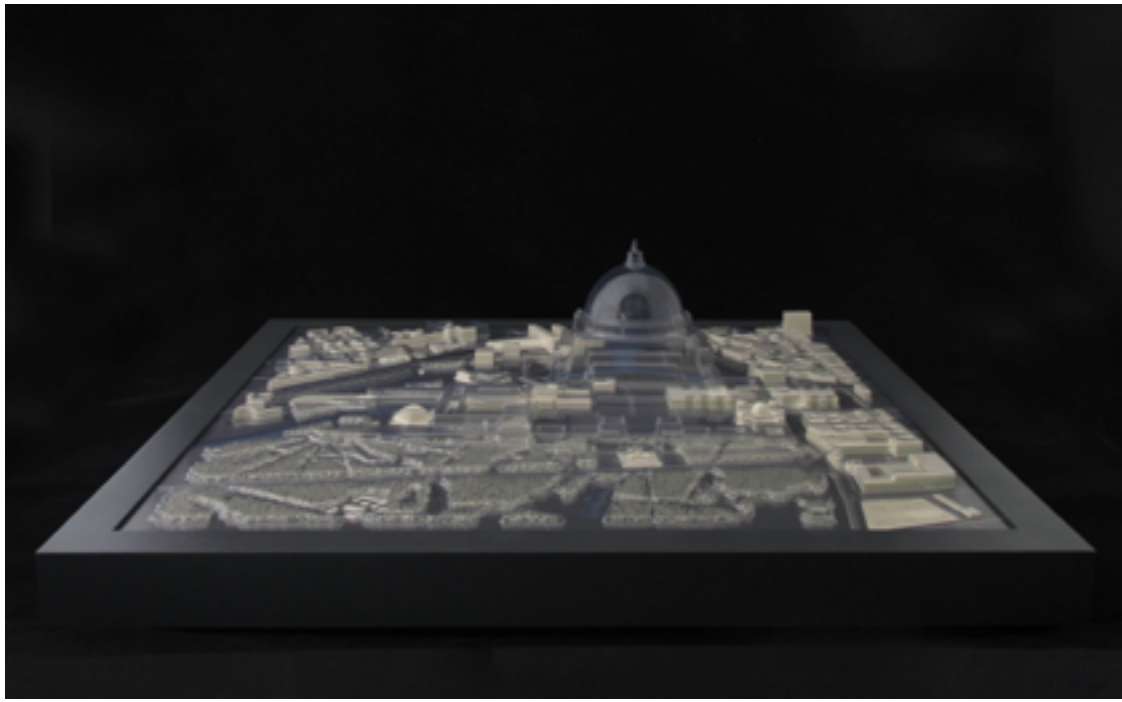
Muestra permanente en la exposición *Mito Germania: Visión y Crimen*, 2014

Colección Berliner Unterwelten e.V.

Tras las huellas del mito Germania es un proyecto artístico sobre “Palimpsestos” urbanos (sobreposiciones) en el distrito gubernamental de Berlín. El proyecto se confronta con la ciudad de *Germania* “Capital del mundo”, planeada por el arquitecto de Hitler, Albert Speer, en particular sobre su ideología destructiva y la posición de poder que ocupaba su arquitectura.

El modelo en escala 1:2500 visualiza la "superposición" de los más importantes edificios proyectados para *Germania* sobre los del distrito gubernamental de la actual Berlín.

Partiendo de la arquitectura presente se busca hacer "tangible" una arquitectura ausente y sus persistentes consecuencias.

Matrioshka Germania-Berlín

Foto@Yomayra_Puentes

Termoformado, poliuretano, plexiglás, cartón

69.3 x 69.3 x 20 cm

Academia de Las Artes, Pariser Platz 4, Berlín, Alemania, 2013

Atrapaluces y Matrioshkas
(Instalación y escultura)
Alonso Garcés Galería
Bogotá, Colombia
2012

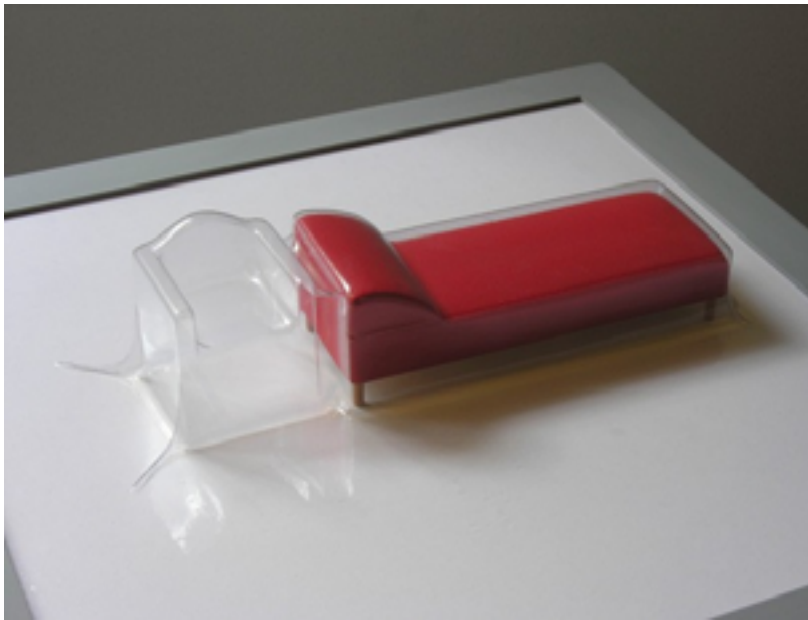

Atrapaluces
Tela, Nylon, guaya metálica
5.34 x 6.2 x 14.56 m
Alonso Garcés Galería,
Bogotá, Colombia
2012

Atrapaluces es una instalación de *sitio específico* compuesta por esculturas de tela y luz. Las vigas iluminadas únicamente desde el exterior del espacio son túneles que unen las ventanas pares existentes. Los *atrapaluces* están hechos de tela quirúrgica que comúnmente se utiliza en hospitales para tapabocas y batas que protegen de gérmenes, en la galería filtran la luz, el viento (las secciones superiores de las ventanas fueron retiradas), el frío y la contaminación. Mientras las esculturas se perciben como “vigas arquitectónicas” que toman protagonismo en el espacio, los sólidos muros de la galería permanecen en un segundo plano en penumbra. Sobre el piso en el que el visitante camina libremente reposa la tela del último *atrapaluz*. Este cuelga de la única ventana que no tiene par en el muro opuesto, ya que para estos objetos la luz es portadora de estructura.

De nuevo este trabajo, como en *Elogio de la sombra II* en el Centro Colombo Americano en 2006, retoma los contenidos del texto de Junichiro Tanizaki: *El elogio de la sombra* (1933), donde el escritor japonés resalta la importancia en Oriente tradicional de filtrar la luz directa del sol. Tanizaki describe como, a través de los elementos arquitectónicos, la luz se convierte paulatinamente en penumbra. Los *Atrapaluces* buscan rescatar la sensación de estar en un templo volviendo al uso original de la galería que hace más de 40 años fue una capilla. En la arquitectura religiosa la luz es un elemento de construcción preponderante.

En otro espacio de la galería se exhibe la serie de esculturas llamadas *Matrioshkas* .

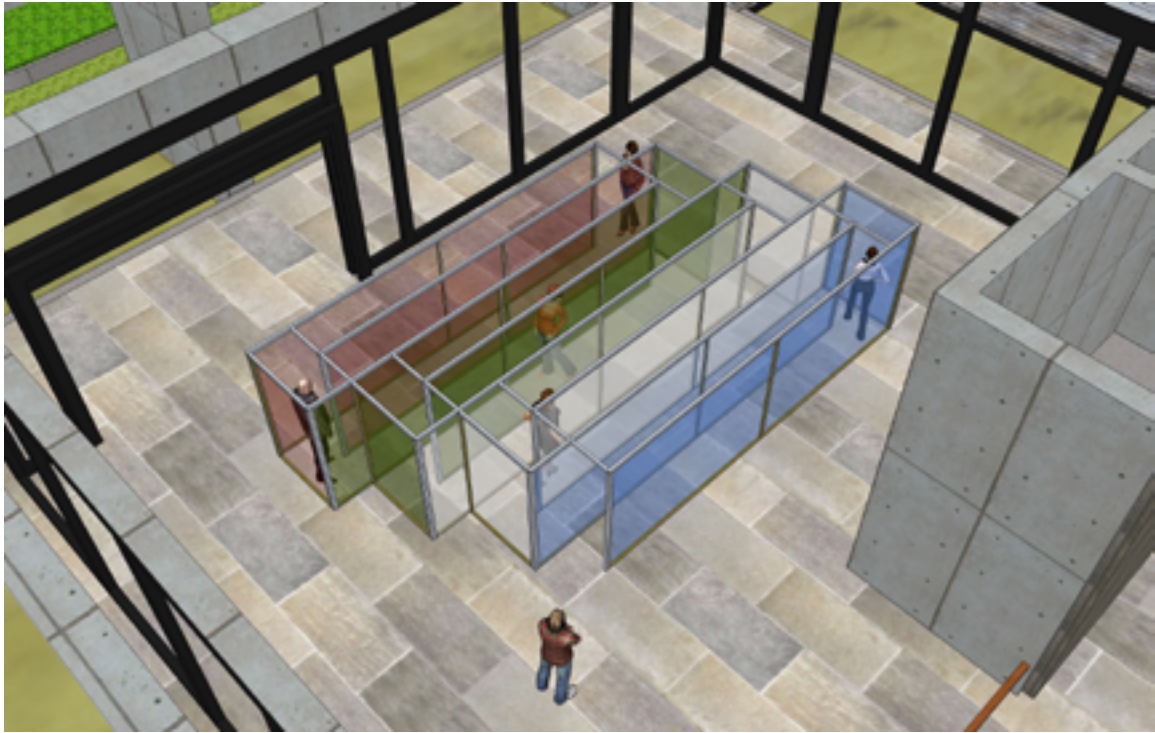

Matrioshka IX – Sicoanálisis I
Termoformado,
madera
46 x 46 x 12cm
Alonso Garcés
Galería, Bogotá
Colombia, 2012

Matrioshka I – Diálogo
Termoformado, madera
46 x 46 x 12cm
Alonso Garcés
Galería, Bogotá,
Colombia, 2009

Piel
(Proyecto de instalación)
Sala de Arte Terpel
Bogotá, Colombia
2012

Piel (instalación)
Tela, aluminio
4,37 x 7,86 x 2,04 m
Bogotá, Colombia
2012

Vórtice
(Instalación)
Sala de Arte, Casa de la Música
Medellín, Colombia
2011

Vórtice
Cartón, madera, guaya
metálica, mueble
29.6 x 10.82 x 10.5 m
Sala de Arte, Casa de la
Música
Medellín, Colombia
2011

Una estructura a escala natural, imita a la que sostiene el ventanal que permite la entrada de luz a la gran sala, se desprende desde un extremo y se repliega sobre sí misma desde el primer piso pasando sobre la balaustrada del segundo en forma de embudo. En el nivel superior, el visitante descubre un elemento oculto desde abajo: un diván rojo usado en terapias de psicoanálisis sobre el cual se puede recostar. Allí confluye toda la estructura en un elemento tubular que permite mirar en su interior.

La propuesta curatorial de Oscar Roldán del MAMM (Museo de Arte Moderno de Medellín) invita a que cada artista proyecte individualmente una obra *site-specific* cuyo tema sea la luz. En *Vórtice* éste se revela inicialmente a través del ventanal. Sin embargo, a medida que la estructura se constriñe reproduciendo la forma de un tornado, la claridad cede espacio a la oscuridad. Esta se concentra en el diván de psicoanálisis en donde los pacientes / visitantes revelan sus miedos y deseos más sombríos y profundos. Acostado en el sofá, el visitante se encuentra en el ojo del huracán. Si bien, el flujo turbulento en espiral (*Vórtice*) del ciclón genera destrucción a su alrededor, en el centro hay calma. A través del tubo final la mirada de la penumbra a la luz es contemplativa.

La aparente frágil estructura permite varias lecturas: la catástrofe se solidifica y condensa en el paciente recostado en el diván o las palabras del que yace en el mueble se despliegan como arquitectura hablada.

Cuando el visitante llega al segundo piso descubre el elemento sorpresa que es un diván de psicoanálisis. Es un mueble cargado simbólicamente desde hace más de 100 años con la idea de proyectar, de decir los miedos, los deseos, los sentimientos más oscuros del ser humano. Aquí es donde se concentra toda la estructura de *Vórtice*. Es decir, el ojo del huracán que se encuentra en la parte de arriba con el tubo en el que las personas pueden ver un halo de luz al final es un espacio contemplativo, un espacio de calma.

Vórtice
Cartón, madera,
guaya metálica, mueble
29.6 x 10.82 x 10.5 m
Sala de Arte, Casa de la Música
Medellín, Colombia
2011

Como les guste
(Instalación)
LA galería
Bogotá, Colombia
2010

Como les guste
Madera, cartón, tela
3.52 x 9.3 x 9.6 m
LA Galeria, Bogotá, Colombia
2010

Como en una muñeca rusa *Matrioshka*, la misma forma del espacio de la galería reducida, hecha como bastidores de teatro, se repite dentro de sí misma.

Al entrar al espacio, dos cortinas rojas abiertas anuncian el carácter teatral que la obra presenta. El visitante observa una serie de estructuras de madera que sostienen una “pared”, que comunica estar “en construcción” o “tras bambalinas”. Entre las estructuras a mano izquierda y la pared de la galería a mano derecha se forma un corredor perimetral que al recorrerlo conduce a un centro. Una vez dentro de este, el visitante percibe la semejanza de los elementos arquitectónicos del espacio exterior comparándolos con los del interior. Una nueva realidad en cartón reducida duplica el espacio de la galería.

Como les guste
Madera, cartón, tela
3.52 x 9.3 x 9.6 m
LA Galeria,
Bogotá, Colombia
2010

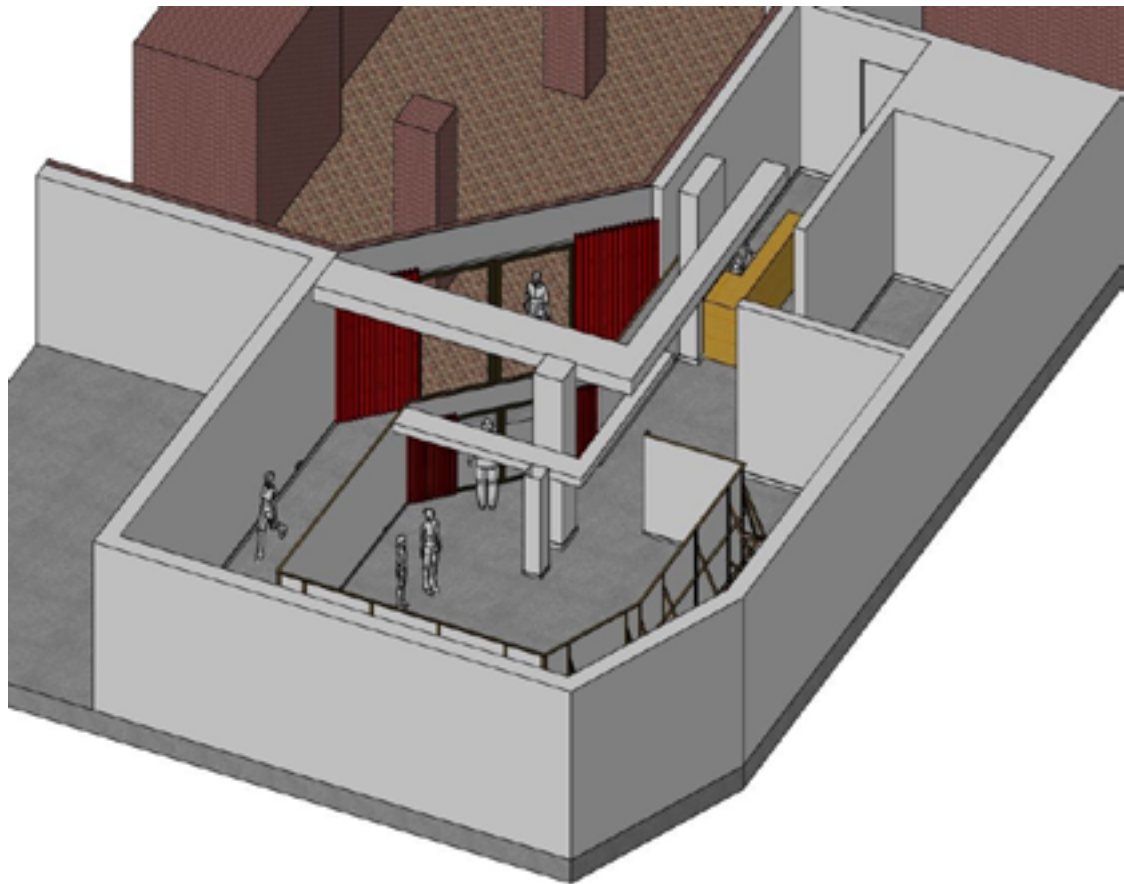
El primer objeto que el visitante observa al acceder son las cortinas rojas que se encontraban a la entrada; ahora reducidas de tamaño y fabricadas en cartón. Estas enmarcan el siguiente texto:

*“El mundo entero es escenario,
y los hombres y mujeres simple actores.
Tienen sus entradas y salidas;
en su vida cada cual hace varios papeles.”*

William Shakespeare, “Como les guste”, acto II, escena VII, 1599

Cuando el observador se da la vuelta, advierte como el gran bastidor sin techo deja entrever el cielorraso y las lámparas de la galería como en un escenario. Los detalles de esta escenografía son de calidad burda como boceto de la otra realidad.

Todos los que nos encontramos allí -galeristas, artistas, coleccionistas de arte, público en general, etc.- jugamos roles, entramos y salimos a escena. La obra indaga sobre el carácter escenográfico del arte y de sus actores. En esta obra o no hay público o son los mismos actores.

Como les guste
Madera, cartón, tela
3.52 x 9.3 x 9.6 m
LA Galeria,
Bogotá, Colombia
2010

Raumableitung
(Instalación)
Bellevue-Saal
noviembre de 2009
Wiesbaden, Alemania

Raumableitung nace del espacio arquitectónico existente, en donde elementos como el guardaescobas, el piso, una puerta y la fachada con ventanas se “derivan”.

El guardaescobas, percibido como línea que bordea la sala, se desprende en un punto de la pared y se independiza atravesando el espacio hasta desaparecer en el muro contiguo con la forma en zig-zag de una escalera fantasma. El espectador es recibido por la cara burda y con manchas de pintura de un guardaescobas que limitaría contra una pared. Entretanto la cara pulida y pintada de los listones se muestra cuando el visitante camina sobre ellos al otro lado.

Raumableitung (Derivación de espacio)
Madera, yeso, fotografía, plexiglás
Foto@Dirk Uebele
4.5 x 7 x 19.5 m
Bellevue-Saal
Wiesbaden, Alemania
2009

Una fotografía rotada a escala natural de una sección del piso de madera, se superpone unos centímetros más arriba del original, evidenciando las huellas que dejaron las exposiciones artísticas de los últimos años. El origen de la idea, un dibujo que pareciera inspirado en Kandinsky, muestra el suelo como piel con cicatrices. Posterior al

desmontaje de la exposición, el piso fue pulido y lacado; borrando así las huellas del tiempo

La puerta de madera que parece salir de la pared está copiada a escala real de la existente en el costado derecho. El objeto perdió su función práctica.

Las ventanas del salón se dirigen hacia el norte, eso significa que la luz directa del sol nunca entra. Las láminas de plexiglas sobre el piso cristalizan la entrada de luz en una de las ventanas. Esta derivación ocurriría sólo si el espacio tuviera otra orientación.

La única pieza no derivada directamente del lugar es la forma solidificada en yeso que proyecta la sombra de una silla sobre pared y piso. La presencia de la sombra evidencia la ausencia del objeto. La escultura hace referencia al uso original del espacio como comedor del hotel *Bellevue* que existió desde el siglo XIX. El espacio entre la pieza y el guardaescobas corresponde al de un muro imaginario.

La atención del visitante se vuelca no sólo hacia los elementos derivados sino hacia los existentes. El espacio arquitectónico hace parte de la obra.

Raumableitung (Derivación de espacio)

Madera, yeso, fotografía, plexiglas

Foto©Dirk Uebele

4.5 x 7 x 19.5 m

Bellevue-Saal

Wiesbaden, Alemania

2009

Algebra
(Instalación)
Alianza Colombo Francesa
julio de 2007
Bogotá, Colombia

Algebra es un conjunto de estructuras de madera que buscan conformar un espacio desbordando el lugar de exhibición de la Alianza Francesa hacia la calle. Las estructuras están dirigidas hacia la Meca como referencia al Arte y a la Arquitectura del Islam. *Algebra* viene de la palabra árabe *Al-Jabr* que significa restablecer, recomponer, reintegrar. La exhibición habla de mestizaje cultural en el mundo contemporáneo y de identidad como reconocimiento de la alteridad.

Algebra
Madera, vinilo, textos
5.88 x 11.52 m x 4 cm
Alianza francesa
Bogotá, Colombia
2007

Circundante
(Instalación)
Finalista IV Premio Luis Caballero
Galería Santa Fe
Bogotá, Colombia
febrero de 2007

Circundante es un dibujo espacial *site-specific* que invita al visitante a sentirse inmerso dentro de éste. La obra confronta las propiedades espaciales y la geometría de la Galería Santa Fe, lugar fuertemente marcado por su carácter alargado y su curvatura.

Cuando el visitante accede a la Galería, ya se encuentra dentro de la obra. Las líneas que componen el dibujo, trazadas en el espacio, son radiales a la curvatura del lugar. Los trazos son cordones de nylon negro fijados a lo largo de toda la Galería a piso, paredes y cielorraso, superficies que le sirven de papel.

Circundante
Nylon, espejos, armellas
3.24 x 8 m x 55 m
Galería Santa Fe
Bogotá, Colombia
2007

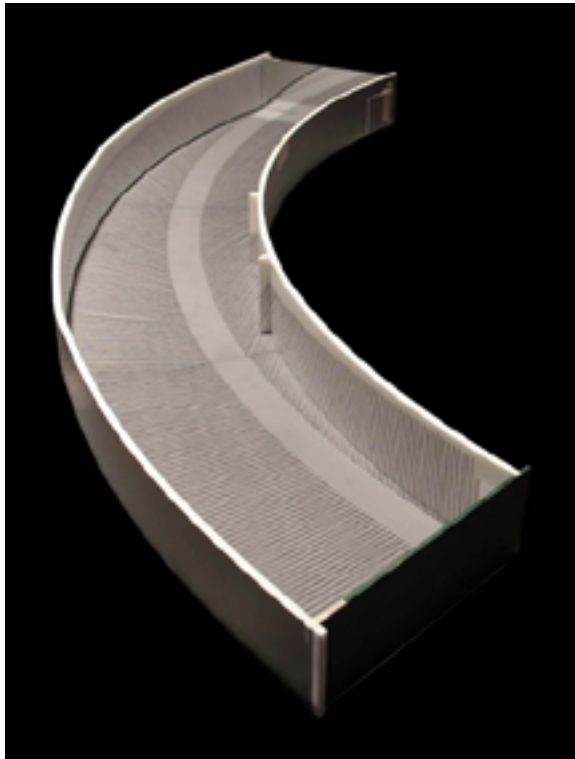
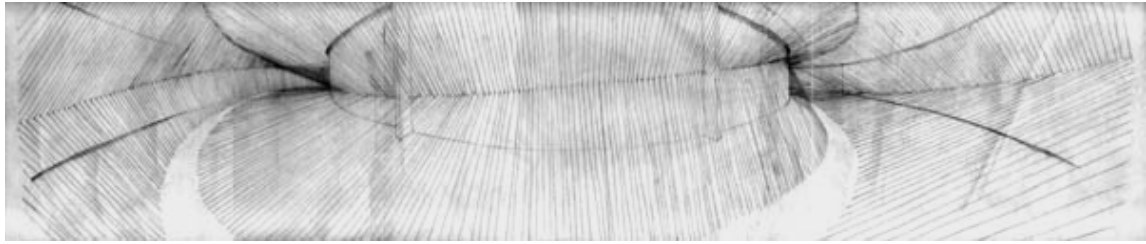
El único sitio no dibujado es un sendero libre para ser transitado. Sin embargo, la elasticidad de los cordones invita a otro recorrido lúdico bajo las cuerdas. El visitante percibe, a medida que recorre el dibujo, cómo éste se transforma paulatinamente. Si bien se dificulta una apreciación de totalidad del trabajo ya que siempre se tienen perspectivas parciales, es necesario desplazarse con el fin de tener una impresión general.

Los extremos de la Galería revestidos con espejos generan una prolongación del espacio y aumentan la sensación de ser circundado. El corredor dirige finalmente al visitante hacia su propia imagen y a la de las otras personas. El reflejo muestra una continuación óptica del sendero curvo, cuyo principio y fin no se adivina.

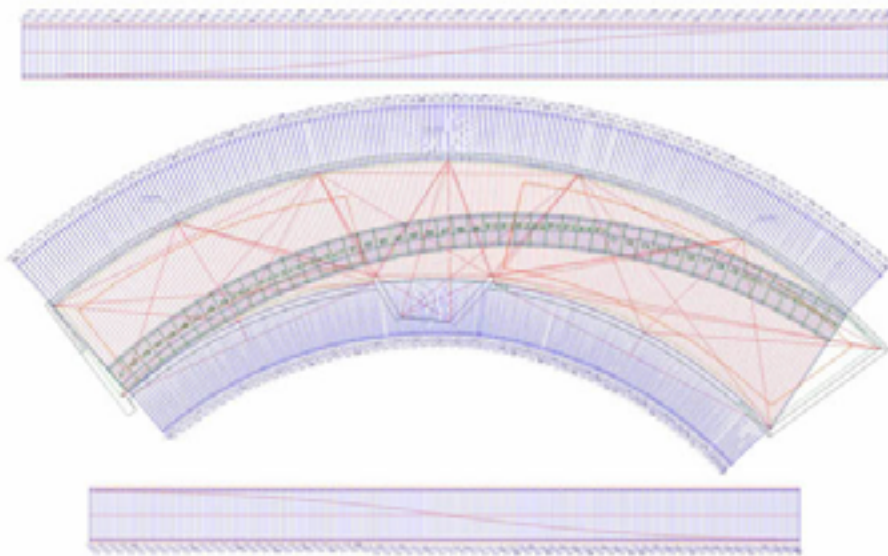
Una iluminación uniforme a los cordones, dirigida por fuera del corredor para dejarlo en penumbra, proyecta sombras trazando un segundo dibujo entramado. Las cuerdas construyen un espacio dentro de otro, los cuales son percibidos simultáneamente.

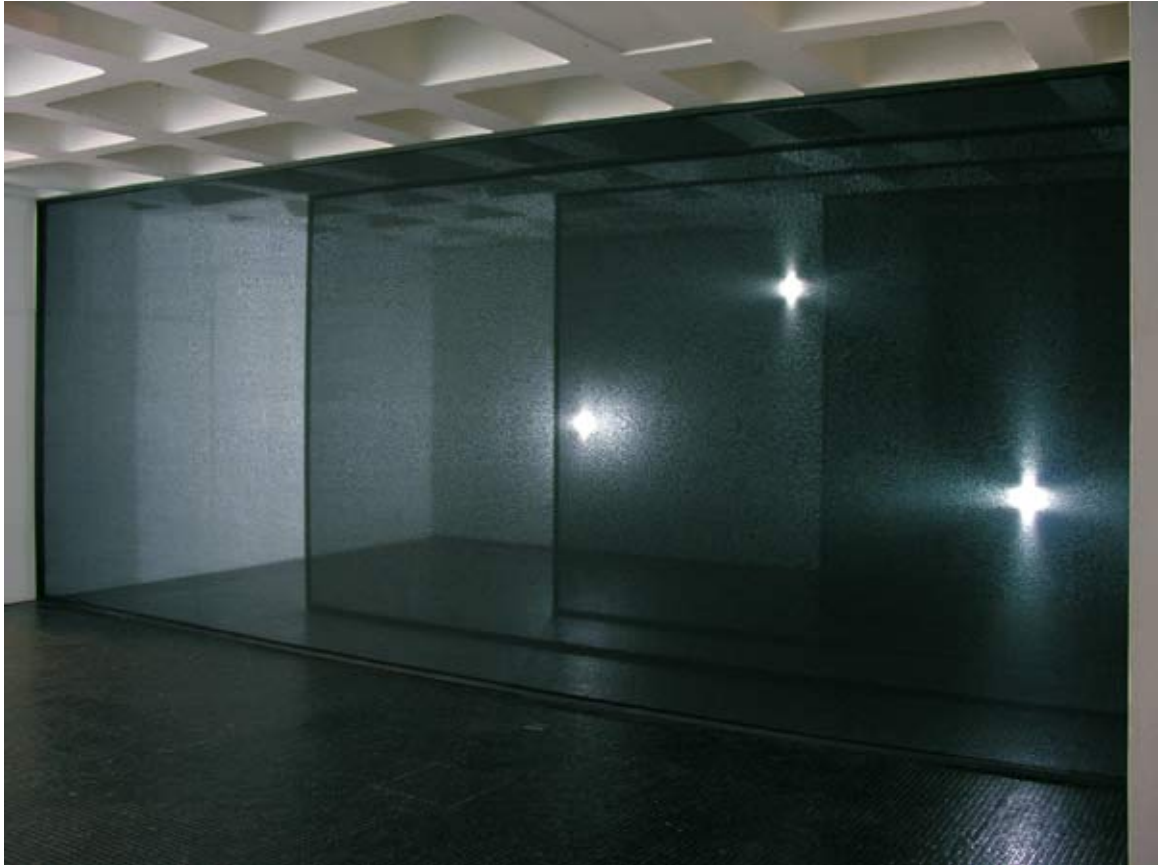
Circundante
Nylon, espejos, armellas
3.24 x 8 m x 55 m
Galería Santa Fe
Bogotá, Colombia
2007

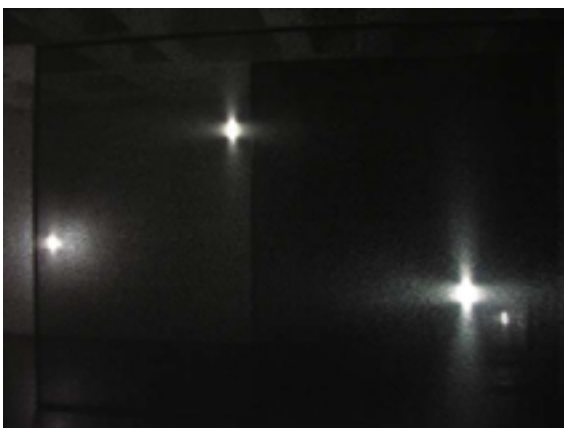
Circundante
Dibujo panorámico, modelo escala 1.50
y dibujo vectorial
2007

Elogio de la sombra II
(Instalación)
Watts
Centro Colombo Americano
Bogotá, Colombia
2006

Las superficies de los velos translúcidos se conciben como capas tenues de pintura superpuestas. La pintura se proyecta hacia el espacio buscando una relación directa con la arquitectura. El título del trabajo se basa en el texto de 1933 del escritor japonés Junichiro Tanizaki, *El elogio de la sombra*, en el que la sombra es contemplada en Oriente como medio para lograr claridad, en oposición a la predilección de la luz en Occidente.

Elogio de la sombra II

Madera, velo
2.4 x 8.0 x 4.5 m
2006

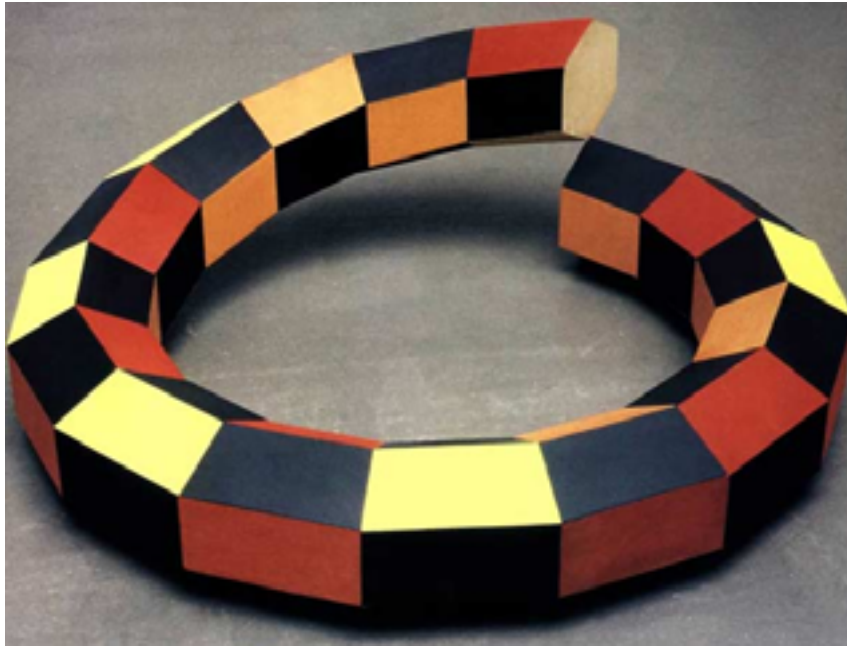
Mazzocchio storto

(Escultura)

Sala de Exposiciones Biblioteca Luis Angel Arango

Bogotá, Colombia

2003

Mazzocchio storto

Madera, vinilo

Ø 99 x 16 cm

2003

Mazzocchio

Taracea. Scala, Florencia, Italia

El *Mazzocchio* es legitimado en el Renacimiento como nueva figura artística geométrica, junto a los poliedros platónicos de la antigüedad. Este es un anillo poligonal que en su corte transversal muestra una figura generalmente octogonal o hexagonal. La geometría regular del *Mazzocchio* se impone como un símbolo de pureza y belleza, como una idea de perfección. El *Mazzocchio storto* se desvía de la idea original buscando otro tipo de "belleza" con una torsión en sus últimas secciones, un aumento de su tamaño original y una saturación a sus colores volviéndose más lúdico. La asimetría y el desequilibrio son ahora características.

Wörterspeicher
(Intervención)
Schloss Bröllin
Pasewalk, Alemania
septiembre de 1999

El Palacio Bröllin ofrece la oportunidad de trabajar en un antiguo espacio de 400 m² que se usaba como silo de granos. A causa de su función el piso está conformado por dos grandes superficies inclinadas que convergen hacia el centro. Al entrar, la impresión general es la de un gigantesco libro abierto. El trabajo busca rescatar su antiguo uso; esta vez no almacenando granos sino palabras. Sobre la superficie de ambas “páginas de libro” se escriben con carbón citas y expresiones existentes en el Arte. La escritura, a pesar de su carácter frágil y temporal, transforma el espacio sustancialmente.

Wörterspeicher (Silo de palabras)

Carbón sobre piso
20 x 20 m
1999

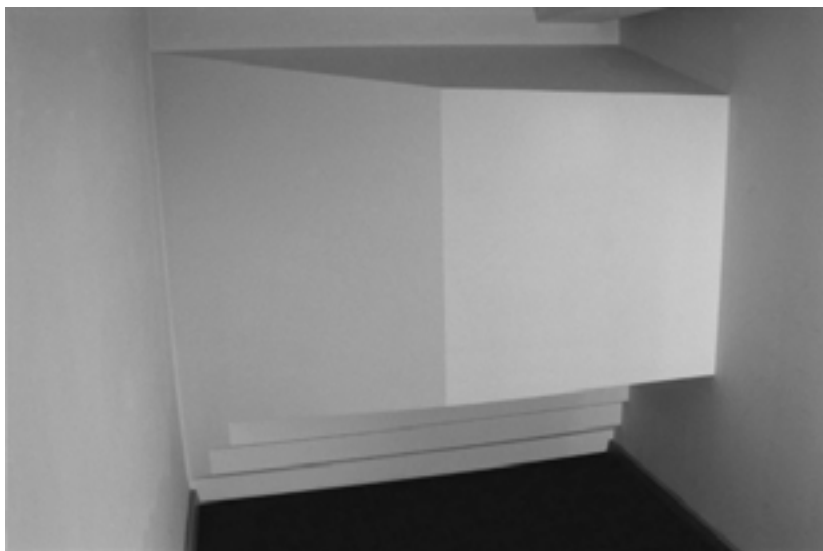
Trauen Sie Ihren Augen?
(Instalación)
Academia de Arte de Dusseldorf
Dusseldorf, Alemania
1999

Esta obra *site-specific* busca prolongar ópticamente un corredor donde espacialmente no es posible. *Trauen Sie Ihren Augen?* es una perspectiva invertida que altera y contradice la información visual de profundidad. El resultado nos confirma que lo que aparentemente se ve lejos se encuentra efectivamente cerca y lo que aparece próximo, está alejado.

Trauen Sie Ihren Augen?
(Confía Ud. en sus ojos?)

Espuma de poliestireno,
madera, vinilo
2.5 x 2.5 x 16 m
1999

El espacio cóncavo es un objeto convexo. Cuando el visitante se desplaza hacia el fondo del corredor percibe cómo una pieza construida, repentinamente sobresale de la pared. Aunque el objeto está pintado en su totalidad con la misma pintura blanca de las paredes, algunas de sus superficies se ven grises a causa de la penumbra que ocasiona la fuente de luz al costado derecho del corredor.