

Aira Henao
escultora

La renovadora escultura de Aira Henao

Por Eduardo Serrano

En el bastante desolador panorama de la escultura colombiana contemporánea resulta verdaderamente estimulante encontrar la obra de Aira Henao, una artista cuya creatividad tridimensional es claramente producto de intensas consideraciones, tanto sobre las posibilidades estéticas y expresivas de inesperados materiales, como acerca de la pertinencia, tanto para ella como para el observador, de sus propios impulsos expresivos.

Su obra revela una clara conciencia de su tiempo y de las circunstancias de la sociedad contemporánea, pero también de su condición de mujer sujeta a afectos, experiencias y sentimientos algunos de los cuales transmite visualmente. Su obra pone al descubierto una gran facultad introspectiva y una total franqueza acerca de los hallazgos de sus cavilaciones, de su ensimismamiento frente al espejo, o de sus interrogaciones ante su propio cuerpo y semblante, como haciendo claro que el reconocimiento en su exterior de inquietudes interiores y recónditas, puede ayudarla a liberarse de lo superfluo y colaborar con el otro, y con la sociedad en general, en el reconocimiento de su propia esencia, de la sustancia de la vida, y por extensión, de los fundamentos del arte. El otro, a su vez, por la reacción que le suscitan sus trabajos, colabora en el examen de esas inquietudes y en su esclarecimiento.

Pero no obstante su contenido ambicioso y trascendente, su trabajo hace gala de un agudo sentido del humor, de una frescura reconfortante ante la aburrida solemnidad de la mayor parte de la del escultura actual en el país, así como de una recursividad que pone al descubierto los alcances de una inventiva sin ataduras. Si sus materiales son novedosos, su tratamiento de los mismos es innovador. Es decir, el oficio es de suma importancia en su producción, aunque no se trate de técnicas tradicionales ni de costosos elementos, sino por el contrario, en algunos casos de deshechos tecnológico y en otros de productos industriales, pero siempre cargados de sentido, unas veces por su significado original el cual “deconstruye” con frecuencia para otorgarle nuevas acepciones, y otras veces por el simbolismo que la artista les otorga a través de las funciones que les asigna o de las relaciones que les determina con otros materiales dentro de cada pieza.

La escultura de Aira Henao es simultáneamente profunda conceptualmente y deleitable formalmente; un indicio de que el arte del país está empezando a recuperar su ímpetu experimental y de que algunos artistas del país no sólo han comenzado a confrontar temáticas sin límites geográficos, estilísticos, o conceptuales, sino de que han aprendido a explorar la nueva situación que implica vivir en un mundo globalizado y con la libertad creativa que se respira en la escena artística contemporánea.

Del interior del objeto y del afecto

Por Aira Henao

Desintegro objetos en una actitud de búsqueda extrema: todo me lo permito la osadía es probar todo; así, experimento con elementos poco convencionales, su re-uso y re-significación hablan de mi espíritu y de mi anhelo.

Requiero una acción activa para romper objetos: abrirlos hasta llegar a encontrar el elemento que pueda ser potencialmente una obra de arte.

En este camino hago un ejercicio de reciclaje integrando los desechos industriales; aquello que otros consideran basura y yo belleza, y que son dignos de encapsular.

En mi afán por sacar a la luz el interior de esos objetos y también de los afectos, trabajo las esculturas para lograr evidenciar lo no evidente, invitando al espectador a un juego de doble significado y humor, al explorar el contenido de cada obra.

Planteo momentos donde los objetos que se protegen, se desnudan, se encapsulan, se vuelven transparentes, se agrandan, y se vuelven visibles: es mi juego hacer un ZOOM a todo lo que nos rodea.

Parto del reflejo de mi interior, poniendo en escena situaciones que destaquen la belleza, la sensibilidad y la violencia desde momentos de la cotidianidad femenina, pero sin referirme a una discusión de género.

Trabajo como un alquimista que busca la magia, lo volátil, lo indefinido, y la mezcla del equilibrio dentro de sus esculturas.

CARDÓ
Fibra de vidrio, resina, espuma de poliuretano
125 x 109 x 23 cm
Año 2007

De la serie *`Espejos`*

Mirarse en el espejo es enfrentarse a la imagen que levemente olvidamos de nosotros mismos, es enfrentarse al “porqué”, al pasado y al presente. Es la lucha constante que hace que el tiempo se evidencie.

¿Así realmente me ven?, no lo creo; me veo como me quiero ver, y a veces cuando me veo se evidencia mi vulnerabilidad.

ESTRABISMO

Fibra de vidrio, espejo

13 x 44 x 25 cm.

Año: 2010

“La mirada se dispersa, se pierde,
pero cada una es una forma de
ver, cada una es un mundo dentro
de un mismo mundo; aunque
creas que todos ven lo mismo,
nadie ve igual”.

INTROSPECCIÓN

Fibra de vidrio, espuma poliuretano, madera, espejo

112 x 80 x 13 cm

Año 2007

De punta en blanco

Por Jimena Peña Bennett

Más allá de la agudeza y franqueza de una púa o de unos pelos, el lenguaje irónico de Aira Henao deja una estela en el aire que permite leer escenas como cuando al enfrentarnos a un espejo vemos situaciones tan incómodas como repugnantes, que a su vez van formando una miedosa barrera para cerrarnos ante el mundo exterior.

Sin embargo su obra es blanda y tersa sugiriendo una esperanza sobre lo que pasaría si enfrentásemos estos miedos. Las obras se convierten en una expectativa a lo que sucedería si ante un espejo nos viéramos de Punta en Blanco, si sintiéramos que más que querer aparentar ser impecables en el exterior, quisiéramos mostrar nuestra elegancia interior.

Ese interior que pocos dejan ver, ese, al que se tiene por costumbre proteger, al que erguimos con una rigidez espinosa. Ese interior es en sí mismo una Punta de lanza para combatir, porque es nuestra esencia la suave sorpresa que hará que ganemos la batalla.

El cuerpo de obra de Aira Henao presenta escenas cotidianas como si se tratara de una Performance “sin-fin”. La artista plantea realidades que quisiéramos cambiar, pero que simplemente las miramos de re-ojo. Nos despertamos despeinados y tratamos de organizar nuestros pelos, o en el espejo encontramos un lunar peludo que desearíamos evaporar.

Sus esculturas, grandes o pequeñas, son abruptas en el tamaño de su mensaje evidenciando esos detalles e invitándonos a enfrentar lo que nos revuelve el día a día, a ver los obstáculos que preferimos no detallar, no tocar y mas bien obviar.

Mediante una factura limpia y una técnica curiosa, las esculturas de Aira Henao no pasan desapercibidas ante un espectador que puede moverlas, tocarlas, integrarse y reírse con ellas.

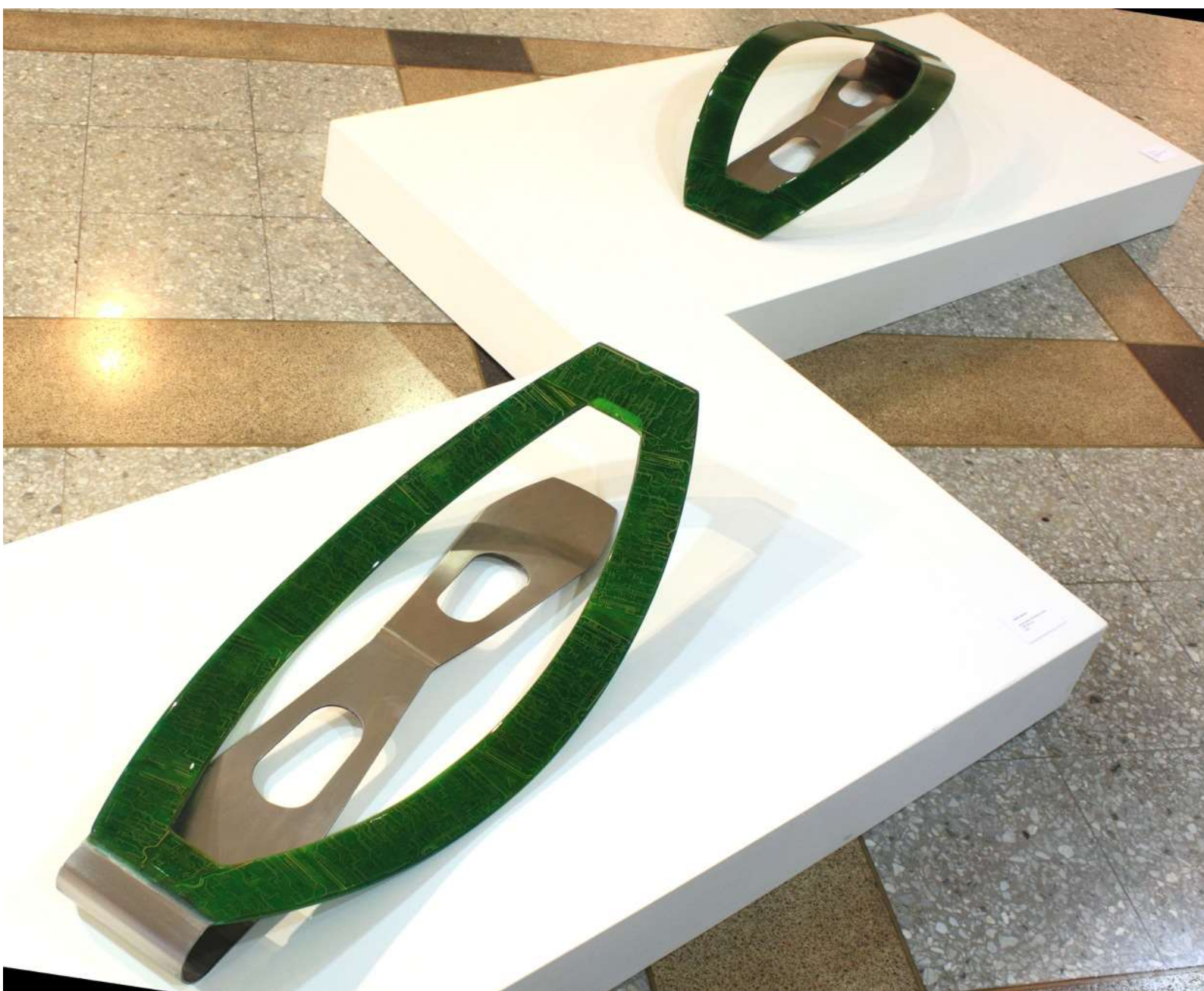

CACTUS
Fibra de vidrio, Espuma de Poliuretano
44 x 44 cm.
Año 2009

De la serie *`Desechos`*

Llegar al órgano puro, al pensamiento puro, a la sensación pura; dejar de lado los condicionantes que ha impuesto esta sociedad: capas y capas de “maleza” que me crean, que me hacen creer: ¿acaso soy el resultado de una familia x, con un estrato x, en una sociedad x?; ¿acaso soy una x?

Quitar, quitar y quitar, hasta llegar a la esencia y, deshacerse de todos los temores, aflicciones, miedos impuestos, y ver más allá de lo que todos ven, mostrar un mundo paralelo, en donde lo ínfimo se vuelve importante: la belleza está adentro, el resto es carcasa; por eso me gusta desbaratar piezas electrónicas en desuso, ellas llevan implícitas la vivencia de quien las usaba: la hermosa carcasa es el cuerpo que aparenta, es la máscara que cocolas en tu rostro.

HEBILLAS GRANDE ABIERTA
Acero, placa electrónica, resina
1.40 x 40.5 cm.
Año 2012

HEBILLAS GRANDE CERRADA
Acero, placa electrónica, resina
1.40 x 40.5 cm.
Año 2012

HOJA
Acero,
1,90 x .70 x .20 x cm.
Año 2011

MOTHER BOARD
Placas electrónicas, resina,
110 x 70 x 2 cm^[1]
Año 2011

TENGO EL DERECHO
Resina, placas electrónica, metal,
acrílico
69 x 67 x 26 cm
Año 2011

ARETE
Resina, placas electrónica, metal,
acrílico
24 x 24 x 27 cm
Año 2011

De la serie *‘Violencia’*

“A veces se tiene la necesidad de reafirmar el yo y de hacer catarsis ante objetos, o escenas que son un espejo del recuerdo de situaciones de violencia, ya sea físicas o emocionales.

Nos rodean mensajes de abuso a la intimidad, actos violentos que alguien consideró necesarios o que alguien no reconoció como arbitrarios.

Nos rodean elementos de la niñez que se esfumaron al perder la inocencia: hebillas, aretes o dijes, son íconos que hablan de la vanidad de la niña que ha sido forzada a dejar de serlo.

Nos rodean recuerdos que si no los ves, es mejor agrandarlos, como acto de reparar los pensamientos para superar la impotencia y la parálisis.

De esta forma, con estos objetos en la mira, nos regodeamos en su belleza generando nuevas posibilidades de recurrir a nuestro interior y a la vida misma.

”

La corresponsabilidad, es un concepto que enaltece y valida las responsabilidades compartidas, las construcciones que suman las diferencias de opinión y que dan estructura a los valores intangibles.

El lenguaje plástico de Aira Henao esta cobijado bajo este concepto, porque como construcción, cada obra es apoyo y soporte de la siguiente y por ende son correspondientes tanto formal, conceptual como estructuralmente.

Su crecimiento profesional ha recorrido una variedad de territorios: la escenografía para teatro, el diseño gráfico, asistente de escultura con el maestro chileno Ángel Mayea para la temporada de ópera 2000 en el Teatro Colón de Bogotá. Esta condición le ha permitido a Henao conocer una variedad infinita de materiales y aprender de sus técnicas y manejos lo cual se transcribe en su obra en versatilidad y tenacidad, cualidades intrínsecas a su lenguaje.

Su cuerpo de obra profundiza sobre la materia, su relación con el espacio tanto físico como visual y la particularidad de cada uno de los procesos de construcción. Aira Henao es una artista “hacedora” que considera el reciclaje y la reutilización de materias encontradas para formular cada uno de sus desarrollos.

Esta relación de contacto directo se enraíza en la idea que los objetos guardan una memoria particular, un alma inmaterial que florece cuando es tratada con cuidado. Esta fórmula hace visible la corresponsabilidad entre el ser humano que construye la obra, quien la materializa y finalmente los que la disfrutan. Aira Henao nos invita a hacer parte de su metodología ofreciendo el beneplácito de la inclusión.

Ácido
Talla en resina
32x 63 x 6.5 cm^[L]_{SEP}
Año 2015

Juiciosa Aceptación
Talla en resina 46
46 diám. X 6.5 cm ^[L]_[SEP]
Año 2015

Aira Henao (Pereira)

Vive y trabaja en Bogotá

EDUCACIÓN

1999 - 2001

Diseño Gráfico Animación y multimedia, LaSalle College,
Bogotá - Colombia.

2000 - 2001

Talla en Madera, Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo,
Bogotá - Colombia.

1993 - 1998

Maestra en Artes Plásticas, Academia Superior de Artes de
Bogotá (A.S.A.B), Bogotá - Colombia.

EXPOSICIONES

2018

Exposición Itinerante “campaña más por alcanzar”-Scotiabank,
Colpatria-
Bogotá, Medellín, Cali (Colombia)

2018

Feria Target Art
Santiago de Chile . Chile

2017

ARTCHICO 3 . Feria de arte contemporáneo Iberoamericano
Bogotá.colombia.

Inauguración de la Revista Art al Limite Colombiaa Arte Actual
31 artistas colombianos ver. Pag. 135.

2016

Alfabeto Digital

2016

-Feria de arte ARTCHICÓ. Museo del Chicó . Bogotá.Colombia.

- HOMENAJE A GABRIEL GARCIA MARQUEZ , Centro Cultural Julio Mario Santodomingo, Bogotá- Colombia.

2015

JUSTMADRID6. Contemporary Art Selección. Madrid, España.

ARTCHICÓ. Feria de Arte, Museo del Chicó . Bogotá, Colombia.

2014

WINWOOD - Espectrum - Contemporary Art Selección , Miami - EE. UU.

Arte 7 en la 127 - encuentro de jóvenes artistas colombianos - Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos.

2013

Del interior del objeto y del afecto. Sala Carlos Drews Castro, Pereira - Colombia. (indi)

Los colores del interior - 21 artistas del interior - Casa Cultural el Solar. Bucaramanga - Colombia.

Cuarta subasta - Galería la Localidad.

Formato chic, Galería + Más - Arte Contemporáneo, Bogotá - Colombia.

2012

Tercera Subasta Galería LaLocalidad, Bogotá - Colombia.

Homenaje a Alejandro Obregón, Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo, Bogotá - Colombia.

2011

Segunda Subasta Galería LaLocalidad, Bogotá - Colombia.

Venta de muebles retro y arte contemporáneo, Cero Galería, Bogotá -Colombia.

F.r.i.e.n.d.s “Homenaje al Maestro Gustavo Zalamea”, Galería La Localidad, Bogotá - Colombia.

Hipermercate, “Hipermercado del arte” Galería Casa Cuadrada, Bogotá - Colombia.

Noveno Salón de Arte Diversidad, Galería Casa Cuadrada, Bogotá - Colombia.

2011

Segunda Subasta Galería LaLocalidad, Bogotá - Colombia.

Venta de muebles retro y arte contemporáneo, Cero Galería, Bogotá - Colombia.

F.r.i.e.n.d.s “Homenaje al Maestro Gustavo Zalamea”, Galería La Localidad, Bogotá - Colombia.

Hipermercarte, “Hipermercado del arte” Galería Casa Cuadrada, Bogotá - Colombia.

Noveno Salón de Arte Diversidad, Galería Casa Cuadrada, Bogotá - Colombia.

2010

Octavo Salón Diversidad, Galería Casa Cuadrada, Bogotá - Colombia.

Salón Bazzart, Galería Casa Cuadrada, Bogotá – Colombia

2009

VII Salón Nacional de la Diversidad “Arte de Salida” hecho en Colombia, Bogotá - Colombia.

2004

Arte en Turno, Galería Casa Cuadrada, Bogotá - Colombia.

2003

Nueve en la casa del arte, Galería Casa Cuadrada, Bogotá - Colombia.

1999

Primer Salón de Obra Obsequiada, Academia Superior de Artes (A.S.A.B) Bogotá - Colombia.

1998

Salón de Pensadores Sala de exposiciones Alejandro Obregón (A.S.A.B) Bogotá - Colombia.

1995

Arte Joven a Favor del Medio Ambiente “Programa de las Naciones Unidas para el medio Ambiente, Centro de Información Para la Naciones Unidas, Ministerio del Medio Ambiente”, Galería Edificio Avianca, Bogotá - Colombia.

Aira Henao es una artista colombiana con énfasis en la escultura. Nació en Colombia, en la ciudad de Pereira en el año 1973. Su sensibilidad y recursos expresivos son alimentados por el permanente contacto con artistas de diversas disciplinas, como pintores, escultores y actores.

Su interés por las artes plásticas, y en especial por la escultura, la impulsó a un periodo de experimentación con materiales como el yeso, la madera y la arcilla. Como respuesta a este acercamiento, Aira decide ingresar en la Academia Superior de Artes de Bogotá (A.S.A.B) en el año de 1998, y posteriormente, recibe el título de Maestra en Artes Plásticas con énfasis en Cerámica y Escultura.

Adicionalmente cursó talleres de talla en madera en la Fundación de Artes y Oficios Santo Domingo; y Diseño Gráfico, Animación y Multimedia en LaSalle College en 1999.

Desde 1998 empieza una búsqueda por diferentes lenguajes en escultura contemporánea, para lo cual, se vale de diversos materiales no convencionales. En un principio combina su labor como escultora con su oficio como diseñadora gráfica; para la temporada de ópera en el año 2000, en el teatro colón de Bogotá, trabaja junto al escultor chileno Ángel Mayea, como asistente de escultura; y entre los años 2005 y 2009 trabaja en la elaboración de carteles para teatro, y en la dirección de arte y escenografía para obras teatrales. Estas experiencias le enseñan el manejo de materiales poco convencionales como la espuma, la fibra de vidrio y la resina polyester, materia prima que utiliza actualmente en su obra.

Su interés por el reciclaje y por darle nuevos usos a la materia, la lleva a desarrollar un proyecto en el 2010 con la Empresa Daimler de Colombia, en la que le abren sus bodegas de deshechos de partes de automóviles, y con estas crea obras de arte utilitario. Además de ser un trabajo investigativo y de producción, se realiza una exposición de las obras elaboradas. Partiendo de esta experiencia, y de la consiguiente reflexión, la artista decide incluir la idea del reciclaje dentro de su obra e incorporarla dentro del concepto que venía trabajando en sus propuestas anteriores.

Dentro de la trayectoria expositiva de Aira Henao se encuentran varias exhibiciones colectivas dedicadas al impulso de artistas emergentes, subastas, y homenajes, como el realizado al maestro Obregón en la sala Julio Mario Santo Domingo en el año 2012, donde junto con 40 artistas representativos de Colombia interpretaron la obra de este gran maestro.

Actualmente Aira está elaborando su más reciente trabajo, el cual trata sobre un tema que ha sido una constante en su obra: el abuso a la mujer y más que todo el abuso infantil. Trabajo que se hace evidente en piezas como MotherBoard (el interior del objeto y del afecto); y en la serie de espejos, en la que se hace la lectura sobre el sentir de uno mismo cuando se mira a través del espejo.

Para estas obras, Aira se ha valido de hebillas, ganchos, y otros tantos elementos que se vuelven iconos con voz propia, y que hablan de cosas pequeñas e insignificantes que han sido obligadas a ser abandonadas junto con la infancia. Cada objeto comunica varias cosas: dolor, agresividad, autoestima, imposibilidad, pulsión de muerte, traumas, pero también, presentan su ambigüedad, su doble sentido con la sexualidad, con la sensualidad y con el humor: Como ella misma dice: “Lo hago porque creo que hay que colocarle un disfraz al dolor; porque el dolor, cuando se presenta es su forma bruta, espanta”.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Técnica en el manejo de resinas Poliéster y fibras de vidrio, Unicor, y Fivercol entre otras, Bogotá - Colombia.

Curso en Manejo de Espuma de poliuretano Bogotá -Colombia.

Curso en Manejo de Acrílico, Bogotá - Colombia.

Arte en Vidrio Soplado, técnica artesanal, Bogotá - Colombia.

Seminario Marketing para Artistas, Museo de Arte Moderno, Bogotá - Colombia.

Henry Moore y la escultura Contemporánea, Museo Nacional, Bogotá - Colombia.

ENTREVISTAS Y PUBLICACIONES

2017 ART AL LIMITE , libro Colombia arte actual.

2014 “Encuentro de artistas Jóvenes Colombianos” Periódico Arteria. Ed. 43 Abril - Mayo 2014. Por Ricardo Arcos Palma.

2014 “gente sin tiempo “ Revista Gente y la actualidad # 9.

2013 “Intimidad Invisible” Diario La tarde , Pereira 29 de Junio

2013 Innovación Social - la conciencia Ambiental de Aira Henao

2013 Diario del Otún . Es Cultura S. Por Germán Ossa, Junio 2013
La conciencia Ambiental de Aira Henao. Revista Innovación Social .
Ed. 001. Por Mauricio Mayorga.

2012 “El arte y la sexualidad” Programa de TV Sexology Canal
Discovery Humm.

2012 “En Busca del Espejo del Alma”. Sobre la Obra Escultórica de
Aira Henao. Por Edgar Estupiñan. Revista Ciudad Nueva, Agosto
2012.

2004 “Entrevista a la Escultora Aira Henao” Programa Mujeres en
LÍCITY TV, Colombia.

2004 “Exposición Aira Henao en La Galería Casa
Cuadrada” Segmento Cultural Noticiero Caracol T.V. Colombia.

2002 “ Brochure de Ópera 2000", Reseña: Escultora Asistente del
Escultor Ángel Mayea, Teatro Colón, Bogotá.

2000 “Nuevas Propuestas Revista Cobalto” Revista Cultural
Academia Superior de Artes de Bogotá, Colombia.

Datos de Contacto

airilla@gmail.com

henaoaira@hotmail.com

www.airahenao.com

+57 310 261 4663