

Javier Ruzo Ocampo

EL MUNDO Y EL BELLEZ O LA LOCURA DE LOS HOMBRES

Curaduría: Gustavo Buntinx

ICPNA   cultural

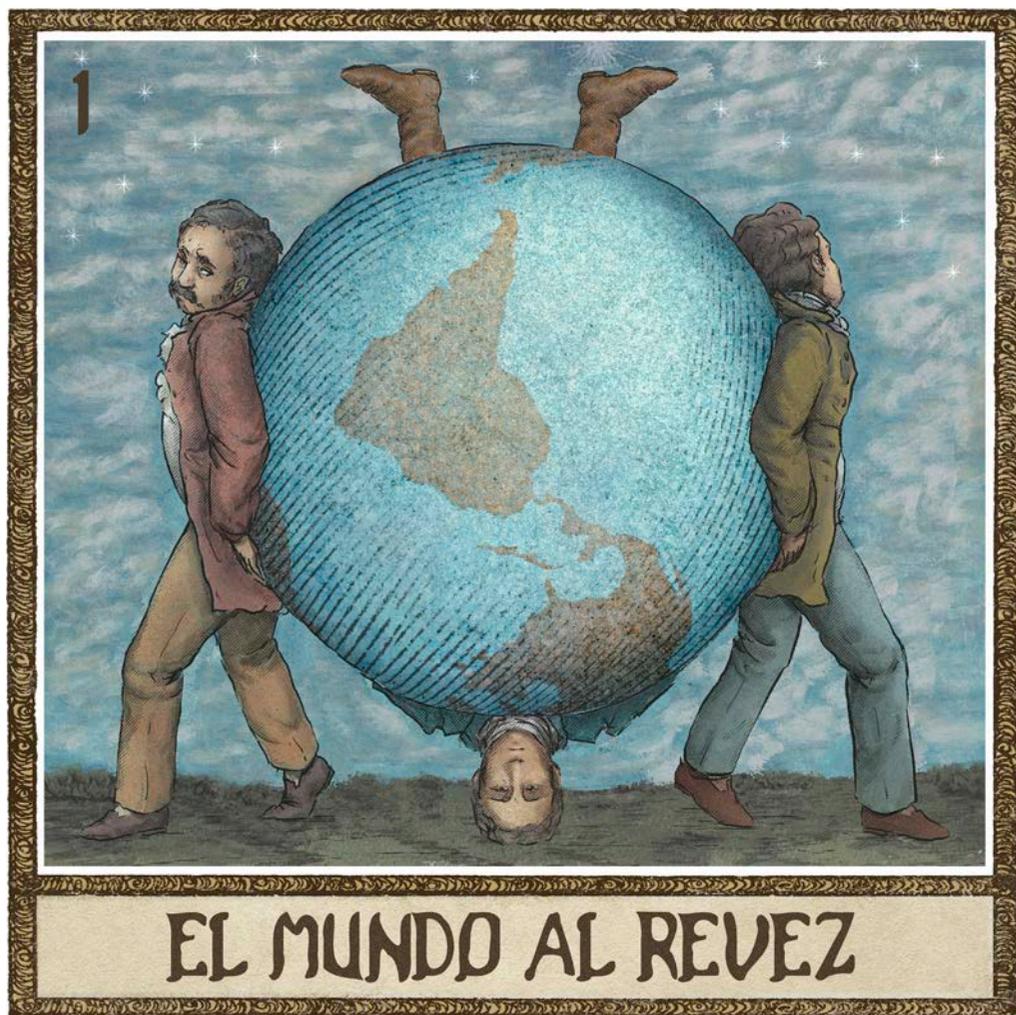
Javier Rufo Ocampo

EL MUNDO ∇Γ ΒΕΛΕΣ
O LA LOCURA DE LOS HOMBRES

Curaduría: Gustavo Buntinx

Del 12 de enero al 19 de febrero de 2022
Espacio Venancio Shinki

ICPNA | cultural

El mundo al revez
(*El mundo al revés 1*)

2021-22

Primera de 25 piezas

Inyección de tinta sobre papel

40 X 40 cm c/u

Ed. 30 copias

EN EL PAÍS DE LOS TUERTOS...

NOTAS EN TORNO A LA EXPOSICIÓN
EL MUNDO √Γ BEΛEΣ, O LA LOCURA DE LOS HOMBRES
DE JAVIER RUZO OCAMPO

Los dioses han castigado la arrogancia de los hombres, concediéndoles sus deseos más radicales. Para así arrojarnos al entrevero abismal de los sentidos --y del Sentido mismo-- que hace de nuestra era acaso el momento terminal de la condición humana. Los Signos relucen flagrantes por doquiera, pero pasan desapercibidos ante la Gran Ceguera que nos obnubila. De la que, sin embargo, se escabulle algún arte --visionario-- para ofrecernos atisbos de la demencia generalizada de los tiempos.

EL MUNDO √Γ BEΛEΣ, o la locura de los hombres, es, precisamente, el título arcaizante de la exposición cuasiprofética en la que Javier Ruzo nos confronta con ese umbral ominoso. Y con el precipitado de las ilusiones de su propia producción anterior, aferrada hace dos décadas a las promesas cósmicas del saber místico o esotérico. Impresionantes manifestaciones pictóricas que ahora se ven desafiadas por reelaboraciones gráfico-digitales de las estampas “jocosas” asociadas al repertorio popular de la inversión simétrica del ordenado. El pescador por los peces pescado, el amo paseado por el perro, el carnicero “beneficiado” por los cerdos... (La muerte *cochina*).

En su masiva difusión impresa ese género de imágenes se remonta al Renacimiento, y en el Perú llegó a motivar un mural de Pancho Fierro. Su *imaginario*, sin embargo, evidencia orígenes más remotos. Los trastrocamientos vitales, festivamente subversivos, de los carnavales en el medioevo. Y de tantas otras tradiciones. También las prehispánicas, como parecen insinuarnos las representaciones desconcertantes de “la rebelión de los objetos” en la cultura Moche. O incluso, aunque quizás con una gravedad distinta, en la visión cataclísmica del *pacha-kuti* andino: el *voltear-del-mundo*. O, mejor, el *voltear-del-espacio-tiempo*.

Categorías que, en uno u otro registro, abrevan de arquetipos sumergidos en lo profundo de la psique colectiva. Pero renuevan sus significados según el tenor del lugar y el momento que las alumbró. Su *hic et nunc*, su *aquí y ahora*, su especificidad histórica, su inmediatez hasta política.

La del Gran Disparate, por ejemplo, que quisiera definir la actualidad peruana. Nuestro surrealista país de los tuertos donde el ciego es rey. Y va desnudo. Pero lo engalana el interés --o la estulticia, o la tozudez, o el miedo-- de quienes lo proclaman espléndidamente ataviado. Arrojándonos al abismo. A todos. Y a ellos mismos. Pero en particular a la conciencia, al juicio, al propio principio de Realidad.

En el Perú, pareciera decirnos Ruzo, el Gran Teatro del Mundo es el del absurdo. Y el sueño de la razón produce monstruos.

La alusión a Goya es de especial relevancia: también él supo nutrirse de las gráficas populares del “Mundo al Revez” para inspirar algunas de sus imágenes más enraizadas. Y más inquietantes. En sus *Disparates*, precisamente. Y en sus *Caprichos*. Pero también, de otra manera, en sus *Desastres de la guerra*, de tan desdichada vigencia entre nosotros.

Una vigencia aquí supeditada, sin embargo, a las incitaciones más sardónicas de los grabados anónimos que sirven de inspiración a ambos artífices. Imágenes de fácil lectura a las que --a diferencia de Goya-- Ruzo respeta en sus trazos y situaciones esenciales, sin afectar su estilo de origen. Pero con sutiles alteraciones que a veces resitúan a esa iconografía universal en nuestro tiempo y espacio locales. Su propuesta quisiera acercarse así, en algunas estampas, a cierta consagrada debilidad artística por la irrisión y el panfleto, con frecuencia celebrada también en nuestra plástica.

Pero lo que bajo estos textos políticos al final asoma --y al principio también-- es el subtexto mítico. De allí la pulsión artística de Ruzo por incorporar, casi intocados, lemas e imágenes tradicionales como “Sol y luna por la tierra”. O “Barcos por los montes”. O “Los secos [sic] cambiados”.

De allí también la pulsión curatorial por tensionar al conjunto de esta producción gráfica, infográfica, actual, con algunos ejemplos estelares, literalmente solares, de su pintura muy anterior. Su pintura finisecular, concebida en la ansiedad por alguna emoción de Orden.

Místico: son versos de San Juan de la Cruz los que a veces acompañan a esos cuadros cósmicos. El reverso esotérico de las leyendas didácticas al pie de las estampas profanas.

Un mismo recurso --la imagen sobre el texto-- en oposición complementaria. Otra inversión.

Orden / Desorden / Caos bien podría ser el otro nombre --filosófico-- de la paradoja así articulada en la exposición. En términos artísticos, sin embargo, lo que prevalece es no uno sino varios contrapuntos. Políticos, poéticos, conceptuales, técnicos. Todos dominados por cierta emoción de catástrofe.

Pero también, tal vez, ojalá, de Ilusión, de Esperanza: atención, en estos tiempos somáticos, pandémicos, enfermos también de glorificación tanática, a ese grabado singular en que es el hombre quien hace suya la guadaña.

Para darle muerte a La Muerte misma.

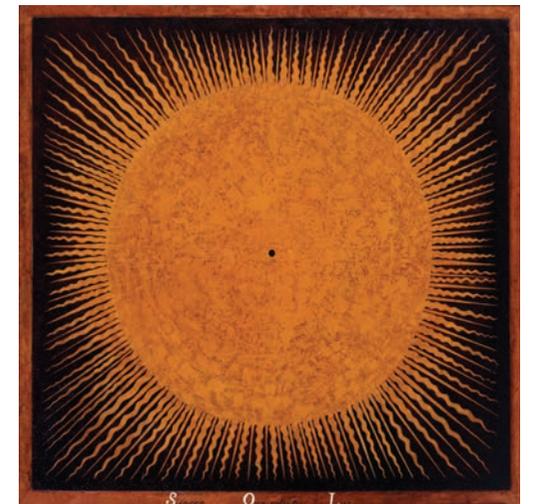
Y, con ella, acaso, a las Ideologías de Muerte, a sus Hedores de Peste, a sus Sortilegios de Estrago, a sus Hechizos de Engaño.

Autoinfligido.

(Así sea).

Gustavo Buntinx
Curador

Siempre omnipotente luz
1998
Óleo sobre tela
140 x 140 cm

Sol y luna por la tierra
(El mundo al revés 2)
2021-22
Segunda de 25 piezas
Inyección de tinta sobre papel
40 X 40 cm c/u
Ed. 30 copias

Llegó mi ora
(El mundo al revés 3)
2021-22
Tercera de 25 piezas
Inyección de tinta sobre papel
40 X 40 cm c/u
Ed. 30 copias

Barcos por los montes
(El mundo al revés 4)
2021-22
Cuarta de 25 piezas
Inyección de tinta sobre papel
40 X 40 cm c/u
Ed. 30 copias

*El perro pasea al policía
(El mundo al revés 5)*

2021-22

Quinta de 25 piezas

Inyección de tinta sobre papel

40 X 40 cm c/u

Ed. 30 copias

Hombres salen
(El mundo al revés 6)
2021-22
Sexta de 25 piezas
Inyección de tinta sobre papel
40 X 40 cm c/u
Ed. 30 copias

No me lleves Vladi
(*El mundo al revés 18*)
2021-22
Decimoctava de 25 piezas
Inyección de tinta sobre papel
40 X 40 cm c/u
Ed. 30 copias

19

QUE BRILLEN BIEN

Que brillen bien
(*El mundo al revés 19*)

2021-22

Decimonovena de 25 piezas
Inyección de tinta sobre papel

40 X 40 cm c/u

Ed. 30 copias

El jinete bien montado
(El mundo al revés 20)
2021-22
Vigésima de 25 piezas
Inyección de tinta sobre papel
40 X 40 cm c/u
Ed. 30 copias

23

LOS SECSOS CAMBIADOS

*Los secsos cambiados
(El mundo al revés 23)*

2021-22

Vigesimaltercera de 25 piezas
Inyección de tinta sobre papel

40 X 40 cm c/u

Ed. 30 copias

La muerte cochina
(*El mundo al revés 25*)
2021-22
Vigesimoquinta de 25 piezas
Inyección de tinta sobre papel
40 X 40 cm c/u
Ed. 30 copias

Javier Ruzo

Artista plástico con estudios en Europa y posgrado en el Boston College of Art. Expone desde 1981 y tiene a su haber veintiún muestras individuales y más de ciento treinta colectivas en veinte diferentes países. Ha sido premiado en la Bienal de Cuenca de 1998. Ha obtenido varias residencias y becas de arte. Su obra se exhibe en más de una docena de museos y colecciones alrededor del mundo.

Su quehacer creativo también incluye fotografía, grabado, litografía, papel a mano. Ha publicado libros de poesía y gastronomía.

COPIAS HECHAS SOBRE UN ÉXTASIS DE HARTA CONTEMPLACION

*Entréme donde no supie / y salí de mí do sabiendo /
/ toda ciencia trascendiendo.*

*Yo no supie obrar en nada / pero cuando allí me vi /
/ en saber donde me estaba / y quando cómo entendí /
/ no sé cómo que entré / y cómo que no salí de mí /
/ toda ciencia trascendiendo.*

*De cómo y de qué modo / era la ciencia perfecta / en profunda santidad /
/ entendida, sea recta / era cómo tan secreta /
/ que me ignora todo cuanto /
/ toda ciencia trascendiendo.*

— — —

*Este saber no sabiendo / es de tan alta codicia /
/ que lo saber engrandeció / cuando le quisieron vencer /
/ que no llegó su saber / a no entender entendimiento /
/ toda ciencia trascendiendo.*

— — —

*Y yo lo quise así / con que esta suma ciencia / en un solo día sentí /
/ de lo divinal entendí / es cosa de su ciencia /
/ hacer quedar no entendiendo /
/ toda ciencia trascendiendo.*

SAN JUAN DE LA CRUZ
Sigo XVI

IMAGEN / TEXTO

Los siglos cambiaron, pero la ciencia siempre ha estado presente en el mundo. Desde los antiguos griegos hasta los científicos modernos, el conocimiento ha sido el motor de la civilización. En esta sección, exploramos cómo la ciencia ha evolucionado a lo largo de la historia, desde los primeros intentos de entender el mundo natural hasta los descubrimientos más recientes que han transformado nuestra vida cotidiana.

IMAGEN / TEXTO

El arte gráfico contemporáneo ha experimentado un proceso de transformación que ha llevado a la creación de obras que integran la imagen y el texto de manera inseparable. Este tipo de obras, que a menudo se denominan "arte conceptual" o "arte de la palabra", buscan explorar los límites entre la imagen y el lenguaje, cuestionando la capacidad de la imagen para transmitir información y el poder del texto para generar imágenes mentales.

En este sentido, el arte gráfico contemporáneo se convierte en un espacio de experimentación y de juego, donde la imagen y el texto se entrelazan para crear nuevas formas de comunicación y de expresión artística.

Este tipo de obras, que a menudo se denominan "arte conceptual" o "arte de la palabra", buscan explorar los límites entre la imagen y el lenguaje, cuestionando la capacidad de la imagen para transmitir información y el poder del texto para generar imágenes mentales.

En este sentido, el arte gráfico contemporáneo se convierte en un espacio de experimentación y de juego, donde la imagen y el texto se entrelazan para crear nuevas formas de comunicación y de expresión artística.

Este tipo de obras, que a menudo se denominan "arte conceptual" o "arte de la palabra", buscan explorar los límites entre la imagen y el lenguaje, cuestionando la capacidad de la imagen para transmitir información y el poder del texto para generar imágenes mentales.

En este sentido, el arte gráfico contemporáneo se convierte en un espacio de experimentación y de juego, donde la imagen y el texto se entrelazan para crear nuevas formas de comunicación y de expresión artística.

Espacio Venancio Shinki
Av. Angamos Oeste 120, Miraflores

martes y miércoles - 10:00 a. m. a 6:00 p. m.
de jueves a sábado - 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

Haz tu reserva de visita aquí

<https://cultural.icpna.edu.pe/visita-espacios-exposicion/>

cultural.icpna.edu.pe

ICPNA