

Referencias Expansivas

seis murales efímeros

NC-arte

Referencias Expansivas

seis murales efímeros

Referencias Expansivas

seis murales efímeros

Coordinación NC-arte
Guillermo Ovalle

Texto entrevista
Guillermo Ovalle

Corrección de estilo
Paula Sanmartín

Traducción
Alejandra Acosta

Fotografía
Álvaro Díaz
Oscar Monsalve
Agustín Rivaldo

**Coordinación editorial,
diseño y diagramación**
NC-arte
La silueta ediciones

ISBN
978-958-57203-5-0

NC-arte

Cr. 5 No. 26 B - 76
Tel. (57.1) 2821474
2820973
Bogotá - Colombia
www.nc-arte.org
nc-arte@nc-arte.org

CHANEME <e>

La voz del artista es fundamental para entender la genesis de la obra de arte contemporaneo, su contexto e intención. Por medio de sus palabras hacemos conexiones visuales y de contenido mas específicas y logramos una visión amplia de la obra. Por estas razones escogimos el formato de entrevista para las publicaciones que acompañan los proyectos que se presentan en NC-arte, el primero de los cuales fue *Referencias expansivas: seis murales efimeros*.

Invitamos a Luz Ángela Lizarazo, Miguel Ángel Rojas, Carlos Blanco, Jaime Franco, Toxicómano y Rodrigo Echeverri, a ejecutar murales con una intención efimera. A cada uno se le otorgó una determinada pared del gran espacio de NC-arte en donde, de manera independiente, desarrollarían su proyecto.

Las dos semanas anteriores a la apertura, durante el montaje de las obras, NC-arte fue un gran "atelier de artistas". Los inmensos murales, ejecutados con estenciles de Lizarazo evocaban las rejas de puertas y ventanas de casas de

barrios populares. Estos murales contrastaban con la sutileza y calidad atmosférica del mural de Rojas, ejecutado con puntos de hoja de coca, en el que la violencia inevitablemente asociada a la cocaína es el tema central. Blanco se expresó por medio de materiales nuevos como el Post it y ventiladores. Para Franco, el material elegido: el barro, fué elemento fundamental de la propuesta. El protagonista del mural de Toxicómano, un voceador con el clásico chispazo pop de colores vibrantes lleno de pixeles y energía, contrastó con el minimalismo de las líneas en perspectiva ejecutadas con cimbra sobre cemento crudo de Echeverri.

Los artistas respondieron a un cuestionario de cinco preguntas. Miguel Angel Rojas nos envió un texto referente a su mural. Estas son las voces de los artistas.

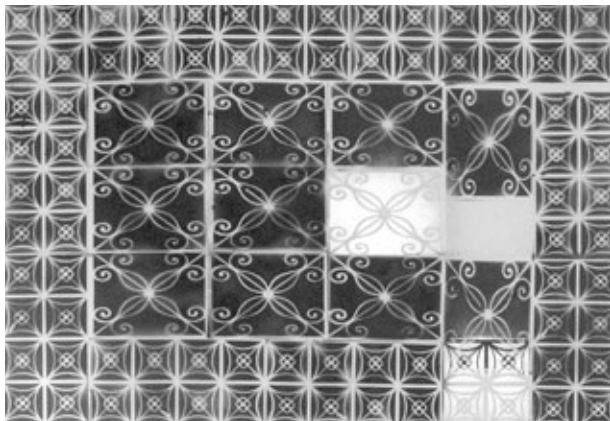
Luz Ángela Lizarazo

¿Cuál fue la génesis, el origen del proyecto?

Participé con *Celosías, estéticas de la paranoia* un proyecto que comencé en el año 2009 y en el que continúo trabajando hasta la fecha. Nace de mirar la ciudad que habito y tomar de ella un elemento arquitectónico tan presente que marca definitivamente la estética de la ciudad. Es, además, un pequeño catálogo de rejas bogotanas, intento de hacer visible la imaginería popular en la que convergen temas universales como la vivencia de lo privado hasta una reflexión sobre el significado de vivir tras una reja. Tal vez nos hemos acostumbrado, al punto de no ver, elementos como alarmas, guardias en las esquinas, perros de seguridad. Para los locales se revela una ciudad diferente, marcada por un miedo ornamentado de elementos cotidianos. Un miedo que se cuenta con estética.

¿Cómo dialogó el proyecto con la arquitectura de NC arte?

Trabajé sobre dos murales enfrentados de gran tamaño, ubicados a la entrada de la galería. Un elemento exterior dialogando dentro de un espacio interior.

¿Qué tipo de materiales empleaste en la elaboración del proyecto y qué impacto tuvo la escogencia de estos materiales en el desarrollo?

Plantillas de imágenes de rejas para elaborar una composición sobre el muro. Además, pintura en spray, de la que usan los grafiteros.

¿Qué tipo de discurso estético, formal, conceptual, etc., buscaste plantear con esta obra?

El primer mural, en tonos azules que termina en dorado es un paisaje. Tomando elementos de las rejas como casas, barcos, cisnes y flores, creé un paisaje que termina en varios soles dorados y radiantes. El segundo mural es una representación de soles y estrellas también tomados del imaginario de las rejas bogotanas [fig. 2].

¿Qué voz quisiste darle al proyecto, cuál fue la intención?

Rescatar elementos populares que nos rodean para elaborar dos imágenes estéticas, resaltar y hacer visible el imaginario de las rejas bogotanas.

¿Hay algún texto literario u otra información que sea esencial para entender ó apreciar el proyecto?

Si, adjunto dos textos que para mi son muy importantes, los escritos de Jesús Martín Barbero y de María Antonia de Castro.

Rodrigo Echeverri

¿Cuál fue la génesis, el origen del proyecto que presentaste?

Surge de una vieja idea que no había tenido ni el lugar, ni el momento para desarrollar. La invitación a participar en esta exposición me dio la oportunidad perfecta, ante todo por el espacio que me ofrecieron. Elaboré un mural con ciertas características que había preconcebido. El espacio se prestó perfectamente.

¿Cómo dialogó el proyecto con la arquitectura de NC-arte?

Este diálogo fue mi primera y más importante preocupación al momento de realizar el mural. Recorrí la galería, que en ese momento era un edificio en plena construcción, en obra gris, tome gran cantidad de fotografías, un método para descubrir elementos arquitectónicos interesantes, accidentes propios de un inmueble en construcción como herramientas, despojos, pintura, cemento, etc. Estando en ello encontré en el tercer piso un volumen arquitectónico que me llamo poderosamente la atención pues se comunicaba con el segundo piso conservando su autonomía. El mural consistió en reproducir este volumen en el primer piso. Uní conceptualmente los tres niveles de la edificación en un dibujo esquemático [fig. 4]. Solicité que se conservara la pared seleccionada tal como estaba al momento de mi visita, las paredes serían pintadas de blanco en unos días, yo quería trabajar sobre concreto crudo.

¿Qué tipo de materiales empleaste en la elaboración del proyecto y qué impacto tuvo la escogencia de estos materiales en el desarrollo?

Escogí como material el cimbre, una herramienta utilizada por los albañiles para marcar en paredes líneas que sirven posteriormente para construir, pintar o definir zonas de color. Generalmente sirve como línea de horizonte y nivel. El cimbre consiste en un tubo de PVC modificado que contiene en su interior pigmento mineral en polvo suelto o impregnando una cuerda que al halarse, tensionada y con un golpe seco sobre la pared, deja una huella: un trazo rojo bien definido.

¿Qué tipo de discurso -estético, formal, conceptual, etc.- buscaste plantear con esta obra?

La destrucción como fundamento del arte. Es un tema recurrente en mi obra. Me inquieta cómo muchas actividades creativas del ser humano nacen de la destrucción. Es una idea de progreso en una variante fascinante que se niega a reconocer el pasado y además lo destruye para surgir. Es como un requerimiento fundamental. El carácter efímero del mural implicaba esta contradicción. Me interesó la idea de la permanente desaparición en medio de nuestra angustia por prevalecer más allá del tránsito en el mundo.

¿Qué voz quisiste darle al proyecto, cuál fue la intención?

Una esencia simultánea de conservación y destrucción, valiéndome de elementos básicos tanto en el material como en la imagen: trazos desnudos en un soporte crudo.

Como en otros de mis trabajos apunté a la fragilidad de la visión humana supeditada a códigos culturales que restringen y determinan la forma de ver, hice uso en este caso de la perspectiva lineal, conservando la cuadrícula a la vista, lo que me permitió extrapolar la fotografía al muro.

Carlos Blanco

¿Cuál fue la génesis, el origen del proyecto?

Era una situación de sorpresa en su génesis y en casi todo su contenido, un mural por primera vez y los Post-it como nuevo material de trabajo.

¿Cómo dialoga el proyecto con la arquitectura de NC-arte?

Un gran contrapunto, un contraste de color y movimiento con la arquitectura de su momento en NC-arte.

¿Qué tipo de materiales empleaste en la elaboración del proyecto y cuál fue el impacto de estos materiales en el desarrollo?

6.000 Post-it y cuatro ventiladores [fig. 5]. El material me propuso una diversidad de posibilidades que todavía están en proceso de investigación, aún me es difícil establecer los parámetros de impacto.

¿Qué tipo de discurso -estético, formal, conceptual, etc.- buscaste plantear con esta obra?

Una manera nueva de hacer pintura-mural.

¿Qué voz quisiste darle al proyecto, cuál fue la intención?

Sorprenderme a mi mismo y al espectador con una nueva propuesta estética.

¿Hay algún texto literario u otra información que sea esencial para entender o apreciar el proyecto?

Seguir leyendo con ojos de niño. Nada más.

Jaime Franco

¿Cuál fue la génesis, el origen del proyecto?

Interesado desde hace tiempo en ciertos iconos arquitecturales que representan la vana ambición humana de permanecer, escogí, en esta ocasión, la imagen de la torre principal en la película *Metrópolis* de Fritz Lang. En la película es llamada la Babel contemporánea y simboliza la concentración de poder.

¿Cómo dialoga el proyecto con la arquitectura de NC-arte?

La pared que pude utilizar para el proyecto me permitía ocupar un espacio muy amplio que le confería a la obra una cierta monumentalidad. El público se podía ver sumergido en la imagen. La experiencia de contemplarla desde lejos o acercarse a ella ofrecía múltiples lecturas [fig. 6].

¿Qué tipo de materiales empleaste en la elaboración del proyecto y qué impacto tuvo la escogencia de estos materiales en el desarrollo?

Como en anteriores ocasiones emplee barro volcánico, material que me permite múltiples analogías. Todo ha de convertirse en barro, todo ha de volver a su origen, todo ha de desaparecer en el tiempo, hasta la más ambiciosa de las creaciones.

¿Qué tipo de discurso -estético, formal, conceptual, etc.- buscaste plantear con esta obra?

A lo largo de la historia el ser humano ha planteado diversas utopías (religiosas, políticas, urbanísticas, hasta morales...) todas ellas han sido motor de crecimiento pero a la postre se han derrumbado como todos los imperios que finalmente perduran solo como ruinas.

¿Qué voz quisiste darle al proyecto, cuál fue la intención?

La obra, a pesar de su tamaño, es muy sutil. Solo emplee barro, solo un color en pequeñas variaciones de textura. Me parece que está relacionada con ciertos trabajos minimalistas del principio de mi carrera y que sigue teniendo una fuerte dosis de abstracción, a pesar de las referencias tan precisas.

¿Hay algún texto literario u otra información que sea esencial para entender o apreciar el proyecto?
Utopía, Distopía, Anti-utopía, Ciberpunk, Cacotopia, son términos que han estado al origen de la conceptualización de la obra.

Toxicómano

¿Cuál fue la génesis, el origen del proyecto?

El proyecto en sí mismo, es un reflejo de lo que normalmente hago en la ciudad: pinto con estencils en la calle, a veces pequeños, otras veces grandes; mezclo imágenes con textos y, gracias a la dinámica de la calle, sé a la perfección que es un mural efímero.

Luego de recibir la invitación y ver el espacio, la verdad me sentí un poco intimidado. No por el tamaño del muro, el cual en realidad me tenía sin cuidado, sino porque sentía cierta responsabilidad al participar “hombro a hombro” con artistas reconocidos y de mucha trayectoria para los cuales yo, simplemente, era un desconocido. Quería hacer muchas cosas, la pared me era pequeña para todo lo que tenía que contar, me interesaba mostrarles a todos (artistas y visitantes) qué era lo que había metido en mi cabeza, gritar a los 4 vientos lo que había hecho en la calle. Este deseo y una conversación con el curador Guillermo Ovalle, quien señaló su interés por una imagen que yo utilizaba, un voceador de periódico de los años cuarenta, fue lo que tuve en cuenta a la hora de hacer el mural. Así, el voceador se convirtió en la imagen central y a su alrededor quise que confluyera todo el trabajo callejero anterior [fig. 3].

¿Cómo diálogo el proyecto con la arquitectura de NC-arte?

Me fue otorgada la pared del fondo, que desde fuera se ve a través de las ventanas, quise hacer algo impactante y entendible desde lejos, algo que invitara

a entrar, a ver todo lo que estaba dentro de la galería. Primero pensé en atiborrar de color el mural, no voy a negar que en principio me pareciera un poco gris y quise generar un alto contraste, pero luego entré en diálogo con el espacio y me di cuenta que más que frío, era elegante, con estilo, muy bien distribuido y con algunos toques verdaderamente brillantes. Así que me decidí por pocos colores, un rojo vibrante que llamara la atención desde afuera de la galería y un gris suave que entonara con el espacio. Un muro en completo equilibrio con la arquitectura del lugar, imponente, más no invasivo.

¿Qué tipo de materiales empleaste en la elaboración del proyecto y qué impacto tuvo la escogencia de estos materiales en el desarrollo?

Utilicé exactamente los mismos materiales que empleo en la calle. Estencils en cartulina cortados a mano y pintura de esmalte mate en aerosol. La combinación de plantillas y espray me permite velocidad en el trabajo, me facilita la composición y genera unos acabados impecables.

¿Qué tipo de discurso -estético, formal, conceptual, etc.- buscaste plantear con esta obra?

Pintando en la calle las historias son innumerables, no es como pintar en un estudio donde, si quieres, puedes controlar hasta el viento. En la calle juegas de visitante, siempre hay un riesgo, algo que no cuadra, sin embargo, se respira un ambiente de libertad, de independencia. Por eso el mural se llama *Historias de Independencia*, porque al pintar, me acordaba de las historias de la calle, conversaciones con los transeúntes, anécdotas de lugares, problemas y satisfacciones, me venía a la memoria esa sensación de libertad que sientes después de ver tu obra plasmada para todos... Cada vez que pinto en la calle doy un pequeño grito de independencia, un gran “aquí estoy” que me recuerda que cada ser humano es único, especial e irreplicable, y que por ello mismo, merece ser valorado.

¿Qué voz quisiste darle al proyecto, cuál fue la intención?

Yo quería reivindicar la calle, el trabajo callejero. Demostrar la versatilidad aprendida durante tantos años en la construcción de murales. Recopilar mi

trabajo de los últimos dos años, exponer todo ese montón de ideas, imágenes y frases y darle validez, importancia en el medio artístico más establecido, en el que, a veces, se tiende a pensar que el trabajo realizado en la calle no tiene la misma factura que un trabajo de estudio. Quise demostrar que era muy hábil en la ejecución y composición de una obra de ese tamaño, porque, simplemente, estoy acostumbrado a hacerlo. Para mí era completamente normal hacer un muro así de grande, pero quería (y creo que lo logré) hacer una gran obra.

¿Hay algún texto literario u otra información que sea esencial para entender o apreciar el proyecto?

La verdad no. Soy buen lector pero en esta oportunidad la obra no tiene ninguna referencia literaria en especial. Quizás para entenderla mejor hay que echar un pequeño vistazo a la calle, al espacio público, del cual todo somos partícipes a diario muchas veces sin tenerlo en cuenta.

Miguel Ángel Rojas

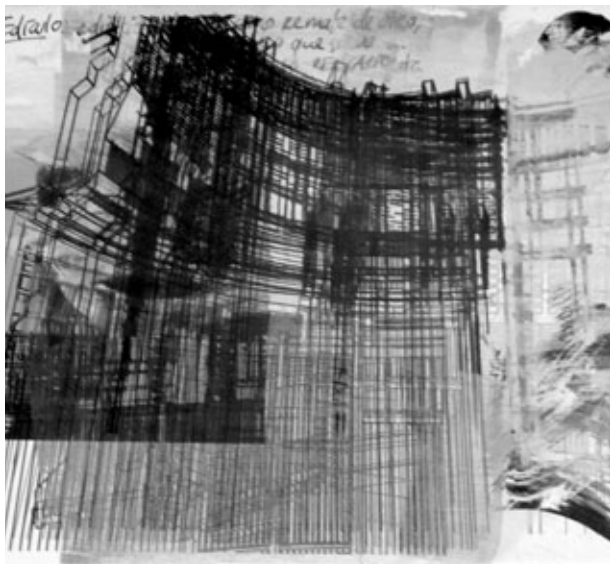
“Ávidos de poder y lucro aprovechan la oportunidad que les brinda el deseo compulsivo de otros para pasar de la simple satisfacción de necesidades básicas a la opulencia irracional. Ya nada los detiene, saltan sobre los cadáveres de sus oponentes. Allí no hay escrúpulos”.

Escribí estas líneas para la instalación que monté en la Galería Sicardi a comienzos del 2011, la cual fue una reinterpretación de *Negocios grandes y pequeños* el mural que ejecute para la exposición *Referencia expansivas: seis murales efímeros* en NC-arte unos meses atrás. Entre estos dos eventos, fueron asesinados en San Bernardo del Viento, población en la costa norte de Colombia, punto de salida de droga, dos jóvenes estudiantes de biología de la universidad de los Andes en Bogotá.

En *Negocios grandes y pequeños* aunque utilicé los numerología de ceros y unos, en hoja de coca y oro, no traduje ningún texto en particular, me interesó la morfología binaria para referirme a la alta tecnología asociada a grandes negocios, grandes movimientos de dinero de oscuros orígenes. El narcotráfico permeando las economías.

En contraste a esa expresión de poder donde también imprimí entre líneas armas y calaveras, ubiqué unas pequeñas repisas construidas con hojas de coca que subían el muro desde el piso como invasión de insectos que sostenían escasos granos de alimentos, arroz, lentejas, maíz y algunos frijoles: los pequeños negocios, el trabajo de los recolectores de la materia prima como medio de subsistencia [fig. 1].

En la muestra en Sicardi, que como dije fue una consecuencia de la curaduría de Guillermo Ovalle en NC-arte, incluí un collage en recortes de billetes de dólar y hojas de coca en el que se lee: “En San Bernardo del Viento han muerto Mateo Matamala y Margarita María. Una plaga peor que la peste los asesinó”.

The voice of the artist is essential in understanding the origin of contemporary works of art, their context and intent. Through their words we make more specific visual and content connections and we can achieve a broader vision of the work. For this reason we have chosen the interview genre for the publications that accompany the projects presented in NC- arte, the first of which was “Referencias expansivas: seis murales efimeros” [*Expansive References: six ephemeral murals*].

We invited Luz Ángela Lizarazo, Miguel Ángel Rojas, Carlos Blanco, Jaime Franco, Toxicómano and Rodrigo Echeverri, to create murals with an ephemeral intent. Each was assigned a specific wall in the great space at NC-arte where they could develop their project independently.

For two weeks before the opening, during the set-up of the works, NC-arte became a great “artists’ atelier”. Lizarazo’s huge murals, created with stencils recalled windows and doors with grilles in low income neighborhoods. These murals were in sharp contrasts with the subtlety and atmospheric

quality of Rojas’ mural created with pieces of coca leaves where violence inevitably associated with cocaine is the central theme. Blanco expressed himself by means of new materials such as Post It notes and fans. For Franco, the selected media was mud, an essential element of his proposal. The protagonist of the mural created by Toxicómano, a newspaper vendor with the classical pop pizzazz of vibrant colors full of pixels and energy contrasted with the minimalism of the lines in perspective made on the crude cement by Echeverri.

The artists responded to a questionnaire with five queries. Miguel Angel Rojas sent us a text regarding his murals. These are the voices of the artists:

Luz Ángela Lizarazo

What was the origin of the project?

I participated with *Celosías, estéticas de la paranoia*, [*Lattices, the Aesthetics of Paranoia*], a project that I started in 2009 and which I have continued to work on to this day. It comes from observing the city where I live and taking from it an architectural element that is so ubiquitous that it definitely imprints the aesthetic of the city. It is a small catalog of lattices in Bogotá as well; I intend to show popular imagery where universal topics come together as the experience of privacy or a reflection on the significance of living behind bars. Perhaps we have grown so used to elements such as alarms, guards on street corners, security dogs, almost to the point of not being aware of them. For local inhabitants, it is a different city, tainted by ornamental symbols of fear in everyday life. Fear narrated through aesthetics.

How did you articulate the project with the architecture of NC arte?

I worked on two very large murals that faced each other, located at the entrance of the gallery; an exterior element in dialogue with an internal space.

What kind of materials did you use in creating the Project and what impact was generated from the choice of these materials in the development of the project?

Templates of images of grilles and lattices in order to make a composition on the wall, with spray paint, like the kind graffiti artists use.

What kind of formal, conceptual or other aesthetic discourse did you pursue with this work?

The first mural, in blue tones ending in gold is a landscape. Taking elements from the grilles such as houses, boats, swans and flowers, I created a landscape that ends with several golden and radiant suns. The second mural is a representation of suns and stars, also taken from the imagery in grilles found in Bogotá [fig. 2].

What was the voice you wanted to give to the project? What was the intent?

To salvage popular elements around us in order to create two aesthetic images; to salvage and render visible the imagery of Bogotá's grilles.

Is there a literary text or any other information that is essential to understand or appreciate the Project?

Yes, some texts by Jesús Martín Barbero and by María Antonia de Castro.

Rodrigo Echeverri

What was the origin of the project you presented?

It comes from an old idea that I hadn't had the time or the place to develop. The invitation to participate in this exhibit gave me the perfect opportunity, especially because of the space that was offered to me. I created a mural with certain characteristics that I had pre-conceived. The space lent itself to it perfectly.

How did you articulate the project with the architecture of NC arte?

This articulation was my foremost concern when creating the mural. I roamed through the gallery, which at the time was a building under construction, in the pre-completion stage; I took a lot of photos, a method to discover interesting architectural elements, accidents in a building under construction, such as tools, debris, paint, cement, etc. While I was doing all

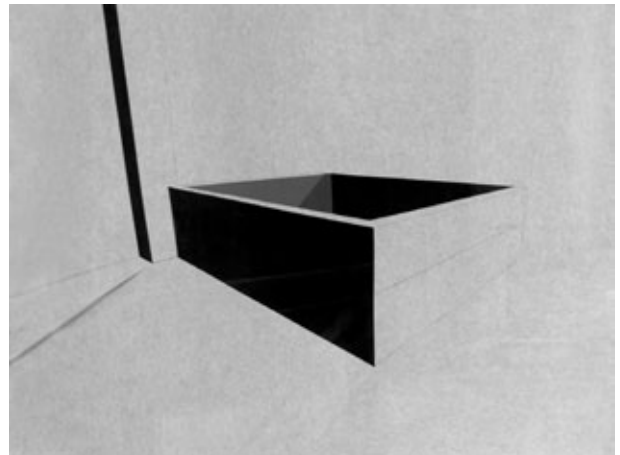
this, on the third floor I found a space that interested me powerfully because it was integrated with the second floor but nevertheless, kept its autonomy. The mural consisted in reproducing this space on the first floor. I conceptually connected the three levels of the building in a schematic drawing [fig. 4]. I requested that the selected wall be kept as it was when I visited the gallery; the walls were to be painted in white, but I wanted to work on the crude concrete.

What kind of materials did you use in creating the project and what impact was generated from the choice of these materials in the development of the project?

I chose a trace as the material, a tool used by construction workers to make lines on the walls that later serve to build, paint or define areas of color. It generally is used as a horizontal line and level. The trace is a plastic PVC tube which contains powdered mineral pigment which impregnates a string; when the string is pulled with a jerk on the wall, it leaves a trace, a well-defined red trace.

What kind of formal, conceptual or other aesthetic discourse did you pursue with this work?

Destruction as the foundation of art. This is a recurrent theme in my work. It concerns me that many of the creative activities of human beings are

born of destruction. This is an idea of progress with a fascinating variant which refuses to acknowledge the past and in addition, destroys it in order to emerge. It's like a basic requirement. The ephemeral character of the mural implied this contradiction. I became interested in the idea of permanent disappearance amid our anxiety to prevail beyond the world's transitions.

What was the voice you wanted to give to the project? What was the intent?

I wanted to express a simultaneous essence of conservation and destruction, using basic elements both in the material and in the image; naked traces on a crude base.

As in much of my work, I aimed at the frailty of human vision, suspended among cultural codes that restrict and determine our way of seeing things. In this case, I even used lineal perspective, keeping the grid in sight, which allowed me to extrapolate the photo to the wall.

Carlos Blanco

What was the origin of the project you presented?

At its starting point, it was a situation of surprise, and in most of its content, a mural for the first time, the Post-it notes as the new working material.

How did you articulate the project with the architecture of NC arte?

As a great counterpoint, the contrast of color and movement with the architecture of NC-arte at the time.

What kind of materials did you use in creating the project and what impact was generated from the choice of these materials in the development of the project?

6.000 Post-it notes and four fans [fig. 5]. The material itself proposed a diversity of possibilities that are still under investigation. It is still difficult for me to gauge the parameters of impact.

What kind of formal, conceptual or other aesthetic discourse did you pursue with this work?

A new way of developing mural painting.

What was the voice you wanted to give to the project? What was the intent?

To surprise myself and the spectator with a new aesthetic proposal.

Is there a literary text or any other information that is essential to understand or appreciate the project?

To continue to read with the eyes of a child. Nothing more.

Jaime Franco

What was the origin of the project you presented?

Having been interested for a long time in architectural icons that represent vain human ambition to prevail, I chose this time the image of the main tower in Fritz Lang's film, *Metropolis*. In the film it is called contemporary Babel and symbolizes the concentration of power.

How did you articulate the project with the architecture of NC arte?

The wall that I was able to use for the project provided me with a broad space that gave the work a certain monumentality. The public could be said to be submerged in the image. The experience of observing it from a distance or to approach it offered many readings of the work [fig. 6].

What kind of materials did you use in creating the project and what impact was generated from the choice of these materials in the development of the project?

As in previous occasions, I used volcanic mud; matter which allows me to make several analogies. Everything shall turn into mud; everything will return to its origins; everything will disappear in time, even the most ambitious creations.

What kind of formal, conceptual or other aesthetic discourse did you pursue with this work?

Throughout history, human beings have created diverse utopias, (religious, political, urban, even moral utopias...) and all of them have been engines for growth, but in the end, they have all crumbled as the empires that finally prevail only as ruins.

What was the voice you wanted to give to the project? What was the intent?

Despite its size, the work is quite subtle. I only used mud and only one color in several variations of texture. I believe it is related to the minimalist works of my early career and still continues to have a strong dose of abstraction, in spite of such precise references.

Is there a literary text or any other information that is essential to understand or appreciate the project?

Utopía, Distopía, Anti-utopía, Ciberpunk, Caco-topía, are terms that have been present at the beginning of the conceptualization of the work.

Toxicómano

What was the origin of the project you presented?

The project itself is a reflection of what I normally do throughout the city: I paint with stencils in the street; sometimes they're large, sometimes, they're small; I mix images with texts and thanks to the dynamics of the street I totally know that it is an ephemeral mural.

After I received the invitation and saw the space, to tell the truth, I felt a little intimidated. Not because of the size of the wall, which I really didn't care about. But because I felt a certain responsibility to participate "shoulder to shoulder" with well-known artists who have had a long trajectory, while I was simply unknown. I wanted to do so many things. The

wall seemed small to me for everything that I wanted to say; I was interested in showing everyone, (artists and visitors) what I had inside my head. I wanted to shout to the four winds what I had done on the street. This desire, and a conversation with the curator, Guillermo Ovalle, who was interested in an image I was using, a newspaper vendor of the forties was what I used when I created the mural. The newspaper vendor became the central image and around it revolved all my former work on the street [fig. 3].

How did you articulate the project with the architecture of NC arte?

I was assigned the wall at the back which can be seen from the street through the windows. I wanted to create something striking and understandable from a distance; something that would engage people to come in and to see everything that was going on in the gallery. First I thought about cramming the mural with color; I can't deny that at first the space seemed a bit grey and I wanted to generate some contrast, but then I started to understand the space and I realized that rather than cold, it was elegant, with style, well distributed and with some brilliant touches. So I decided on using limited colors; a vibrant red that would call attention outside the gallery and a soft grey that would be in tune with the space inside; a wall in complete balance with the architecture of the place, imposing but not invasive.

What kind of materials did you use in creating the project and what impact was generated from the choice of these materials in the development of the project?

I used exactly the same materials I use on the street. Stencils made of construction paper, cut by hand and matte aerosol enamel paint. The combination of the stencils and the spray helps me to work quickly, facilitates the composition and contributes to impeccable finishes.

What kind of formal, conceptual or other aesthetic discourse did you pursue with this work?

There are innumerable stories that come from painting in the Street. It's not at all like painting in a studio, where if you like, you can control even the wind. In the street you play with the visitor; there's always the

risk of something not working out; however there is an environment of freedom and independence. That is why the mural is called *Historias de Independencia*, [*Stories of Independence*] because while I was painting, I would be reminded of stories from the street, conversations with pedestrians, anecdotes of places, problems and satisfactions. That sensation of freedom that comes from seeing your work there, for all to see, would come to mind... Every time I paint in the street, I am giving a small cry of Independence, a cry saying "here I am" that reminds me that every human being is unique, special unrepeatable, and deserves to be valued.

What was the voice you wanted to give to the project? What was the intent?

I wanted to vindicate the street, work on the street. To demonstrate the versatility acquired during so many years of creating murals. To compile my work of the last two years and to show lots of ideas, images and phrases, and to make the valid; to make them important in the established artistic media where sometimes there is the tendency to think that the work done in the street does not have the same quality as a work done in a studio. I wanted to show that I was very skillful in the creation and composition of a work of this size, because I simply am used to doing it. For me it was completely normal to create a mural of this size, but I wanted to (and I think I accomplished it) create a great work.

Is there a literary text or any other information that is essential to understand or appreciate the project?

To tell the truth, no; I am a good reader, but on this opportunity the work did not have any special reference. Perhaps in order to better understand it you have to glimpse at the street, at the public space where we all participate every day, often without being aware of it.

Miguel Ángel Rojas

"Hungry for power and profit, they take advantage of the opportunity that the compulsive desire of others gives them to go from the simple satisfaction of basic needs to irrational opulence. Nothing seems to stop

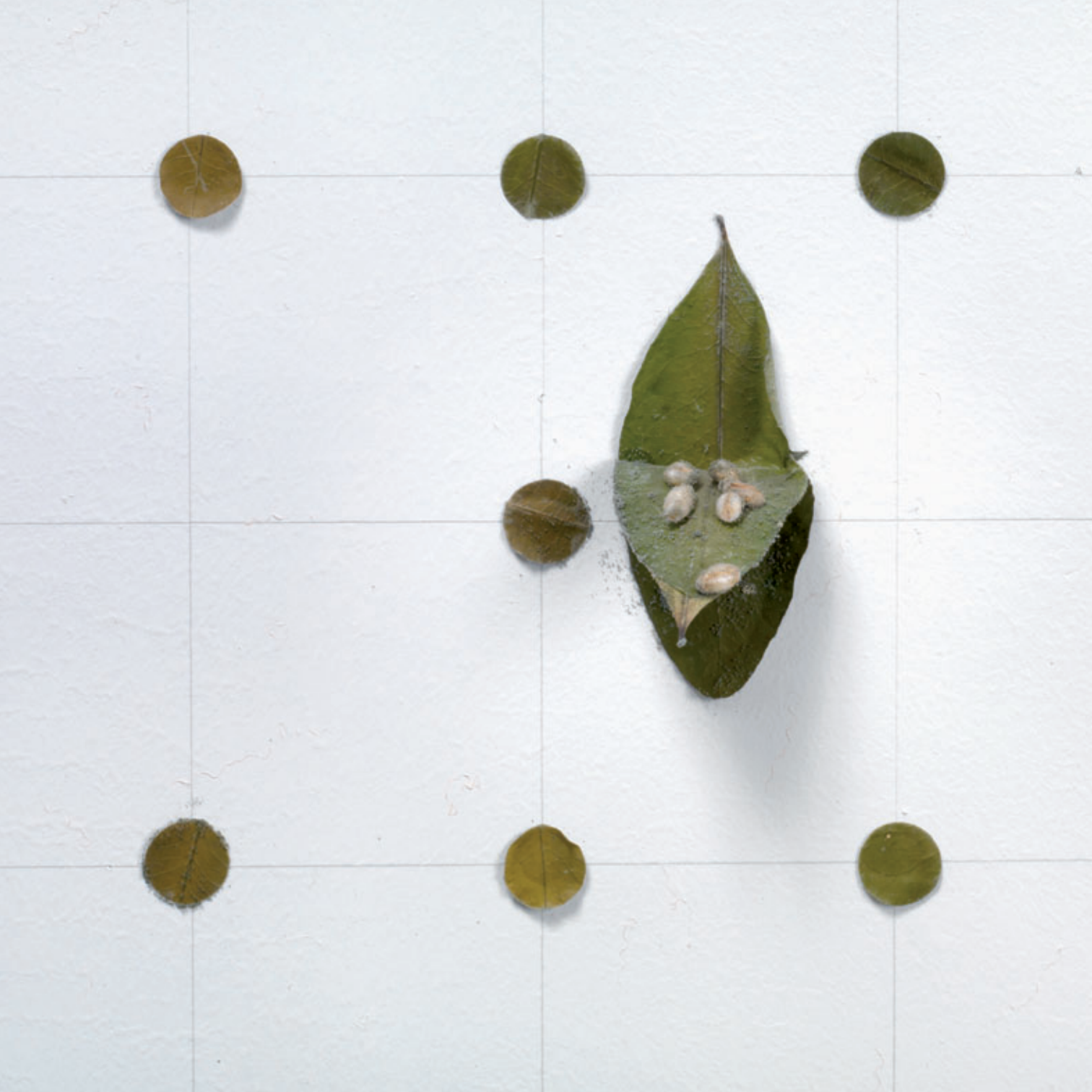
them; they jump over the corpses of their opponents. There are no scruples there".

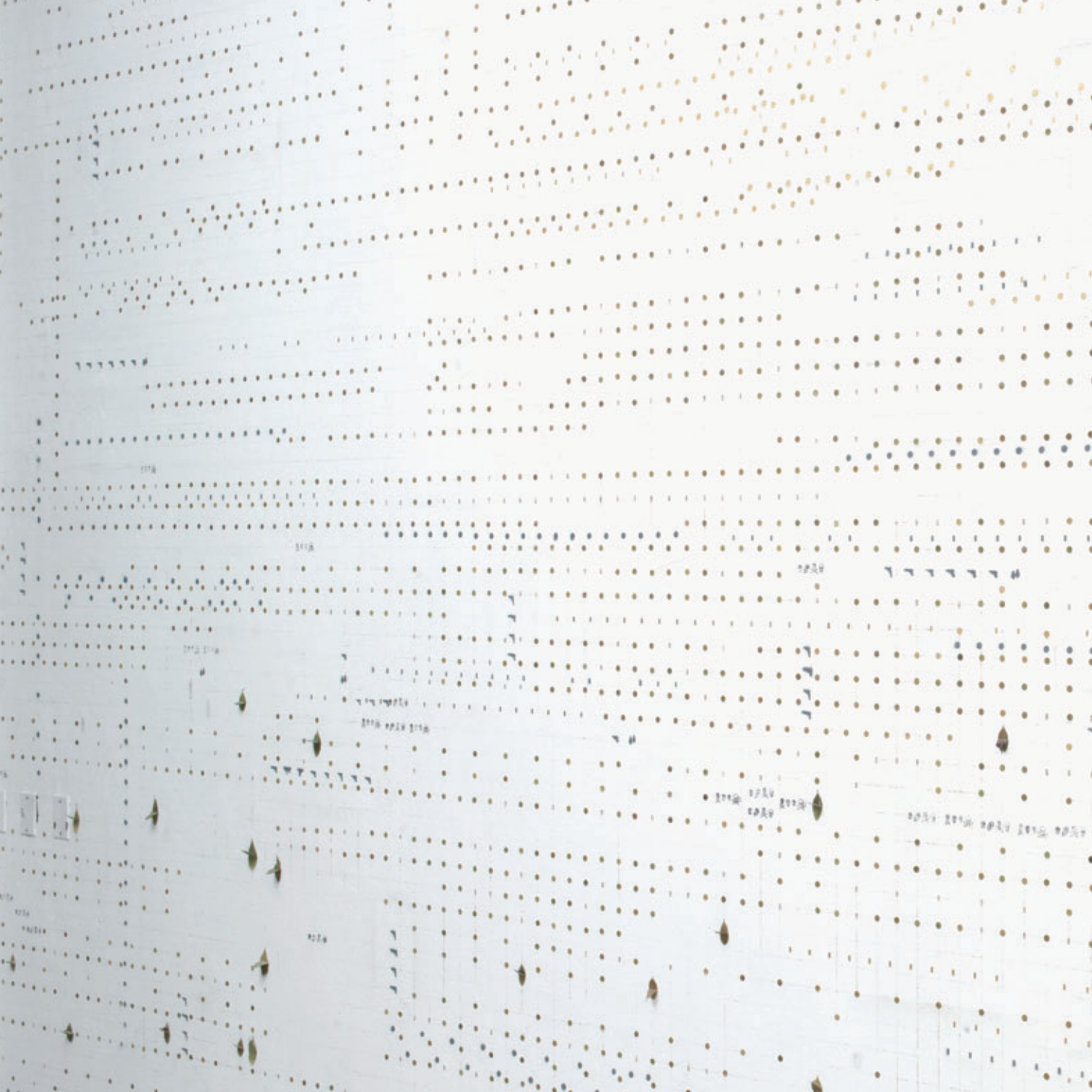
I wrote these lines for the installation that I created at Galeria Sicardi early in 2011, which was a reinterpretation of *Negocios Grandes y Pequeños* [*Big and Small Businesses*], a mural that I created for the exhibit called *Referencias Expansivas: seis murales efímeros* [*Expansive References: Six Ephemeral Murals*] at NC-arte a few months ago. Between those two events, in San Bernardo del Viento, a village on the northern coast of Colombia, and a departure point for drug trafficking, two students from the University of Los Andes in Bogotá were murdered.

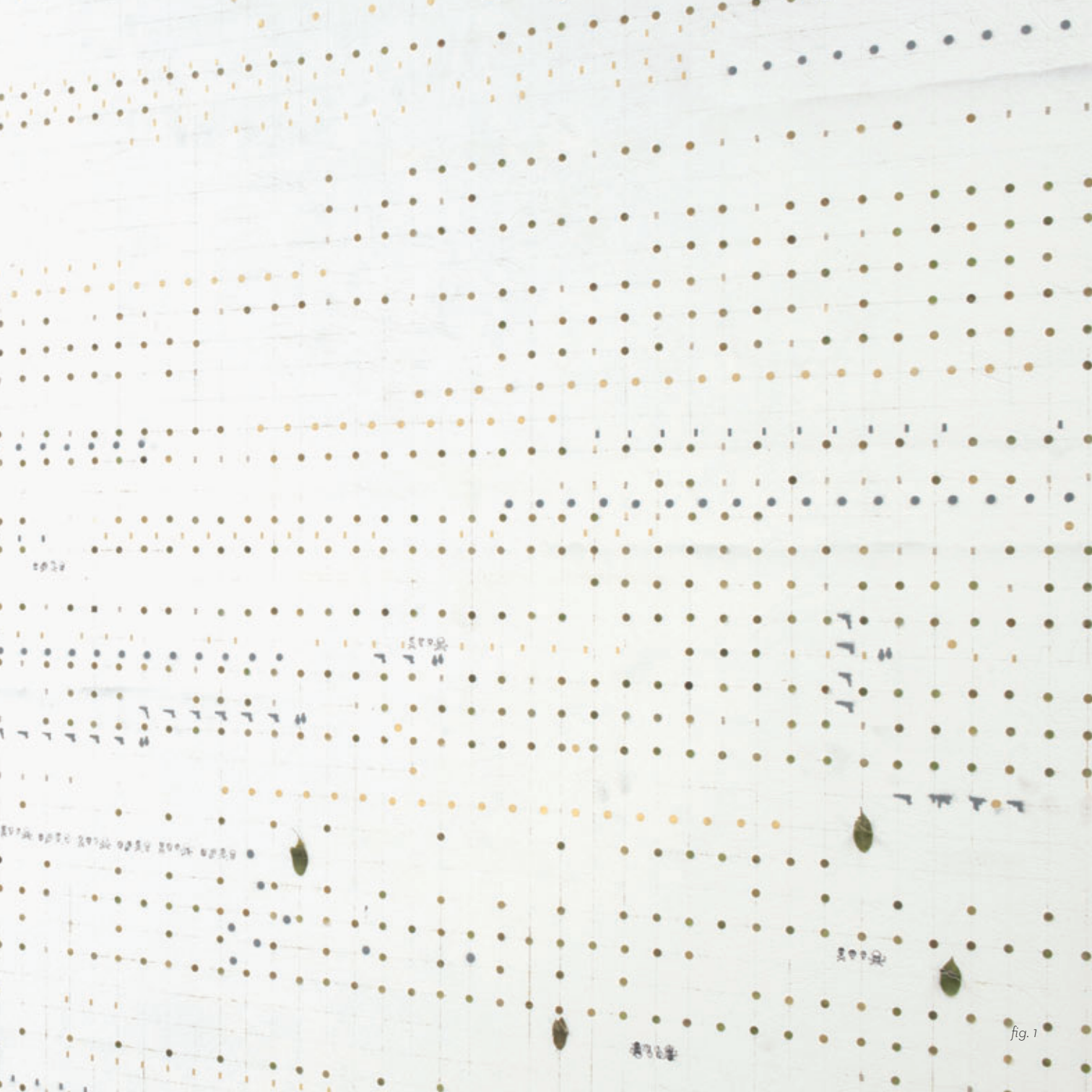
In *Negocios Grandes y Pequeños* although I used zeros and ones made from coca leaves and gold, I didn't translate any particular text. I was interested in the binary morphology for referring to high tech associated with big business, great money transfers from obscure origins. Drug trafficking permeating the economies.

In contrast with this expression of power, where I also printed weapons and skulls between the lines, I placed small shelves built with coca leaves that went up the Wall from the ground, like an invasion of insects that supported a few grains of food, rice, lentils, corn and some beans: the small businesses, the work of the harvesters of the raw material as a means of livelihood [fig. 1].

At the Sicardi exhibit, which as I said, was the consequence of Guillermo Ovalle's curatorship at NC-arte, I included a collage of cut up dollar bills and coca leaves that reads: "In San Bernardo del Viento, Mateo Matamala and Margarita María died. A pestilence worse than the plague killed them."

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

fig. 1

fig. 2

fig. 4

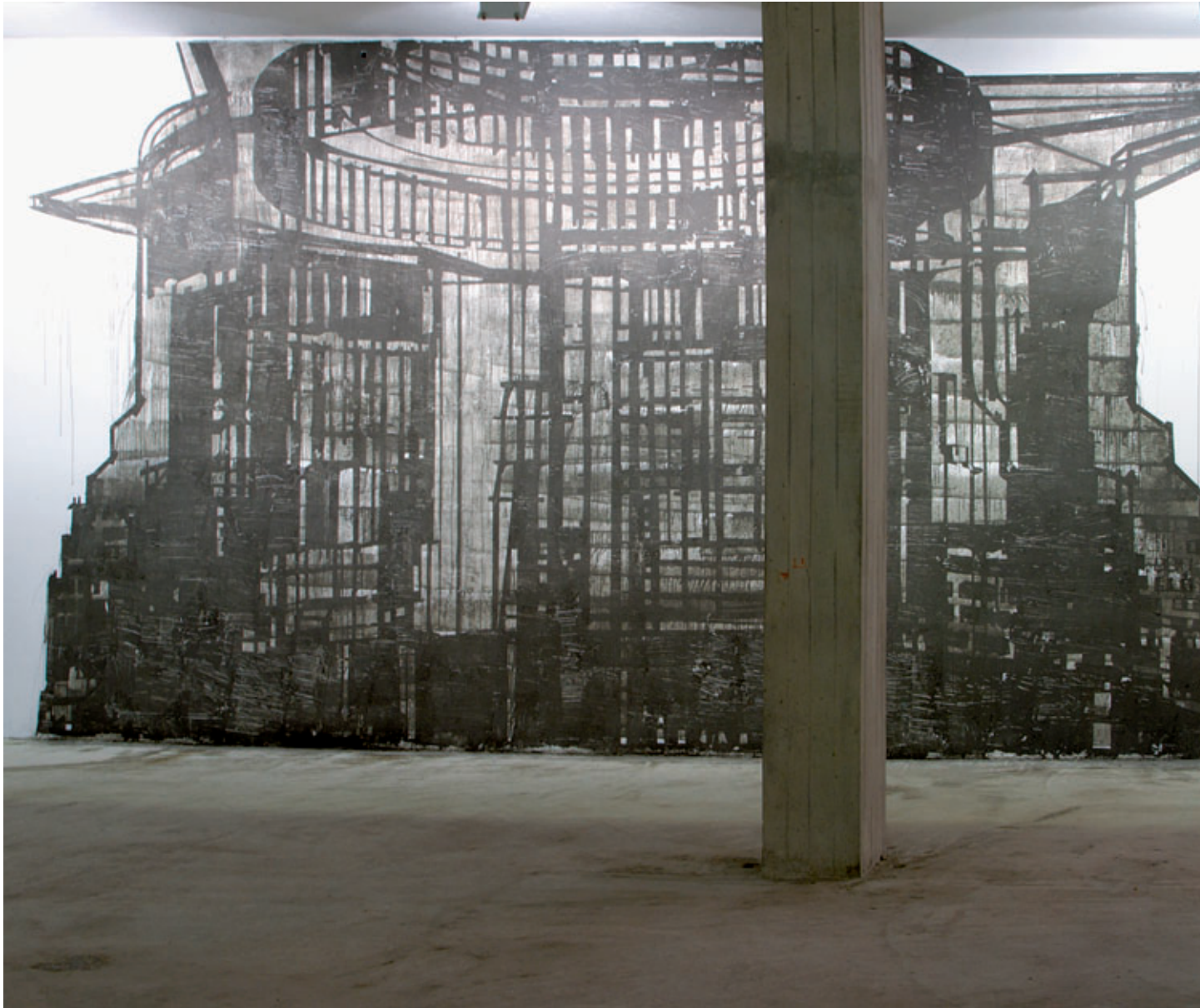

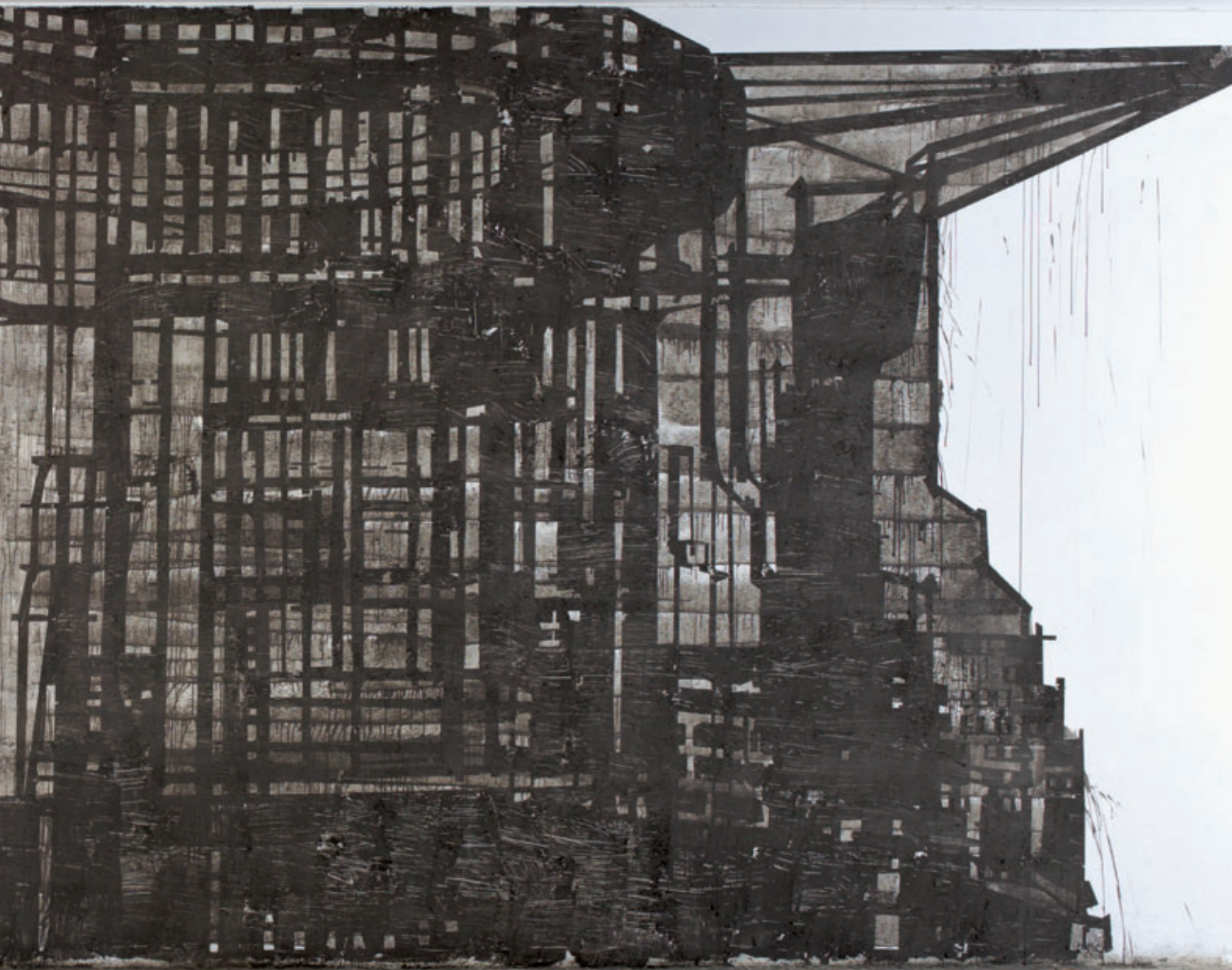

fig. 5

fig. 6

- fig. 1 Miguel Ángel Rojas
Sin título, 2010
Hojas de coca, hojilla de oro, tinta para sellos y granos
comestibles sobre muro
4.06 x 4.25 mts. (159 ⁴/₅ x 167 ³/₁₀ in)
- fig. 2 Luz Ángela Lizarazo
Sin título, 2010
Laca sobre muro
2 murales de 7.19 x 4.25 mts. c/u, (283 ¹/₁₀ x 167 ³/₁₀ in)
- fig. 3 Toxicomano
Sin título, 2010
Stencil sobre muro
4.05 x 7.62 mts. (159 ⁴/₅ x 300 in)
- fig. 4 Rodrigo Echeverri
Sin título, 2010
Pigmento mineral sobre cemento
4.06 x 7.11 mts. (159 ⁴/₅ x 279 ⁹/₁₀ in)
- fig. 5 Carlos Blanco
De la serie *Los Santos*, 2010
Post-it y ventiladores sobre muro
4.06 x 6.48 mts. (159 ⁴/₅ x 255 ¹/₁₀ in)
- fig. 6 Jaime Franco
Panóptico (una torre para Fritz Lang), 2010
Barro volcánico sobre muro
4.06 x 10.45 mts. (159 ⁴/₅ x 411 ²/₅ in)

