

Alegoría del miedo / Bogotá

**Rivane
Nueuenschwander**

Curaduría Claudia Segura.

¿En qué parte del cuerpo se localiza el miedo? ¿En qué parte se multiplica? ¿En el centro del pecho? En el nacimiento de la garganta va bajando hasta el estómago, se demora en las piernas, en las rodillas preferentemente, y llega hasta los pies, sube de nuevo y castiga los brazos, le pone guantes a las manos y un corpiño ajustadísimo al pecho. (...) Hay muchos miedos, tantos como pelos tenemos en la cabeza, que han invadido la televisión que hasta dan ganas de no escribir sobre ellos ni pensar en ellos. El miedo a la oscuridad, a la luz, a la nitidez, a la vaguedad; el miedo al conocimiento y a la ignorancia; el miedo a esperar, a dejar de esperar; el miedo a la infancia, a la madurez, a la vejez, a ninguna edad; el miedo a uno mismo, al objetivo panorámico, al objetivo microscópico, al desplazamiento, a la desaparición, a la penumbra, a la inmovilidad, a los hombres con cara de animales, a los animales con cara de hombres, a las entrañas de la tierra, a las propias entrañas, al silencio absoluto, al ruido, a lo que ven nuestros ojos, a lo que se esconde, a lo que palpa la mano, a la violencia de la inercia, a la sociedad, al apetito, a vegetar, a recordar, a olvidar, al conglomerado de la nada, a lo divino, a lo diabólico, a ser o no ser, a los astros, a lo sobrehumano, a lo humano, a bramar, a la transformación, a la transmigración del llanto, prólogo de la ausencia, al temblor próximo de la presencia, al polvo que oblitera las formas, a la aspiradora que las renueva, al alarido, a todas las formas de los relojes y de los espectáculos, al reino de los insectos y de la crueldad, disfraz de la bondad que nadie percibe, a las joyas con dos caras y dos colas, al paisaje que nunca volverá, a las palabras que pierden el sentido y que se ocultan dentro del más sereno de los pensamientos, como en una caja de fósforos, los fósforos ya usados, o los estambres de las magnolias demasiado abiertas. "El miedo" [fragmento] de Silvina Ocampo

Bajo una arquitectura de construcciones inspiradas en el origami en la que las perpendiculares y líneas rectas se ven subvertidas por las formas cacofónicas, las paredes tienen finales abruptos, las esquinas son disimétricas, y las dimensiones de los escalones son para personas menudas, *Alegoría del miedo / Bogotá*, crea un lugar parecido a un laberinto para niños con recovecos, entradas y salidas donde solo caben ellos. De la mano del arquitecto brasileño Alvaro Razuk, Rivane Nueuenschwander (Belo Horizonte, Brasil, 1967) idea un espacio de fantasía para albergar los miedos de los niños. El proyecto que tiene lugar en NC-arte se inició meses atrás a través de unos talleres que se realizaron en diferentes colegios de Bogotá con niños de entre siete y doce años. Siguiendo las indicaciones de la artista, que ya había realizado estos talleres en Rio de Janeiro para el proyecto "El nombre del miedo / Rio de Janeiro" que trabajó junto a Lisette Lagnado y la estilista Guto Carvalhoneto, el equipo de NC-arte y el performer Santiago Parada llevamos a cabo los laboratorios con las escuelas. Los niños hicieron listas de sus miedos más temibles, los dibujaron y finalmente crearon una capa protectora para combatirlo. La exposición aquí presente sirve como remanente de este proceso en el que la artista se apropia de algunos

4 de ago - 22 de sept

dibujos para abstraerlos; realizando una interpretación propia que plasma en acetatos y proyecta en paredes y en telas gracias a los retroproyectores situados en la sala. Sumado a este bosque de madera con proyecciones de luz y murales, se puede escuchar una pieza sonora creada por Arto Lindsay y Thiago Nassif para la muestra. La obra musical es esencial en la instalación pues simula los ruidos que asociamos a los miedos. Sin duda, la exposición abre un espacio para el uso y el juego, pues el público puede entretenerse con los acetatos y escoger que miedo quiere proyectar, atreverse a entrar por los agujeros de las paredes, los túneles que se crean entre las plataformas y dejar su imaginación volar gracias a los sonidos que van escuchándose en distintos lugares de la sala.

Según las teorías de Freud y Lacan, el juego es la ocupación preferida del niño, y no se trata de algo que se opone a lo serio, pues el juego puede ser un seguido de reglas estrictas, sino el ámbito que tienen los pequeños para escaparse de la realidad discursiva, esa que limitan las palabras. El lenguaje insta una verdad tácita en el mundo indicando cómo actuar, comportarse y nombrando las cosas de determinada manera, por ello la recreación permite salirse de ese lenguaje y construir símbolos nuevos. De ahí que a la artista le interese tanto la lista de miedos que los niños construyen a través de los talleres. El juego no es la vuelta a lo que está reprimido sino el trampolín para crear el inconsciente, lo que estimularía la fantasía tan necesaria en la estructuración psíquica del hombre.

- 2 En nuestra sociedad contemporánea marcada por el éxito económico y una aparente fortaleza individual: los miedos, la fantasía, la imaginación y el afecto son emociones que a medida que maduramos debemos disimular. Rivane reivindica la necesidad de darles un espacio a estos sentimientos tan vitales en nuestra vida y crecimiento. Por ello recurre al mundo de los niños, donde la relación con la fantasía y el fantasma es híbrida, la imaginación es creación y el miedo es un reflejo de las condiciones sociales impuestas. Como dice Suely Rolnik: “el arte se reconecta efectivamente con la vida, reasumiendo su función de crítica social encarnada”. Del mismo modo, la muestra revela -a través de las aprehensiones de los niños- cómo el miedo es un instrumento que utilizan de forma recurrente los estados para controlar a sus pueblos. Se trata de un dispositivo de represión efectivo que somete a los ciudadanos para que teman determinados enemigos, generando así un sentimiento de unicidad infundado en la desconfianza hacia el otro.

La capacidad de Rivane Neuenschwander por entender la relación entre la dimensión estética, política y crítica en el arte la sitúa en un lugar muy concreto, sus proyectos no son obras de arte metadiscursivas que acaban en el terreno de lo visual sino que se mueven al terreno de la intimidad colectiva y el espacio público-privado que nos llevan a entender sus procesos casi como experimentos clínicos de sanación. Por ende, enfrentar a estos niños a sus miedos, coloca sus cuerpos frente a su subjetividad y los sumerge en un proceso de creación para darse cobijo a través de una capa protectora de un temor que ellos tienen en sus mentes y así situarse en el mundo, en cierta medida favoreciendo conexiones

que expandan su imaginación a través de su voz, su organismo y su estar aquí presentes. El arte ocurre dentro y fuera del marco que se crea para él, se aleja del espacio ideado para tal y se multiplica en muchos otros lugares derivando en conversaciones, encuentros, gestos, acciones y pensamientos.

“Hay belleza en la vida, hay belleza en todo. ¿Ves? ... Hay belleza en la alegría, e incluso en la nostalgia, en la tristeza, en el sufrimiento y hasta en la despedida hay belleza. La vida es belleza.” Nise da Silveira

Es fundamental entender que la exposición no pretende buscar una solución a los miedos de los niños, ni a los del público que visita la muestra y forma, inevitablemente, parte del proceso; lo importante es que para todos en la memoria del encuentro con los niños, con los sonidos de la sala expositiva, con los dibujos abrumadoras proyectados en las paredes, con las formas de madera que transforman el espacio, en cada una de estas instancias, es donde volvemos a encontrarnos con la realidad y la transformamos en poesía.

Alegoría del miedo / Bogotá, es un homenaje a los procesos de creación colectivos, en el que Rivane Neuenschwander, no solo invita a otros creadores a que compartan con ella, sino que permite la participación activa de muchos otros citados aquí abajo. El pensamiento crítico se hace desde la voz múltiple, heterogénea, ingenua, conocedora, imaginaria, diversa y donde los contrarios tienen cabida. Proyectos como éste nos invitan a utilizar la posibilidad y la fantasía como navegadores para pensar de forma crítica sobre nuestra contemporaneidad y quizás, reinventar su belleza.

3

Rivane Neuenschwander

Nació en Brasil en 1967. Vive y trabaja en São Paulo, Brasil. Neuenschwander es una de las artistas conceptuales más conocidas de Brasil. Frecuentemente emplea un marco de referencia y materiales sencillos (papel de arroz comido por hormigas, polvo de coco, especies molidas) para transmitir ideas complejas. Pone a prueba sus hipótesis varias veces permitiendo que su tema determine su propia evolución. Explorando la lógica oculta y a menudo caótica de la naturaleza, Neuenschwander ha creado un cuerpo de trabajo diverso e íntimo que mapea y traza este terreno en evolución. Algunas exposiciones individuales incluyen: ‘Historias Secundarias’, SPACE, Linda Pace Foundation, Texas, USA (2016); ‘El nombre del Miedo’, Museu de Arte do Rio, Rio de Janeiro, Brasil (2016); ‘Comisiones para niños 2015’: Rivane Neuenschwander, Whitechapel Gallery, Londres, Inglaterra (2015); ‘Rivane Neuenschwander: mal-entendidos’, São Paulo Museo de Arte Moderno, São Paulo, Brasil (2014); ‘Miércoles de Ceniza/Epílogo’, Wexner Center for the Arts, Columbus, Ohio, USA (2014); ‘POST - ‘El Orden y el Método’, Kunsthall Charlottenborg, Copenhagen, Denmark (2013); ‘La Espiral y el Cuadrado’. Ejercicios in traducibilidad’, Trondheim Kunstmuseum, Trondheim, Noruega (2012) y ‘Series de Miércoles’, Kadist Art Foundation, San Francisco, USA (2012). En 2010 realizó una retrospectiva mid-career ‘Un día como otro cualquiera’ que inició en el New Museum de Nueva York e itineró al Mildred Kemper Art Museum, Saint Louis (2010), Miami Art Museum, Miami (2011) y al Irish Museum of Modern Art, Dublín (2011). Algunas exposiciones colectivas recientes incluyen: ‘Prospecto New Orleans’, Nueva Orleans, USA (2017); ‘Alfabeto comestible’, Hamburger Kunsthalle, Alemania (2017); ‘Enredado: Hilos y haceres’, Turner Contemporary, Margate, Inglaterra (2017); ‘Mundos de vida’, Fondazione Sandretto Rebaudengo, Turín, Italia (2017); ‘Punto de Partida’ (Coppel Collection), Fundación Banco Santander, Madrid, España (2017); ‘AHORA’, Scottish National Gallery of Modern Art, Edimburgo, Escocia (2017); ‘14 Bial de Lyon: Mundos Flotantes, Bial

de Lyon, Lyon, Francia (2017); 'Abstracto/Objeto', Art Institute of Chicago, Chicago, USA (2016); 'Por aquí tudo é novo...' (Por aquí todo es nuevo...), Instituto Inhocim, Belo Horizonte, Brasil (2016); 'Películas y videos de artistas de la colección Itaú Cultural', Ibere Camargo, Porto Alegre, Brasil (2015); 'Zé Carioca, Fernando Lindote e Los Amigos', Museu de Arte do Rio, Rio de Janeiro, Brasil (2015); 'Imagina Brasil', DHC/ART, Montreal, Canadá (2015) 'Escenas de un nuevo patrimonio: Arte Contemporáneo de la Colección' Museum of Modern Art, Nueva York, USA (2015); 'Bajo el mismo sol: arte de América Latina hoy', Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, USA, itinerancia al Museo de Arte Moderno de São Paulo, São Paulo, Brasil, South London Gallery, London y Fundación Jumex Arte Contemporáneo, Ciudad de México; México (2015-2016); 'Después de Babel', Moderna Museet, Stockholm, Suecia (2015); 'Imágenes moviéndose hacia el espacio', Tate St. Ives, Cornwall, UK (2015); 'Nuevas formas de no hacer', Kunsthalle Wien, Viena, Austria (2014); 'Permiso para ser global', Cisneros Fontanals Art Foundation, Miami, USA (2013-2014); 'Imagina Brasil', Astrup Fearnley Museet, Oslo, Noruega (2013); 'Homebodies', Museum of Contemporary Art Chicago, Chicago, USA (2013); 'Circuitos cruzados: el Centre Pompidou se encuentra con el MAM', MAM-SP Museu de Arte Moderna de São Paulo, São Paulo, Brasil (2013); 'Lluvias dispersas - Formas del clima', The Frankfurter Kunstverein, Frankfurt, Alemania (2013), 'Naturalmente si. Como el arte salva al mundo', Gemeentemuseum, La Haya, Países Bajos (2013), 'Kaboom! Comics en el arte', Weserburg Museum, Bremen, Alemania (2013). La obra de Neuenschwander se incluye en colecciones prominentes internacionales como Tate Modern, Londres; Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York; Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Barcelona; Museu de Arte Moderna de São Paulo, São Paulo; Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro; Centre Pompidou, París; Colección Thyssen Bornemisza, Viena; The Museum of Modern Art, Nueva York; Inhotim Centro de Arte Contemporânea, Brumadinho; Walker Art Center, Minneapolis; La Fundación Jumex, Ciudad de México.

Estudiantes participantes en los talleres:

Estudiantes Colegio Policarpa Salavarrieta: Cony Milena Vargas Zamora, Daniela Espejo Camargo, Daniela Vane-gas Ayala, Delmis Yaseidi Ibarguen Saucedo, Gabriela Dayana Gutiérrez Najar, Jerson Felipe Castillo Caldas, Jimmy Alexander Buriticá Danderino, Johana Alexandra Zamora Moreno, Juan Manuel Solano Díaz, Julián David Caipa Benítez, Kaleth Daniel Méndez Martín, Katherine López Acosta, María Angelica Aguas González, María Fernan-da Millán Castañeda, Oscar Leandro Patiño Gómez, Paola Angelica Morales Hernández, Samuel Isaías Reyes, Sara Luna Reyes Roza, Sebastián Camilo Munera Pava, Sharon Isabel Triana Marín, Yulian Alejandro Arcón Salazar. Docente a cargo: Frey Alejandro Español **Estudiantes Colegio San Bartolomé La Merced:** Curso 4: Manuel José Caro, Martín Maya Marín, Laura Roa, Laura Cantor, Santiago Valverde. Christopher Mathew Gil, Luis Antonio Casas, Daniela Pearson, Sharick Pinto, Laura Sofia Gómez Laura Ríos, Juliana Nieto, Tomás Polonia, María Juliana Sánchez. Isabela Bonilla, Esteban Giraldo, Mariana González, Santiago Ruíz, Lina Garzón. Mariana mesa, Tomás Guerra, Juan Pablo González Pichimata, Isaac Díaz. Docente a cargo: Bertha e. Riveros P. **Estudiantes Colegio Los Nogales:** Curso 1a: Andrés Aparicio Escobar, Valeria Caicedo Mesa, Manuela Cardona Salgado, Nicolás Castro Suárez, Nicolás Cavalier forero, Luciana Concha Sanabria, Juan Felipe Cortés Buitrago, Roberto Cubillos Gómez, Luisa Dávila Gutiérrez, Julieta García Lopera, Simón La Rota Bello, Sofia Mantilla Álvarez, Monique Mishaan Acos-ta, Mariana Mutis Chamorro, Juan Martín Pérez Correal, Alicia Pizano Rueda, María Restrepo Céspedes, María del Rosario Rincón Castaño, Nicolás Roa Daza, Juana Rueda Pombo, Victoria Santander Triana, Martina Uribe Es- guerra, Sofia Vacca Mejía, Luciana Villalobos Barbosa. Docente a cargo: William Cruz **Niñas De La Congregación Religiosas De Maria Inmaculada** Alejandra Mahecha, Ana Verónica Reyes, Andri Tapiero, Camila Pérez, Claudia Tuay, Cristina Vera, Dainny Patricia Olaya, Valery Peralta, Danna Hidalgo, Darcy López, Dayana Guzmán, Diana Lorena Laiton, Diana Sofia Tuay, Erika Rodríguez, Ingrid Benincore, Luz Helena Martínez, Karol Bastidas, Leisy Rojas, Laura Moreno, Karen Dahiana Montoya, Luisa Angelica Manchay, Lucía Salas Parra, Sara Luna Reyes, Nicol Perdomo, Nathalia Alvarado, Sharol Dayana Hidalgo, Shirley Juliana Castañeda, Sofia Reyes, Verónica Bolívar, Yasleidy Méndez. Docentes a cargo: Patricia Torres y Aracely Muñoz.

Demás colaboradores:

Tallerista: Santiago Parada. **Apoyo durante los talleres:** Juan Sebastián Bernal, Caridad Botella, Laura Gamboa, Camila Téllez, Camila Guáqueta, Nataly Valencia, Tamara Zukierbraum, Felipe Uribe , Tatiana Benavides, Claudia Segura, Yuly Riaño y Alía Farid. **Fotografías:** Felipe López y Sofia Londoño. **Diseño Arquitectura:** Alvaro Razuk y su equipo: Bruna Canepa, Daniel Winnik, Ligia Zilbersztejn, Victor Delaqua **Pieza sonora:** Arto Lindsay, Thiago Nassif **Apoyo producción:** Amanda Alves Rodalves, Marco Antonio Mota, Felipe Uribe y José Gabriel Hernández.