

SÍNTHESIS

SYNTHESIS

TEO MONSALVE

ABSTRACT

Es una serie de pinturas que exploran ideas sobre paisaje a través de perspectivas de la ontología relacional y la ontología orientada a los objetos. Se generan parentescos inter-especies humano-planta para conjurar metáforas que me ayudan a relacionarme con el espacio geográfico desde donde pienso, trabajo y propongo mi obra. A través de un ejercicio pictórico/material propongo pinturas con naturaleza de ensamblaje las cuales encarnan distintas capas materiales que pasan a ser capas de contenido conceptual. La materialidad del objeto es el centro gravitacional de la obra. Estas pinturas no están solamente pintadas, no es el tacto ni el pincel lo que las caracterizan. Planteo un juego entre pintura y collage donde los bordes matéricos son también dimensiones formales en la composición, dimensiones para sumergirse en la obra.

Los elementos collage de las pinturas están hechos de un papel artesanal de cabuya, una fibra que viene del Agave. El agave andino es una planta característica del paisaje de los Andes del Ecuador. Históricamente ha sido una planta de suma importancia en la vida de las culturas que han habitado este territorio y motivo frecuente de contextualización en la historia del arte del país. Su multiplicidad de usos la han entrelazado en el tejido cultural y en la producción material de la cultura popular. Sus usos van desde la producción textil, el uso

de su madera en instrumentos musicales y para construcción, hasta llegar al consumo de la planta, sus flores conocidas como alcaparras son comestibles y de su corazón emerge la bebida conocida como Chawar Mishki.

La substancia de este elemento sitúa a las pinturas en una coordenada geográfica y en un contexto. En una dimensión material el paisaje de los Andes es encarnado en la obra, como por ejemplo la pintura que lleva como nombre Penco, aquí el papel utilizado como parte de la composición actúa como símbolo y materia. Penco es una pintura en acrílico, óleo y papel artesanal de cabuya sobre lienzo. Un personaje biomórfico ejerce como punto gravitacional del paisaje que plantea la composición. El cuerpo del personaje se ensambla entre capas de pintura y de papel, este papel que ha sido marmolado ocupa un espacio pictórico (formal) dentro de la obra. El papel al estar hecho de una planta común del paisaje de los Andes inyecta el paisaje mismo en la superficie del lienzo, el cuadro encarna en su espacio de imagen y objeto un elemento biológico del territorio que emplaza la obra.

El método con el cual el cuadro ha sido pintado actúa como una estratificación del proceso de la obra, nos permite visualizar la arqueología del objeto. Esto atesta de contenido no solo la imagen,

ABSTRACT

si no, como la misma emerge desde un proceso plástico conceptualizado. Es así que el objeto ha sido compuesto por varias fuentes materiales y técnicas dotándolo de una ontología emergente que se expande mas allá del objeto y articula una multiplicidad de espacios fluidos y flexibles para el hacer como una forma de pensar.

Cartografías emergentes es una serie de pinturas realizadas directamente sobre el papel de cabuya. Es una reflexión material sobre la identidad mestiza, las contradicciones inherentes que la misma plantea y como pensar en ella a través de un ejercicio pictórico. El papel ha pasado por un proceso de marmolado el cual se obtiene al combinar pintura al óleo disuelta en trementina con agua. El rechazo del agua al aceite genera el espacio visual que emerge en la composición. Comparo este proceso al de la formación de una identidad como la mestiza que está inmersa en contradicciones, mundos que se encuentran y no siempre se reconocen. El papel es mi cuerpo que encarna en si dos realidades que pueden coexistir sin necesidad de mezclarse.

It's a series of paintings that explore ideas about landscape through the lens of relational ontology and object oriented ontology. I generate interspecies, human-plant kinships in order to conjure metaphors that help me relate to the geographic space from where I work, think and propose my art practice. Through a material process I propose paintings that come together as assemblages. These paintings embody different material layers that also act as conceptual layers. The materiality is the gravitational force of the paintings. They are not only painted, its not the touch or the brushstroke what characterizes them. I stage a game between painting and collage where the material edges are also formal spaces in the composition.

The collaged elements in the paintings are hand made cabuya paper, cabuya its the fiber that comes from the Agave plant. The Andean Agave is a symbolic plant from the Ecuadorian Andes. It has had a cultural relevance both in popular culture as well as a motive throughout the painting history of the country. The plant has a multiplicity of uses that has woven it through the cultural fabric of the Andes. The plant is very generous and most of it´s body can be used, its wood is good for musical instruments and construction, its flowers are edible and from its heart a sweet honey called Chawar Mishki emerges.

The substance of the paper situates the paintings in a geographic coordinate and context. In a material dimension the landscape is embodied in the painting. For example in the painting called Penco the paper acts in the painting as symbol and matter. Penco is a mix media painting made with acrylic, oil and marbled cabuya paper on canvas. In the painting a biomorphic character emerges in between layers of paint and paper. The paper is used as a formal pictorial space in the composition and the materiality situates geographically the painting.

The method by which the piece has been painted acts as the stratification of the process; in a way you can see the archeology of the object. This fills not only the image but also the materiality of the object with meaning, the final piece comes to be from a conceptualized painting process.

Penco

Penco

Óleo, acrílico, papel de cabuya y lienzo
sobre lienzo.

Oil, acrylic, cabuya paper and canvas
on canvas.

182 x 152 cm / 71.7 x 59.8 in
2019

El guía
The Guide

Óleo, acrílico, papel de cabuya y lienzo
sobre lienzo.

Oil, acrylic, cabuya paper and canvas
on canvas.

182 x 121 cm / 71.7 x 47.6 in
2019 - 2020

Retrato de un ser esencial

Portrait of an essential being

Óleo, acrílico, cartón de ilustración, plástico pintado, papel de cabuya y lienzo teñido con agua de lluvia de la Amazonía sobre lino
Oil, acrylic, illustration cardboard, painted plastic, cabuya paper and canvas stained with rainwater from the Amazon on linen

70 x 50 cm / 27.6 x 19.7 in

2020

Espíritu tentacular
Tentacular spirit

Acrílico, papel de cabuya, pastel seco
y plastico pintado sobre lino
Oil, acrylic, cabuya paper and canvas
on canvas.

70 x 50 cm / 27.6 x 19.7 in
2020

Desplazamiento vegetal
Plant displacement

Óleo, acrílico y papel de cabuya sobre lienzo
Oil, acrylic and cabuya paper on canvas
100 x 80cm / 39.4 x 31.5 in
2020

Biofilia
Biophilia

Óleo, acrílico, papel de cabuya, papel de
amate y pintura de laca sobre lienzo.

Oil, acrylic, cabuya paper, amate paper
and lacquer paint on canvas

76,5 x 96cm. / 30 x 37.8 in

2019

Noche estrellada (en los Andes)
Starry night (in the Andes)

Óleo, papel de cabuya, acrílico
y pintura de laca sobre lino.

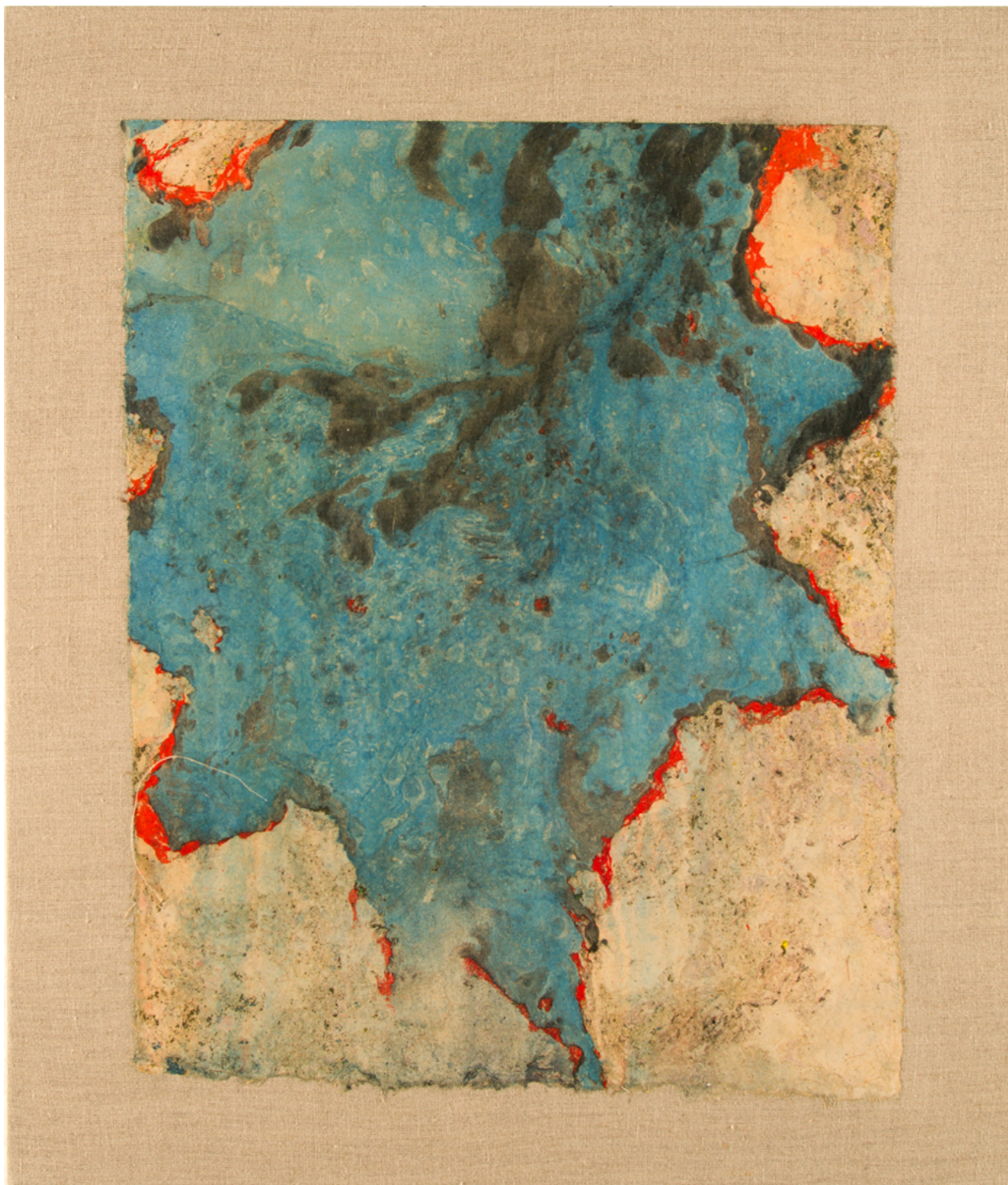
Oil, cabuya paper, acrylic
and lacquer paint on linen.

70 x 50 cm / 27.6 x 19.7 in
2019

Soul map #1
Soul map #1

Papel de cabuya marmolado sobre lino
Marbled cabuya paper on linen
70 x 50 cm / 27.6 x 19.7 in
2019

Soul map #2

Soul map #2

Papel de cabuya marmolado sobre lino

Marbled cabuya paper on linen

70 x 50 cm / 27.6 x 19.7 in

2019

Ruta a la luz
Route to the light

Papel de cabuya, óleo y lápiz
de color sobre lino.

Cabuya paper, oil and colored
pencil on linen

51 x 40,5 x 50cm / 20 x 15.9 x 19.6 in
2019

Migrante Neotropical
Neotropical Migrant

Collage sobre lámina de historia natural
Collage on natural history sheet
29 x 21 cm / 11.4 x 8.3 in
2019

Espiritu precolombino
Pre-Columbian spirit

Papel de cabuya, lienzo teñido, óleo y lápiz
de color sobre lino

Cabuya paper, stained canvas, oil and
colored pencil on linen

51 x 40,5 x 50cm / 20 x 15.9 x 19.6 in
2019

Viajero interdimensional
Interdimensional traveler

Papel de cabuya, lienzo teñido,
óleo y lápiz de color sobre lino.
Cabuya paper, stained canvas,
oil and colored pencil on linen.
60 x 40 cm / 23.6 x 15.748 in
2019

Apu
Apu

Papel de cabuya, lienzo teñido,
acrílico y lápiz de color sobre lino
Cabuya paper, stained canvas,
acrylic and colored pencil on linen
51 x 40,5 x 50cm / 20 x 15.9 x 19.6 in
2019

Fotosíntesis
Photosynthesis

Papel de cabuya, óleo y acrílico sobre lienzo
Cabuya paper, oil and acrylic on canvas
120 x 90 cm / 47.2 x 35.4 in
2019

Viaje sub-acuatico
Underwater Trip

Papel de cabuya, óleo y acrílico sobre lienzo
Cabuya paper, oil and acrylic on canvas
120 x 90 cm / 47.2 x 35.4 in
2019

TEO MONSALVE

www.teomonsalve.com