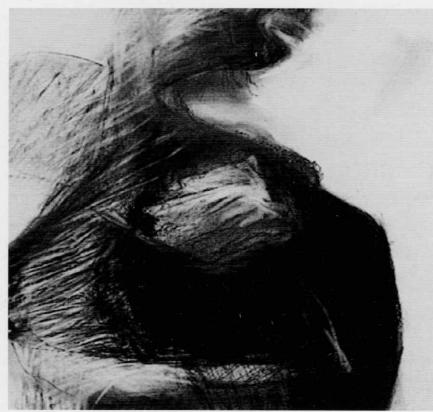

MIRADAS

MARGARITA ISAZA

MIRADAS

MARGARITA ISAZA

curaduría/ SAMUEL VÁSQUEZ
presentación/ DARÍO RUIZ CÓMEZ
fotografías/ ESTEBAN ESCOBAR
JULIÁN ROLDÁN
LEÓN DUQUE
traducción/ VANESSA ESCOBAR
impresión/ COPY@Net
MEDELLÍN
ENERO
2007

MARGARITA ISAZA: CONOCER, PINTAR, DIBUJAR.

Darío Ruiz Gómez

Margarita Isaza ha hecho de la indagación permanente al material su único y tortuoso camino. Indagar por las posibilidades visuales de un color es tratar de desentrañar aquello ignorado que la material esconde, disimula. El dibujo convencional no se suele preguntar nada, se contenta con ilustrar una imagen aceptada sin atreverse a cuestionarla. El graffiti, los murales de

autores desconocidos en los muros de las ciudades son propuestas abiertas para adentrarse en ellas y encontrarse así los significados propios de las nuevas situaciones urbanas, el existir del urbanitas.

¿No fue esto lo que coloco como punto de partida Basquiat? Reconocerse en otras tradiciones; en otras historias fue el gran cambio introducido en los años 80 y que ayudó a sacar al arte del malentendido de caer en lo naif, en un primitivismo a ultranza. No se trataba de definirse como lo crudo y lo cocido sino de legitimar las herencias escogidas.

Se trataba así, secretamente, de ir más allá de la mimesis occidental para colocarse en otras instancias del saber que indaga que no se detiene nunca. A Margarita Isaza le ha servido para encontrar claridad al respecto una virtud bien escasa en nuestro delirante medio: la modestia, el no etiquetarse en lo conocido. Y como lo puso de presente en su última exposición, el reto de

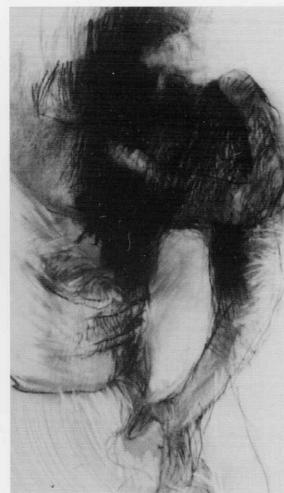
mostrar lo que debemos considerar un hito personal. Aclaro que hito no es en este caso un trofeo sino el haber llegado a un determinado lugar de la exploración propuesta para mirar objetivamente los resultados y hacer borrón y nueva cuenta o seguir adelante tal como efectivamente sucedió.

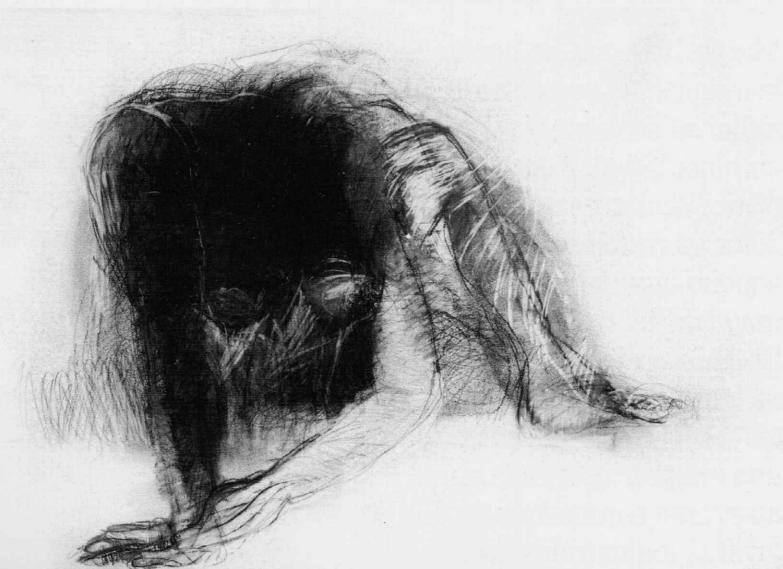
Un hito como otro punto de partida. Si el dibujo lo sometió a ir más allá de lo que la servidumbre de la mimesis había dictado, -boceto, trazo, ilustración- y exploró en el manchón, en el trazo irracional para no perder la noción de desvelar, lo mismo hizo al descomponer el color huyendo del facilismo de seguir en la escala cromática

convencional. Colores deliberadamente feos, deliberadamente antiplásticos para buscar limpiarlo de alusiones gastadas, el nuevo "expresionismo", el nuevo "figurativismo", etc.

La retina del espectador o del llamado crítico perezoso se suele fastidiar ante estos bruscos cambios que no son otra cosa, repito, que lo convencional. Cuestionado, mostrado como lo que es, o sea como conformismo mental. Neutralizar lo que aparece ya como costumbre, someterlo a un proceso de

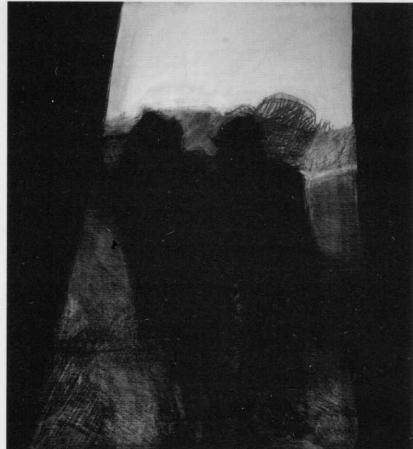

despojamiento de sus antiguos significados, es buscar otros caminos ya percibidos bajo las nuevas metáforas de la realidad. En este punto es donde se ha situado Margarita Isaza para probarse a sí misma desde lo que ha ido desvelando en los caminos secretos de lo plástico.

MARGARITA ISAZA:
KNOWING, PAINTING,
DRAWING.

Darío Ruiz Gómez

Wasn't this what Basquiat¹ used as his point of departure? To acknowledge oneself in different traditions and different stories was the great revolution

The permanent search of materials has become Margarita Isaza's sole and tortuous path. To quest for the color's visual possibilities is her attempt to eviscerate what is hidden, ignored, dissimulated within the material. Conventional drawing does not often inquire about anything; it is contented only by illustrating an accepted image without daring to question it. Graffiti, the murals of unknown authors in the walls of a city, are open proposals to probe within, and thereby find the real significance of new urban situations, the existence of the city planner.

The matter was to secretly go beyond occidental mimesis² in order to locate herself in a different stage, the one of searching a knowledge that never stops. This has helped Margarita Isaza to find clarity about a very scarce virtue in our delirious world: modesty, as well as not being labeled as part of the ordinary. And, as she manifested in her last exhibition, the challenge of what must be considered a personal milestone.

introduced in the 80's that helped release Art of the misunderstanding of loosing itself in naif, in a fearlessly primitivism. It was not about defining things as whether raw and cooked, but on legitimizing self and heritage into something new and named.

I must now clarify that the milestone in this case is not a trophy, but the fact of reaching a certain point of the proposed exploration in order to observe results objectively and wipe the slate clean or follow through as effectively happened.

A milestone as point of departure. If she subdued drawing against the slavery mimesis had dictated, sketch, trace and illustration; and explored the stain, the irrational trace so as to not to loose the notion of revealing; she did the same while decomposing color, fleeing from the submissiveness ruling conventional chromatic order. Deliberately ugly and anti plastic colors are searching to wipe the painting from wasted allusions, as the new "expressionism", the new "figurative art", etc.

The spectator's retina or the so-called lazy critic is often annoyed while observing these sudden changes, which are nothing else, I repeat, than the conventional. Questioned, shown in

its real form, as mental conformism. Neutralizing what appears to be a costume, subduing it to a process of dispossession of its ancient significances, is to search for different paths which are already perceived under the new metaphors of reality. This is where Margarita Isaza has stepped in order to prove herself regarding what she has revealed in the paths of plastic.

¹ Jean-Michel Basquiat was born on December 22, 1960 in Brooklyn, New York.

His father, Gerard Basquiat was born in Port-au-Prince, Haiti and his mother, Matilde was born in Brooklyn of Puerto Rican parents. Early on, Basquiat displayed a proficiency in art which was encouraged by his mother. In 1977, Basquiat, along with friend Al Diaz begins spray painting cryptic aphorisms on subway trains and around lower Manhattan and signing them with the name SAMO© (Same Old Shit).

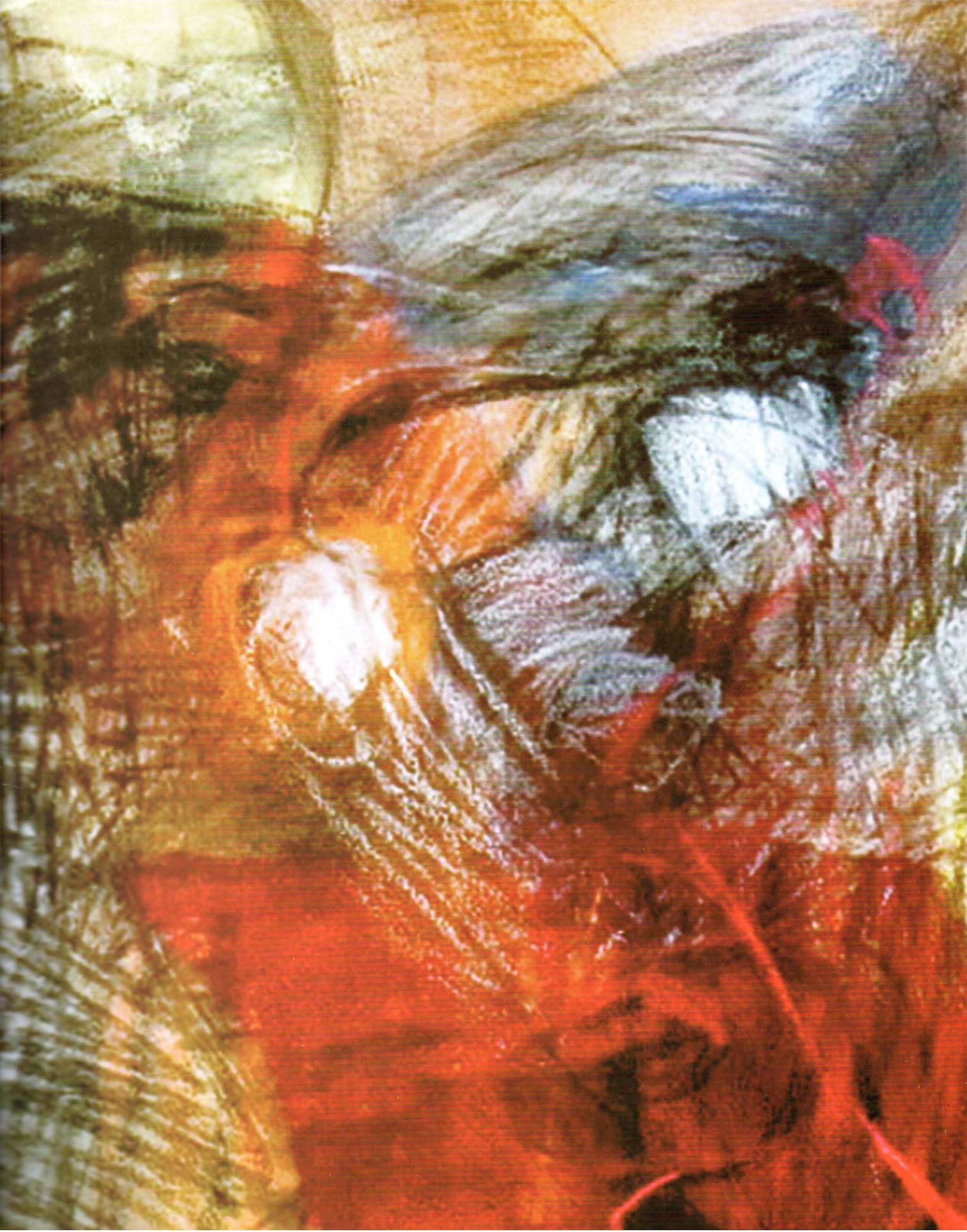
"SAMO© as an end to mindwash religion, nowhere politics, and bogus philosophy,"

"SAMO© saves idiots," "Plush safe he think: SAMO©."

² Mimesis: Basic theoretical principle in the creation of art. The word is Greek and means "imitation" (though in the sense of "re-presentation" rather than of "copying").

Plato and Aristotle spoke of mimesis as the re-presentation of nature. According to Plato, all artistic creation is a form of imitation: that which really exists (in the "world of ideas") is a type created by God.

FUE ENTonces CUANDO LA MIRE
carboncillo y acrilico sobre lienzo
120 cm x 120 cm
2006

Y YO MISMO DESDE HACE NO SÉ QUÉ AÑO
carboncillo y acrílico sobre lienzo
82 cm x 100 cm
2006

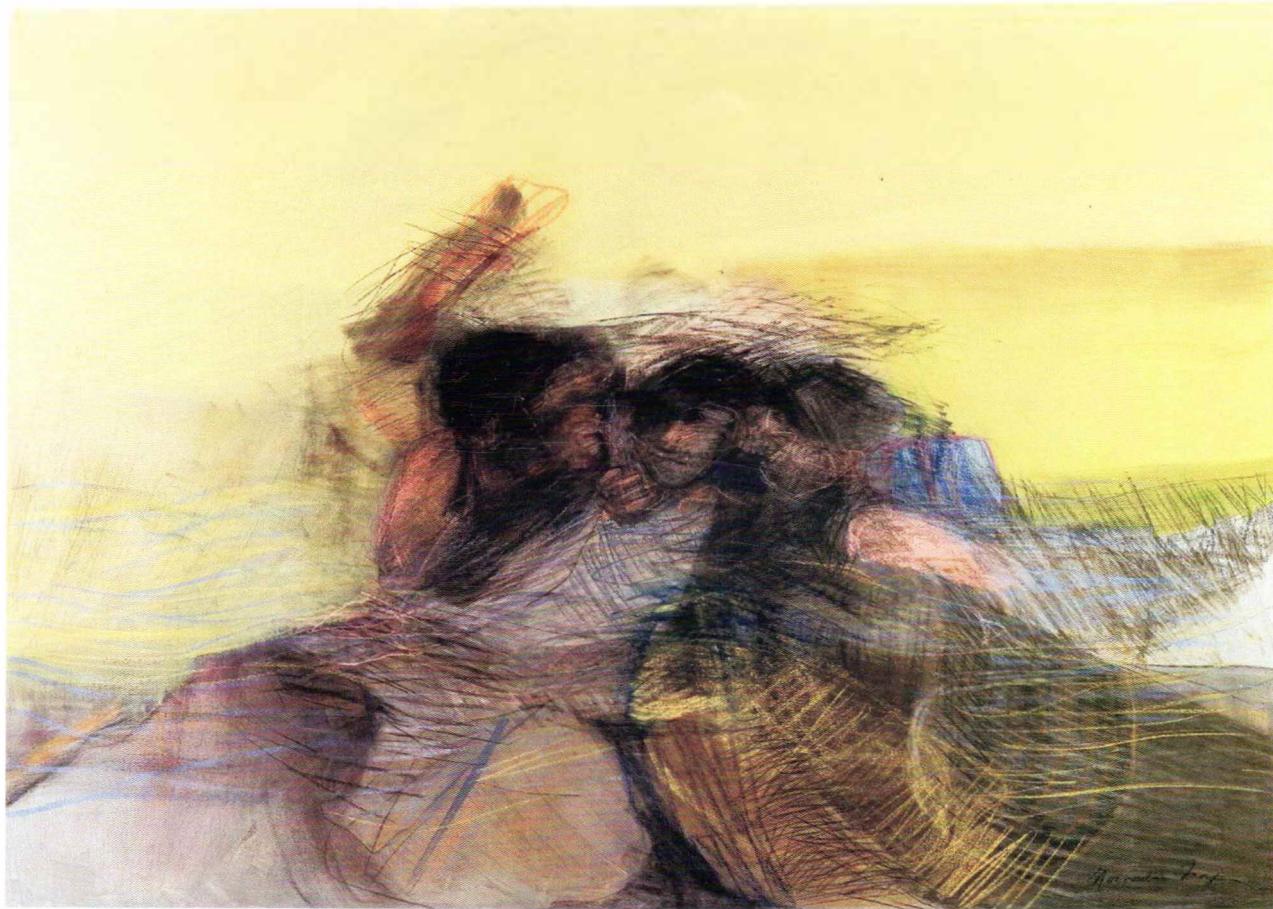

SUS PES BÁILARON FRENÉTICAMENTE

162 cm x 130 cm

carboncillo y acrílico sobre lienzo

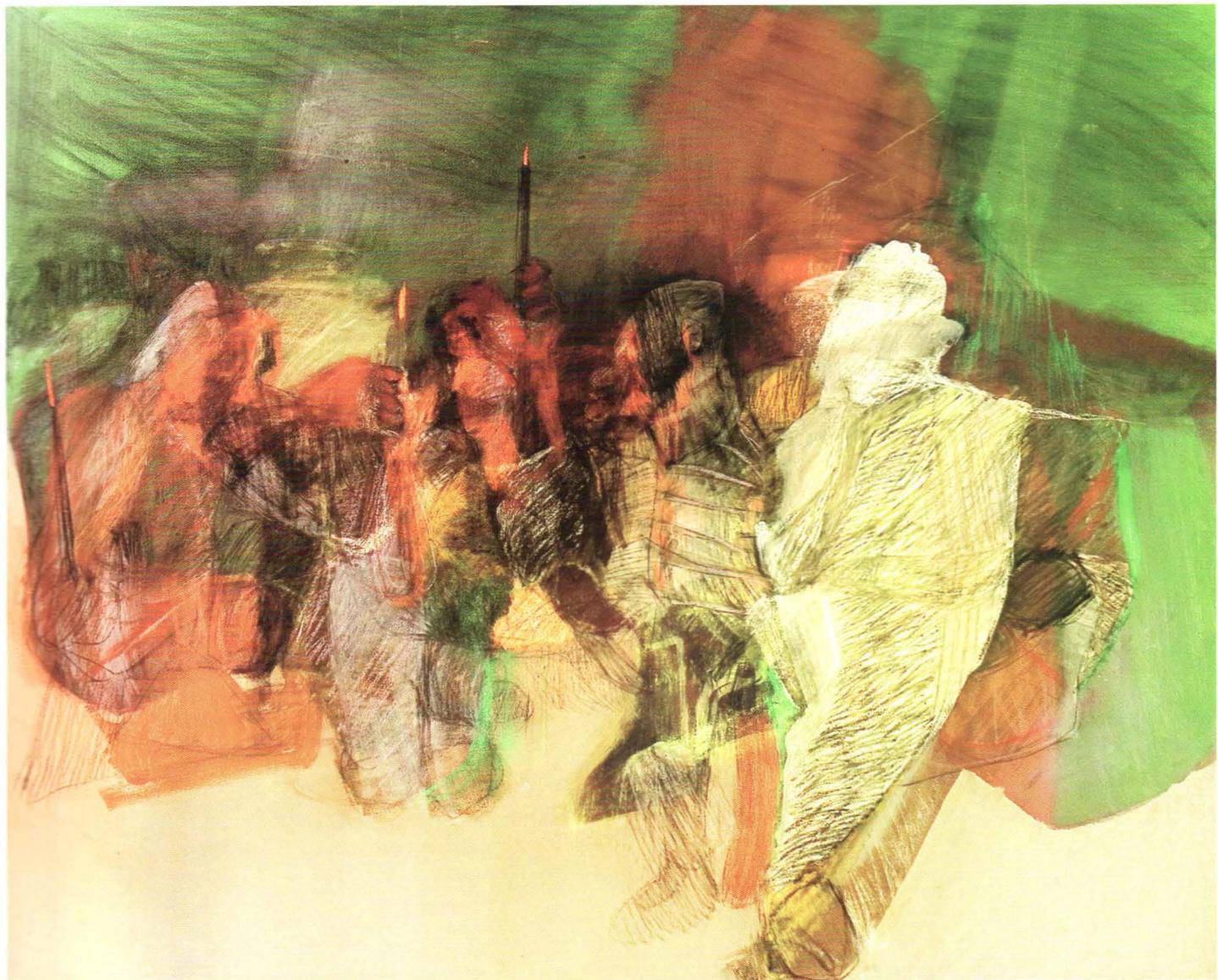
2006

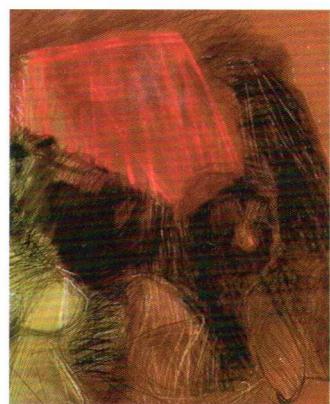
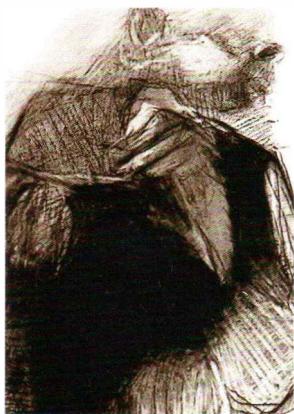

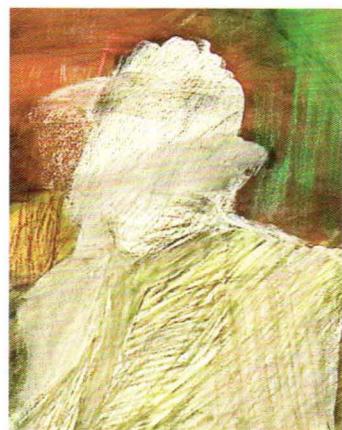
LOS OJOS PERMANECIERON LIMPIDOS
ANTE EL AMASijo DE MENTIRAS
carboncillo y acrílico sobre lienzo
146 cm x 114 cm
2006

NO SOY OBSERVADOR,
ESAS COSAS LAS DESCUBRÍ POCO A POCO
162 cm x 130 cm
carboncillo y acrílico sobre lienzo
2006

LA CRÓNICA DE AQUEL BAÑO
ABARCÓ LA NOCHE Y LA MAÑANA
carboncillo y acrílico sobre lienzo
150 cm x 150 cm
2006

HAY ALGO EN ESTE RELATO
QUE VENCE A SU INCREDULIDAD
carboncillo sobre papel
120 cm x150 cm
2006

ÉRAMOS POCAS Y ELLA ESTABA DE ESPALDAS
carboncillo y acrílico sobre lienzo
120 cm x 120 cm
2006

TAMPOCO PODÍA PENSAR EN AMARRAR UNA BARCA
EN ALGÚN RINCÓN DESIERTO DE LA ORILLA.

carboncillo y acrílico sobre lienzo

146 cm x 114 cm

2006

ELLOS FUERON IGNORADOS (fragmento)

carboncillo y acrílico sobre lienzo

116 cm x 89 cm

2006

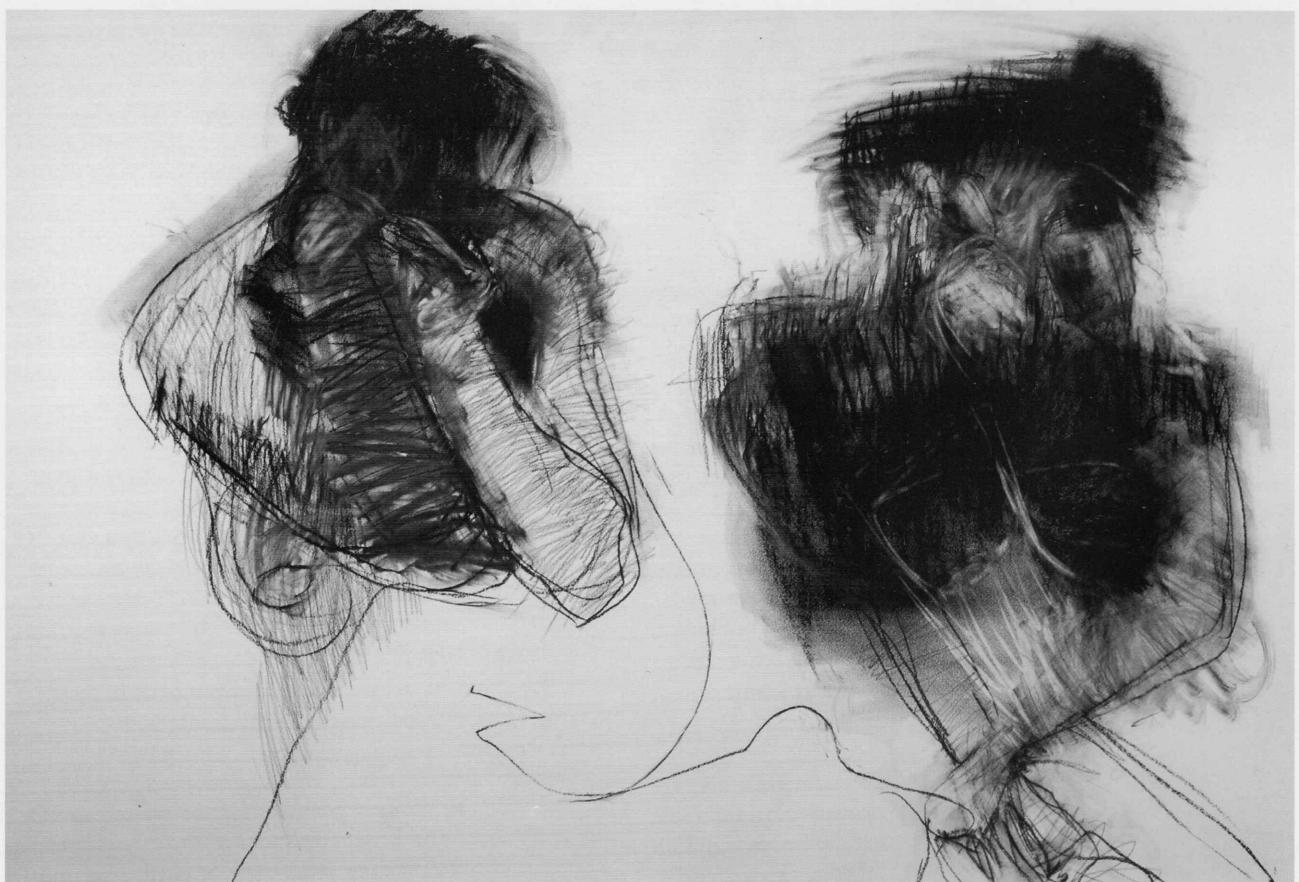
"EN POESÍA NUNCA SE ALCANZA UNA ORILLA.
SIEMPRE SE ESTÁ EN ALTAMAR, ATERRADO."

Samuel Vásquez

HAY ALGO EN ESTE RELATO
QUE VENCE A SU INCREDULIDAD
carboncillo sobre papel
120 cm x150 cm
2006

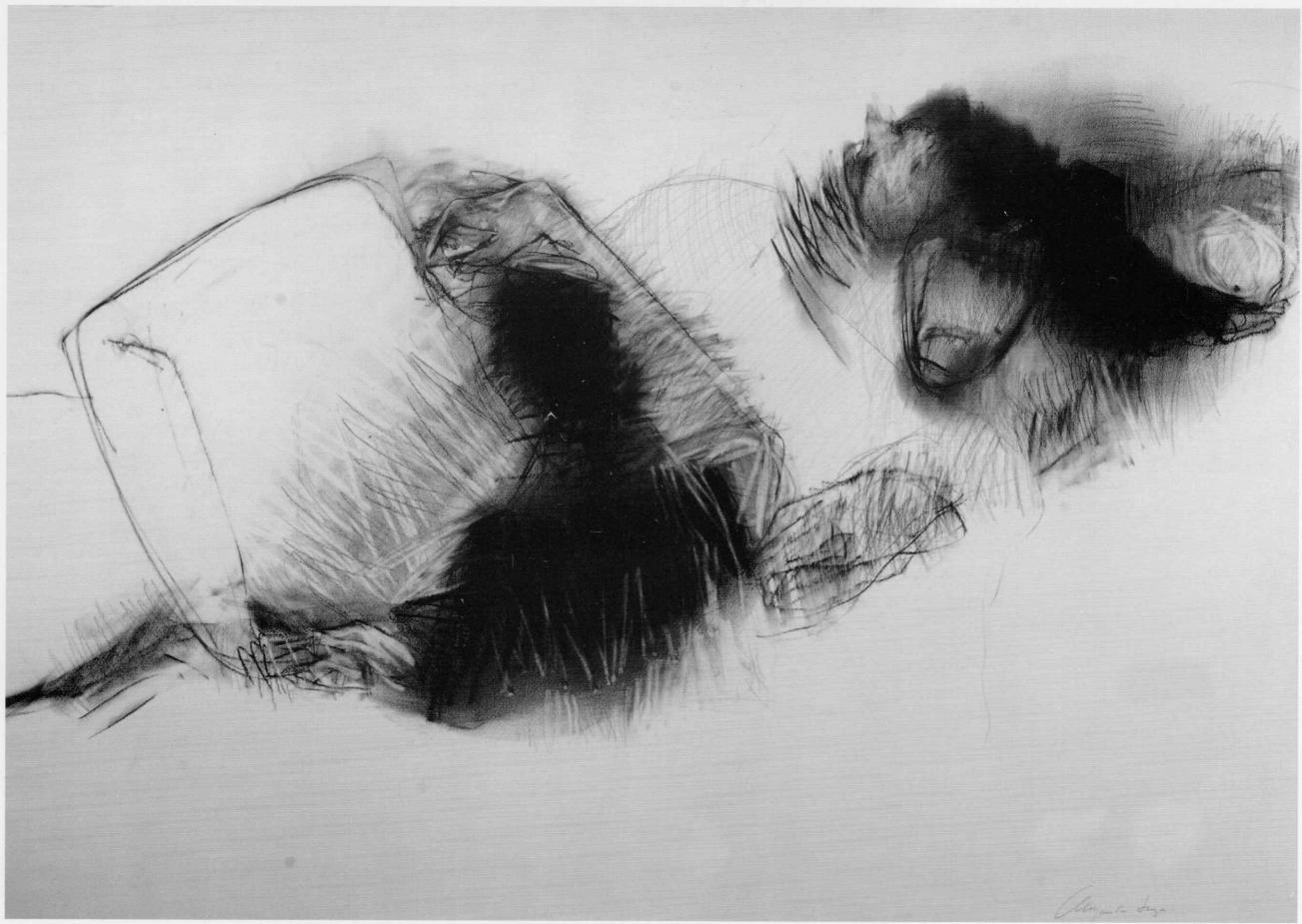

Y NO SE ATREVÍA A FIJAR SUS OJOS EN SU JOVEN AMO
carboncillo sobre papel
70 cm x 100 cm
2006

NADA TENÍA QUE VER CON LA NOCHE
carboncillo sobre papel
120 cm x150 cm
2006

SE REENCARNÓ EN LA MÁS SEDUCTORA
DE LAS FORMAS
carboncillo sobre papel
70 cm x 100 cm
2006

VIVE EN LA ETERNIDAD DEL INSTANTE
carboncillo sobre papel
120 cm x150 cm
2006

LUGAR DE NACIMIENTO: Medellín, Colombia

ESTUDIOS:

- 1960 Instituto de Bellas Artes, Medellín
- 1966 Estudios en La Real Academia San Fernando, Madrid, España
- 1968 Instituto de Artes, Medellín
- 1976 Taller de Artes de Medellín
- 1977 Taller de Pintura Dora Ramírez, Medellín
- 1980 Taller de Pintura Justo Arosemena, Medellín
- 1989 Invitada por la Sociedad Humbolt como artista colombiana para visitar la RDA
- 1999 Taller de Samuel Vásquez. Medellin

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:

- 1989 La Francia Centro de Artes S.A., Medellín
- 1990 Cámara de Comercio, Cali
- 1993 Galería Zenit, Madrid, España
- 1995 Galería El Callejón, Bogotá
- 1996 Inauguración del Consejo Británico, Medellín
- 1998 Cámara de comercio de Medellín
- 2002 Casa de Simón Bolívar, La Habana
- 2003 Fundación Santillana, Bogotá
- 2004 Julieta Álvarez Galería. Medellín
- 2006 Cámara de Comercio de Medellín

OTRAS EXPOSICIONES:

- 1977 Mención en el Concurso de Pintura Pintuco, Medellín, Colombia
- 1982 II Salón "Viven y Trabajan en Medellín"
- 1985 Salón de Arte Joven, Museo de Antioquia, Medellín
- 1988 Salón de Arte Joven, Museo de Antioquia, Medellín
- 1988 "Antioquia desde los 70", Galería Arte Autopista
- 1990 "30 de los 60", Biblioteca Pública Piloto
- 1990 Exposición en la Galería Arte Autopista
- 1991 Hispanic Festival Of The Arts, Miami, U.S.A.
- 1993 Cámara de Comercio de Medellín
- 1993 O.E.I., Bogotá, Colombia
- 1994 Cámara de Comercio de Medellín
- 1997 O.E.I., Madrid, España
- 1997 Casa Fiscal de Antioquia, Bogotá, Colombia
- 1997 Inauguración del hotel Dann de Medellín
- 1997 Colectiva del Club de Ejecutivos en Bogotá
- 1997 Colectiva de la Alcaldía de Itagüí
- 1998 Exposición colectiva en el Recinto Quirama
- 1998 Exposición en la sala del Congreso de la República, Bogotá
- 2004 Galería Espacio Alterno de Uniandinos en Bogota
- 2005 V Bienal de Florencia, Italia
- 2006 Muestra itinerante Atenas Estudio de Arte, Bogotá
- 2006 Casa de la Cultura de Cajicá, Colombia

PLACE OF BIRTH: Medellín, Colombia

EDUCATION:

- 1960 Institute de Beaux Arts, Medellín, Colombia
- 1966 Studies in the Royal Academy San Fernando, Madrid, España
- 1968 Arts Institute, Medellín
- 1976 Medellin´s Arts Workshop, Medellín
- 1977 Dora Ramírez Paint Workshop, Medellín
- 1980 Justo Arosemena Paint Workshop, Medellín
- 1989 Invited by the Humboldt Society as Colombian artist to visit the DGR
(Democratic German Republic)
- 1999 Samuel Vásquez Workshop, Medellin

INDIVIDUAL EXHIBITIONS

- 1989 La Francia Arts Center, Medellín
- 1990 Chamber of Commerce, Cali, Colombia
- 1993 Zenit Gallery, Madrid, España
- 1995 El Callejón Gallery, Bogotá
- 1996 British Council inauguration, Medellín
- 1998 Chamber of Commerce, Medellín
- 2002 Simón Bolívar's House, La Habana, Cuba
- 2003 Santillana Foundation, Bogotá
- 2004 Julieta Álvarez Gallery. Medellín
- 2006 Chamber of Commerce Medellín

OTHER EXHIBITS:

- 1977 Award mention in Pintuco Contest, Medellín
- 1982 II Salon "Living and Working in Medellín"
- 1985 Young Art Salon, Antioquia Museum, Medellín
- 1988 Young Art Salon, Antioquia Museum, Medellín
- 1988 "Antioquia since the 70's", Arte Autopista Gallery
- 1990 "30 out of 60", Piloto Public Library, Medellín
- 1990 Arte Autopista Gallery, Medellín
- 1991 International display in the: "Hispanic Festival Of The Arts", Miami, U.S.A.
- 1993 Collective exhibition of the Chamber of Commerce Medellín
- 1993 Collective Exhibit O.E .l, Bogotá
- 1994 Collective exhibition of the Chamber of Commerce Medellín
- 1997 Collective Exhibit O.E .l., Madrid, España
- 1997 Exhibit in the Treasury House Antioquia, Bogotá
- 1997 Inauguration of Hotel Dann Carlton Medellín
- 1997 Collective Exhibit in the Executive's Club Bogotá
- 1997 Exhibit City Hall in Itagüí
- 1998 Recinto Quirama, Colombia
- 1998 Congress of the Republic. Bogotá
- 2004 Gallery "Alternative Space" in the University of the Andes Bogota
- 2005 V Arts Biennale in Florence, Italy
- 2006 Itinerant Arts sample Atena Arts Study, Bogotá
- 2006 Culture House in Cajicá, Colombia

MIRADAS

MARGARITA ISAZA