Gonzalo Morales Leiva

Artes visuales

Talca · Maule

Artes visuales

Reseña

Gonzalo Morales Leiva (1985), artista chileno, estudió Cine (Argentina), Fotografía Análoga y Digital (México y Chile) y Artes Visuales en Taller Dardo (Chile). Su práctica abarca fotografía, video, dibujo, escultura y performance, para archivar experiencias rituales dentro y fuera de su estudio, en ambientes urbanos y naturales. Ha realizado exposiciones en Chile, Argentina, México, Estados Unidos y Alemania, destacando la exposición Khipukamayuq, en galería Vorfluter, Berlín, Alemania (2023) y performance “Mancharikuy” en el Museo de Arte contemporáneo de Buenos Aires, Argentina (2023). Ha realizado residencias de artista en Chile, Argentina, México y Alemania, destacando su residencia de artista en GlogauAIR, Berlín, Alemania (2022) y Residencia Reset de Fundación Proa, Buenos Aires, Argentina (2023).

El trabajo artístico de Morales Leiva surge de un planteamiento personal titulado “Metodología para transitar de la superficie al cuerpo a través de la materialidad del dibujo”. Basado en procesos de improvisación física y meditación, explora estados subjetivos donde la capacidad de respuesta se materializa en objetos escultóricos, dibujos, vídeos y fotografías. Este trabajo tiene lugar tanto dentro como fuera de su estudio, solo o con público al que elige llamar comunidad. Las acciones se ensamblan utilizando principalmente su cuerpo como conductor de un lenguaje personal que informa a través de la memoria y la percepción háptica, en lugar de la invención conceptual. Estas acciones conectan sus experiencias personales y comunales, con la historia, ficción y poesía latinoamericanas, territorios creativos que aborda, para nutrir sus investigaciones estéticas, donde destaca su interés en la cultura Quechua, a la cual se aproxima desde la literatura del escritor ecuatoriano Jorge Icaza, el escritor peruano José María Arguedas y la poesía y estudios lingüísticos del Quechua del poeta peruano Odi Gonzales. Con este enfoque y materiales da lugar a instalaciones que proyectan su perspectiva multisensorial y colectiva del arte, desdibujando fronteras disciplinarias, estableciendo relaciones afectivas y políticas con las realidades contextuales específicas del momento de su creación.

Propuestas artísticas

Nombre obra

other

Nombre obra: Kíri / Herida
Performance registrada fotográficamente.
Papel HP photo luster 310 gramos, 42 x 59,4 cm cada foto - total 6 fotos.
La Huasteca, Montarrey, Nuevo León, México.

La performance K’iri, palabra quechua que significa herida, fue realizada en el 2023 . Este proyecto fue realizado en La Huasteca, parque ecológico ubicado en el municipio de Santa Catarina en el estado de Nuevo León, Monterrey, México y fue patrocinado por la Embajada de Chile en México y apoyado por LAB Nuevo León, centro de creación cultural y participación ciudadana, Monterrey, Nuevo León.

La performance fue registrada fotográficamente y consistió en descender lentamente por un roquerío, marcando el trayecto con mis pies descalzos utilizando carboncillo en polvo. La performance incluye un texto que fui escribiendo antes de la acción, al finalizarla y meses posteriores una vez de regreso en Chile. En mis textos performativos mezclo la descripción de la acción, referencias espaciales, físicas y psicológicas del momento de la ejecución, preguntas que surgen antes, durante y una vez finalizada la performance, además enlazo mi experiencia en la performance a textos de ficción latinoamericana, poesía chilena y experiencias personales vividas en la región del Maule que performan mi identidad

Requerimientos técnicos: https://drive.google.com/open?id=1y_5ytaLjVpUOYSuj3wRS9WNxt7WmGS6K, https://drive.google.com/open?id=1aDpHy6UqA4wg8YS2-L63waU1w1k7gxlZ

Nombre obra

other

Nombre obra: Mancharikuy / Asustarse

Performance en tres etapas registrada en Video + Objeto escultórico
Video HD Duración 14:25 minutos
Objeto escultórico: Barras de metal, papel plegado, carboncillo, tuercas y golillas
100 x 20 x 150 cm
Performance realizada en :
Museo de Arte Contemporaneo de Buenos Aires, Argentina. MACBA.
Curado por Natalia Sosa Molina
2023

Link para ver el video performance Mancharikuy: https://vimeo.com/948819338

“Mancharikuy” es una performance desarrollada en tres etapas, que examina las consecuencias de los traumas sociales y políticos a través de una acción conmemorativa, destinada a testimoniar y fomentar la empatía. La palabra quechua “Mancharikuy” se refiere a la acción de asustarse y en este contexto, la performance busca curar el “mal del susto” asociado a las amenazas contemporáneas como conflictos bélicos, ideológicos, identitarios y económicos.

La estructura de la obra se inspira en los rituales de los curanderos quechuas, quienes cuando evaluaban que el “mal del susto” era muy fuerte, realizaban el ritual en tres ocasiones, con variaciones y nuevos elementos en cada repetición. De esta manera, la performance de “Mancharikuy” también se despliega en tres fases, evolucionando con cada etapa, en el contexto político que atravesaba Argentina luego de las elecciones presidenciales del 2023.

En la primera etapa, el artista crea un primer objeto escultórico, que es presentado a la comunidad como un talismán, cargado de significados simbólicos. Esta acción se lleva a cabo en el sexto piso del museo, generando una atmósfera de contemplación y expectativa.

En la segunda etapa, el artista produce un segundo objeto escultórico, y con ambos objetos realiza una danza circular, arrastrándolos por el suelo. Esta acción, que tiene lugar en el segundo piso del museo, introduce una nueva dinámica de movimiento y ritualidad, reforzando el proceso de transformación.

En la tercera etapa, el artista crea un tercer objeto escultórico, y une los tres objetos con una barra de metal que evoca la cuerda base de un quipu. Con este nuevo objeto resultante, el artista realiza un arrastre circular, cuya dimensión y apariencia remiten al movimiento de un arado, sugiriendo un acto de labranza o renovación. Esta última acción se lleva a cabo en el espacio público, en la calle, expandiendo el impacto de la obra más allá de los confines del museo.

Inspirado en los curanderos quechuas de la antigua colonia, el artista utiliza materiales de la plástica para dibujar sobre papel, arrastrando lentamente carboncillo en polvo con los pies. Los sonidos generados por esta acción inducen a estados poéticos tanto al artista como a la comunidad circundante, mientras que el dibujo resultante se manipula y transforma físicamente, incorporando barras de metal que contrastan con la sutileza del polvo y provocan una sensación de urgencia.

“Mancharikuy” se presenta como una propuesta que revela relaciones latentes entre materiales y gestos, ofreciendo comportamientos rituales provisionales que existen como encuentros irracionales, incompletos y mutables.

Requerimientos técnicos: https://drive.google.com/open?id=1y_5ytaLjVpUOYSuj3wRS9WNxt7WmGS6K, https://drive.google.com/open?id=1aDpHy6UqA4wg8YS2-L63waU1w1k7gxlZ

Propuesta 3

other

Quipu #3
Realizado en el sótano de Vorfluter, Donaustraße 112, Neukölln, Berlín, Alemania.
Tubos de metal, barras de metal, arandelas, tuercas, papeles doblados, carbón vegetal y pigmentos de tierra.
190 x 240 x 190 cm
2023

El quipu #3 se realizó en el marco de la exposiciónón Khipukamayuq realizada en Berlín, Alemania, en Galería Vorfluter.
A continuación el texto curatorial de la exposición:

Texto curatorial de Raúl Arellano

En el antiguo Imperio Inca, los quipus andinos se destacaban como eficientes herramientas de memoria, cuidadosamente creadas por eruditos conocidos como Khipukamayuq. Estos sofisticados sistemas mnemotécnicos, elaborados con cuerdas de algodón y lana entrelazadas con estratégicos nudos, trascendían su función de registro de datos administrativos, desempeñando un rol crucial en la transmisión de la rica herencia ancestral a través de solemnes ceremonias, abarcando saberes, memorias históricas, genealogías y poesía, todo ello englobado en una expresión visual y holística. Debido a las adversidades durante la colonización de Perú, las autoridades del virreinato desconfiaron y promovieron el olvido y destrucción de los quipus; sin embargo, su legado perduró como un valioso testigo de la cultura e identidad de los antiguos andinos. Hoy, estos enigmáticos objetos continúan cautivando a estudiosos e inspirando a quienes aprecian las culturas ancestrales, ya que añaden una dimensión multisensorial que enriquece la comprensión de la sabiduría de aquella época, trascendiendo lo meramente visual.

La exposición Khipukamayuq se compone de tres núcleos: en el primero, en el sótano de Vorfluter, se representa un taller de creación de quipus con barras de metal y papeles plegados en una performance que incorpora sonidos y dibujos ejecutados con los pies, empleando carboncillo en polvo y pigmentos de tierras de color. En el segundo núcleo, ubicado en el nivel principal, se presenta el quipu instalado en una pared en una disposición diagonal que lo conecta con el muro y el suelo y cuenta con impresiones de un Khipukamayuq histórico junto a un video del artista creando un quipu, y el tercer núcleo, ubicado en el sótano, involucra una performance en el taller Khipukamayuq. Así, el artista a través de los quipus y el khipukamayup crea un puente con la historia, incentivando una profunda conexión con nuestras raíces, promoviendo la armonía entre las expresiones culturales de Latinoamérica y occidente. Estos auténticos tesoros del pasado reflejan la brillantez intelectual y creativa de la humanidad, y continúan siendo un testimonio vivo de la sabiduría y riqueza cultural de nuestros ancestros.

Requerimientos técnicos: https://drive.google.com/open?id=1y_5ytaLjVpUOYSuj3wRS9WNxt7WmGS6K, https://drive.google.com/open?id=1aDpHy6UqA4wg8YS2-L63waU1w1k7gxlZ

Nombre de obra

other

Nombre de obra: Hervor
Objeto Escultórico y video performance
Papel Canson 240 gramos
23 x 12 x 9 cm.
Dimensión monitor: 22 pulgadas.

Hervor es una obra multidimensional que combina performance, video y escultura. El artista traza caminos sobre un plano de papel utilizando carboncillo en polvo. Su caminar adopta un carácter ritual, evocando los tiempos coloniales en Ecuador, cuando los indígenas quechuas debían recorrer lentamente los senderos por los que pasarían las caravanas coloniales. Estos caminantes eran expertos en conocer las irregularidades del terreno: baches, humedad, tierras movedizas y zonas firmes.

Este tipo de relatos aparece en el libro Huasipungo de Jorge Icaza, donde Andrés Chiliquinga, el protagonista quechua, es el encargado de tantear el terreno mientras lleva sobre su espalda a uno de los colonos.

El título Hervor alude a una memoria viva, a un recuerdo latente que emerge de manera silenciosa a través de actos simbólicos en la performance.

Requerimientos técnicos: https://drive.google.com/open?id=1y_5ytaLjVpUOYSuj3wRS9WNxt7WmGS6K, https://drive.google.com/open?id=1aDpHy6UqA4wg8YS2-L63waU1w1k7gxlZ

Propuesta 5

other

Escultura.
Madera, clavos, cuerdas de papel torcidas y coloreadas con pigmento de piedra rötel.
60 x 15 x 15 cm.
2024.

En el antiguo Imperio Inca en Sudamérica, los Quipus eran un sistema de cuerdas y nudos que codificaban la memoria colectiva, registrando territorios e impuestos, un sistema que brindaba orden y control.
En quechua, la lengua inca, Yuyay significa recordar; esta palabra resuena con sabiduría y sensibilidad. El Yuyayniyoq, el portador de la memoria, transforma la información en conocimiento compartido.
Al manipular madera, torcer tiras de papel y frotarlas con pigmento de piedra rötel, la intuición conduce a una pregunta. Cada hebra es una brasa de recuerdos vagos, de los cuales no sé dónde han quedado. Un niño muele ladrillos sobrantes de la construcción de la primera casa de sus padres. El taller de carpintería de mi tío Nano, atrapado entre serrín, clavos y herramientas. El año pasado, Philip me dio piedras de rötel "por si alguna vez quieres usar pigmento en una de tus performances".

Mientras mis dedos se desgastan en la conformación de este objeto, me pregunto, ¿en qué parte del cuerpo persiste lo insignificante? Yuyay, este objeto escultórico, se erige como una forma de archivar información no significativa que no busca controlar nada y, al mismo tiempo, encarna una identidad singular y colectiva.

Requerimientos técnicos: https://drive.google.com/open?id=1y_5ytaLjVpUOYSuj3wRS9WNxt7WmGS6K, https://drive.google.com/open?id=1aDpHy6UqA4wg8YS2-L63waU1w1k7gxlZ

Contacto público

Correo: gmoralesleiva@gmail.com

Teléfono: +56988290454

Enlaces públicos

Instagram