



PAINTING ARTIST
PAINTING ARTIST

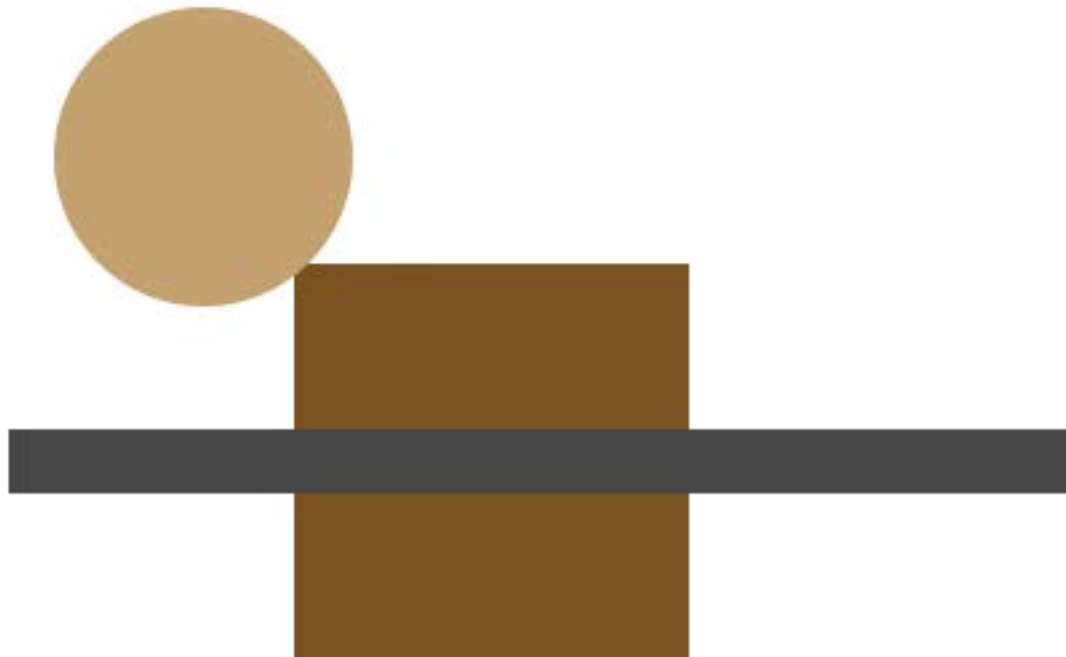


PAINTING ARTIST



PAINTING ARTIST

XXXX



JUAN JOSÉ GARCÍA
PAINTING ARTIST

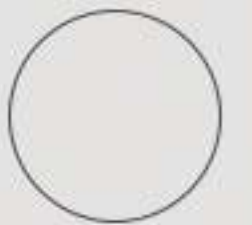


JUAN JOSÉ GARCÍA

Durante más de dos décadas, mi práctica ha estado guiada por una sola pregunta: ¿hasta dónde puede llevarse la pintura antes de que deje de ser pintura? Me formé como pintor, y mi principal preocupación fue abandonar la bidimensionalidad del lienzo — no para rechazar la pintura, sino para poner a prueba sus límites. Esa indagación me condujo al campo de la pintura expandida, donde el plano pictórico se abre hacia el objeto, el espacio y la narración.

Con el tiempo entendí que la técnica, en sí misma, no es la medida de la fuerza de una obra: un concepto claro requiere precisión de pensamiento, no ejecución refinada. Por eso recorro a materiales cotidianos — entre ellos, cajas de cartón — objetos humildes, sin peso heredado de la historia del arte, que llegan vacíos de significado y así pueden sostener uno nuevo.

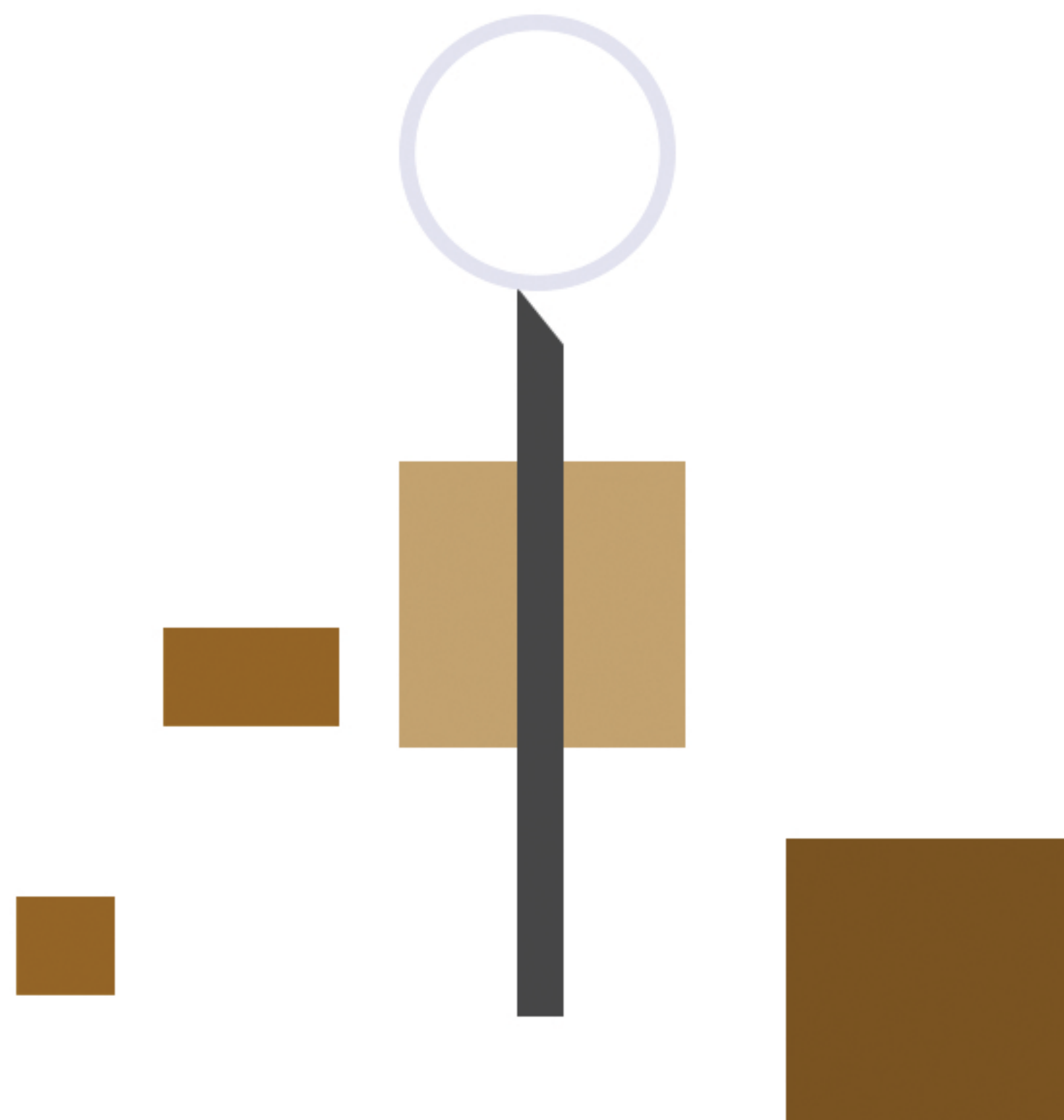
En los últimos años, esta exploración se ha entrelazado con el concepto de migración, eje central de mi trabajo actual. La caja de cartón — objeto de traslado, de lo que se lleva y lo que se deja atrás — dialoga con símbolos de hispanidad en movimiento: el nopal, que persiste al ser trasplantado a tierra ajena, y la serpiente emplumada, que viaja con quien migra. Con ellos narro experiencias de desplazamiento, memoria y pertenencia.



PAINT

PINTURAS

PAINT JUAN JOSÉ GARCÍA



INVENTARIO

JUAN JOSÉ GARCÍA

INVENTARIO

Inventario, podría ser asumido como el conjunto de inquietudes y obsesiones del artista por la producción masiva. Pero, a diferencia de obras anteriores en las que ha hecho uso del trompe-l'œil como recurso técnico para la reproducción de objetos – indagando al mismo tiempo en el ejercicio de la pintura –, este proyecto involucra la clasificación, ubicación y el orden en el almacenamiento de las piezas como nuevo ingrediente, que apropia a través de la instalación pictórica.

El producto, en este caso es la obra de arte que simula a su vez mercancías que el espectador cree reconocer a través de su memoria visual. Conformado por bloques de madera pintados al óleo, que parecen cajas de cartón y dispuestos en estanterías que se pueden recorrer a manera de bodega de almacenamiento, este proyecto consiste en una serie de pinturas-objeto que hacen uso de los sistemas de clasificación, como lo son las etiquetas que contienen la información referente al producto. Estas guías, usadas en el transporte de mercancías se han convertido en una importante herramienta tecnológica para dar información relativa al destino, origen, cantidad, peso, material, etc.

En este caso, los objetos pintados están clasificados por medio de estas mismas etiquetas, que en realidad son las pinturas que construyen el inventario. Así pues nos encontramos con que al final, todo ha estado siempre al descubierto y el producto que se clasifica es la pintura misma. La catalogación responde al orden en que están dispuestas las piezas y a pesar de la serialidad de las "mercancías" exhibidas en los estantes, cada pieza es única y da cuenta de la combinación del ejercicio pictórico con el uso de las nuevas tecnologías como los códigos QR.

El Quick Response Code, facilita y agiliza el acceso por parte de los consumidores a la información. En Inventario, los QR son pintados al óleo, sin embargo; el espectador puede leer los códigos a través de su teléfono inteligente y acceder en simultánea al registro virtual, que sirve para rastrear cada pieza desde una página web que soporta la información correspondiente a cada una de las pinturas.

Inventario asume éstos aspectos a la vez que propone una exploración plástica en torno a temas como los sistemas virtuales de ordenamiento de mercancías, la acumulación o la superproducción de objetos.

J.G



J.G

INVENTARIO

J.G-01



J.G-032

J.G-023



LA LUCHA POR EL ESPACIO

EXPANSION DEL ENGAÑO (La lucha por el espacio)

Cuando era pequeño, me paraba frente a las casas de mi barrio y pensaba "¿que habrá adentro?" Llamaban mi atención las formas, la manera como estaban dispuestas las paredes exteriores, los colores... el juego entre estos elementos aún me resulta absolutamente mágico. Cada fachada era una invitación a ver el interior, a través de las ventanas superaba el límite de las puertas y paredes y descubría nuevos mundos.

Entiendo ahora que la fachada de una casa está cargada de sentido. Estas paredes atrapan espacios, contienen lo que cada quien conoce como suyo, delimitan la propiedad de alguien "propiedad", "propio", el vecino diría: -la casita me pertenece... este espacio interior contenido por la fachada_ casacarán es mío, así aún no lo termine de pagar y deba responderle a un banco por quince o veinte años... porque en nuestro país la propiedad es una ilusión, todos tenemos el derecho fundamental a un techo que nos resguarde, pero la posibilidad de hacer propia una vivienda sigue estando para muchos en el espacio del sueño.

Elaboré un objeto sin función real, una estructura en madera pintada al óleo semejando las características de la parte frontal de mi casa paterna en el barrio Santa Rosita, un barrio popular de estrato tres que ha crecido sin estricta planeación y de acuerdo a las posibilidades económicas de sus residentes, por lo tanto la apariencia variopinta de sus fachadas es testimonio de una lucha sin tregua por personalizar el espacio disponible.



CASA 1
ÓLEO SOBRE AGLOMERADO MDF.
90.6 X 86.6 X 47.2 IN
S.F.

NADA MÁS LEJOS DE LA REALIDAD

Nada más lejos de la realidad podría entenderse, en un primer momento, como una simple reunión de objetos domésticos. Pero se trata, en realidad, de un engaño que construyo con absoluta precisión: cada elemento que compone esta obra —una mesa, una espátula, contenedores, papel de regalo, resmas de papel, botellas— no es lo que aparenta ser. Toda la pieza está elaborada en aglomerado MDF, que pinto al óleo hasta simular materiales tan distintos entre sí como el metal, la madera de pino, el plástico o el papel.

El recurso no es nuevo en mi práctica, pero aquí lo llevo a una escala mayor: se trata de un gran bodegón con el que abandono el plano bidimensional del lienzo para instalarme en el espacio real, llevando cada objeto pintado a la tridimensionalidad. El resultado es una naturaleza muerta que el espectador reconoce de inmediato por su memoria visual, y que solo al acercarse revela su condición de artificio.

Con Nada más lejos de la realidad asumo el trompe-l'œil no como un ejercicio de virtuosismo técnico, sino como una pregunta sobre la confianza que depositamos en lo que vemos: si un objeto cotidiano puede ser enteramente pintado y aun así engañar al ojo, ¿qué tan sólida es la distinción entre lo real y su representación?



NADA MAS LEJOS DE LA REALIDAD

PROBLEMAS DE PESO

Esta obra nace del encierro de la pandemia, cuando subí de peso como tantos otros. De esa experiencia surgió una imagen: un pastel que sostiene, sin ceder, dos ladrillos apilados encima. La tensión visual pregunta lo que el título ya insinúa — qué tan pesado es realmente lo que cargamos, y qué tan frágil es aquello que logra sostenerlo.

Todo el conjunto está pintado al óleo sobre aglomerado MDF: ni los ladrillos ni el pastel son lo que parecen. Problemas de peso convierte esa contradicción —lo sólido que no aplasta, lo frágil que resiste— en una reflexión sobre el peso que llevamos encima.



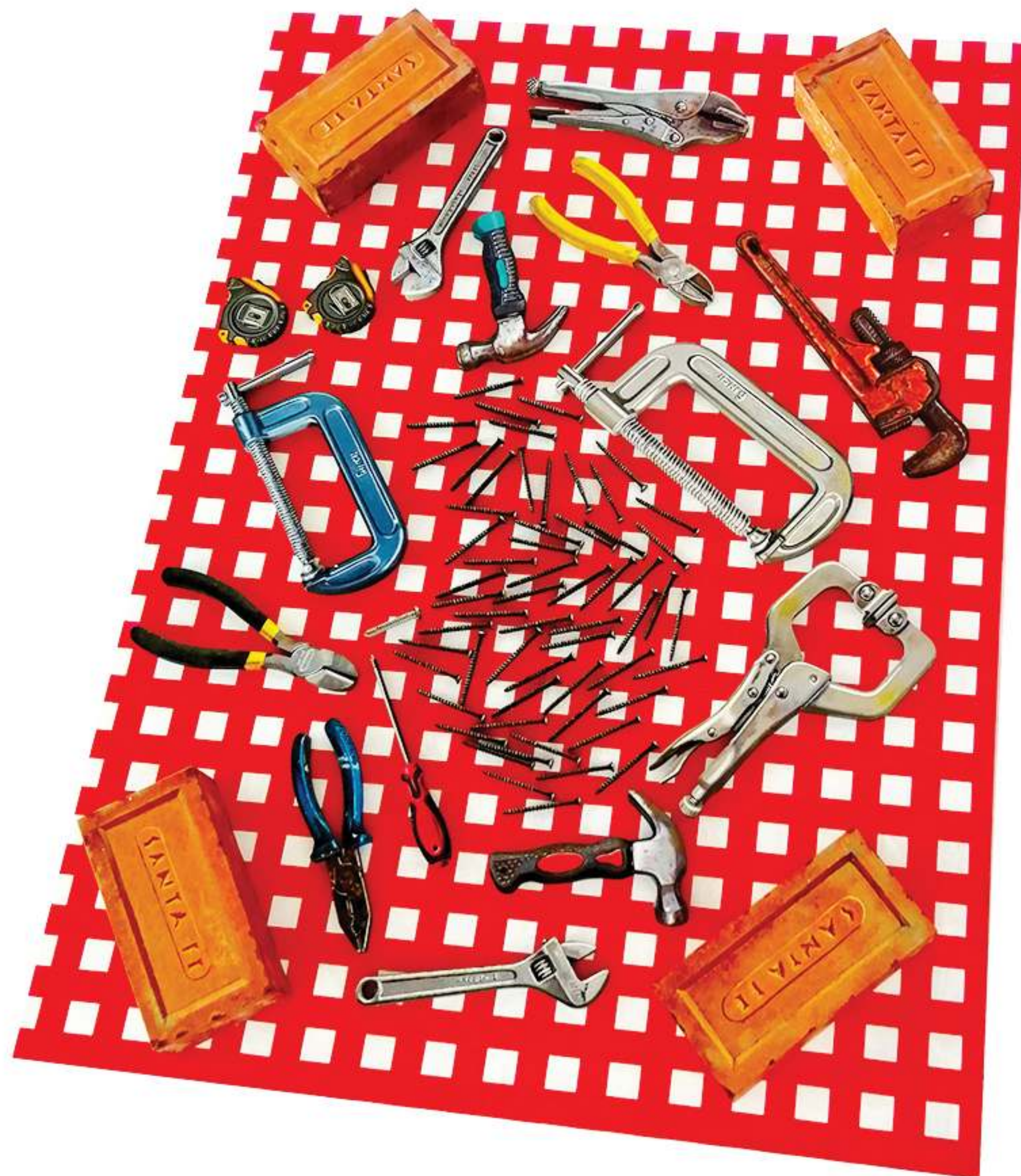
PROBLEMAS DE PESO
ÓLEO SOBRE AGLOMERADO MDF.
12 X 42 X 42 IN
2021



Y - EN LA FUTILIDAD

En las calles de nuestras ciudades veo a los vendedores ambulantes tender un mantel en el suelo y desplegar sobre él lo que tienen para vender: herramientas, ladrillos, lo que el día les permita ofrecer. De esa escena cotidiana parto para construir Y - en la futilidad, un gran bodegón donde tallo cada objeto en madera recortada y lo pinto con una precisión casi obsesiva.

Pero esta no es solo una obra sobre el trompe-l'œil. Detrás del oficio y la técnica está el rebusque — esa palabra que en Colombia describe la manera en que millones sobreviven día a día, inventándose un ingreso sobre un mantel tendido en la calle. Al elevar esos objetos al plano del arte, quiero nombrar esa realidad sin romantizarla: la futilidad no está en el esfuerzo de quien vende, sino en un sistema que lo obliga a tender el mantel una y otra vez.



Y - EN LA FUTILIDAD

ÓLEO SOBRE MADERA RECORTADA,
ENSAMBLAJE DE OBJETOS.
6 X 56 X 42 IN. 2021





LOGISTICA DE LA LOGICA

JUAN JOSÉ GARCÍA





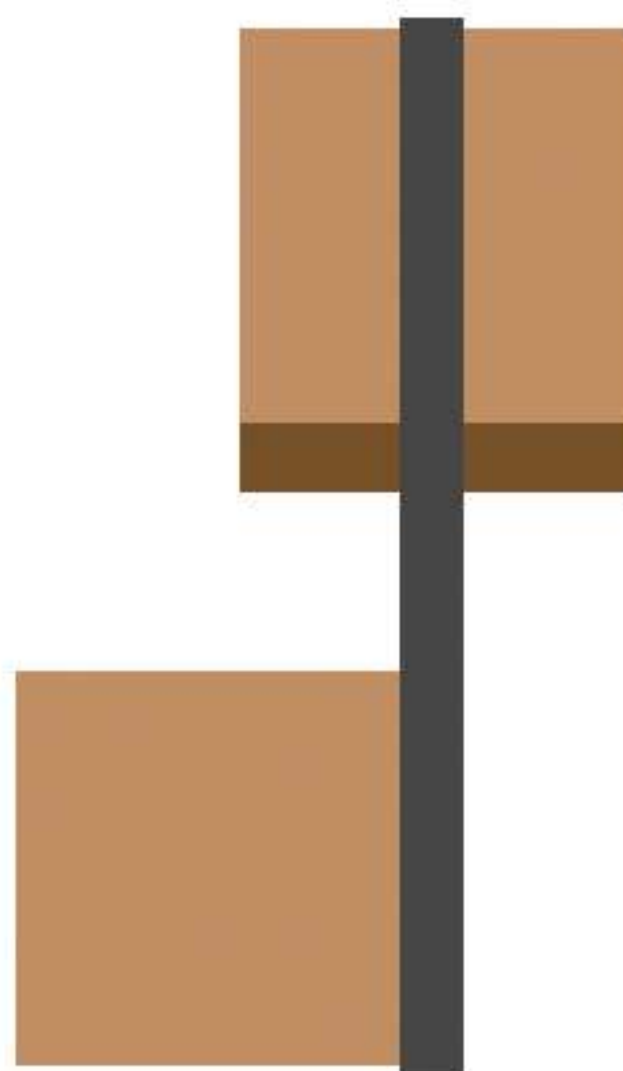


CUBO FLOTANDO
ÓLEO SOBRE AGLOMERADO MDF.
14 X 14 X 14 IN. 2021



GUACAL 1
ÓLEO SOBRE AGLOMERADO MDF.
DIMENSIONES VARIABLES.
2021

LA EXPANSIÓN DEL CUADRO
LA EXPANSIÓN DEL CUADRO



CAJAS
JUAN JOSÉ GARCÍA

LA EXPANSIÓN DEL ENGAÑO

No es exagerado decir que las cajas de cartón soportan el mercado. Cajas que representan el circulamiento de capitales y mercancías que regulan nuestra vida cotidiana, empaques comunes de los objetos que nos traen energía, alimentos, comodidades, información y entretenimiento. Objetos que paulatinamente adquieren una "vida involuntaria" y que utilizamos con fines exclusivamente utilitarios, reciclados para almacenar y transportar los objetos de nuestra vida y que mientras comparten su vida con nosotros, tienen una existencia oculta y anónima, realizando el "trabajo negro" en nuestras vidas estéticas. Memoria sólida, representación que se desdobra, se acumula, se desocupa, se rasga, se vacía y se tira. Flux, la expansión del engaño puede ser vista como la puesta en escena de la suma de las Brillo Boxes de Andy Warhol, las Cajas de Santiago Cárdenas y las fotografías de Thomas Demand.

El interés analítico en precisión y superficie de García, sus réplicas a escala 1:1 que hacen imposible diferenciar original y copia, logran que la captura en la trampa del ojo y la trampa del consumo se produzca, ya que el objeto que sale a medias en estas obras, listo para estrenar, refleja nuestro afán de novedad, posesión y acumulación, nuestras ganas de comprar, a las que respondemos involuntariamente.

El conjunto de razones hiper realistas de García, hacen de esta exposición una muestra de la sombra libidinal de nuestra vida bajo el árbol del hiper consumo, evidencia que "el capitalismo ha traído tal abundancia a la tierra que ya no es necesario que el principio del placer se subordine al principio de la realidad."

Para nuestro alarmista medio local, que hace poco menos de una década proclamaba la muerte de la pintura, la demostración de inteligencia visual, habilidad técnica y confianza que hace García, quizá no funcione como expansión del engaño y sí, como el abrupto despertar de un sueño indigesto.

*Santiago Rueda Fajardo
Investigador de arte*



WARHOL, HIRST.



WARHOL, HOPPER.



WARHOL, HIRST.



MURAKAMI, WARHOL.

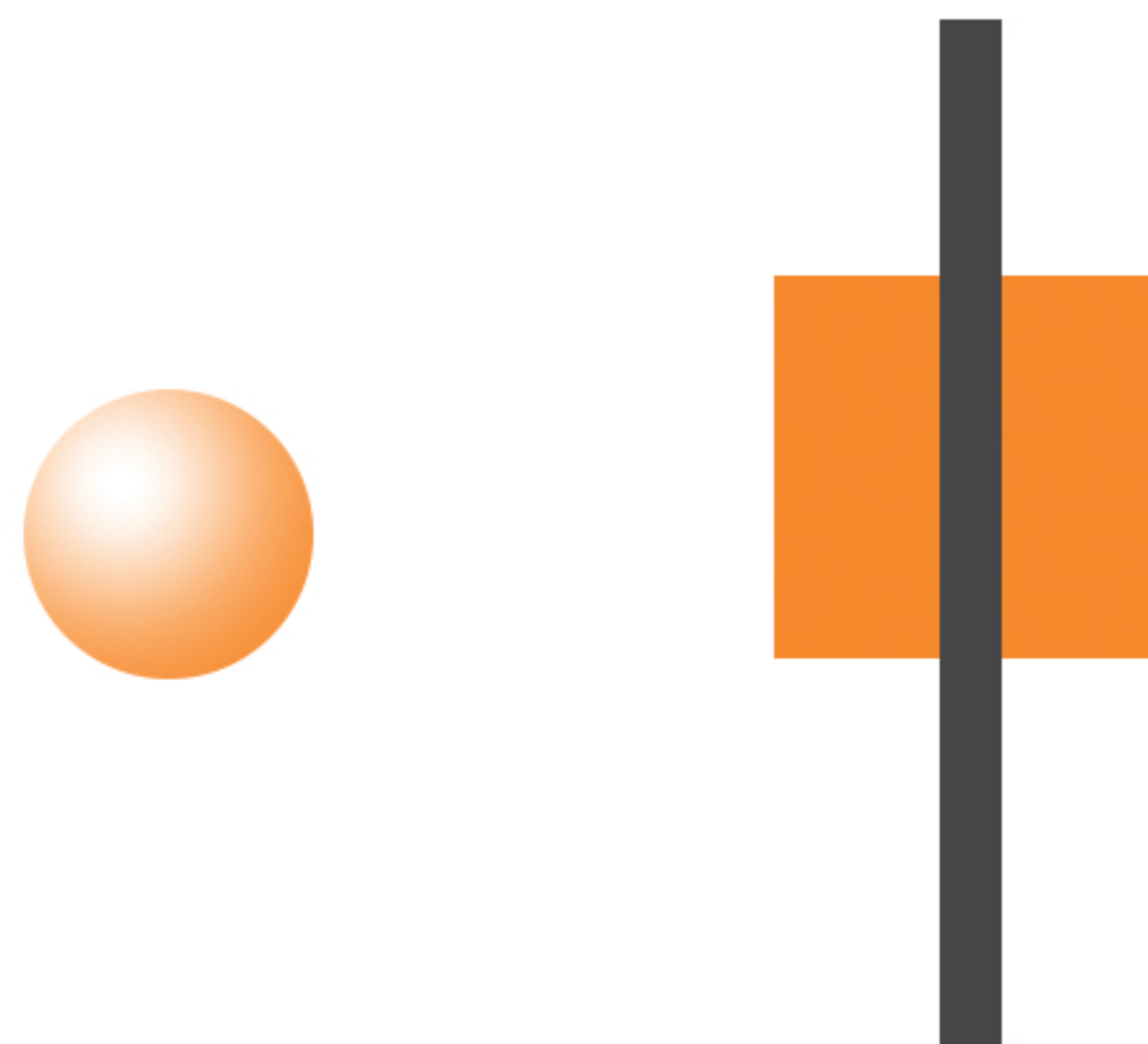


CAJA XIII

CAJA XII

CAJA XVII
ÓLEO SOBRE AGLOMERADO MDF.
35 X 15 X 15 IN. S.F.
(CAJA XII, XIII Y XVII)





PUNTO REMOTO

JUAN JOSÉ GARCÍA

ONE NIGHT GALLERY E
MADERA AGLOMERADA RECORTADA.
DIMENSIONES VARIABLES. 2019

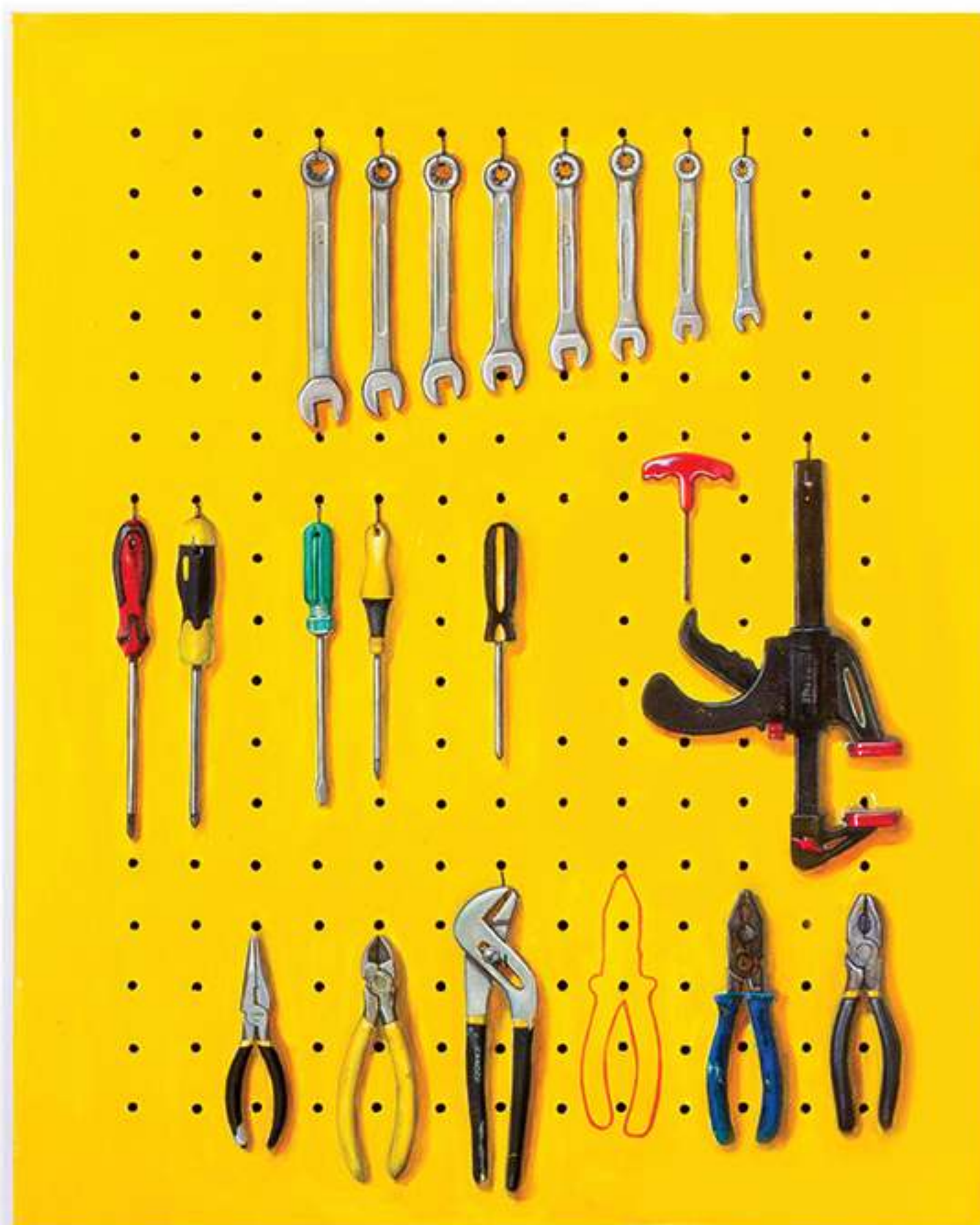




ONE NIGHT GALLERY E
MADERA AGLOMERADA RECORTADA.
DIMENSIONES VARIABLES. 2019



ONE NIGHT GALLERY E
MADERA AGLOMERADA RECORTADA.
DIMENSIONES VARIABLES. 2019



SUTILIDAD
 ÓLEO SOBRE AGLOMERADO
 PINTADO Y PERFORADO.
 25 X 32 IN. 2019

LA EXPANSIÓN DEL MIRAR
LA EXPANSIÓN DEL MIRAR



BIDIMENSIONAL

JUAN JOSÉ GARCÍA

ABBIE

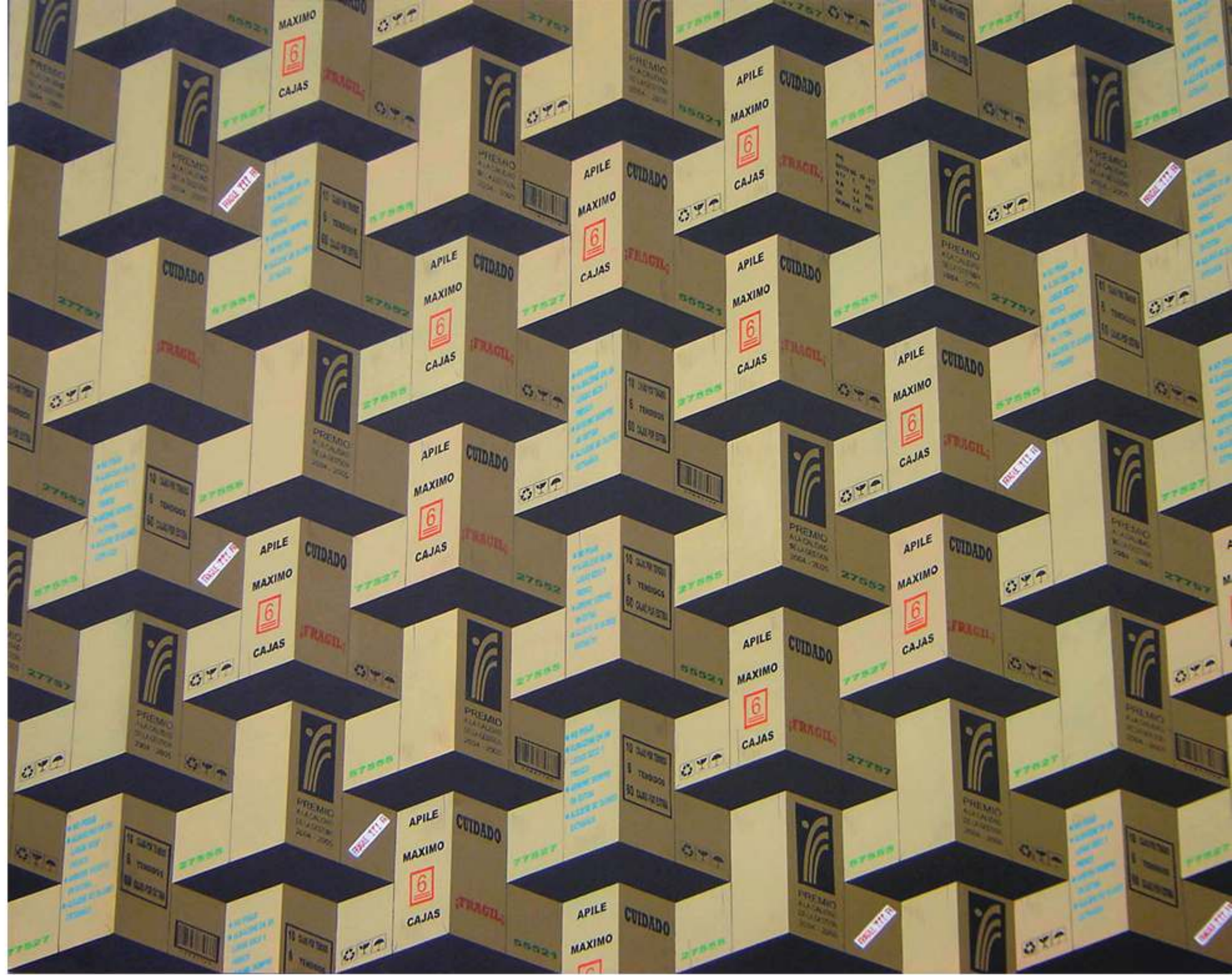
ROAD

DE LA SERIE:
"MERCANCÍAS"
ÓLEO SOBRE LIENZO.
130 X 130 CM





MURO DE CAJAS
ÓLEO SOBRE LIENZO.
80 X 50 IN. S.F.



VIAJEROS III
DE LA SERIE: "MERCANCÍAS"
ÓLEO SOBRE LIENZO.
180 X 160 CM

*LA PINTURA PERFECTA ES LA QUE
NO LOGRAS VER A PRIMERA VISTA.*

JUAN JOSÉ GARCÍA



JUAN JOSÉ GARCÍA



@JUANJOSEGARCIAART



JUAN.J.GARCIA.3154



3114592669



PORPINTAR@GMAIL.COM

PAINTING ARTIST

PAINTING ARTIST