

UNDER THE MASK

Monstruos y otras criaturas perversas

ANDRES ORJUELA

Bogotá, septiembre 15 - noviembre 3

Medellín, septiembre 22 - noviembre 10

UNDER THE MASK

Monstruos y otras criaturas perversas

Jorge Palomino*

Los espectadores no han olvidado el rostro del Drácula de Béla Lugosi; la presencia del actor era tan atemorizante como seductora, la mezcla entre erotismo y violencia que se proyectaba en la pantalla de cine convertía al espectador en un voyeur, que con su mirada participaba de la escena. Esta doble sensación no solo nos recuerda que la figura de lo monstruoso siempre ha cuestionado la existencia de lo humano, también ilustra los castigos que sufren quienes traspasan la norma social. Las metáforas y las alegorías que constituyen la poética de lo monstruoso nos enfrentan a nuestro inconsciente, a nuestros deseos, a nuestros miedos y a todas aquellas pasiones que ocultamos bajo la máscara que usamos en nuestra cotidianidad.

Enfrentarse a lo monstruoso es un acto valiente que abre preguntas sobre quiénes somos, e invita a recorrer diversos escenarios de la existencia. Under The Mask: Monstruos y otras criaturas perversas recoge la obra más reciente del artista Andrés Orjuela, quien a través de la intervención de imágenes provenientes de la cultura popular, nos devela su aspecto más ominoso, obligándonos a preguntar en qué criaturas nos hemos convertido debajo de los filtros de las redes sociales y los N95. Esta colección de imágenes permite pensar cómo el mundo contemporáneo se asemeja más a una novela post apocalíptica que a cualquier utopía, creando un escenario en el que la melancolía del pasado se combina con las monstruosidades del presente.

El monstruo es una figura del pensamiento que ha viajado a través del tiempo por diversos medios expresivos (el cine, la literatura, la televisión) para representar lo anormal, aquello que escapa al orden social y se presenta ante los espectadores como un exceso, como “una forma patológica, desmesurada, irregular y desviada de existencia y conducta” (Moraña, 2017). La imagen monstruosa es un desafío visual que desestabiliza el sentido común y obliga al espectador a cuestionar lo que le resulta familiar. Orjuela utiliza la presencia del monstruo para desenmascarar los intentos de la estructura social por homogeneizar la vida, al tiempo que produce alteridades.

Orjuela revela su modus operandi al mutar, una y otra vez, entre diferentes formas de producción de la imagen. Es así como deviene en una suerte de Kraken, una criatura tentacular que reta al espectador a navegar por dos territorios (Bogotá y Medellín) para intentar descifrar su más reciente obra. Los espectadores están ante una película que se estrena en dos salas, con actores distintos, pero con un mismo final.

Como si se tratara de un thriller psicológico, Orjuela nos da algunas pistas para recorrer el laberinto de su universo: Una luchadora enmascarada que resulta ser una asesina serial; la cautivadora mirada de un vampiro que amenaza con succionar la vida de todo un pueblo pero que con su carisma desata fascinación en quien lo ve; luchadores cuyas acciones evocan las masculinidades hegemónicas, pero cuyos cuerpos convocan el deseo y la curiosidad queer; un King Kong que refleja los riesgos de la tecnociencia, pero también la furia y la violencia que transforma a los políticos en un riesgo para el futuro. Estos personajes constituyen una suerte de álbum de estampas que juegan con las políticas de la representación y nos recuerdan la condición carnal de la condición humana.

Orjuela nos presenta un nuevo archivo de imágenes, las cuales transitan entre la nota roja, la cultura de la lucha libre y el cine serie B, con el que construye una gramática corporal en la que los cuerpos de criaturas, luchadores y mujeres nos recuerdan que lo monstruoso también habla del Otro, de aquel que ha estado en los márgenes de la política. Lo queer, lo femenino y todo aquello que representa la diferencia, irrumpe en la imagen como el monstruo que se oculta bajo la máscara de la identidad.

Los personajes que conforman el mundo de Orjuela son un recordatorio de las formas en las que percibimos a los otros, pero sobre todo, de las máscaras que usamos para presentarnos ante los demás. Goffman (1954) nos recuerda que la base de toda interacción social es la actuación, razón por la que hombres y mujeres empleamos una máscara, una suerte de “cara social” que nos ha sido otorgada por la sociedad y que establece las formas en que reconocemos a los otros y somos reconocidos por

otros. Actuamos dependiendo del escenario y el público que nos observa, pues a fin de cuentas, lo realmente importante es la imagen que proyectamos sobre los demás. En la vida cotidiana, los individuos cambiamos nuestras máscaras a la velocidad con la saltamos entre aplicaciones, nuestra vida íntima y los riesgos de los algoritmos para la democracia contemporánea.

El cuerpo, lugar donde se materializa la identidad, se convierte en un elemento relevante en el trabajo de Orjuela. Las poses de los luchadores, las máscaras que evocan los juegos de placer y dolor del sadomasoquismo y los cuerpos músculos son rastros de los modos en los que el poder produce modelos corporales, establece formas de habitar el género y la sexualidad y proscribire las conductas. No sabemos si las fotografías de los luchadores son para un show o para una App de citas. Así, el trabajo de Orjuela nos muestra que el cuerpo “no es una materia pasiva, sino una interfaz tecno-orgánica, un sistema tecno-vivo segmentado y territorializado por diferentes modelos políticos (textuales, informáticos, bioquímicos)” (Preciado, 2020). De este modo, los cuerpos que componen las imágenes son los de quienes transgreden los roles de género tradicionales, cuyas sexualidades escapan al orden establecido. Son cuerpos que desatan temores y deseos en el marco de una economía libidinal que la imagen estimula.

Orjuela pone un reflector sobre los cuerpos contruidos, denigrados y espectacularizados, acto que ilumina la condición política que se oculta bajo los modos en los que nombramos y nos relacionamos con los Otros. Las obras ponen bajo sospecha la política del cuerpo, obliga al espectador a posar sus ojos sobre aquello que le genera temor y fascinación, convirtiendo a la imagen en un espejo que refleja la monstruosidad que le habita, que revela que el rostro detrás de la máscara del monstruo podría ser el nuestro. El trabajo de Orjuela es una invitación a pensar en la política del reconocimiento, “esto significa que en parte cada uno de nosotros se constituye políticamente en virtud de la vulnerabilidad social de nuestros cuerpos como lugar de deseo y de vulnerabilidad física, como lugar público de afirmación y de exposición” (Butler 2006; 46). Mirar el monstruo a los ojos nos revela la aterradora vulnerabilidad de la condición humana, cuestiona lo que ocurre cuando le otorgamos al otro la máscara de lo inhumano, de lo abyecto y lo inteligible.

***Jorge Alberto Palomino** es comunicador social y periodista de la Universidad Central. Con maestría en estudios culturales de la Universidad de los Andes y doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana. sus investigaciones han abordado el problema del cuerpo, la subjetividad y los afectos, específicamente ha indagado sobre las prácticas y dispositivos que producen los modos en los que pensamos, actuamos y hablamos en la sociedad contemporánea. También ha desarrollado trabajos de investigación sobre los cambios que las tecnologías de la información y la comunicación han generado en las formas como los sujetos crean vínculos con otros, especialmente sobre a las prácticas comunicativas en los entornos digitales. Ha sido investigador en proyectos de Unicef, Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. En la actualidad se desempeña como docente de la Universidad Central y Pontificia Universidad Javeriana. También ha publicado diversos artículos científicos y libros, entre los que se destaca Lecturas Interdisciplinarias de los cuerpos: discursos, emociones y afectos, documento publicado con la Universidad Nacional Autónoma de México.

Referencias bibliográficas

- Butler, J. (2006) Vida precaria. El poder del duelo y la violencia. Paidós.
Goffman, I (1954) La presentación de la persona en la vida cotidiana. Amorrortu editores.
Moraña, M.(2017) El monstruo como máquina de guerra. Iberoamericana.
Preciado, P.(2020) Testo yonqui. Sexo, drogas y biopolítica. Anagrama.

Andrés Orjuela

Bogotá, Colombia 1985

Artista colombiano, egresado como Maestro en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional de Colombia donde obtuvo el Grado de Honor de la Universidad. Realizó la maestría en Artes Visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Doctorado en Arte y Diseño en la misma universidad.

Ha participado en exposiciones en Colombia, EEUU, México, Panamá, Cuba, Brasil, Perú, Argentina, Francia, España e Inglaterra.

Dentro de los premios obtenidos se encuentran: Premio del Jurado Lens culture Portrait Award 2018 otorgado por Siobhán Bohnacker, senior photo editor de The New Yorker, tercer lugar en el primer premio de fotografía Latinoamericana Luz del Norte, finalista FOAM AWARD 2016 y seleccionado en el FOAM TALENT 2016. Becario UNAM posgrado 2008 – 2015. Mención del Jurado ArteShock TV-UNAM 2011. Beca Fundación Carolina y Fundación Llopis 2008 Premio de adquisición EMGESA – CONDESA Premio Botero 2008.

Su obra esta en dialogo con investigaciones entorno al consumo de imágenes, la memoria y la cultura de masas , que socializa en distintos congresos y simposios como forma de acción plástica.

Actualmente vive y trabaja en México, D.F.

Statement

En la obra del artista Andrés Orjuela, la apropiación directa opera como estrategia desde donde señalar, desplazar o interrumpir las estructuras de poder que regulan y administran la circulación y consumo de las imágenes de la violencia. A través de operaciones de clasificación y contraste de información e intervenciones donde las imágenes son veladas, obstruidas u opacadas en su productividad disciplinaria, Orjuela examina y apuesta a incidir crítica y políticamente en las complejas relaciones entre cultura de masas, modos de consumo, condiciones de espectacularidad de las imágenes y formas de subjetivación.

Colecciones:

Colección Bachue, Colombia

Colección ArtNexus, Colombia - EEUU

Colección Fundación Arkhe, Colombia

Colección FoLa, Argentina

Colección Secretaria de Hacienda México

Colección Televisa

Centro de Documentación, Información e investigación Arkheia MUAC – UNAM, México

Colección Leticia y Stanislas Poniatowski. Francia

[** Ver CV completo*](#)

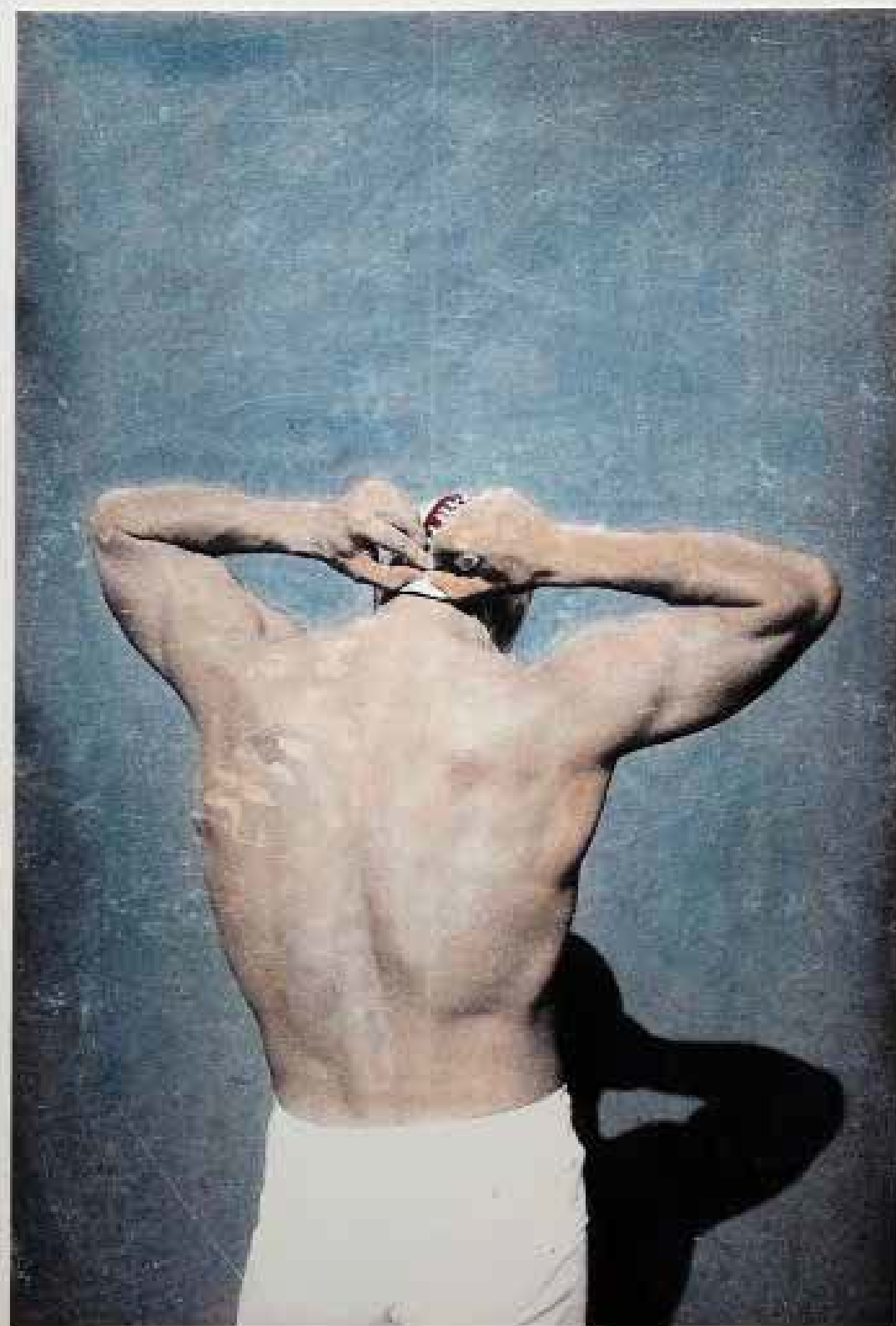
ARMS

Serie 1/ 5 + 2 PA

Fotografías de archivo copia papel de algodón,
iluminadas con óleos Marshall

55 X 42 cm

2022

BACK

Serie 1/ 5 + 2 PA

Fotografías de archivo copia papel de algodón,
iluminadas con óleos Marshall

42 X 55 cm

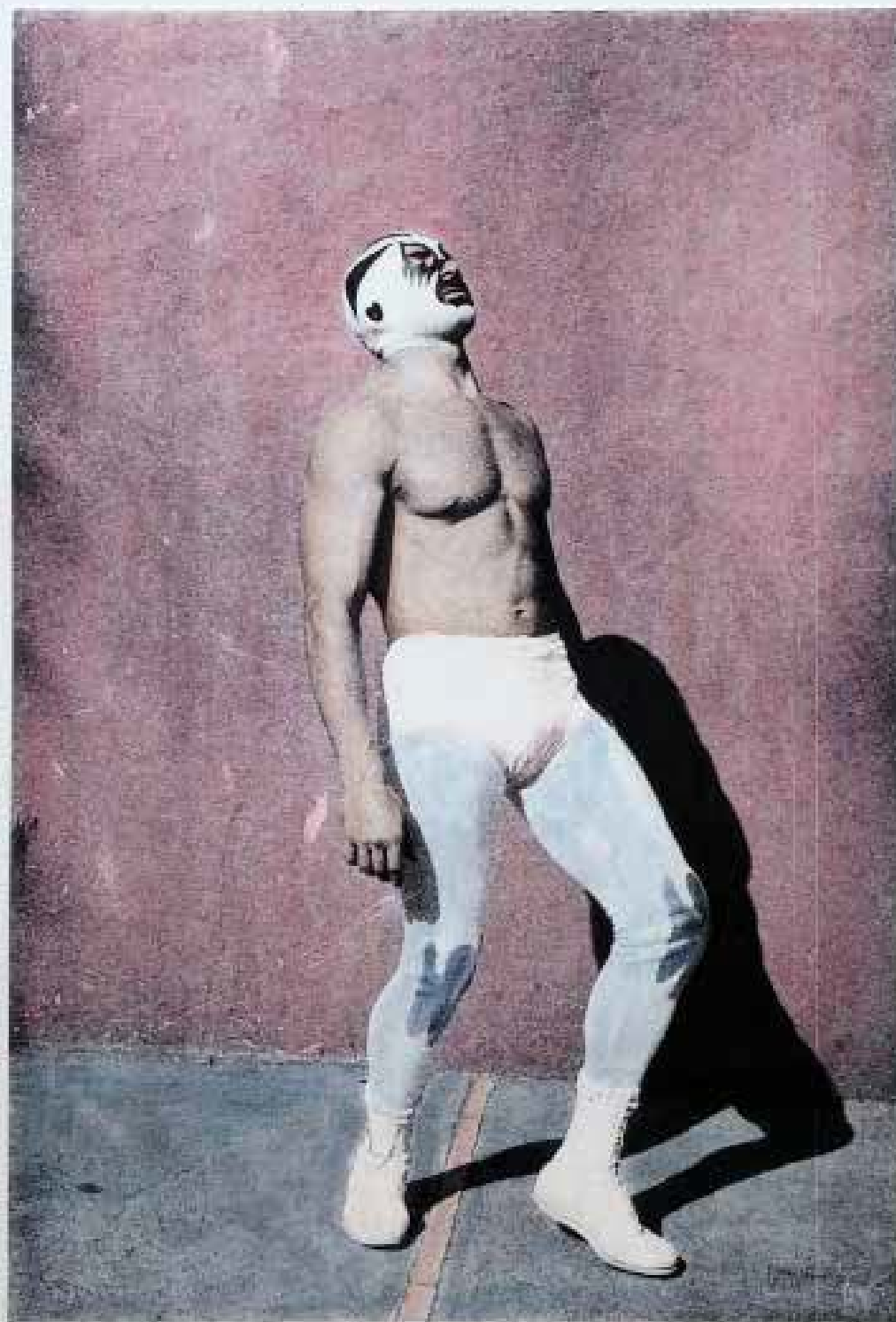
2022

BROTHERS

Psicodélico - Mil mascararas - Dos caras
Serie 1/ 5 + 2 PA

Fotografías de archivo copia papel de algodón,
iluminadas con óleos Marshall
55 X 42 cm
2022

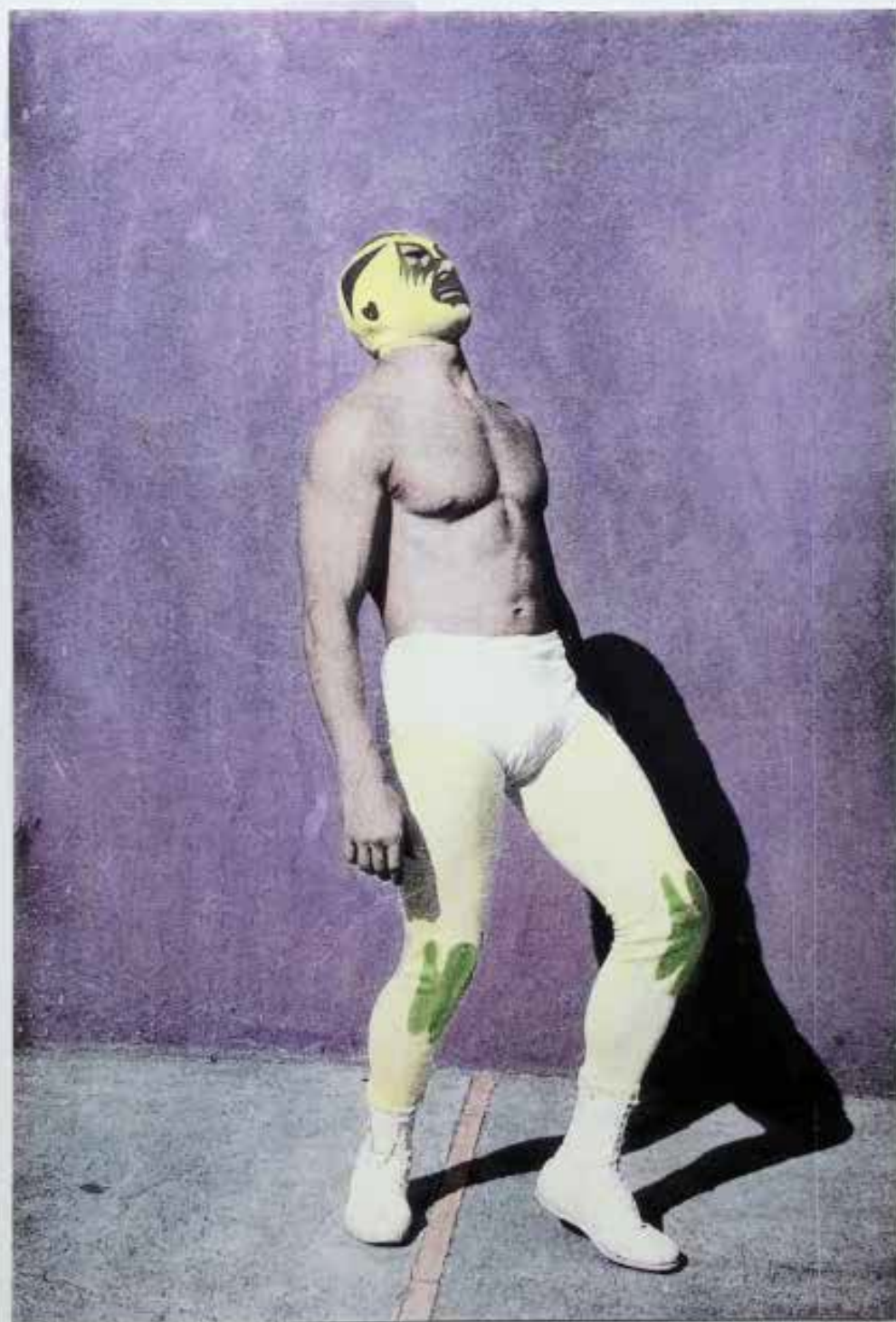
EL MARTIRIO I

Serie 1/ 5 + 2 PA

Fotografías de archivo copia papel de algodón,
iluminadas con óleos Marshall

55 X 42 cm

2022

EL MARTIRIO II

Serie 2/ 5 + 2 PA

Fotografías de archivo copia papel de algodón,
iluminadas con óleos Marshall

55 X 42 cm

2022

EL MARTIRIO III

Serie 3/ 5 + 2 PA

Fotografías de archivo copia papel de algodón,
iluminadas con óleos Marshall

55 X 42 cm

2022

MIL MASCARAS

Serie 1/ 5 + 2 PA

Fotografías de archivo copia papel de algodón,
iluminadas con óleos Marshall

55 X 42 cm

2022

MEGALODON II

Serie 1/ 3 + 2 PA

Fotografías de archivo copia papel de algodón,
iluminadas con óleos Marshall

110 X 152 cm

55 X 42 cm

2022

MEGALODON I

Serie 1/ 3 + 2 PA

Fotografías de archivo copia papel de algodón,
iluminadas con óleos Marshall

110 X 152 cm

55 X 42 cm

2022

MEGALODON III

Serie 1/ 3 + 2 PA

Fotografías de archivo copia papel de algodón,
iluminadas con óleos Marshall

110 X 152 cm

55 X 42 cm

2022

LOS 3

Fotografías vintage intervenidas con óleos
Marshall y letraset.
30 X 40 cm
2022

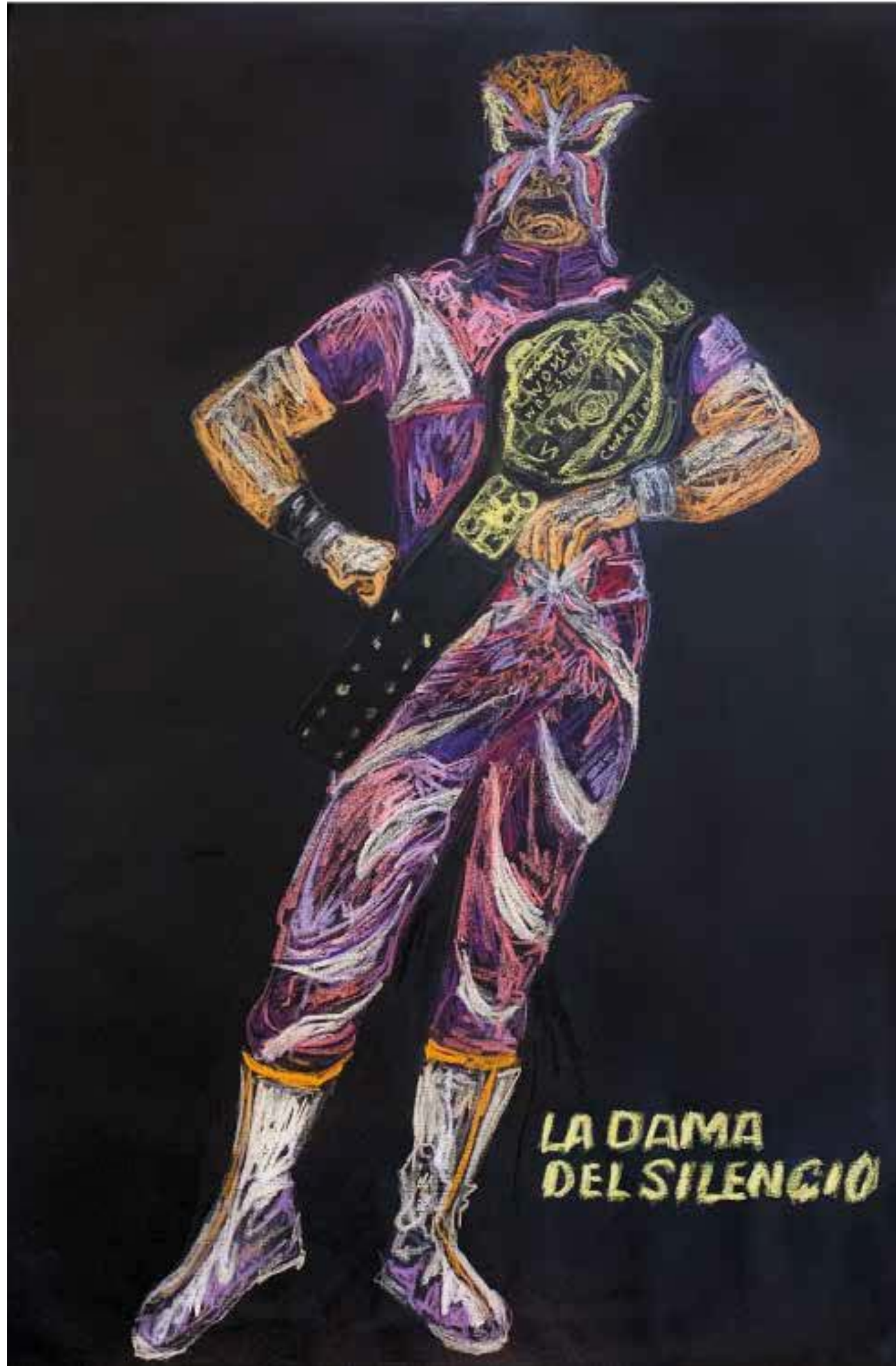
UNDER THE MASK

Edición 9 + AP

Serigrafía sobre papel de algodón y recorte de revista Alarma!

24,2 x 24,2 cm

2022

LA DAMA DEL SILENCIO

Pasteles sobre lienzo

120 x 80 cm

2022

DONCELLAS
Variaciones entorno a las víctimas de la
“Mataviejitas”

Pastel, sublimado sobre algodón
1/9
2022

LAS LUCHADORAS II

Hoja de oro y oleos Marshall sobre pósters de
cine vintage
45 x 35 cm
2022

LAS LUCHADORAS I

Hoja de oro y oleos Marshall sobre pósters de cine vintage
45 x 35 cm
2022

GODDESS

Hoja de oro sobre 6 pósters de cine vintage
92 X 105 cm
2022

MAS FUERTE Y MAS PODEROSO

Cartel iluminado con óleos, y laminilla de oro
32 x 41 cm
2022

MAS FUERTE Y MAS PODEROSO 2

Cartel iluminado con óleos, y laminilla de oro
32 x 41 cm
2022

GORGGO 2

Cartel iluminado con óleos, y laminilla de bronce
32 x 42 cm
2022

GORGOR 3

Cartel iluminado con óleos, y laminilla de bronce
32 x 42 cm
2022

ESCALOFRIANTES COLORES

Cartel iluminado con óleos.
32 X 42 cm
2022

PRUEBA DE ARTISTA

Cartel iluminado con óleos.

32 X 42 cm

2022

DIABOLICAS

Cartel iluminado con óleos.
32 X 42 cm
2022

INVASORAS

Cartel iluminado con óleos.
32 X 42 cm
2022

EN ELECCIONES

Acrilico sobre lienzo armado
40 X 68 cm
2022

THE THING Y EL ERROR

Acrilico sobre lienzo armado
40 X 68 cm
2022

THE CREATURE

Acrilico sobre lienzo armado
40 X 68 cm
2022

THE SEDUCTOR

Acrílico sobre lienzo armado
40 X 68 cm
2022

PACIFIC

Acrilico, pasteles y sublimado sobre lienzo armado.

100 X 80 cm Bastidor

2022

CORRUPTION

Acrílico, y sublimado sobre lienzo armado.
145 X 90 cm
2022

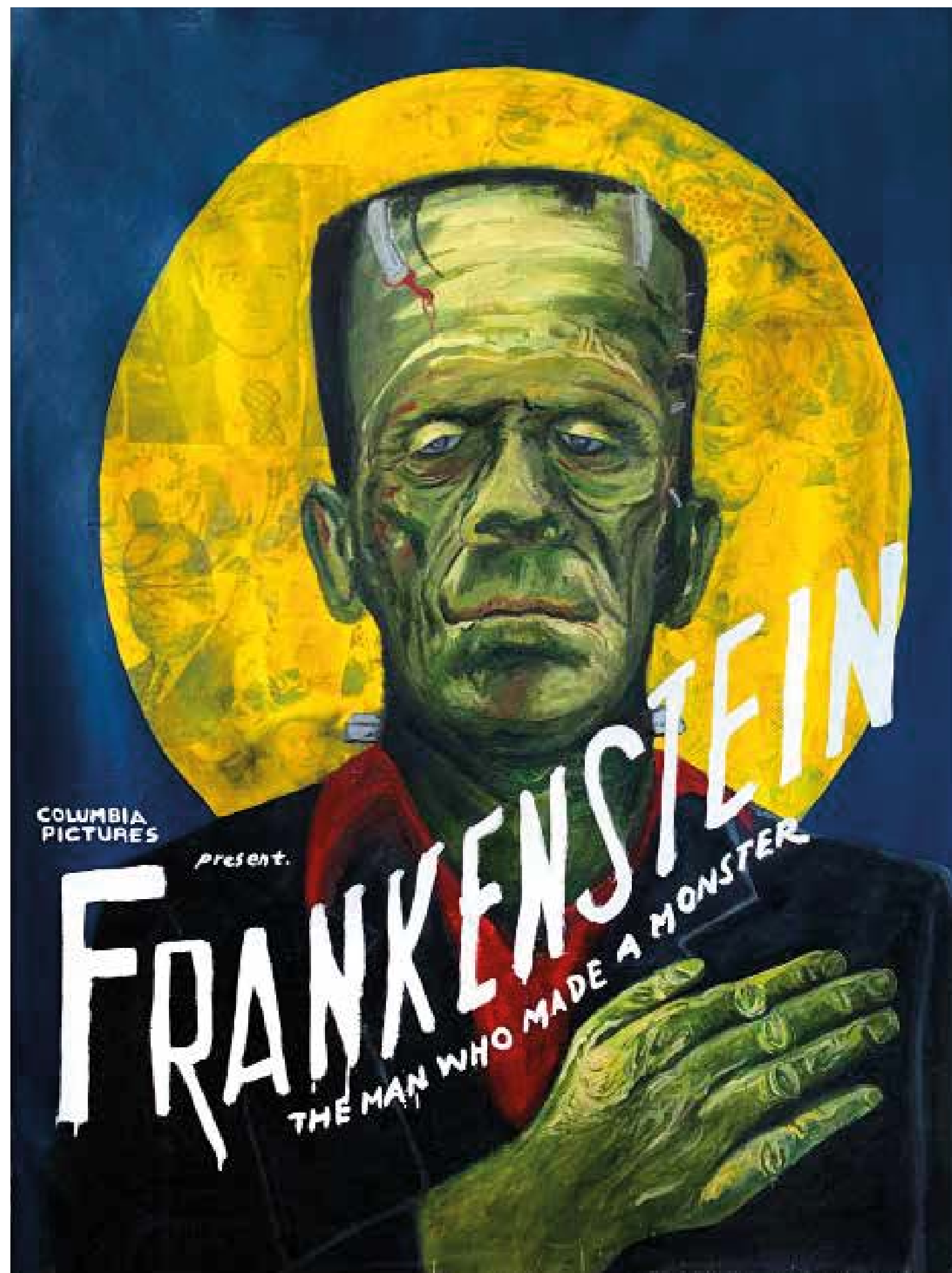
THE UNCANNY

Óleo sobre lienzo.
120 X 80 cm
2022

COLOMBIA PICTURES PRESENT

Óleo sobre lienzo.
142 X 196 cm
2022

THE MAN WHO MADE A MONSTER

Óleo sobre lienzo y sublimado
110 X 140 cm
2022

CAUCA VALLEY

Óleo sobre lienzo y sublimado
144 X 90 cm
2022

EMBAJADOR

Acrilico, sublimado y pasteles sobre lienzo.

159,5 x 120 cm

2022

DRACULA

Serie Monstruos de No-ficción
Carboncillo sobre transfer de revista Alarma
27 X 40 cm
2021

LA CREATURA

Serie Monstruos de No-ficción
Carboncillo sobre transfer de revista Alarma
27 X 40 cm
2021

ITUANGO RIVER

Pastel sobre papel amate
240 x 120
2022

TERROR IN THE BRONX

Pastel sobre papel amate
240 x 120 cm
2022

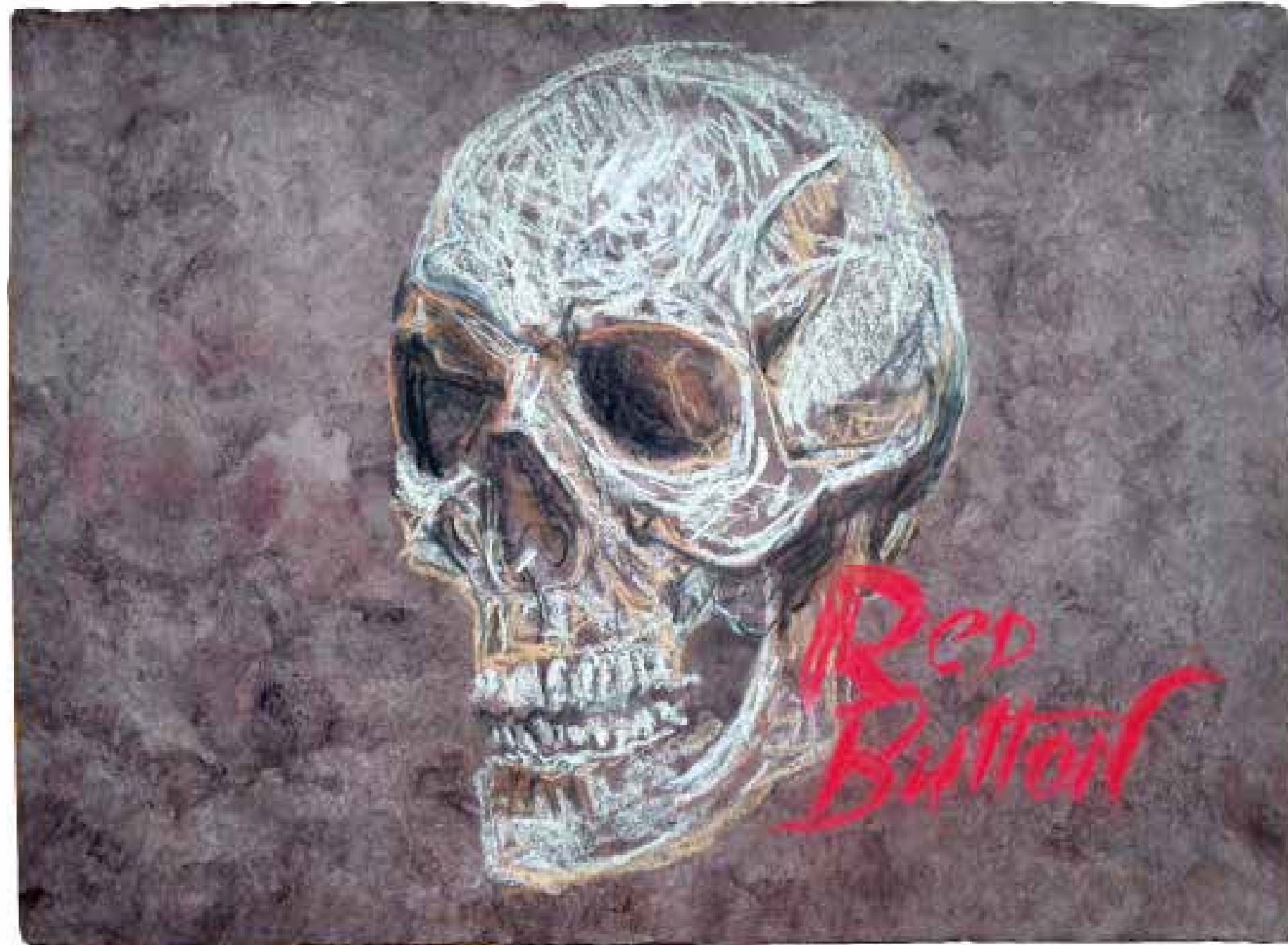
TERROR EN EL BRONX

Pastel sobre papel amate
40 x 59 cm
2022

BOTON ROJO CHINA

Pastel sobre papel amate.
40 x 59 cm
2022

BOTON ROJO ESTADOS UNIDO

Pastel sobre papel amate.
40 x 59 cm
2022

BOTON ROJO RUSIA

Pastel sobre papel amate.
40 x 59 cm
2022

BOTON ROJO KOREA

Pastel sobre papel amate.
40 x 59 cm
2022

GUIA

Máscara de Madera con billetes
de dólar
46 X18.5 X 14 cm
2022

CABRON / CHACHALACAS

Mascaras de madera y plástico ensambladas,
espejos
Dimensiones variables
2022

CABRON / CTE. BAROLAS

Mascaras de madera y plástico ensambladas,
espejos
Dimensiones variables
2022

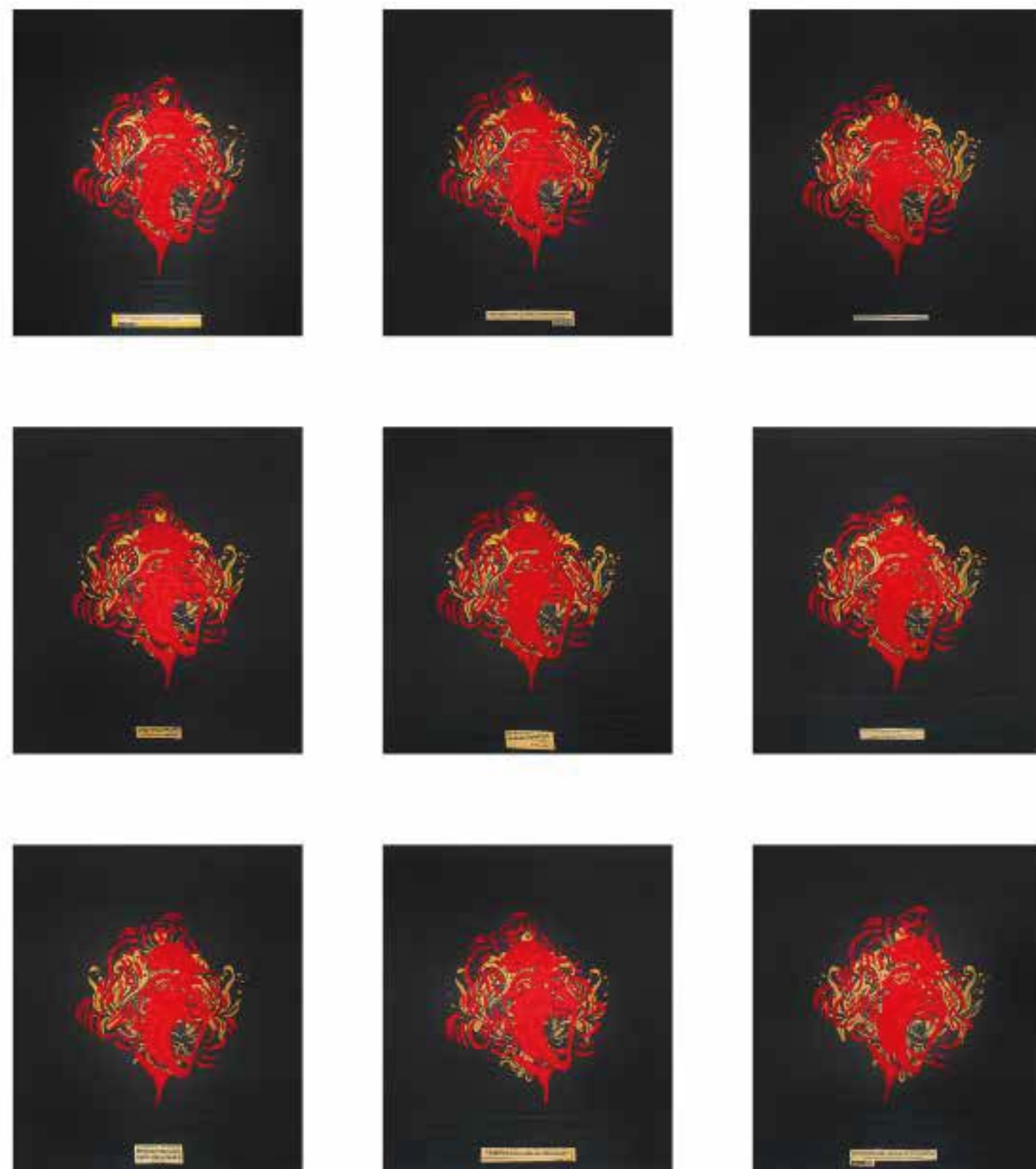
CABRON / EL INNOBRABLE

Mascaras de madera y plástico ensambladas,
espejos
Dimensiones variables
2022

CABRON / EL PEJE

Mascaras de madera y plástico ensambladas,
espejos
Dimensiones variables
2022

GRITONAS

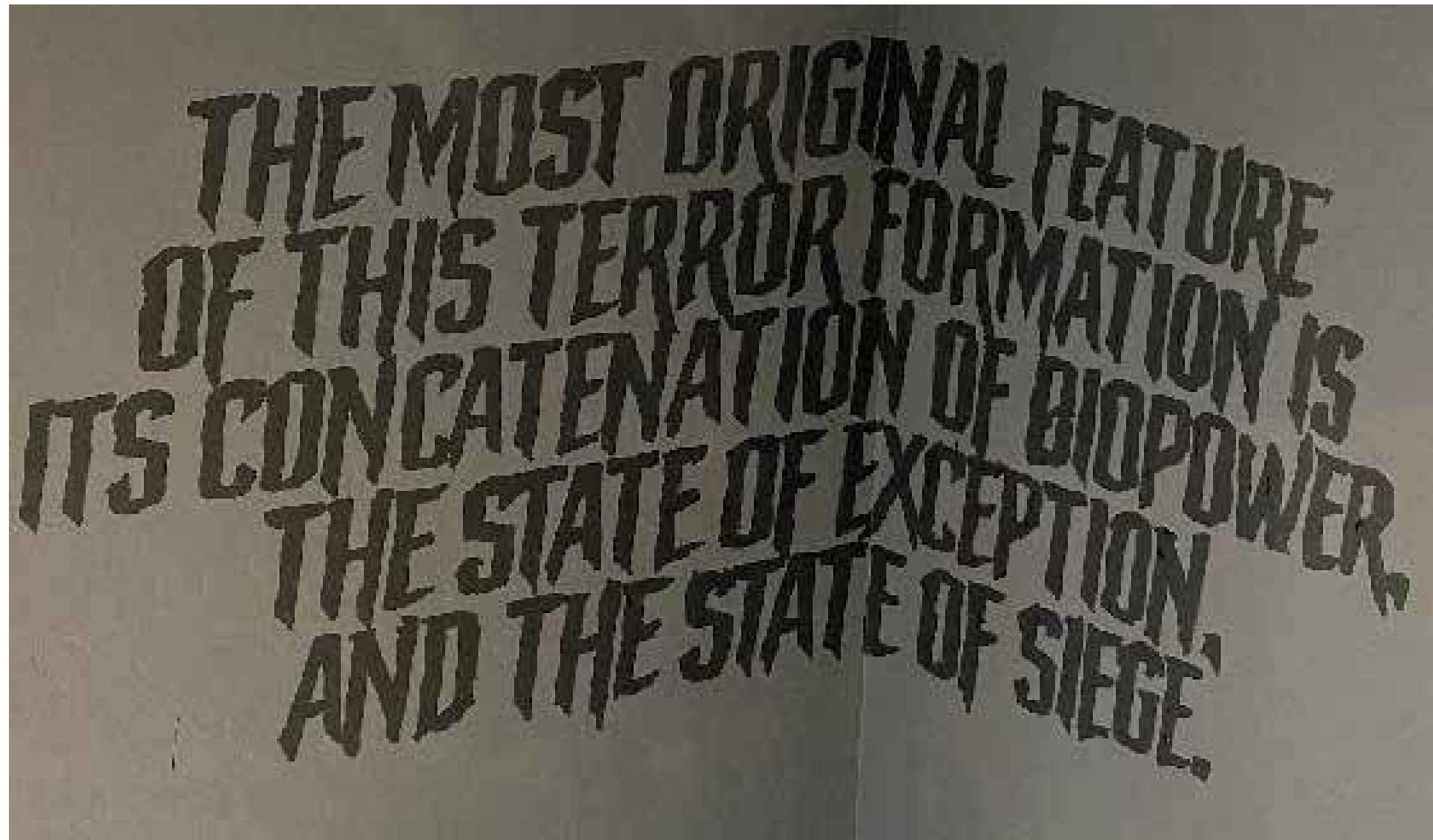
Edición 9 + AP

Serigrafía sobre papel de algodón y recorte de
revista Alarma!
24,2 x 24,2 cm
2022

SERIE QUOTES

MARX, Karl. Engels, Friedrich.
"Manifest der Kommunistischen
Partei" (Primera línea) 1847
Intervención sobre muro, pintura
acrilica.
Dimensiones variables.
2022

SERIE QUOTES

MBEMBE, Achille. "Necropolitique" en "Traverseés, diasporas, modernités", *Raisons Politiques*, nº 21. 2006. pp, 29 - 60.
Intervención sobre muro, pintura acrílica.
Dimensiones variables
2022

SERIE QUOTES

MBEMBE, Achille. "Necropolitique"
en "Traverseés, diasporas,
modernités", Raisons Politiques,
nº 21. 2006. pp, 29 - 60.

Intervención sobre muro, pintura
acrilica.

Dimensiones variables
2022

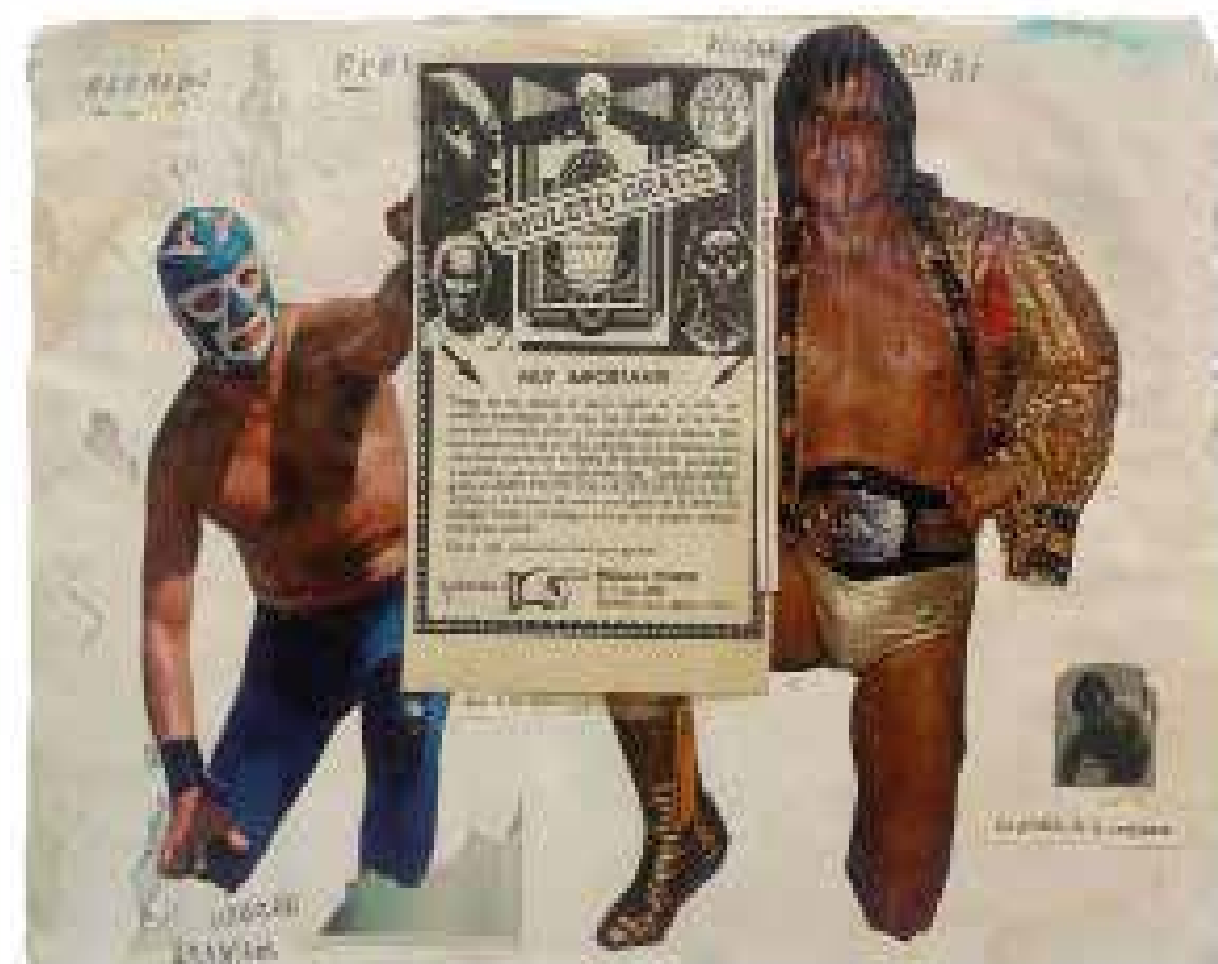
COLLAGES

FELINO JOSE

Serie Rudo y Tekné

Collage intervenido con Fragmentos del Libro
HISTORIA GENERAL DE MEXICO TOMO III
Colegio de México. Primera Edición 1976. y Re-
vistas Alarma! Unicamente la verdad. de 1985.
33,5 x 23 cm
2022

EL COBARDE - ADORABLE RUBI

Serie Rudo y Tekné

Collage intervenido con Fragmentos del Libro HISTORIA GENERAL DE MEXICO TOMO III Colegio de México. Primera Edición 1976. y Revistas Alarma! Unicamente la verdad. de 1985.
33,5 x 23 cm
2022

PERRO AGUAYO - YAMAMOTO

Serie Rudo y Tekné

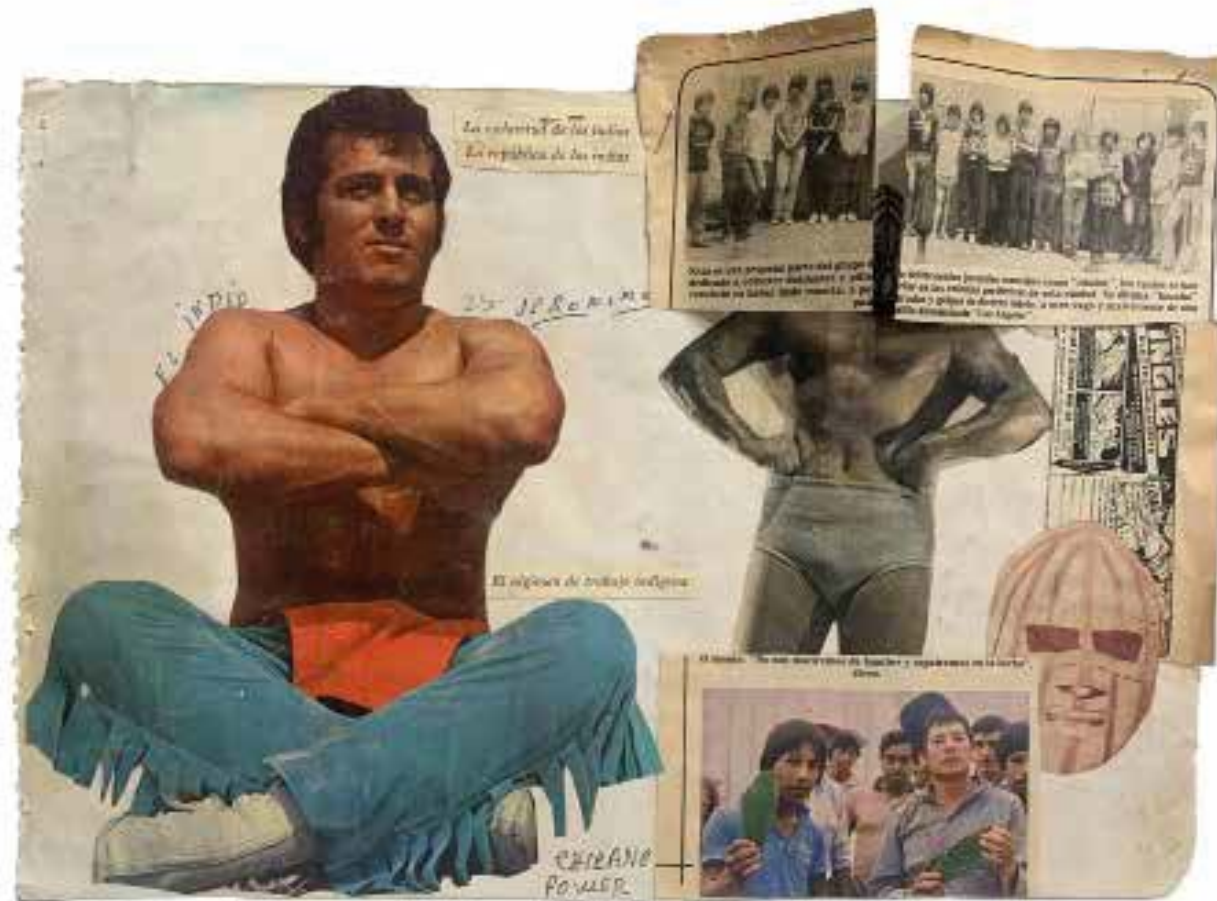
Collage intervenido con Fragmentos del Libro
HISTORIA GENERAL DE MEXICO TOMO III
Colegio de México. Primera Edición 1976. y Re-
vistas Alarma! Unicamente la verdad. de 1985.
33,5 x 23 cm
2022

EL NAZI - LEON NEGRO

Serie Rudo y Tekné

Collage intervenido con Fragmentos del Libro
HISTORIA GENERAL DE MEXICO TOMO III
Colegio de México. Primera Edición 1976. y Re-
vistas Alarma! Unicamente la verdad. de 1985.
33,5 x 23 cm
2022

MARCUS - EL INDIO

Serie Rudo y Tekné

Collage intervenido con Fragmentos del Libro
HISTORIA GENERAL DE MEXICO TOMO III
Colegio de México. Primera Edición 1976. y Re-
vistas Alarma! Unicamente la verdad. de 1985.
33,5 x 23 cm
2022

KALIMAN - GUAJARDO

Serie Rudo y Tekné

Collage intervenido con Fragmentos del Libro
 HISTORIA GENERAL DE MEXICO TOMO III
 Colegio de México. Primera Edición 1976. y Re-
 vistas Alarma! Unicamente la verdad. de 1985.
 33,5 x 23 cm
 2022

DR WAGNER - SUGUI SITO

Serie Rudo y Tekné

Collage intervenido con Fragmentos del Libro
HISTORIA GENERAL DE MEXICO TOMO III
Colegio de México. Primera Edición 1976. y Re-
vistas Alarma! Unicamente la verdad. de 1985.
33,5 x 23 cm
2022

COLOSO - ALACON

Serie Rudo y Tekné

Collage intervenido con Fragmentos del Libro
HISTORIA GENERAL DE MEXICO TOMO III
Colegio de México. Primera Edición 1976. y Re-
vistas Alarma! Unicamente la verdad. de 1985.
33,5 x 23 cm
2022

LOS COMANDOS - ANIYA

Serie Rudo y Tekné

Collage intervenido con Fragmentos del Libro
HISTORIA GENERAL DE MEXICO TOMO III
Colegio de México. Primera Edición 1976. y Re-
vistas Alarma! Unicamente la verdad. de 1985.
33,5 x 23 cm
2022

LOS GEMELOS - ADONIS

Serie Rudo y Tekné

Collage intervenido con Fragmentos del Libro
HISTORIA GENERAL DE MEXICO TOMO III
Colegio de México. Primera Edición 1976. y Re-
vistas Alarma! Unicamente la verdad. de 1985.
33,5 x 23 cm
2022

ALIMAÑA - CICLON

Serie Rudo y Tekné

Collage intervenido con Fragmentos del Libro
HISTORIA GENERAL DE MEXICO TOMO III
Colegio de México. Primera Edición 1976. y Re-
vistas Alarma! Unicamente la verdad. de 1985.
33,5 x 23 cm
2022

BUFALO - ANIBAL

Serie Rudo y Tekné

Collage intervenido con Fragmentos del Libro
HISTORIA GENERAL DE MEXICO TOMO III
Colegio de México. Primera Edición 1976. y Re-
vistas Alarma! Unicamente la verdad. de 1985.
33,5 x 23 cm
2022

TINIEBLAS - SANTO

Serie Rudo y Tekné

Collage intervenido con Fragmentos del Libro
HISTORIA GENERAL DE MEXICO TOMO III
Colegio de México. Primera Edición 1976. y Re-
vistas Alarma! Unicamente la verdad. de 1985.
33,5 x 23 cm
2022