NUEVAS CONSECUENCIAS

El dibujo La pintura La escultura

Luis Carmitzer. The Photograph. 1981

El cuerpo de obras recientes de Juan Pablo Garza (Maracaibo, 1980) se revela como una franca y abierta declaración de principios al situar el argumento de lo fotográfico y su especificidad en el centro de las prácticas artísticas contemporáneas. Su trabajo coincide así con una generación emergente de creadores cuya indagación avanza, decididamente, entre la urgencia de los planteamientos post conceptuales y el aporte de renovadas representaciones iconográficas, vinculadas al ámbito de la fotografía.

Desde una perspectiva personal, Juan Pablo Garza concibe el proceso creativo y la acción realizada mucho antes de establecer el encuadre, disparar el objetivo o fijar la imagen; este proceso se inicia con el planteamiento concreto de una idea. A la par de sus antecedentes los fotoartistas de los años 80-, "crea" el sujeto fotografiable: diseña una serie de estrategias formales y conceptuales, retoma la estética de movimientos y géneros estilísticos y recontextualiza lo conocido en virtud de una imaginería yuxtapuesta, narrativa, metafórica, semántica, ambigua o abstracta, cuyo propósito último no es ya la representación de un objeto sino la invención de una imagen. Orientando su obra reciente hacia una persistente reflexión sobre la fotografía como recurso técnico y lenguaje en sí mismo, despliega un inédito repertorio de imágenes como alegoría al medio. En cada uno de estos registros se verifica la dimensión de la fotografía más allá de un hecho tautológico; la suya es una exploración en torno a la naturaleza de la percepción, a los principios pre-fotográficos -el fotograma-, a los materiales fotosensibles, a la fenomenología de la luz y el color, a la transparencia del medio y sobre todo, a la fisicalidad material de la fotografía.

Su planteamiento corresponde a distintos niveles de lectura y contenido. En este primer estrato en el que realiza una serie de acciones y procedimientos empíricos como recursos plásticos para ser captados por la cámara, reta las convenciones de la tradición fotográfica, al tiempo que indaga en lo más esencial de su lingüística. Con cada nuevo registro, elabora la sintaxis de un repertorio iconográfico propio, demostrando en ese tránsito la capacidad transformadora de la fotografía. No obstante, habría que acotar que las relaciones transversales que establece en la ecuación idea - objeto - imagen provienen, además, de la vasta información visual que posee; un archivo de referentes artísticos adquirido mediante la observación de llustraciones biblio hemerográficas que extienden su campo de referencias a la pintura, el dibujo, la escultura, la instalación, el cine y lo performático. En otras palabras, su contacto con el arte se origina a través de la fotografía y de allí que la imagen deviene el contenedor del referente y retiene el recuerdo de algo ya conocido.

En sus primeras series de fotografías y hasta en sus últimas Polaroids, los "objetos" comunes y triviales -mínimanente intervenidos- encontrados e instalados tanto en el paisaje, a la manera de los conceptualistas del Land Art, como en el espacio interior, ya constituían el punto focal de la imagen. Al ser registradas, estas "esculturas pobres", estos cuerpos frágiles o contundentes, trascendían en una poética visual, enigmática y perturbadora. Estas "naturalezas muertas", estas acciones efimeras, se alejaban del documento funcional y más bien establecían paralelos sensibles con la obra del mexicano Gabriel Orozco, pues cuestionaban también nuestras expectativas de la naturaleza de una obra de arte.

Si en aquellas obras iniciales la experimentación azarosa y lúdica con los objetos, en relación al contexto, determinaba la construcción de la imagen, ahora en la exposición Nuevas consecuencias -su cuerpo de trabajo más reciente- la idea precede a esa imagen concreta. Las fotografías retienen la fisicalidad de lo que describen, no obstante sus contenidos se alteran conceptualmente por la manera como han sido representados. A través de su registro, al objeto escogido, asimismo sujeto representado, le han sido otorgadas una renovada carga visual e infinitas posibilidades especulativas más allá de su función habitual. El repertorio actual configura fragmentos y guxtaposiciones formales que provienen de acciones alegóricas a lo fotográfico y que ensayan las resonancias de una tradición bauhausiana: representaciones inmateriales, fugitivas y translúcidas como las que proyecta la luz o el reflejo especular sobre las superficies concretas; variables cromáticas del papel expuesto a la energía solar; la impresión de las huellas sobre la tela a manera de fotograma o, las densas superficies de indiscutible acabado pictórico resultantes de la compactación de todo un archivo de negativos fotográficos. Otras imágenes, realizadas con una excepcional economía de medios, protagonizan la presencia de objetos silenciosos en situaciones inesperadas dentro del espacio arquitectónico; cuerpos anodinos sin contenido simbólico aparente que adquieren, mediante la acción del artista, un significado extraordinario, haciendo visible lo no temático.

La desmaterialización de la imagen se manifiesta no sólo en la cualidad transitoria y fugaz de las proyecciones lumínicas, sino también al romper la estructura material de la fotografía, perforando literalmente su cuerpo físico hasta convertirla en otra "cosa" con distinta significación. Tanto la noción del objeto escultural, inspirado en el ready made duchampiano, como la misma fotografía pueden activar una dinámica conceptual equivalente pues ambos crean enigmas e incógnitas que desconciertan y desestabilizan nuestra perspectiva visual. Como conclusión, las torres de bandejas –una primera y calculada instalación serial-, señalan la idealización del proceso de fijación de la imagen y su consecuente reproductibilidad.

Un último estrato de comprensión de la obra de Juan Pablo Garza se refiere al manejo de un lenguaje plástico en el que la presencia de la geometría adquiere un mayor fundamento. Sin mediar una intención revisionista ni cuestionadora de las tradiciones abstracto geométricas, es evidente su atracción por las composiciones ortogonales. El cuadrado y las estructuras reticulares se hacen evidentes en su indagación, no sólo por su capacidad analítica para organizar la información contenida, también por mantener el formato de la cámara con la cual trabaja, hasta llevarlo a sus últimas consecuencias, en las que la fotografía termina siendo una repetición del cuadrado y la imagen un eco resonante del encuadre.

No obstante, ni la rígida matriz conceptual que fundamenta toda su propuesta, ni la lógica fría e imperturbable de una "nueva objetividad", han impedido que la obra de Juan Pablo Garza sea expresión fiel de una intensidad visceral que golpea los sentidos y cuestiona la práctica artística en la perpetua dialéctica que se ejerce entre el medio y el espectador.

Ruth Auerbach Caracas, junio 2011

Título: Seis líneas de cinta adhesiva Título: Mil setecientos sesenta círcu-Titulo: Cuadrado de luz Título: bloque de fotografías Técnica: Archival pigment print los sobre cañuela u diez listones sobre vidrio u espeio Año: 2011 Técnica: Archival pigment print con base Técnica: Archival pigment print Dimensiones: 70x70cm Año: 2011 Añn: 2011 Técnica: Archival pigment print Dimensiones: 70x70cm Año: 2011 Dimensiones: 70x70cm Dimensiones: 70x70cm Título: Papel de madera arrugado y Título: Plano sobre lente Título: Impresión sobre sabana Título: Proyección del cuadrado Técnica: Archival pigment print Técnica: Archival pigment print Técnica: Archival pigment print Técnica: Archival pigment print Año: 2011 Año: 2011 Dimensiones: 70x70cm Dimensiones: 70x70cm Año: 2011 Año: 2011 Dimensiones: 70x70cm Dimensiones: 70x70cm Título: S/T (Papel expuesto III) Título: S/T (Papel expuesto II) Título: Cuatrocientas dieciocho capas Título: cuatrocientas dieciocho Técnica: Archival pigment print Técnica: Archival pigment print canas en negativo en positivo Año: 2011 Añn. 2011 Técnica: Archival pigment print Técnica: Archival pigment print Dimensiones: 70x70cm Dimensiones: 70x70cm Año: 2011 Año: 2011 Dimensiones: 70x100cm Dimensiones: 70x100cm Título: Proyección de colores Título: cinco capas de color Técnica: Archival pigment print Técnica: Archival pigment print Año: 2011 Año: 2011 Dimensiones: 70x70cm Dimensiones: 70x70cm

Juan Pablo Garza nace Maracaibo, Estado Zulia 1980. Realizó estudios de fotografía en la Escuela Julio Vengoechea (1999, Maracaibo), así como también en el Miami Dade College con la artista Teresa Dihel (Miami, EEUU). Ha cursado varios talleres, entre los que cabe destacar el Taller de Aproximación a la Fotografía Contemporánea dictado por Nelson Garrido (2005, Maracaibo, Venezuela), y el Taller de El Diseño y la Fotografía dictado por Mariano Díaz (1999, Maracaibo, Venezuela). Ha tenido las siguientes exposiciones individuales: Nuevas Consecuencias, Oficina (2005, Maracaibo, Venezuela), Puesto por los Caminos, Escuela de Fotografía Julio Vengoechea (2005, Maracaibo, Venezuela), Ha participado en varias exposiciones colectivas, Salones y Bienales, entre las que podemos mencionar. Expedientes FOTOFM, Los Secaderos, Centro Cultural La Trinidad (2011, Caracas, Venezuela); Affinity, Kulter Gallery (2011, Holanda, Amsterdam); Enemies of my enemies, OCAD University Graduate Gallery (2011, Toronto, Canada); Una vez once, Al Borde (Maracaibo, Venezuela); Juan Pablo Garza y Oscar Abraham Pabon, La Otra: proceso de creación contemporánea (2010, Bogota, Colombia); 6to Salón Regional de Jóvenes Artistas, Museo de Arte Contemporáneo del Zulia (2010, Maracaibo, Venezuela); Xili Salón SuperCable Jóvenes con Fia, Centro Cultural Corp Banca (2011, Caracas, Venezuela); Il Bermidez (2008, Maracaibo, Venezuela); The Hollywood All Media Juried Biennial, Art and Cultural Center of Hollywood (2003, Hollywood, USA); Show for the League of Innovation, Tower Theater (2003, Miami, USA). Su obra ha sido publicada en las revistas: Gapher illustrated, Extra Cámara y Miamibiance Arts à Literature, entre otras. Su trabajo ha sido premiado en diversas ocasiones, entre las que se puede señalar: Primer premio en el 6to Salón Regional de Jóvenes Artistas, Museo de Arte Contemporáneo del Zulia (2010, Maracaibo, Venezuela); Mejor serie fotográfica, Miambiance magazine of arts 6 literature, volume 14, (2004, Miami, USA); Actualmente se dedica a la a

Juan Pablo Garza. Nuevas consecuencias
Del 3 de julio al 14 de agosto de 2011
Exposición \* 42
Curaduría y texto: Ruth Auerbach
Museografia: Luis Romero / Ruth Auerbach / Aixa Sánchez
Montaje: Hayfer Brea
Asistente de sala: Ara Kushiro
Diseño gráfico: Armando Rosales
Impresión: Alter Print, C.A.

Oficina #1 Directores: Suwon Lee-Luis Romero Directora adiunta: Aixa Sánchez

Dirección: Galpón (9). Centro de Arte Los Galpones 29-11. Av. Ávila con Ava transversal, Los Chorros-Los Dos Caminos. Caracas 1071, Venezuela. Teléfono: +58 212 5937526 oficinanumero/Agmail.com / http://www.oficina1.com / Twitter: @oficinanumero/Agmail.com / Sábados y domingos: 11:00 am a 4:00 pm

Asociación Civil Oficina N-1 RIF: J-31625298-1



## NUEVAS CONSECUENCIAS JUAN PABLO GARZA



