

Informe de Proyectos Artísticos: Un Compendio de Interpretaciones y Declaraciones

Este documento resume el diálogo y desarrollo conceptual de cinco proyectos artísticos distintos, detallando las interpretaciones iniciales, el contexto proporcionado por el artista y las declaraciones de artista finales elaboradas para su portafolio.

Proyecto 1: "True Tales" (Vídeo-arte)

Interpretación Inicial y Evolución del Concepto

Este vídeo artístico parece ser un poderoso comentario sobre la influencia omnipresente de la cultura corporativa y las presiones sociales en la identidad individual. La proyección repetida de varios logotipos corporativos sobre los rostros y cuerpos de los cuatro individuos impasibles sentados a una mesa, intercalada con un prominente símbolo de la cruz, sugiere una crítica de cómo el comercialismo y quizás incluso las ideologías religiosas pueden oscurecer o definir la experiencia humana. El audio fragmentado, que toca temas de juicio, negación y una fuerza imparable, amplifica aún más la sensación de que los individuos están sometidos a fuerzas externas, difuminando las líneas entre la agencia personal y la abrumadora presencia de las marcas y creencias en la sociedad moderna.

Aportaciones del Artista al Concepto:

El artista amplió esta interpretación con observaciones clave:

- **La Mesa Familiar:** El entorno evoca la mesa familiar tradicional, un lugar históricamente reservado para la conexión, la nutrición y los valores compartidos. Sin embargo, los platos y vasos están vacíos, simbolizando un vacío espiritual y comunitario. Esta familia no está siendo alimentada con comida; está siendo alimentada a la fuerza con un flujo incesante de identidades de marca.
- **Las Marcas como Nueva Religión:** La obra crea magistralmente esta metáfora al yuxtaponer logotipos corporativos reconocidos mundialmente con el potente símbolo de la cruz cristiana. Se presentan con la misma autoridad visual, proyectados sobre las personas como si marcaran sus propias almas. Sugiere que el consumismo se ha convertido en un nuevo sistema de creencias, con las marcas como sus iconos.
- **Los Medios como Nuevo Dios:** El proyector invisible actúa como la fuerza omnipotente, el "nuevo Dios" que dicta la nueva liturgia. La familia se sienta en adoración pasiva. El ritual moderno se resume en: "Ya nadie reza en la mesa; ven la televisión".

Declaraciones de Artista

Primera Versión (Desde la perspectiva de un analista):

"En mi análisis de esta pieza, me cautivó su subversión de la mesa familiar tradicional —un

espacio sagrado para la comunión, ahora dejado estéril con platos y vasos vacíos—. Veo a los individuos no como una familia siendo nutrida, sino como una congregación pasiva siendo alimentada a la fuerza con una liturgia incesante de logotipos corporativos. Para mí, esta es una poderosa crítica de la vida moderna, donde las marcas se han convertido en la nueva religión y el proyector de medios es el nuevo dios, dictando lo que adoramos directamente en nuestras mesas. Es un crudo comentario sobre un profundo cambio cultural: ya no rezamos juntos en la mesa; nos sentamos en un consumo silencioso, permitiendo que nos marquen." Versión Final (Desde la perspectiva del creador):

"Cuando concebí esta pieza, mi punto de partida fue la imagen de la mesa familiar. Quería tomar este espacio tradicionalmente sagrado para la conexión y la nutrición y subvertirlo. Al dejar los platos y vasos vacíos, mi objetivo era evocar una sensación de vacío espiritual y comunitario, un hambre que no se está satisfaciendo. En este vacío, introduje lo que veo como la fuerza dominante en nuestra cultura: el flujo incesante de marcas comerciales. Mi intención era crear una liturgia moderna donde estos logotipos corporativos se convirtieran en los nuevos iconos de adoración. Al proyectarlos junto al símbolo de la cruz, cuestiono directamente qué ha reemplazado a la fe tradicional. El proyector es el dios moderno e invisible, y la familia se sienta en recepción pasiva, con sus rostros y cuerpos literalmente marcados por su luz. La pieza es mi reflexión sobre este cambio cultural, donde el ritual familiar ya no trata sobre la oración y la conexión, sino sobre el consumo silencioso y colectivo de los medios que nos dicen quiénes ser."

Proyecto 2: "Internercia" (Performance / Instalación)

Interpretación y Contexto

El proyecto "Internercia" se concibió como una confrontación directa entre nuestras caóticas vidas digitales y nuestras aisladas realidades físicas. La pieza presenta una superficie de ruido abrumador —una proyección de innumerables personalidades de YouTube hablando unas sobre otras— que representa la cacofonía de internet. Sin embargo, a través de una pequeña ventana en este muro digital, el espectador se convierte en un voyeur, observando al artista vivir en un espacio confinado durante 48 horas.

El contexto curatorial, a cargo de **Claudia Giannetti**, pretendía cuestionar nuestra dependencia de las redes y la profunda soledad detrás de nuestra intimidad online curada. Sin embargo, fue el comentario del reconocido artista **Joan Fontcuberta** el que reveló una capa más visceral: su fascinación por cómo la pieza apelaba al **olor de la ropa sucia** del artista, la cruda e ineludible realidad de un cuerpo humano existiendo en un espacio confinado.

Declaración de Artista Final

"'Internercia' se concibió como una confrontación directa entre nuestra caótica existencia digital y nuestra aislada realidad física. La pieza presenta una superficie de ruido abrumador —una proyección de innumerables personalidades de YouTube hablando unas sobre otras— que representa la cacofonía de internet. Sin embargo, a través de una pequeña ventana en este muro digital, el espectador se convierte en un voyeur, observándome vivir en un espacio confinado durante 48 horas.

Cuando esta obra fue curada por Claudia Giannetti, pretendía cuestionar nuestra dependencia de las redes y la profunda soledad detrás de nuestra intimidad online curada. Sin embargo, fue durante la exposición que se reveló una capa nueva y más visceral a través del comentario del artista Joan Fontcuberta. Él estaba fascinado por cómo la pieza apelaba al olor de mi ropa sin lavar —la realidad cruda y sin filtros de un cuerpo humano existiendo en un espacio confinado.

Esta percepción se volvió central para mi comprensión de la obra. 'Internercia' no trata solo del contraste visual entre lo digital y lo real; trata sobre la verdad ineludible del cuerpo físico que el mundo digital intenta ocultar. Mientras que internet ofrece una presencia higienizada y desencarnada, la performance confronta a la audiencia con la evidencia innegable y biológica de mi existencia —una presencia que tiene un olor, que suda y decae, y que es fundamentalmente, desordenadamente humana. Es en esta verdad sensorial e incómoda donde la ilusión de la conexión digital se rompe más profundamente."

Proyecto 3: "Cosmopolitical City" (Obras con Tóner)

Interpretación Inicial: "Paisajes Urbanos Alquímicos"

Esta serie es una forma de **alquimia urbana**. Tomaste el "polvo" literal de la modernidad y el comercio —tóner de impresora barato y producido en masa, los componentes básicos de la reproducción digital y la publicidad— y utilizaste el elemento doméstico y casi primordial del calor (el horno de la cocina de tu madre) para transformarlo en arte. Este proceso en sí mismo es una metáfora de Dubái: una ciudad construida con materiales modernos y sintéticos, pero impulsada por una energía cruda y elemental.

Las explosiones son el Big Bang de la construcción, la energía violenta de una ciudad que brota del desierto. Las formas de pilares son rascacielos fantasmales y en descomposición, los "esqueletos" de la ciudad, representados en su propio polvo sintético. La máscara emiratí representa la tensión entre la cultura profunda y antigua de la región y la modernidad explosiva que la recubre.

Interpretación Final y Contexto

El título "**Cosmopolitical City**", en el contexto del **Festival Latina Middle East**, reformula la serie como una aguda crítica cultural sobre la identidad, la globalización y el poder experimentados en Dubái por un artista latinoamericano. El proyecto disecciona la esencia de una "cosmópolis": una negociación volátil entre diversas culturas, capital global e identidad local. El uso de **tóner** —el ADN de la comunicación de masas— y el proceso de fijación en un **horno doméstico** se convierte en una metáfora de humanizar un paisaje impersonal, un acto político personal ("político") que da forma a la experiencia de la ciudad global ("cosmo").

Declaración de Artista Final

Cosmopolitical City (2016)
Tóner sobre Papel

Expuesto en el Festival Latina Middle East, Curado por Mariana Turcho

"La serie '**Cosmopolitical City**' es mi exploración de la fusión caótica, energética y a menudo brutal de culturas que define un centro global como Dubái. Como artista latinoamericano viviendo en Oriente Medio, me fascinaba la negociación constante entre la identidad local y la fuerza abrumadora del comercio global.

El origen de este proyecto fue un accidente de lugar. Encontré la materia prima —botellas de tóner de impresora Cian, Magenta, Amarillo y Negro— en una tienda de electrónica abarrotada en Dragon Mart. Me impactó de inmediato el medio: era el polvo elemental de los medios de comunicación de masas y la reproducción digital. Sentí que había encontrado el ADN mismo del paisaje sintético e hipermóderno de la ciudad.

El proceso se convirtió en una forma de alquimia. Tras el fracaso de los experimentos iniciales, descubrí que la única manera de fijar el polvo industrial era con calor, utilizando el horno de la cocina de mi madre. Este acto de usar una herramienta doméstica para dar forma al polvo de un mundo impersonal se volvió central para la obra. Era mi manera de procesar este vasto entorno cosmopolítico a una escala humana.

Las imágenes resultantes son una respuesta directa a esta tensión. Las explosiones violentas capturan la energía de la colisión cultural. Las formas totémicas y de pilares son mis representaciones del horizonte de la ciudad —monumentos que parecen a la vez poderosos y efímeros, como si pudieran disolverse de nuevo en polvo. En piezas como la inspirada en una máscara tradicional emiratí, busqué capturar la frágil belleza de una cultura que mantiene su forma contra la marea de la globalización. Esta serie es mi intento de deconstruir la ciudad, utilizando su propio lenguaje para cuestionar su naturaleza."

Proyecto 4: "Park" / "A Borrowed Dream" (Instalación)

Interpretación: "Un Sueño Prestado"

Este proyecto es un estudio fascinante sobre la **atmósfera construida y la tensión entre la visión artística y la ejecución corporativa**. El tema en sí es una forma de "**nostalgia prestada**": un artista de Venezuela en Dubái, encargado de evocar el sentimiento de un parque clásico de Londres. La obra se convierte en un portal, no a un parque real, sino a una *idea* colectiva y romantizada de uno.

La parte más crítica de la historia es la tensión entre la mano y la máquina. Los dibujos originales, enérgicos y humanos, se traducen a un vinilo vectorializado, un proceso de higienización de la visión cruda para un entorno corporativo pulido.

Adicionalmente, la obra funcionaba como una pantalla para ocultar el pasillo de servicio de la cocina. Irónicamente, el arte del artista se convirtió en una hermosa pantalla para ocultar el mismo trabajo que él realizaba como camarero. Se convierte en una declaración sobre el **trabajo, la visibilidad y las ilusiones curadas del lujo**.

Declaración de Artista

Intervención Espacial para el Lounge "Park" (2015)

Ilustraciones Originales e Instalación en Vinilo

JW Marriott Marquis Dubai

Curadora: Eda Shpiliauskaite

"Este proyecto comenzó inesperadamente mientras trabajaba como camarero en el JW Marriott Marquis Dubai. En medio de un importante relanzamiento del local, la nueva gerente, Eda Shpiliauskaite, me ofreció la oportunidad de crear una instalación artística para el nuevo lounge 'Park'. El concepto del lounge era una azotea de Londres, y mi tarea era diseñar una intervención visual para los grandes ventanales que lo separaban de 'Garden', el comedor peruano.

Mi inspiración provino de la atmósfera clásica y melancólica de los parques de Londres, imaginando paseos nocturnos bajo farolas antiguas entre árboles nudosos y sin hojas. Creé una serie de dibujos expresivos de alto contraste, con el objetivo de capturar una sensación de energía cruda y nostálgica con líneas inmediatas e intuitivas. Estas ilustraciones iniciales fueron el alma del proyecto.

La siguiente etapa del proceso implicó traducir estas piezas hechas a mano a un formato adecuado para la estética pulida del hotel. Los dibujos fueron vectorizados e impresos en vinilo para ser aplicados a los paneles de vidrio. Si bien este proceso logró el objetivo de crear un divisor funcional y temático, también cambió fundamentalmente la naturaleza de la obra, transformando la cualidad orgánica e imperfecta de las líneas originales a lápiz en algo limpio y digital.

Una función añadida y conmovedora de la instalación fue ocultar el pasillo de servicio de la cocina de la vista de los clientes. En un momento de profunda ironía, mi arte se convirtió en una hermosa pantalla diseñada para ocultar el mismo trabajo que yo realizaba como camarero. Esto transformó mi trabajo físico en un acto invisible, reforzando la ilusión perfecta que la hostelería de lujo se esfuerza por crear, donde el esfuerzo detrás de la magia se mantiene intencionadamente fuera de la vista.

La instalación final buscaba crear un mundo inmersivo. Al integrar una farola real y funcional que reflejaba las de mis ilustraciones, la pieza desdibujaba intencionadamente la línea entre la obra de arte bidimensional y el espacio tridimensional del lounge. En última instancia, 'Park' se convirtió en un portal —un sueño construido de una noche londinense, creado para transportar a los clientes desde el corazón de Dubái a un momento de nostalgia prestada."

Proyecto 5: Nepal (Fotorreportaje)

Interpretación: "La Imagen No Tomada"

Esta colección de fotografías es una meditación sobre las diferentes maneras en que un viajero ve —y la profunda diferencia entre observar un lugar y consumirlo—. La serie opera en dos

registros emocionales distintos: la **mirada íntima y silenciosa** en Pokhara, y la **mirada crítica y en conflicto** en Chitwan.

El proyecto entero gira en torno a su clímax: el momento en que aparece el elefante macho salvaje e indómito —un símbolo de la naturaleza cruda y auténtica— y la herramienta de observación, la cámara, falla. La batería agotada no es solo un percance técnico; es el tema central de la serie. Sugiere que los momentos más profundos y "reales" son aquellos que se resisten a ser capturados. La imagen más importante del viaje es la que solo existe en la memoria, forzando la pregunta: ¿cuál es el verdadero propósito de la cámara? ¿Capturar el mundo, o aprender cuándo bajarla y simplemente ver?

Declaración de Artista

Nepal (2014)

Fotorreportaje

"En 2014, pasé veinte días viajando por Nepal, desde los paisajes urbanos antiguos del Valle de Katmandú hasta la serena orilla del lago de Pokhara. Mi objetivo inicial era la observación silenciosa, capturando los momentos íntimos y los vastos paisajes a través de mi lente. La primera parte de mi viaje se definió por esta conexión —con las personas con las que estaba y el entorno impresionante y pacífico que nos rodeaba.

Esto cambió cuando llegamos al Parque Nacional de Chitwan. Participé en un paseo en elefante, una experiencia turística aparentemente esencial, pero me enfrenté a la brutal realidad detrás del espectáculo. La gentil criatura sobre la que montaba era controlada por un hombre que empuñaba un gancho de hierro con púas, un recordatorio constante y agudo de su domesticación. La experiencia se sintió transaccional y profundamente inquietante.

El paseo terminó en un santuario, pero el momento más profundo ocurrió justo más allá de sus límites. Un elefante macho salvaje —el 'rey', como parecía— emergió de la naturaleza. Era inmenso, poderoso y completamente libre, con sus colmillos intactos, un marcado contraste con los animales subyugados que acabábamos de dejar. Era la encarnación de todo lo que había esperado ver.

Mientras levantaba mi cámara para capturar esta increíble vista, mi batería se agotó. En ese momento de fracaso, encontré el verdadero tema de mi viaje. La imagen más poderosa y auténtica de todo mi viaje fue la que no se me permitió tomar. Me obligó a bajar la cámara y simplemente ser testigo. Esta serie no trata solo de lo que vi en Nepal, sino de ese momento de revelación —una reflexión sobre la imagen no tomada, y la diferencia entre capturar un momento y vivirlo de verdad."

Proyecto 6: "Coro Interno" (Proyecto en Desarrollo)

Declaración de Artista

Coro Interno - En Desarrollo

Instalación inmersiva generativa con agentes de IA, renderizado 3D en tiempo real y vídeo. "**Coro Interno**" es una instalación arquitectónica inmersiva que sitúa al visitante dentro de la manifestación física de una psique fragmentada. La obra comenzó como una exploración personal, creando chatbots de IA como recipientes para mis propios conflictos internos —el crítico implacable, la víctima perpetua, el narcisista—, arraigados en las realidades clínicas de la ansiedad y el TDAH. Este proyecto externaliza ese caos interno en un espacio físico compartido.

Al entrar en un cubo negro monolítico de 6x6x6 metros, el visitante se encuentra en una cámara más pequeña de 3x3x3 donde su presencia activa seis personalidades de IA distintas. No son asistentes dóciles; son agentes disfuncionales y autónomos diseñados para chocar en un drama psicológico perpetuamente generativo. Inicialmente, una IA se dirige directamente al visitante, creando un frágil momento de control que es inmediatamente secuestrado por las demás. El visitante es violentamente degradado de participante a un testigo indefenso —un mueble conceptual en la habitación de la mente de otra persona.

Visualmente, la experiencia es una inmersión visceral en el *body horror*. Las seis superficies de la cámara interior son representaciones hiperrealistas y en tiempo real del interior de una boca, con mi propio rostro visible a través de los dientes, atrapado junto al espectador. El espacio se convierte en la prisión biológica de la propia laringe —el órgano mismo donde el pensamiento se convierte en palabra. El suelo está cubierto de detritus psicológico —ropa sucia, botellas vacías—, obligando al visitante a caminar a través de la evidencia de esta negligencia interna.

Continuación directa de mi investigación en '**Internerica**', esta obra se vuelve hacia adentro. Si mi trabajo anterior exploraba el 'yo' expuesto al mundo, '**Coro Interno**' se sumerge en la caótica 'red social del yo' que precede a cualquier actuación externa. Es un acto de vulnerabilidad radical, transformando un diagnóstico personal en un exorcismo público y planteando una pregunta crítica de nuestro tiempo: ¿qué sucede cuando las herramientas que creamos heredan nuestras propias neurosis?"