

Rora Ratael a obra de priscutores

Cuando la obra integarale es que

cuando la obra integarale es que

logra prevos de avitesta

ton per grovece

el ego de apre a

con

Diseño Catálogo ERIKA MORALES AVILA **ALEJANDRO OSPINA TORRES** Realización e Impresión COLSUBSIDIO

Cat.mus.mus.Colsubsidio ISSN 0124-4507 Santafé de Bogotá, Noviembre del año 2000

Director Administrativo LUIS CARLOS ARANGO VÉLEZ

Jefe División de Educación y Recreación YOLANDA NIETO HERNÁNDEZ

Jefe Departamento de Educación y Cultura MAGOLA DELGADO REYES

> Directora Museo de Museos ADELAIDA ESPINOZA MELLA

Guías de Arte LILIANA PATRICIA VELÁSQUEZ MEJÍA CLAUDIA P. GIRALDO AGUDELO LUIS HERNÁN CASTRO ROMERO RAFAEL AYALA SAENZ

> Secretaria AMPARO BUSTOS FERNÁNDEZ

Auxiliares JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ ROBAYO **HECTOR MEDINA MARTÍNEZ** La exposición La Alquimia del Arte Pinturas de Alfonso Ariza le da al público del Museo de Museos Colsubsidio una valiosa oportunidad de conocer el proceso de creación de una obra de arte, desde antes de su materialización.

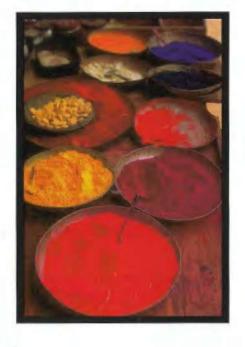
No es casual el título de la muestra. Alfonso Ariza crea a partir de la semilla; el recuerdo, el sentimiento, la sensación de una idea toman forma desde la materia aparentemente inanimada. La piedra, la tierra, el metal, entregan su color en un acto de mutuo amor con el artista y este, a su vez, lo transforma, gracias a sus dotes de pintoralquimista, en una obra de arte viva, transmisora de sus sentimientos y de los milenarios recuerdos guardados en la materia. De esta manera, en los árboles de Ariza se reconocen el azul-lapislázuli y el verde-turquesa; el oro, la plata y la tierra, el hierro y los innombrados colores de la savia y el tiempo; en el aire de sus paisajes se imaginan los colores del pensamiento y se traslucen los colores del alma.

La pintura de Ariza propone el ejercicio espiritual de contemplar una obra de arte para descubrirse a sí mismo. La exposición del Museo de Museos Colsubsidio plantea, además, la posibilidad de conocer los instrumentos de la técnica, los materiales y los procesos a través de los cuales se llega a la creación plástica.

Esta es la obra de un artista colombiano que descubrió, en las lejanas islas del Japón, una forma de crear y una intención que también utilizaron los antepasados americanos, quienes supieron extraer de la naturaleza, el conocimiento, la luz y las formas de lo real y lo irreal.

Para Alfonso Ariza la pintura es un medio para recrear lo natural en sobrenatural.

Museo de Museos Colsubsidio

los pinceles de luz de alfonso ariza

...El coral para los tonos rojos, el lapizlázuli para los azules... El poder de las piedras preciosas, sobre los poseedores, irradia de los cuadros de Alfonso Ariza. Los colores así conseguidos no cambian, son eternos. La malaquita, el oro, el lapizlázuli, el coral, contienen energías que dan una grata sensación de paz. Paz que se intensifica mediante el extraordinario sentido del espacio que el pintor maneja, en sus grandes cuadros llenos de luz.

Maruja Vieira

la alquimia del arte

De la misma manera que el Alquimista intentaba transformar los metales innobles en oro, o sintetizar el elíxir de la vida, a través del segundo Arcano o Piedra Filosofal, el hombre primitivo en las Cuevas de Altamira y Adjanta trituró piedras, las transformó en colores y en un acto creativo sin precedentes, transformó los colores en imágenes y plasmó en la roca las escenas de su vida cotidiana.

La técnica de pintura con piedras semipreciosas maceradas, mezcladas con colas de huesos de animales, se remonta a la época auriñaciense. Se desarrolló en el antiguo Egipto y Persia y, en forma inversa a la ruta del comercio de la seda, pasó a la India, en donde sirvió de instrumento para la expansión del Budismo. De allí pasó al Tibet donde se utilizó para las representaciones religiosas en mandalas y tankas. Posteriormente pasó a China y a Japón, donde llegaría a la quintaesencia de su uso. En América encontramos usos de estas técnicas ligadas al florecimiento y expresión de culturas como la Maya, Azteca e Inca.

Tal vez por el complicado proceso de preparación de los colores, macerando piedras lapislázuli, malaquita, amatista, cuarzos y otras, la relación del artista con el medio utilizado se hace mucho más estrecha y se puede experimentar con la magia de los colores en un proceso similar al de la Alquimia.

"Para mí, la pintura es una meditación cuyo propósito es develar las realidades ocultas y los mundo sutiles en la naturaleza y el ser humano para así, hacer manifiesta la Divinidad".

El artista debe ser un canal de percepción y expresión, "un lápiz en la mano de la Divinidad", capaz de transmutar la materia innoble en un producto estético. Al igual que del fango o el lodo nace la flor de loto, el artista se encuentra en una búsqueda infinita por transformar un bombardeo como el de Guernica en una obra de arte.

ALFONSO ARIZA

a. anja

Como parte de un programa de becas del Ministerio de Educación, Alfonso Ariza realizó su Master en Pintura Japonesa en la Universidad de Arte de Tama Tokio-Japón.

Pese a los desafíos que representa el idioma japonés y de los materiales propios del estilo de la pintura japonesa, un tanto difíciles de manejar. Ariza se lanza en su trabajo con pasión, con propiedad y con una extraordinaria expresión de libertad. Sus pinturas son profusas y transmiten hechos que conducen al espectador a una dimensión superior.

Al verlo trabajar, pareciera que Ariza ha logrado asimilar el espíritu japonés con plena seguridad de que sus convicciones y sus actos encarnan el arte por sí mismos.

Claramente se aprecia que Ariza posee los dones de la sensibilidad y el talento. Para sus piezas creadas en el Japón, ha utilizado una técnica tan exquisita y segura, que cada una supera todos sus trabajos anteriores. La flexibilidad de sus conceptos manifiestan la pasión de su ancestro español y, quizás, un reconocido y vehemente respeto por lo oriental. Adicionalmente, el hecho de que su padre también haya estudiado en Japón, le permitió conocer artistas de la talla de Tsuguji Fijita y de Seison Maeda. Quizá se explican así sus bases para lograr la comprensión que tiene del arte, la naturaleza, la vida y su estilo de vivir. Como un auténtico investigador de la verdad, Ariza posee un sentido del espacio difícil de encontrar en el campo de lo racional y sólo puede expresarse por medio del arte. Un espacio profundo y olvidado corre por entre sus lienzos.

AURORAL BOREAL 2000 Técnica Mixta sobre lienzo 72 x 90

A través de la dura rutina de pintura que ejecuta a diario, Ariza expresa su propio interior y crea un mundo de oración que trasciende todas las barreras del lenguaje. Las imágenes son el proceso del desarrollo particular de un hombre a través de la resistencia al dolor, a la tristeza y a la incertidumbre, difícilmente logran ser definidas a los demás. La circunstancia de ser alérgico a la proteína animal hace que Ariza se convierta en un auténtico vegetariano y se decida a vivir la filosofía del viajero, colocando la vida y la muerte en polos opuestos. Como el viajero que va en búsqueda del mundo dentro de sí mismo, que le permite ver la tierra y el cielo y luego describir los árboles y la tierra, no como simples reproducciones de esos árboles y esa tierra, sino como su propia expresión.

Como pintor, me pregunto qué es lo que me mueve a pintar el lienzo. Sólo puedo explicar que es como una vida solitaria que comienza tras encontrar la verdad y, en esa soledad, busca un rayo de luz por un camino sin retorno. La pintura de Ariza es el rayo de luz visto desde su propia y singular visión.

Ysumichi Ichikawa Decano de Profesores, Tokio Tama Art University

OM, OBSERVANDO LA NIEVE 2000 Técnica Mixta sobre lienzo 181 x 90 cm

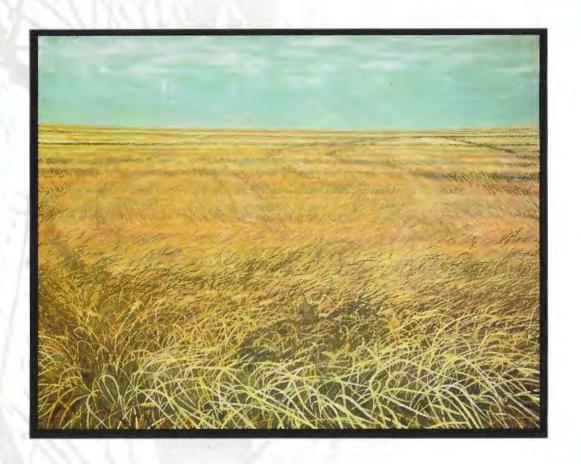
RECUERDOS DE OTOÑO 2000 Técnica Mixta sobre lienzo 181 x 90 cm

NOCHE PRIMAVERAL 2000 Técnica Mixta sobre lienzo 181 x 90 cm

VERANO SOL DE VIDA 2000 Técnica Mixta sobre lienzo 181 x 90 cm

UN PUENTE DE IMÁGENES ENTRE DOS CULTURAS

...Ariza en sus lienzos de extensos trigales. vistas aéreas y páramos, lleva el espíritu nacional al ámbito de la plástica internacional con maestría japonesa...

> Carlos Ricardo Gutiérrez Embajador de Colombia en Japón

LOST, EL MUNDO VISTO POR UN CUERVO 1996 Técnica Mixta sobre un lienzo 181 x 227 cm

> lost, el mundo visto por un cuervo

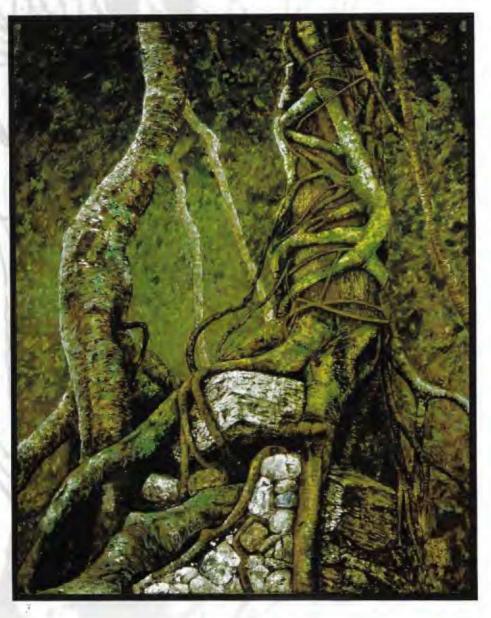

ONDAS DE LUZ EN EL PÁRAMO 2000 Dibujo en tinta sepia sobre papel 61 x 46 cm ESTUDIO EN SEPIAS PARA UN FRAILEJÓN 2000 Dibujo en tinta sepia sobre papel 61 x 46 cm IRIDISCENCIA DE UN FRAILEJON 1999 Técnica Mixta sobre papel 72 x 59 cm DIÁLOGO CON LAS NUBES 1999 Técnica Mixta sobre lienzo 160 x 260 cm SUEÑOS DE PÁRAMO 1999 Técnica mixta sobre papel 51 x 45 cm

EN BUSCA DE MIS RAICES 1996 Técnica Mixta sobre lienzo 227 x 181 cm

Abrir los ojos ante un Ariza es renunciar de por vida a la posibilidad de retornar a la normalidad. Después nada será igual que antes...

...El Arte de Alfonso Ariza no es un espejo de la realidad sino es el martillo con el cual él le da forma...con vehemencia.

Richard Morgan Stewart

el camino de la iluminación

Consciente de un orden superior, Alfonso Ariza subraya a la vez la hermosura de lo inminentemente conocido, y la necesidad de alzar los ojos más allá del sol para descubrir sendas que conduzcan a la plenitud. Solo mediante la reflexión se puede encontrar el camino.

Claire Boistard

181 X 227 cm

EL CAMINO DE LA ILUMINACIÓN 1995 Técnica Mixta sobre lienzo

Bosque del alma

Alimentado de susurros y visiones, el maestro pasea su mirada desprevenida de niño por la inmensidad de lo creado en busca del sentido último de la existencia. Entonces se interesa por el espacio vacío como señal de infinitud, entendiendo que la naturaleza no es un escenario limitado donde recrear los sentidos, sino ante todo un puente para llegar al alma.

Claire Boistard

BOSQUE DEL ALMA 1996 Técnica Mixta 181 x 270 cm

UN MAR DE NUBES Técnica Mixta sobre un lienzo 160 X 260 cm

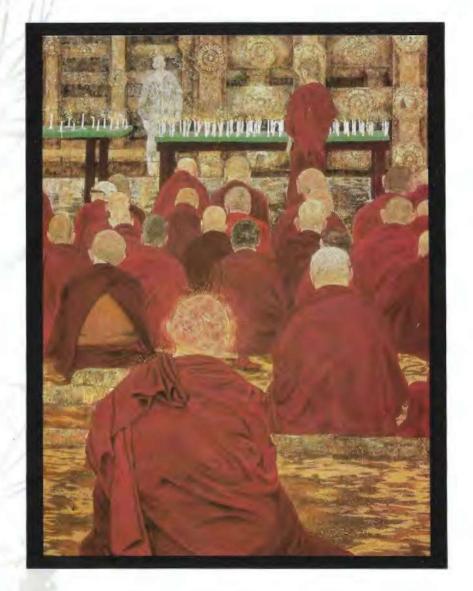
Como un auténtico investigador de la verdad. Ariza posee un sentido del espacio difícil de encontrar en el campo de lo racional y sólo puede expresarse por medio del arte. Un espacio profundo y olvidado corre por entre sus lienzos.

Yasumichi Ichikawa

m 1 a δ € 1 arte

ORACIÓN TIBETANA POR LA PAZ 1996 Técnica Mixta sobre lienzo 273 x 181 cm

oración tibetana por la paz

Nace en Santafé de Bogotá, Colombia el 4 de Noviembre de 1960. Graduado en 1982 en la Universidad de los Andes, en 1984 visita el taller del pintor Oswaldo Guayasamín (Quito, Ecuador). En 1985 visita los principales museos europeos y la exposición Renoir; en 1990 visita la exposición Velásquez y Van Gogh así como la muestra Arco. Realiza estudios con los maestros Taido Mui, presidente de la asociación de pintores del Japón. Realizó cursos de especialización en grabado con Angel Alfaro y Técnica Hyter con Juan Valladares, director del Taller 17 de Paris.

Ha sido profesor de la Universidad de los Andes, Universidad de la Salle, del Centro Filósofico y Pastoral CEPAF y del Colegio Leonardo Da Vinci.

Pue presidente de la Cooperativa de Artes Plásticas COOPERARTES. Desde 1965 ha participado en importantes muestras colectivas e individuales, concursos, salones de carácter nacional e internacional. También ha sido jurado en diferentes eventos plásticos.

Entre los críticos que han escrito sobre su obra se destacan Germán Arciniegas, Richar Morgan Steward, Alvaro Pablo Ortiz, Germán Santamaría, Claire Boistard.

Estudios	
1995-1997	Master en Pintura Tradicional Japonesa, Universidad de Arte de Tama, en Tokio, Japón.
1992-1994	Especialización en Pintura Tradicional Japonesa, Universidad de Arte de Tama, en Tokio, Japón
1978-1982	Universidad de los Andes
Honores	
1993-1997	Beca del Ministerio de Educación Japonés Monbusho para estudiar Pintura Tradicional Japonesa en la Unversidad de Arte de Tama en Tokio, Japón
1996	Premio Asahi, Museo Asahi, Tokio.
1996	Salón de Artistas Japoneses Nitten, Tokio, Japón
1993	Calendario Andigraf, Colombia
1992	Presidente de la Cooperativa de Artes Plásticas Cooperartes, Bogotá, Colombia
1976	III Premio Shankar Internacional Competition, Delhi, India

ALFONSO ARIZA ENTRE EL AMOR Y LA MUERTE

...Elaboración holandesa y técnica japonesa en la densa urdimbre de sus geografías, Ariza entrega en sus florestas "el laberinto de la soledad" andina, dentro de una cabal expresión de conceptos metafísicos a través de ciertos niveles geográficos del estadio de la vida humana. Aunque alguien los podría denominar como paisajes abstractos, no obstante su aparente superficie figurativa, lo cierto es que cada obra suya constituye una visión interior de fuerzas secretas que yacen allí en los paraísos perdidos. Dentro de un ámbito de infinita soledad, como si fuera el paisaje espiritual del día siguiente al juicio final, este artista desata en cada una de sus obras fuerzas misteriosas que hemos visto, por ejemplo en "El triunfo de la Muerte" de Joseph Conrad. La misma fuerza de la naturaleza, que va de lo atávico a lo sobrenatural, que han esbozado en la literatura colombiana un José Eustaquio Rivera en algunos paisajes de la Vorágine o Alvaro Mutis en ciertas errancias del Gaviero. Es decir mientras Brueguel el viejo pintó hermosos paisajes el Joven viajó hacia el fondo de la angustia y de la muerte que ocultaban aquellos paisajes. Se trata de aquella misma fuerza entre mística y orate que irradian los rostros, aún de santos, pintados por un Rembrandt o un Greco, y que ahora es presencia desgarradora, onírica, por momentos apocalíptica, que emana de los trigales o las florestas andinas de Alfonso Ariza...

En fin, la propuesta de Ariza el Joven tal vez tenga un mensaje que sólo puede percibir una minoría elegida, aquella misma minoría que ama la belleza que nos propuso como estética un poeta de la estatura de Edgar Allan Poe. Es la concepción del arte como viaje a zonas insondables del alma humana. Por ello los "paisajes" de Alfonso Ariza desvelan en la geografía colombiana "el oscuro pedernal" que descubrió el gran Porfirio Barba Jacob en el alma de los colombianos.

Por entre los caminos que bifurcan en las montañas, deambula solitario Alfonso Ariza. Camina por las soledades de los páramos. Las tierras altas y yermas, pero baldías. Penetra en la entraña de la confrontación del hombre y el paisaje. Y su obra es la cima de las Cumbres Borrascosas.

GERMÁN SANTAMARÍA

Fragmento del escrito del novelista con ocasión de la exposición del artista para la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América.

"...Alfonso Ariza se formó en la escuela de luz de los paisajes. Viendo unos trigales suyos le pregunté: ¿Dónde los pintó?- En cualquier parte: sólo quería ver cómo el viento doblaba las espigas..."

"...Pero Alfonso lleva clavada en el alma la espina de que los árboles mueren. Ahí está la herencia de quien ha nacido jugando con la luz y los verdes fugitivos..."

"Una vez salió a pintar. Salir y salir a pintar era lo mismo en él y lo espantaron. Dió con un bosque de eucaliptus muertos. Como si le saliera al paso Colombia en esqueleto. Despellejada. Sin hojas. Sin perfume... Que pasara por entre sus brazos el viento y no encontrara su nido. Sin pájaros. Pintó los esqueletos. Este cuadro tremendo se ha convertido en otro cartel de una lucha de ecólogos".

Germán Arciniegas

LA NATURALEZA DESNATURALIZADA DE ALFONSO ARIZA

"...El apocalíptico deshospedaje descrito por el sabio colombiano William Ospina en su texto universitario estadounidense "Too late for Man" está pintado en la faz e impregnado en el fondo de la pincelada de Alfonso Ariza. ...Es la obsesión del Artista de llevarle forcivoluntariamente a su percepción de las circunstancias contemporáneas. No le toca la puerta de su conciencia sino la tumba con una patada y ahí queda este invasor imaginero adentro rondando por las estrecheces de su mente sembrando inquietudes errantes en los vacíos aparecidos doquiera."

Richard Morgan Stewart

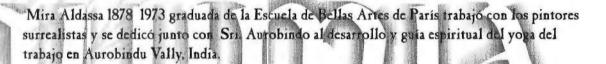
- 2000 "La Alquimia del Arte", Museo de Museos Colsubsidio, Bogotá, Colombia.
- 2000 "80 Artistas 80 Grabados Arte y Medio Ambiente", Museo de Museos Colsubsidio, Bogotá, Colombia.
- 1999 "Ariza: Un puente de imágenes entre dos culturas", Galería del Edificio de Tokio Gas, Tokio, Japón.
- 1999 "Exposición de Exalumnos con motivo de los 50 años de la Fundación del Colegio Helvetia", Bogotá, Colombia.
- 1998 Alfonso Ariza, Celebración del Día Nacional del Japón y los 50 años de la Universidad de los Andes". Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
- 1998 "Arte Japonés del grabado a la arquitectura", Museo de Museos Colsubsidio, Bogotá, Colombia.
- 1998 "A. Ariza, Exposición Individual", Galería Deimos, Bogotá, Colombia.
- 1996 "Exposición de Alfonso Ariza" Museo de Arte de Setagaya, Tokio, Japón.
- 1996 Nitten, Salón de Artista Japoneses, Tokio, Japón.
- 1996 "Exposición de Estudiantes Extranjeros", Museo Asahi, Tokio, Japón.
- 1995 "Pincel de Oro", Universidad de las Naciones Unidas, Tokio, Japón.
- 1994 "XIX Exposición de Arte Internacional", Museo de Ueno, Tokio, Japón.
- 1993 Casa Manuelita Sáenz, Fundación Universidad de América, Bogotá, Colombia.
- 1993 "Cuatro Grandes Paisajistas", Centro Febres Cordero, Guayaquil Ecuador.
- 1992 Alfonso Ariza, Entre el Amor y la Muerte", Fundación Santillana para Iberoamérica, Bogotá, Colombia.
- 1992 Galería Taller 10 22, Bogotá, Colombia.
- 1992 "Cuatro Grandes Paisajistas", Galería M. S. Quito, Ecuador
- 1991 "Gravana" Bienal de Grabado, La Habana, Cuba.
- 1991 "Subasta del Año" Iber Arte Cooperartes, La Fontana, Bogotá, Colombia.
- 1991 Alfonso Ariza "Un hombre y la naturaleza", Galería Seguros Caribe, Bulevar del Arte, Bogotá, Colombia.
- 1991 "Ecología y Pintura", Sala Shell, Bogotá, Colombia.
- 1991 "Festival del pequeño formato", Cooperartes, La Gallerie, Cajicá, Colombia.
- 1991 Feria del Arte Cooperartes Granahorrar, Bogotá, Colombia.
- 1991 "Exposición sobre Ecología", Naciones Unidas, Colegio Verde, Villa de Leyva, Colombia.
- 1991 La Gallerie, Cooperartes, Cajicá, Colombia.
- 1990 Feria del Arte Cooperartes Granahorrar, Bogotá, Colombia.

1987	Galería de Arte del Convenio Andrés Bello, Bogotá, Colombia.
1986	"Colombia en Acuarela II", Galería de la Cámara de Comercio, Bogotá, Colombia.
1985	"Colombia en Acuarela", Galería de la Cámara de Comercio, Bogotá, Colombia.
1985	"Pinturas de Alfonso Ariza", Museo de Arte Actual, Bogotá, Colombia.
1984	"Exbecarios del Japón", Galería Santafé, Bogotá, Colombia
1984	20 Nuevos Artistas en el Salón XX", Salón Veinte Unicentro, Bogotá, Colombia.
1983	"Noche Rotaria del Arte", Salón XX Unicentro, Bogotá, Colombia
1983	"Exaltación de la Ancianidad", Club de Empleados Oficiales, Bogotá, Colombia.
1982	Galería San Diego, Bogotá, Colombia
1982	Cipreses, Pinos y Pinas", Galería Santafé, Bogotá, Colombia.
1981	Galería AVIANCA, Barranquilla, Colombia
1981	Galería San Diego, Bogotá, Colombia.
1981	"Subasta del Año", Galería San Diego Bogotá, Colombia.
1981	"Muestra de Arte Colombiano", Sala PROEXPO, Tokio, Japón.
1980	"Viaje al Perú", Salón XX, Banco de Colombia, Bogotá, Colombia.
1979	Primer Salón de Artes Visuales de Villa de Leyva, Colombia
1978	Tercera Bienal de Artistas de la Canadelaria, Bogotá, Colombia.
1978	Centro Colombo Americano, Barranquilla, Colombia
1978	Galería Lincon, Barranquilla, Colombia.
1977	Galería Gercol, Bogotá, Colombia.
1976	Segundo Salón de Artistas de la Candelaria, Bogotá, Colombia.
1976	Siete Artista Jóvenes, Galería Adrian Torres, Bogotá, Colombia.
1975	Sala Luis Angel Arango, Bogotá, Colombia
1974	Centro Colombo Americano, Bogotá, Colombia.
1974	Galería Lincon, Barranquilla, Colombia
1974	Primera Bienal de Artista de la Candelaria, Bogotá, Colombia.
1974	Centro Colombo Europeo, Bogotá, Colombia
1970	Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia.
1968	Competencia Internacional de Pintura Shankar, Nueva Delhi, India.
1965	Alianza Colombo Francesa, Bogotá, Colombia.

El Verdadero Arte debe intentar expresar la belleza, pero en estrecha relación con el movimiento del Universo. Las más grandes naciones y las razas más desarrolladas culturalmente siempre han considerado el arte como una parte de la vida y al servicio de la vida. El arte era así en Japón en sus mejores momentos; ha sido así en los mejores momentos de la historia del arte ...

... en todas las cosas, en todas partes, en todas las relaciones debe ser develado el ritmo y el movimiento de la vida que le dan belleza y armonía. El arte es una armonía viviente y la belleza debe expresarse en todos los movimientos de la existencia: esta manifestación de belleza y armonía es parte de la realización Divina en la tierra, y tal vez sea su parte más grandiosa.

Madre Mira*

Iulimila

