

PRIMERA PLANA JORGE DE LEÓN (GUATEMALA, 1976)

Hace diez años que Jorge de León le viene tomado el pulso a la Ciudad de Guatemala. Ceñido por una relación de amor y odio con la urbe que lo vio nacer, el artista cuestiona las dinámicas que la rigen, pero sin renunciar a ella. Y la trasciende, porque en cierto modo, su trabajo se basa en el fenómeno urbano de toda América Latina —con sus complejidades y parafernalias—, en los hechos que ahí acontecen y en sus consecuencias sobre la vida. Desde la óptica que le atribuye haber formado parte de agrupamientos juveniles un tanto violentos, con prácticas al margen de la ley, de León explora e interroga los mecanismos sociales, políticos y culturales que dan pie a esa compleja trama cotidiana, que sin duda involucra a quienes la experimenta, aun desde el aparente aislamiento de los barrios o urbanizaciones de clase alta.

Su obra puede dividirse en dos filones. Por un lado, el retrato, reflexión y re-presentación constante de acontecimientos cotidianos publicados por los periódicos: muertes, asaltos, sucesos políticos más o menos trascendentes, testigos o protagonistas de la corrupción, trágicas trivialidades... Por otro, un interés casi obsesivo por asuntos relacionados con la historia del arte, sus técnicas y sus conceptos; un tema poco frecuente en una sociedad poco desarrollada en materia de formación artística de la población. Ambas líneas de trabajo, sólo aparentemente disociadas, encuentran continuidad en un cuerpo de obra que se ha venido constituyendo en un vasto retrato de los aspectos menos atractivos y acaso más punzantes del país de una primavera que no fue eterna (como rezaba su carta histórica de presentación).

Primera plana hace un recorrido breve pero puntual por este agudo artifice de imágenes visuales, desde finales del siglo pasado hasta el presente, con ejemplos de algunos de sus momentos más afortunados y de las series que consolidaron su arte y su técnica. Desde 'Date' (2002–presente), conjunto de pinturas en proceso que se refieren a la coyuntura o fecha que cada obra lleva por título, y a las 'citas' con el destino que subyacen a los diversos incidentes que representan, pasando por su prolija producción de dibujos sobre situaciones que lo afectan como persona y como artista: lo personal, el mundo del arte, la inquietante realidad nacional, pasando por sus elocuentes performances documentadas en fotografía y video (*In/Out*, 2005; *Recuerdo*, 2008; *Loop*, 2010), hasta las instalaciones y dibujos con materiales inusuales, una característica de su etapa más reciente (esculturas con flejes, de la serie 'In/Out', 2009). Toda esta obra, diversa en sus formas, técnicas y materiales, está sin duda atravesada por una preocupación sobre el contexto que lo formó y en el que desarrolla su actividad como creador y ser humano.

En cuanto a la forma y la factura, podemos afirmar que de la crudeza y eficacia inmediata de sus primeras piezas, de León se ha desplazado hacia mecanismos más elaborados y sutiles, valiéndose de los juegos de percepción (serie 'Cristales', 2010), sin abandonar por completo la *esencialidad* —o aparente simpleza— en tanto principio formal y conceptual que rige su obra. De hecho, todavía hoy, en su producción se percibe una economía de medios que a veces raya con la materia en bruto, una estrategia muy coherente con los temas y sujetos que ocupan su atención. Se trata, por decirlo de alguna manera, de una obra utilitaria y quizás también didáctica en sus intenciones de representación y comunicación. Esto es evidente tanto en 'Homo Logo' (2002–presente), serie de dibujos a base de simples líneas de tinta sobre papel, como en sus pinturas sobre tela sin preparar o pintadas con los dedos. El trabajo limitado o estrecho que realiza sobre los materiales contrasta con una profunda carga emotiva, de impulso existencial y no pocas veces autobiográfico que acompaña su trayectoria. Es la eficacia de la inmediatez —o la estética de una obra desnuda, directa, y por momentos abrumadora.

La conocida serie 'Biografías' (2006-2007) acerca la reflexión a la experiencia física, tanto autobiográfica como ajena, a partir del cuerpo, un tema de mucho interés para el artista. Esta se compone de una serie de radiografías que describen su propio sistema óseo y el de personas cercanas, en quienes también se perciben los tatuajes que cubren su piel. La superposición de una imagen superficial, altamente reconocible y plagada de significados, contrasta con los dibujos interiores, cuestionando el valor de las apariencias y sometiendo a una suerte de evaluación ética las esquelas que la experiencia deja sobre nuestros cuerpos.

La naturaleza de su relación con la ciudad se manifiesta gracias a los escenarios donde acontecen los sucesos que retrata, pero también mediante una abstracción visual específica. En 'Homo Logo' aparecen dibujos que representan pequeños hombres perdidos en un laberinto geométrico de concreto, en clara referencia a las formas de la arquitectura urbana, y en sus pinturas murales recientes con bloques de cemento, consigue describir a la ciudad como un entorno duro y hostil. Autobuses, callejones sin salida, esquinas cotidianas, interiores domésticos y paisajes construidos a base de cuchillas afeitar o 'Gilletes', son algunos de los elementos recurrentes de su vocabulario visual.

Sin apelar a la denuncia política o social directa, pero haciendo apuntes incisivos sobre su entorno, de León construye una bitácora de su intenso peregrinaje vital por este agitado país. El título Primera plana hace referencia a las portadas de los diarios que tanto obsesionan a de León desde que abandonó el oficio de tatuador (una de sus actividades pre-artísticas), para volcarse al dibujo en soportes inorgánicos. Es, además, un recurso para dotar a su trabajo (al menos al que aparece en esta muestra) de cierta unidad, y brindarle al público una clave inicial para emprender una lectura de conjunto sobre una obra que atestigua su tiempo.

Emiliano Valdés
Curador

vista de montaje, Serie 'Date'

a

vista de montaje, "El Círculo"

C

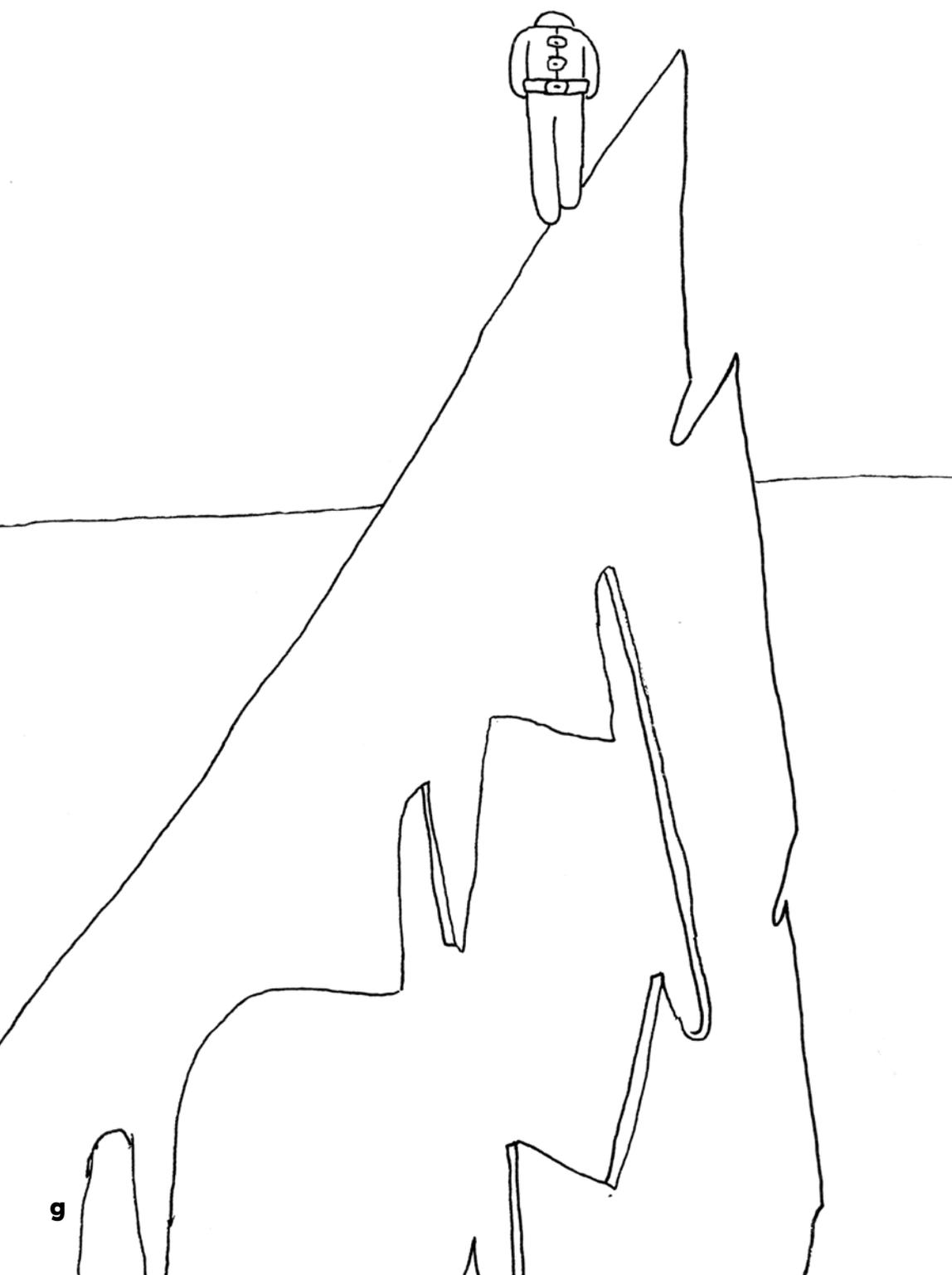

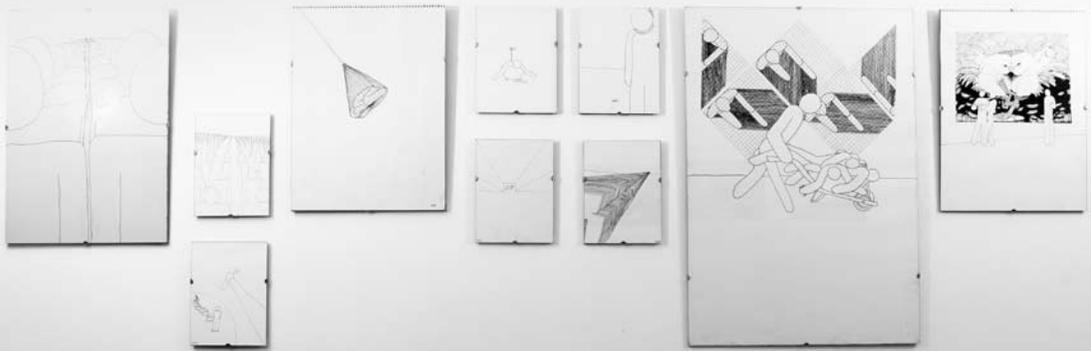
arte y migraciones

Jorge de León

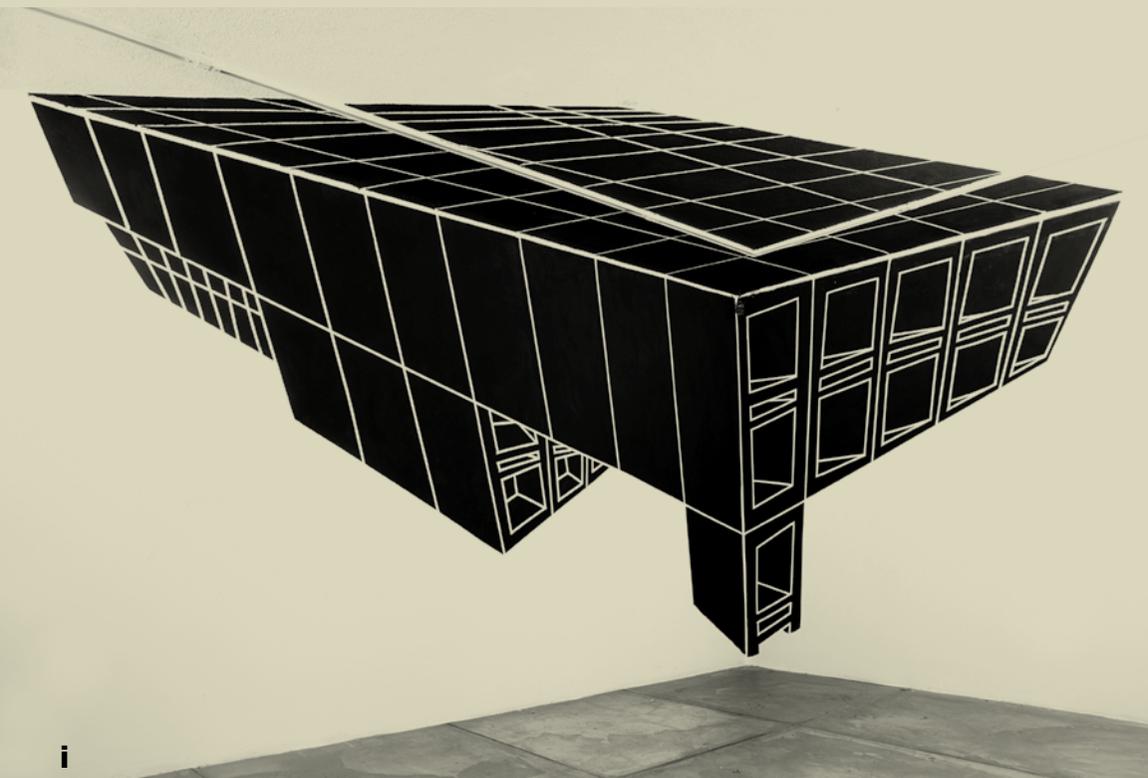

vista de montaje, Serie "Homo Logo"

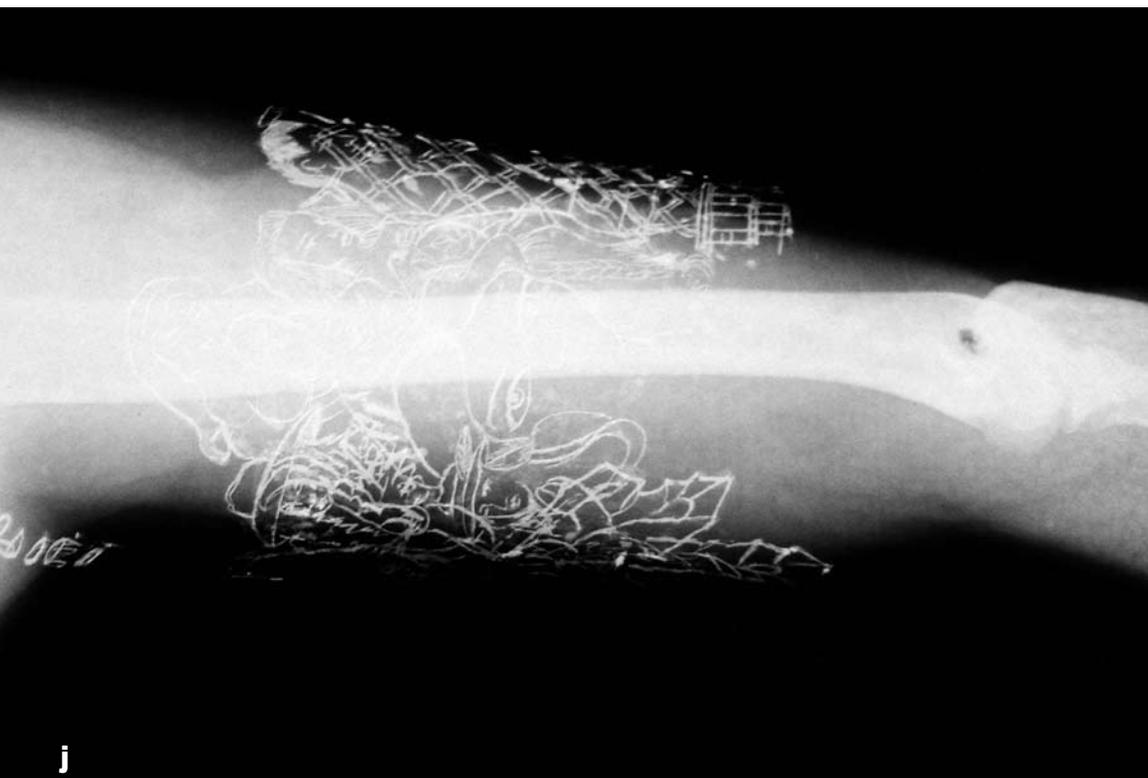

i

vista de la galería

j

vista de montaje "Biografías"

I

vista de montaje " Nike "

vista de la galería

m

JORGE DE LEÓN: PRIMERA PLANA

Listado de obras

**a ENERO / 2011
DE LA SERIE 'DATE'**

2011

Acrílico sobre tela cruda
70 x 100 cm

**b JULIO / 1994
DE LA SERIE 'DATE'**

1994

Acrílico sobre tela cruda
60 x 80 cm

La serie de pinturas 'Date', que el artista inicia en 2002, llevan al mundo del arte algunas de las escenas que caracterizan la vida cotidiana en Guatemala para, por medio de la descontextualización, restablecer su eficacia semántica. Los títulos no son más que las fechas en las que dichas imágenes fueron publicadas en alguno de los diarios del país y las imágenes, un fiel retrato de la vida en el país.

c EL CÍRCULO

2000

Fotografía de Regina Galindo

El círculo es una de los performances más conocidos de Jorge de León. En él, el artista se cose la boca, haciendo referencia al círculo de silencio que nos hace sumisos ante el poder, cómplices de delitos y testigos de la impunidad que reina en el país. Es una pieza que aborda el silencio en el que vivimos encerrados.

d RECUERDO

2008

Fotografías de Carlos Sebastián

El título de esta obra se refiere al recuerdo que el artista tiene de su propio hogar como un envoltorio frágil y quizás demasiado ajustado pero también de la memoria de familiares desaparecidos durante el conflicto interno armado. La acción consistió en hacerse envolver en *micropore* por su hermana para luego permanecer inmóvil por un tiempo en su delicado capullo y finalmente desprenderse cada fragmento de venda. La acción aborda la idea de familia, un concepto recurrente y problemático para el artista, por lo menos en sus connotaciones tradicionales.

e IN/OUT

2005

Fotografías de Rosina Cazali

In/Out es una performance en la que el artista reviste de carne cruda una paca de ropa usada. Jorge de León utiliza la paca para hablar de las relaciones desiguales e injustas entre lo que el país importa (ropa de segunda mano) y lo que exporta (mano de obra barata); así como de su relación con el Norte y el fenómeno de la migración.

f LOOP

2010

Con la colaboración de Percy Hernández, Jennifer Albúrez, Roger Castro, Luis Simón, José Chavajay, Sandra Monterroso, Jenny Vela y Benvenuto Chavajay.

Loop es una analogía entre el término que se usa en el medio artístico para indicar que un video se reproduce continuamente y el acto, absurdo e inútil, que realiza el artista de arar la arena en la orilla del mar, allí en donde las olas destruirán el trabajo realizado. Esa repetición *ad infinitum* habla de una sociedad que continuamente destruye sus logros mientras refuerza la relación, siempre presente en la obra de de León, entre historia del arte y realidad social.

**g SIN TÍTULO
DE LA SERIE 'HOMO LOGO'**

2006

Tinta sobre papel
23 x 30 cm

Homo Logo es la serie bajo la cual el artista realiza una profusa serie de dibujos que abordan todo tipo de cuestiones que le afectan o le interesan: desde la realidad nacional, pasando por aspectos del mundo del arte hasta cuestiones psicológicas o existenciales. Las une un trazo sencillo sobre papel blanco, carácter que respeta la estética esencial que marca todo su trabajo.

**h SIN TÍTULO (detalle)
DE LA SERIE 'HOMO LOGO'**

Serie en curso: 2002 - presente
Acrílico sobre papel
Medidas variables

i BLOQUE

2011

Acrílico sobre pared

Bloque es la sucesión lógica de la serie de dibujos que de León ha venido realizando sobre papel y que, en este caso, se apoderan de la galería. La construcción con bloques de cemento es una reflexión sobre la ciudad, entorno predilecto del artista, así como de la vida urbana, sus peligros y circunstancias.

j BIOGRAFÍAS

Radiografías en cajas de luz

2006 - 2007

Esta serie parte de una radiografía del propio artista en la que, además del contorno de su sistema óseo, se ven los tatuajes que cubren su cuerpo y que marcaron su vida anterior. A la *biografía del artista*, un concepto recurrente en la historia del arte, se añaden radiografías de otras personas para generar una reflexión sobre lo que somos, tanto por fuera como por dentro, y como se nos juzga en función de lo que se ve y de lo que no.

k SIN TÍTULO DE LA SERIE 'CRISTALES'

2009

Acrílico sobre hierro

65 x 100 cm

Patrones que retoman los 'dibujos espontáneos' que generan los impactos de bala y otros objetos sobre el vidrio.

l

Performance y objeto

2001

Fotografía de Belia de Vico

 es una performance en la que el artista se tatúa el logotipo de la conocida marca de accesorios deportivos Nike en un intento de asimilar los códigos sociales importados que rigen nuestro comportamiento a la vez que se comenta sobre los alcances de la publicidad, el mercadeo y, en general, el sistema de consumo en el que vivimos. La obra es una acción que, en una reflexión sobre el grabado y los procesos que dan lugar a las obras de arte, también genera un objeto.

m SIN TÍTULO DE LA SERIE 'IN/OUT'

2008

Esculturas con fleje metálico

Medidas variables

Los dibujos/esculturas con fleje toman el material de los amarres de las pacas de ropa americana que llegan al país. Hablan de lo que Guatemala importa (ropa usada) versus lo que exporta (mano de obra barata) y de las desigualdades de esa relación. El fleje se convierte en un símbolo de la explotación, del aprisionamiento y de las precarias condiciones de vida que caracterizan al país y que obligan a gran parte de su población a buscar otros horizontes.

CURADOR: Emiliano Valdés
DIRECCIÓN DE ARTE: Ambush
MONTAJE: Roger U. Castro
AGRADECIMIENTOS: Benvenuto Chavajay,
Jenny Vela

Se imprimieron 500 ejemplares sobre Opalina 220 g y Bond 120 g. Guatemala, Abril 2011.

Imagen exterior:

El Círculo (2000) © Regina Galindo