

Curatorial

DOI: 10.26807/cav.vi12.444

FERNANDO FALCONÍ. LA FORMA DE LA VIDA

FERNANDO FALCONÍ. THE WAY OF LIFE

Giada Lusardi

Resumen

El presente texto introduce el más reciente trabajo del artista Fernando Falconí que se expuso desde el día jueves 12 de agosto hasta el día sábado 11 de septiembre de 2021 en el espacio N.A.S.A.(L) de Mauricio Aguirre en Guayaquil (Ecuador).

A lo largo de su trayectoria artística Fernando Falconí ha explorado sutil, irónica y agudamente los relatos científicos sobre la evolución de las especies y el desarrollo de la vida. De manera particular ha hurgado en las dinámicas reproductivas, reformulando preguntas respecto a la contradictoria relación entre el ser humano y naturaleza. Todo esto lo ha hilvanado dentro de la manera crítica con la cual se aproxima a los discursos (e incoherencias) sobre la nación, su cultura y educación. En esta nueva serie de obras (2019-2021), el artista propone un nuevo reto de interpretación, alineado a su trabajo previo, que propicia una reflexión y un cuestionamiento histórico respecto a cómo se organiza y transmite el conocimiento a nivel social.

Palabras clave: arte contemporáneo, Fernando Falconí, curaduría, arte y ciencia, arte y naturaleza, arte y educación.

Abstract

This text introduces the most recent work of the artist Fernando Falconí that was exhibited from Thursday, August 12 to Saturday, September 11, 2021, at Mauricio Aguirre's N.A.S.A.(L) space in Guayaquil (Ecuador).

Throughout his artistic career, Fernando Falconí has subtly, ironically, and acutely explored scientific accounts of the evolution of species and the development of life. Particularly, he has delved into reproductive dynamics, where he examines the contradictory relationship between human beings and nature. These themes have been interwoven into his critique of discourses (and incoherencies) about the nation (or nation-building), culture, and education. In this new series of works (2019-2021), the artist proposes new ways of interpreting (these discourses) and offers historical commentary about how knowledge is organized and transmitted in society.

Keywords: contemporary Art, Fernando Falconí, curatorship, art and science, art and nature, art and education.

Biografía del artista

Fernando Falconí (Guayaquil, 1980). Diseñador Gráfico por la Escuela Politécnica del Litoral (E.S.P.O.L.) y Licenciado en Artes Visuales por la Universidad de las Artes. Educador en el Programa del Bachillerato Internacional en Artes Visuales. Entre sus participaciones y exposiciones más importantes se encuentran: Bienal del Museo del Barrio, New York (2007); Galería Braga Menéndez, Buenos Aires (2008); artista representante de Ecuador en la LIII Bienal de Venecia (2009); Exposición colectiva The Use of Everthing COCA Seatle Whashington (2011); exposición “Kunsterliaison” en la Galería Munikat, Munich (2014); Exposición Chaupi-Aequator, Arte contemporáneo del Ecuador, París (2016.) Ha exhibido también en Los Ángeles, Miami, Seúl y Lima.

Biografía de la curadora

Giada Lusardi (Parma, Italia, 1984). Docente-investigadora, historiadora del arte y curadora. Coordinadora de la Carrera de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Máster en Historia del Arte Medieval, Moderno y Contemporáneo de la Universidad de Parma (Italia, 2012). Es autora de varios artículos sobre arte moderno y contemporáneo y prácticas de archivo. Ha curado proyectos de arte contemporáneo en el Ecuador y en el extranjero. Es co-fundadora y directora del Laboratorio de Investigación sobre fondos documentales del Proyecto de Arquitectura, Diseño y Artes del Ecuador en el Siglo XX (LIPADA). Sus intereses de investigación se orientan a la historia del arte moderno y contemporáneo, las prácticas archivistas y expositivas, y a las relaciones entre arte, diseño y arquitectura y entre arte y educación.

Fernando Falconí: Un bosque

Los árboles filogenéticos del inglés Charles Darwin (1809-1882), del alemán Ernst Haeckel (1834-1919) y de los estadounidenses Robert Whittaker (1920-1980) y Carl Woese (1928-2012), encarnación del pensamiento occidental, son el punto de partida para la serie de obras que conforman la presente exposición, donde Fernando Falconí sugiere una reflexión alrededor de las formas (y esquemas) que los científicos han concebido para explicar la evolución y la vida.

Entrar a esta exposición es como acceder a un bosque cuidadosamente sembrado por el ser humano. Nos encontramos frente a una miríada de árboles dispuestos en las paredes según criterios visuales que, a su vez, encarnan la escrupulosa representación y esquematización establecida por científicos europeos y estadounidenses para explicar la evolución de las especies y definir *la forma de la vida*.

Recordando collages de hace unos años -como “Sosia” (2012) o “El fantasma” (2013)- en “*quid pro quo*” (2019) (que se puede traducir del latín como “una cosa por otra”) (*figura 1*) Falconí interviene algunas páginas de la *Gran Enciclopedia Didáctica Ilustrada* de la editorial Salvat (1987). Oculta en color negro, por un lado, la ilustración

botánica, y por el otro, su descripción textual, e interviene con el dibujo de un árbol filogenético una página con la explicación “científica” de cómo funciona “La sexualidad en el reino” (2019) (*figura 2*). Esta operación permite tensar la idea de la enciclopedia como lugar de certeza, en donde canónicamente todo el conocimiento queda firmemente catalogado según características formales. Es ahí donde Falconí alerta sobre la posibilidad del error de la ciencia.

Figura 1. *Fernando Falconí*. Quid pro quo. {(A) Los frutos de los trópicos. Tinta sobre páginas de enciclopedia 30 x 100 cm. 2019

Figura 2. *Fernando Falconí*. La sexualidad en el reino. Tinta y collage sobre hoja de enciclopedia 50 x 50 cm. 2019

Las obras “Injerto Haeckel”, “Woese” y “Whittaker” (Tulipán) (2020) (*figura 3*), “Sarmiento (a)” (2020) (*figura 4*), “Esqueje y Rapsodia” (W&W) (2020), entre otras,

remiten a las técnicas de jardinería para modificar la naturaleza según intereses selectivos del ser humano, mientras que “Hiedra y Árbol” (2021) (*figura 5*), “Enredadera y Discurso” (estudio) (2020) (*figura 6*) y “Esquema y subalterno” (2020) (*figura 7*), nos hablan de las múltiples relaciones entre especies que a veces pueden ser simbióticas y a veces conflictivas y dañinas.

Figura 3. *Fernando Falconí*. Injerto Haeckel, Woese y Whittaker. (Tulipán). 42 x 29.7 cm. 2020

Figura 4. *Fernando Falconí*. Sarmiento (a). Acrílico sobre cartulina. 42 x 29.7 cm. 2020

Figura 5. *Fernando Falconí. Hiedra y árbol (1837). Acrílico sobre lienzo. 97 x 76 cm. 2020*

Figura 6. *Fernando Falconí. Enredadera y discurso (estudio). Acrílico sobre cartulina. 50 x 35 cm. 2020.*

Figura 7. *Fernando Falconí. Esquema y subalterno. Acrílico sobre papel Kraft.*

Falconí muestra también cómo de un encuentro accidentado puede nacer algo bueno, como por ejemplo en la obra “Brote No. 2” (*Woese*) (2020) (*figura 8*), o nos invita a pensar al elemento agua como lugar donde se origina la vida, como se observa en “Integración y Desplazamiento” (2021) (*figura 9*), donde se combinan los esquemas de Darwin, Haeckel, Whittaker y Woese (que recuerdan además las formas de los corales marinos) con el árbol-silueta del Estero Salado en Guayaquil.

Figura 8. *Fernando Falconí. Brote No.2 (Woese). Acrílico sobre cartulina. 42 x 29.7 cm. 2020*

Figura 9. *Fernando Falconí. Integración y desplazamiento. Acrílico sobre lienzo. 150 x 100 cm. 2021*

Este es -para Falconí- un ecosistema muy dicotómico: profundamente vivo de flora y fauna, pero al mismo tiempo, altamente contaminado a causa de los asentamientos humanos.

La intervención del hombre en la naturaleza queda evidente en la obra “Madreselva” (2021) (*figura 10*), donde la iconografía de los árboles filogenéticos se cruza con la imagen satelital de las prospecciones petroleras en la Amazonía ecuatoriana, tema ya abordado por Falconí en la instalación la “Zarza Ardiente” (2018-2019) presentada en la galería DPM de Guayaquil.

Figura 10. *Fernando Falconí. Madreselva. Acrílico sobre lienzo. 117 x 96 cm. 2021.*

En estas obras la idea de alteración y contaminación del paisaje, incluyendo los cuerpos de agua, queda insinuada en la pintura de gran formato, donde la vida, representada por tonos de verdes y azules, se enfrenta con la muerte de color lila.

La obra que quizás llama más la atención es una de fondo negro a la cual nos enfrentamos desde que entramos a la muestra, titulada “Discurso y Paisaje” (2019) (*figura 11*). El fondo negro de esta obra, así como de otra titulada “Inflexión y Paisaje” (2021) (*figura 12*) remite a las ilustraciones de Haeckel de la flora y fauna de los mares. Su estrategia gráfica nos hace pensar en las ilustraciones japonesas, igual que en “Paisaje con sarmiento” (2021) (*figura 13*).

Figura 11. *Fernando Falconí*. Discurso y paisaje. Acrílico sobre lienzo. 200 x 150 cm. 2019

Figura 12. *Fernando Falconí*. Inflexión con paisaje. Acrílico sobre lienzo. 120 x 80 cm. 2021

Figura 13. *Fernando Falconí*. Paisaje con sarmiento. Acrílico sobre cartulina. 50 x 35 cm. 2021

A lo largo de su trayectoria artística Fernando Falconí ha explorado sutil, irónica y agudamente los relatos científicos sobre la evolución de las especies y el desarrollo de la vida. De manera particular ha hurgado en las dinámicas reproductivas, reformulando preguntas respecto a la contradictoria relación entre el ser humano y naturaleza. Todo esto lo ha hilvanado dentro de la manera crítica con la cual se aproxima a los discursos (e incoherencias) sobre la nación, su cultura y educación. En esta nueva serie de obras (2019-2021), el artista propone un nuevo reto de interpretación, alineado a su trabajo previo, que propicia una reflexión y un cuestionamiento histórico respecto a cómo se organiza y transmite el conocimiento a nivel social: en estas pinturas y collages combina y altera

esquemas, o injerta árboles ficticios para mostrarnos su sentido fluido y utópico que remite a la necesidad de control encarnada por el hombre moderno. Nos invita así a mirar nuestro entorno, a dar la vuelta —físicamente y metafóricamente— a cualquier perspectiva canónica, y a estar predispuestos a la percepción de nuevas formas que ilustren la vida.

Figura 14. Fotografía cortesía de la galería Proyecto N.A.S.A.(L). *Vista de la exposición.* 2021

Figura 15. Fotografía cortesía de la galería Proyecto N.A.S.A.(L). *Vista de la exposición.* 2021

Figura 16. Fotografía cortesía de la galería Proyecto N.A.S.A.(L). *Vista de la exposición*. 2021