

DOI:10.26807/cav.v10i18.608

Curatorial

TODO EMPEZÓ AMANECIENDO JOSÉ LUIS MACAS

**It all started at sunrise
José Luis Macas**

Giada Lusardi

ISSN (imp): 1390-4825

ISSN (e): 2477-9199

Fecha de recepción: 2024-08-30

Fecha de aceptación: 2024-08-22

Lusardi, G. Todo empezó amaneciendo: José Luis Macas. *Index, Revista De Arte contemporáneo*, 10(18). <https://doi.org/10.26807/cav.v10i18.608>

DOI: 10.26807/cav.v10i18.608

Curatorial

Todo empezó amaneciendo

José Luis Macas

It all started at sunrise

José Luis Macas

Biografía de la autora

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.

Resumen

La producción artística de José Luis Macas se distingue por un enfoque sitio-temporal específico, que surge de la identificación de situaciones poéticas donde convergen fenómenos naturales, sociales y cósmicos, como solsticios y equinoccios. Su interés se centra en los paisajes, explorando su memoria y singularidades biológicas, culturales, geográficas y

astronómicas. Sus cianotipos, pinturas, esculturas y video-performances combinan lo ancestral con lo contemporáneo, cuestionando nociones de ruina y frontera. La reciprocidad y la energía de la naturaleza, representadas por elementos como tierras volcánicas y luz solar, son fundamentales en su obra. Su trabajo más reciente, *No es el río lo que se mira* (2023), cierra una década de reflexión sobre la interconexión entre geografías, culturas y afectos. Este texto curatorial fue escrito para la exposición titulada *Todo empezó amaneciendo* del artista José Luis Macas, realizada en diciembre de 2023 y enero de 2024 en la galería Casa del Barrio en Guayaquil.

Palabras clave: Ecuador, Ecuatorial, Ancestral, Espiritualidad, Quito, Andes, Luz.

Abstract

The artistic production of José Luis Macas is acknowledged by a site-temporal focus, emerging from the identification of poetic situations where natural, social, and cosmic phenomena, such as solstices and equinoxes, converge. His interest lies in landscapes, exploring their memory and biological, cultural, geographical, and astronomical singularities. His cyanotypes, paintings, sculptures, and video performances blend the ancestral with the contemporary, questioning notions of ruin and boundary. The reciprocity and energy of nature, represented by elements such as volcanic soils and sunlight, are central to his work. His most recent piece, *No es el río lo que se mira* (2023), concludes a decade of reflection on the interconnectedness of geographies, cultures, and emotions. This curatorial text was written for the exhibition *It all started sunrising* by the artist José Luis Macas, held in December 2023 and January 2024 at the Casa del Barrio gallery in Guayaquil.

Keywords: Ecuador, Equatorial, Ancestral, Spirituality, Quito, Andes, Light.

I

El trabajo de José Luis Macas (Quito, 1983) de los últimos diez años se relaciona con los territorios y las geografías ecuatoriales. La línea equinoccial es concebida por el artista como una zona de encuentro y tensión, de acuerdos y conflictos. Divide y une dos partes en un todo que emula la coexistencia de múltiples culturas en un territorio, en este caso, la indígena y la occidental.

El artista literalmente juega a los dos lados de la cancha con su proyecto *Katekilla 0°0°0°* (2014), video-performance que registra un juego de *ecuavoley* en donde la red se ubica sobre la línea ecuatorial con la ayuda de un GPS. Cada equipo juega en un hemisferio, encarnando ese encuentro y tensión cultural desde lo lúdico, donde el ir y venir del balón evoca, de alguna manera, los ciclos solares. El sitio arqueológico de Katekilla fue utilizado ancestralmente para observar los solsticios y los equinoccios, momentos clave para la construcción de los calendarios. A partir de esta experiencia cuestiona la idea de ruina arqueológica. Para el burócrata cultural o el tecnócrata del patrimonio Katekilla puede significar tan solo una ruina, pero para el artista es, ante todo, un lugar energético (*waca*) vivo y cargado de memoria, con el cual se sostiene una relación vigente, pese a su antigüedad.

En el video-performance *Mucha-Aequator* (2018), realizado también en Katekilla, José Luis Macas colabora con su pareja, la artista Carlina Derks Bustamante, para ofrecernos un beso entre hemisferios donde entra en juego la memoria, la medición del tiempo y la organización territorial. Macas realiza un gesto “geo-sentimental”, a modo de un ritual de reconciliación, para indagar sobre el valor otorgado a estos lugares geográficos, no solamente

importantes en términos científicos. En ese sentido, la empatía se presenta como principio de relación, y el Ecuador, más que un país o una línea, es un ambiente propicio para el encuentro recíproco, más allá de negaciones o imposiciones. Con este afán, el artista inventa el apelativo “ecuaterrestres”, para manifestar cómo esas identidades son capaces de vivir y encarnar estos principios.

En estos dos videos Macas hace un guiño a la pintura *Los amantes* de René Magritte (1928) y a *La muerte de Procris* (ca. 1495) de Piero di Cosimo, creando dos cuadros en movimiento donde se integran legados culturales y lenguajes de la imagen.

Estas reflexiones articulan también la serie de cianotipos que se recogen bajo el nombre de *Recorridos de Luz y Sombra* (2013-2023), realizada en Quito a lo largo de diez años, durante el solsticio del mes de junio, al amanecer y al atardecer (Figura 1). El sol sale sobre el volcán Cayambe y cae en el ocaso hacia la parte norte del Pichincha, ambas entidades sagradas según la cosmovisión andina. Durante este periodo, Macas caminó por estos ejes marcados por la luz en el centro de la ciudad y produjo una serie de imágenes reveladas al año siguiente, con la misma luz y posición solar.

Dentro de este trayecto solsticial encuentra varias arquitecturas y calles donde se generan fenómenos lumínicos que dan pie a una poética del solsticio ecuatorial, cuya dimensión histórica y simbólica refleja la relación sagrada entre el trazado de la ciudad y las montañas como entidades vivas. Colocarlas en la entrada de la galería, en forma de *chakana*, un símbolo cosmogónico andino, remite a la integración de todos los elementos, parte fundamental de la esencia espiritual y creativa del artista (Figura 2, 3, y 4).

Achikyakushuyu (dibujos de sol y agua, 2023) se realizan empleando el químico utilizado para la revelación de cianotipos (Figura 5). Representan símbolos que derivan de la observación, como en la obra *Genoma* (2020) de la serie *Luminancias (o Cromotopos)* (2018-2023), una intervención con 61 piezas acrílicas realizada en el espacio público de la calle

Panamá que configura una “genealogía gráfica guayaquileña”(Figura 6 y 7), desde lo precolombino hasta elementos de la cultura popular de la ciudad contemporánea, para evocar una secuencia de ADN que, en plena amenaza pandémica, recuerda la continuación de la vida manifestada en los ciclos del Sol en la Tierra.

En el mezanine se encuentran otras piezas de esta misma serie, donde se presenta un proceso de síntesis de las formas y abstracción de elementos ligados a lo astronómico y a las culturas prehispánicas (Figura 8, 9, 10, 11, 12, y 13). Estas piezas instaladas se activan con la luz, a modo de reloj solar. La luz solar deviene elemento orgánico y activo de la obra, se manifiesta como estructura viviente, retomando una cualidad andina de espacio-tiempo específico o *yanantin-tinku pacha*.

II

¿Equidistancias? (2013) se trata de una fotografía de registro de una caminata que el artista realiza por la rampa de la Tola (pirámide trunca) número cinco del sitio arqueológico y observatorio astronómico Kitu-karanki de *Kochaskí* (del kichwa: laguna de la mitad). Allí, el artista intenta equilibrar sobre su cabeza una vara de madera, insinuando la idea de un cuerpo-mundo en búsqueda del equilibrio, considerando la complejidad de conseguirlo (Figura 14). Su cuerpo se transforma en una herramienta de medición y comprensión de estos espacios, cargados de energías. Este sitio también se ubica sobre la línea equinoccial, y representa la idea de equilibrio asociada a lo equidistante. En el ordenamiento territorial y urbanismo andino existe una noción de que el territorio es un cuerpo: corporizar el territorio puede remitir a una búsqueda de relaciones de reciprocidad con la naturaleza, más allá de lo frágil y complejo que resulta conseguir y mantener ese balance; además, pone en tensión la idea de frontera tal como la concebimos.

La serie *Apus solares* (2023) se conforma por pinturas realizadas a partir del uso de tierras que el artista recoge de las montañas-volcanes Atacazo y Cayambe; Cerro Puntas y Ungüí (Figura 15, 16, 17, y 18), que Macas identifica como *apus* o ancestros, seres vivos que se conectan lumínicamente durante los solsticios y equinoccios, en los amaneceres y atardeceres respectivamente. Es una obra-ofrenda, pues el artista toma ritualmente la tierra de los *apus*, reivindicando una visión no extractivista basada en el principio de reciprocidad, como base de la vida (Figura 19). No es coincidencia que hayamos presentado esta exposición en una de estas fechas: en el solsticio del 21 de diciembre.

Específicamente para esta exposición el artista realiza la obra *No es el río lo que se mira* (2023), donde utiliza la pintura sobre piedras para generar una imagen poética que busca unir lo geográfico con lo sagrado, en este caso el espacio de la galería y el río Guayas. Para esta obra trabaja a partir del caminar situado, atento, consciente con el paisaje y sus energías, lo que le permite conectarse desde los afectos (Figura 20 y 21). Esta conexión es la que Macas busca, proponiendo en Guayaquil esta acción-intervención que ya ocurrió en Bolivia, en el sitio arqueológico de Pumiri–Oruro, titulada *No es la montaña la que se mira*, donde la idea de caminata llevó al artista a recorrer las palabras del poeta boliviano Jaime Sáenz: *No es la montaña lo que se mira, es la presencia de la montaña*.

Con esta última obra-ofrenda al río y a la ciudad, José Luis Macas cierra un ciclo de una década dedicado a pensar las singularidades y relaciones entre geografías, fenómenos lumínicos, seres vivos, espiritualidades, culturas y afectos. Sus prácticas creativas son situadas y atmosféricas; por esta razón, su poder deja ver algo que siempre estuvo ahí, desde el amanecer.

Giada Lusardi,

Curadora

Figura 1. *Recorridos de Luz y Sombra 2013-2023*.
Fotografía Ricardo Bohórquez. 2023

Figura 2. *Vista de las salas de la Galería*. Fotografía Ricardo Bohórquez. 2023

Figura 3. *Achikyakushuyu - Dibujos de luz y agua 2022*, y *Recorridos de Luz y Sombra 2013-2023*. Fotografía Ricardo Bohórquez. 2023

Figura 4, *Recorridos de Luz y Sombra 2013-2023*. Fotografía de Ricardo Bohórquez. 2023.

Figura 5, *Achikyakushuyu - Dibujos de luz y agua* 2022, Fotografía de Ricardo Bohórquez. 2023

Figura 7. *Luminancias/Cromotopos* 2018-2023. Fotográfica de Ricardo Bohórquez. 2023

Figura 6. *Genoma* 2020. Fotografía Ricardo Bohórquez. 2023

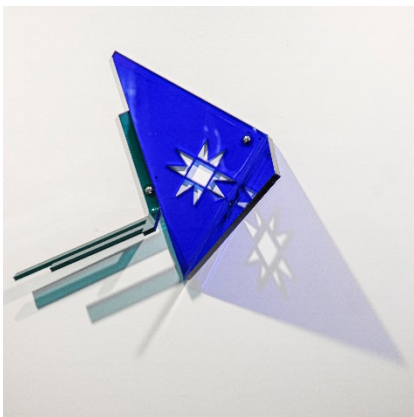

Figura 8. *Pieza de acrílico serie Luminancias* 2018-2023. Fotografía Ricardo Bohórquez. 2023

Figura 9. *Pieza de acrílico serie Luminancias* 2018-2023. Fotografía Ricardo Bohórquez. 2023

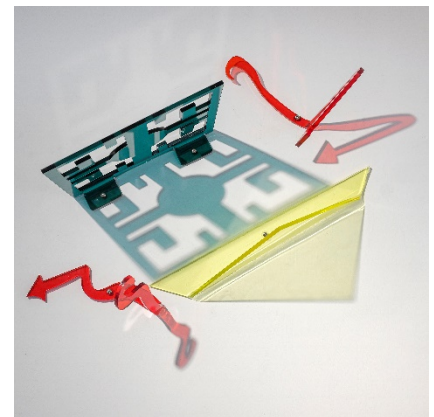

Figura 10. *Pieza de acrílico serie Luminancias* 2018-2023. Fotografía Ricardo Bohórquez. 2023

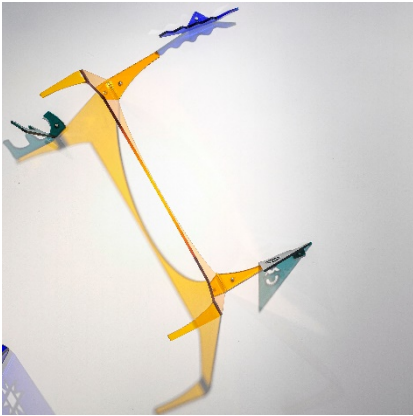

Figura 13. *Pieza de acrílico serie Luminancias 2018-2023.* Fotografía Ricardo Bohórquez. 2023

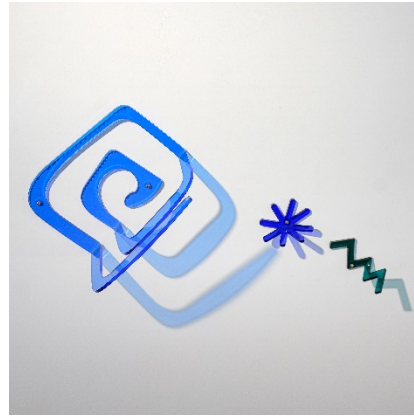

Figura 12. *Pieza de acrílico serie Luminancias 2018-2023.* Fotografía Ricardo Bohórquez. 2023

Figura 11. *Pieza de acrílico serie Luminancias 2018-2023.* Fotografía Ricardo Bohórquez. 2023

Figura 14. *¿Equidistancias? Acciones para explorar lo Ecuatorial 2013.* Fotografía Juan Montelpare. 2013

Figura 15. *Serie Apus solares de Quito* 2022-2023. Fotografía Ricardo Bohórquez. 2023

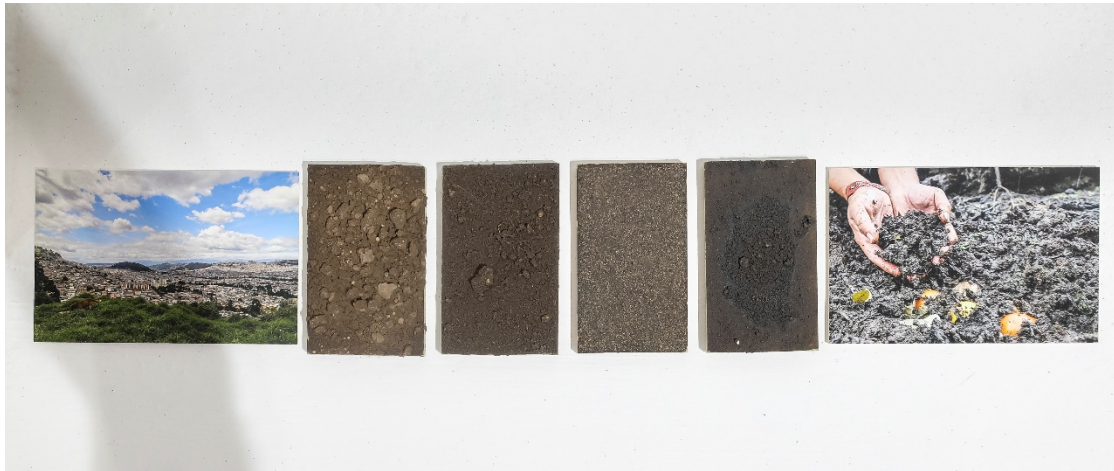
Figura 17. *Amanecer equinoccio sobre cerro Puntas y cerro Ungüü. Serie Apus solares de Quito* 2022-2023. Fotografía Ricardo Bohórquez. 2023

Figura 16. *Atardecer Solsticio de Junio, Mama Kayampi. Serie Apus solares de Quito* 2022-2023. Fotografía Ricardo Bohórquez. 2023

Figura 18. *Atardecer Solsticio de Diciembre, Tayta Atacaz. Serie Apus solares de Quito* 2022-2023. Fotografía Ricardo Bohórquez. 2023

18

Figura 20. *Instalación No es el río lo que se mira 2023*. Fotografía Ricardo Bohórquez. 2023

Figura 21. *Performance sonora-musical del artista José Luis Macas en la galería Casa del Barrio en Guayaquil. Fotografía Ricardo Bohórquez. 2023*

Fecha de recepción: 2024-08-30

Fecha de aceptación: 2024-08-22