

TIERNO TERROR

Santiago Velazco

PREHISTOR

DARROT

<

sin título
piezas de encastre
20 x 20 cm
2009

Terror es lo que sentís cuando por fin te das cuenta de que todos los miedos, todos esos cucos, monstruos y fantasmas que te atormentan desde la más tierna infancia, no son más que una representación simbólica de los horrores porvenir.

Terror is what you feel when you finally realize that every fear, every bogeyman, monster and ghost that tormented you from your early childhood, is nothing but a symbolic representation of the horrors to come.

Juan Casanova

INTUICIONES CIEGAS ¹

Lic. Jacqueline Lacasa

Cada individuo tiene un fetiche o un objeto transicional en donde depositar sus miedos o acompañarse, ya sea fabricado, ideado o heredado.

Un fetiche que le promete un lugar en el que será protegido una y otra vez, un lugar que le promete una forma de existencia. El miedo opera en el lugar exacto donde debe sonar la alarma, esa alarma que se vincula con la búsqueda de protección necesaria para la supervivencia, el quantum de energía que le permite funcionar para su propia preservación.

Un paso después está el terror, que potencia la capacidad de acción del individuo o lo paraliza, promoviendo un sentimiento de estar siendo parte de la nada, de la finitud inherente a la condición de todo ser vivo.

En medio de esta circunstancia nace **Tierno Terror**, recuperando el momento del miedo, donde la imagen se congela y un tiempo más tarde puede ser expresado en diferentes lenguajes. Entonces puede pensarse como el terror sería promovido por cualquier elemento del mundo cotidiano, que fuera de contexto pierde su aura y sugiere un vacío, una ceguera, que impide reconocer un lugar como seguro.

La estrategia del arqueólogo

En esta muestra Santiago Velasco formula una nueva estrategia en el desarrollo de su obra. Partiendo de conceptos con los cuales ha ido profundizando el tratamiento de su pintura, provoca a nivel visual la posibilidad de ver micromundos. Estos últimos son delineados en fuertes contrastes de color, en imágenes que se repiten, que surgieron del stencil, del graffiti, del goce y del displacer del consumo de los objetos.

El artista presenta noventa y dos pinturas de pequeño formato, en un espacio completamente negro, del que se desprende la estridencia de la paleta de colores altos y fluorescentes y en la que Velasco también establece una suerte de correspondencia con iconos, símbolos y personajes que se vinculan con sus anteriores trabajos. La diferencia en esta instancia está en la forma en que el artista se reapropia de su producción y provoca en múltiples planos imágenes a modo de zoom: entre manchas, líneas libres y zonas en que la materia se tensa. Primeros planos en los que aparecen personajes o figuras: un conejo, payasos o juguetes. El artista crea varias formas, algunas fragmentadas y que en apariencia no tienen un código visual compartido, como si fueran vaciados de contenido en medio de un juego casi infantil en donde la repetición asegura poner en evidencia alguna parte de un modelo conocido.

A su vez un conjunto de objetos dispuesto en forma horizontal y lineal en cajas de acrílico, forman parte de una secuencia casi arqueológica desde donde el artista también construye su metáfora sobre: **Tierno Terror**.

Así se exhiben por ejemplo, un conejo de trapo en un frasco antiguo de farmacia o máscaras realizadas con viejas piezas de encastré con formas de calaveras, piezas que remiten al imaginario de los festejos de calaveritas en el Día de Muertos de México y señala una cultura donde la muerte es asimilada de una manera natural a un festejo popular. Así, el ícono del conejo que se repite y que representa el lugar de lo “tierno”, es sin embargo potenciado hasta llevarlo a un lugar híbrido entre sus condiciones de terrorífico y bondadoso.

Más de cincuenta símbolos que el artista fue recopilando y redefiniendo hacen al universo de la muestra. Esta extraña configuración nos lleva a imágenes regresivas y amenazantes, dientes filosos, un mundo espectacular deformado por la propia gestalt de las obras, donde figura y fondo van entremezclándose hasta conseguir la nitidez en pequeños monstruos aterradores. Sin duda en esta muestra la cultura del comic y del pop pueden ser transversalmente leídas desde el campo del arte y desde el diseño. La palabra “Prehistoria” aparece sellando el borde de un cuadro, mientras los ojos de un conejo tienen el símbolo de la Cruz Roja en donde el conejo pareciera ser el depositario de la necesidad de ser salvado o protegido del caos y de la guerra o de estar en estado de alerta.

Efectos cotidianos

En este sentido Santiago Velazco nos habla de la posibilidad de tomar: “estos cuadros como reflejo de esa energía positiva/negativa que sacude el diario vivir. Diría que hubieron estímulos en estos últimos años que me llevaron a que se diera una obra así. Desde influencias visuales, mediáticas, acústicas, vivenciales, libros, etc, hasta vivir en Islas Canarias, con todo lo que implica trabajar y estar en un lugar diferente, con otras formas de percibir la realidad. En lo personal el color y la muerte son elementos que hacen a la obra, operan en este momento porque se complementan para poder transmitir la ambigüedad del terror y la ternura. En este sentido entiendo que la obra es parte de un continuo proceso y entonces tomo como válido cada parte.”²

Sigmund Freud, en una de sus obras, *Tótem y Tabú*, planteaba la idea de cómo la forma en que proyectamos nuestras percepciones internas hacia el mundo exterior se vinculan con un mecanismo primitivo de defensa, estas fuerzas están sometidas a todas las percepciones sensoriales y son las que nos permiten configurar nuestro mundo exterior. Si tomamos en cuenta que el campo sensorial se retroalimenta de la cultura de la imagen, en medio de hipervínculos funcionales a la carga continua de información, podemos comprender como el artista también

expone su mundo sensorial, vinculado con diferentes momentos y estímulos que son absorbidos de forma primitiva en un volumen de información. Luego por diferentes mecanismos el individuo controlará, racionalizará o sublimará entre otras formas la sobreexposición a la que está sometido. Estos conceptos funcionan como límites y es en este sentido que el individuo se expone al terror y a la ternura que a su vez se retroalimentan con estados disímiles de su conciencia.

A veces el horror, comenta Hal Foster, parece un espacio demasiado “distinto y distante”, como si todo de pronto se volviera incomprensible e inhóspito, dejándonos a ciegas solo con nuestra intuición para poder ver más allá del terror. Y es en esa delgada línea en la que Santiago Velazco decide llevar a cabo su obra, proporcionando al espectador imágenes de mundos reconocibles, con humor y sarcasmo en donde susurran pequeños demonios en movimiento.

1. Hal Foster. *Dioses prostéticos*. Akal. Arte Contemporáneo
2. Notas del artista Santiago Velazco durante el proceso curatorial de muestra **Tierno Terror**.

Pinturas

Paintings

Serie de 92 cuadros
acrílico sobre tela
20 x 20 cm
2008 - 2010

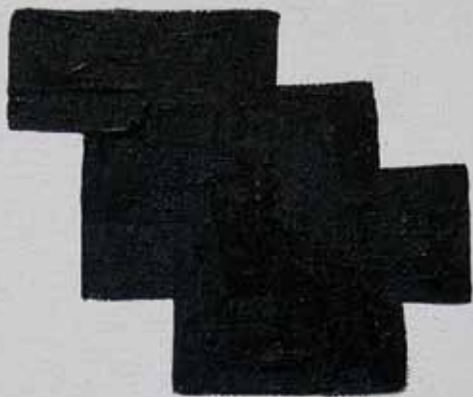
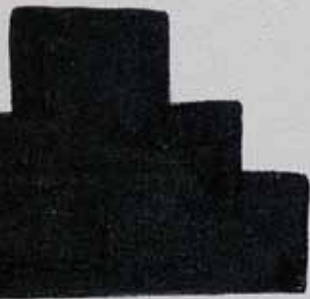

KILL
YOUR
IDOL

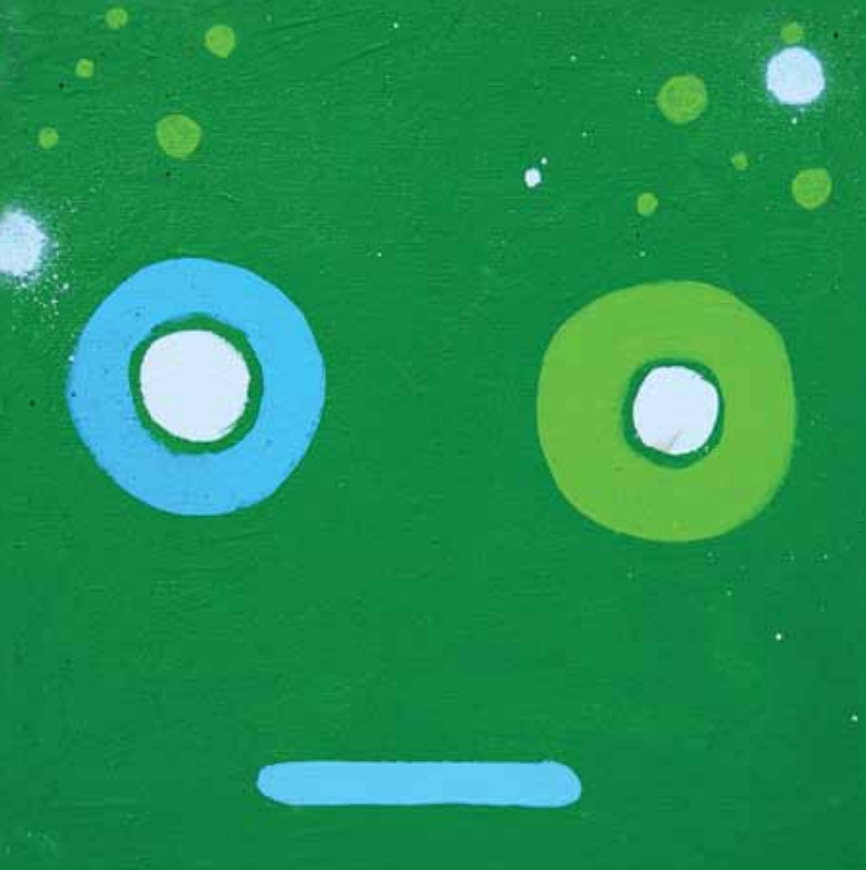

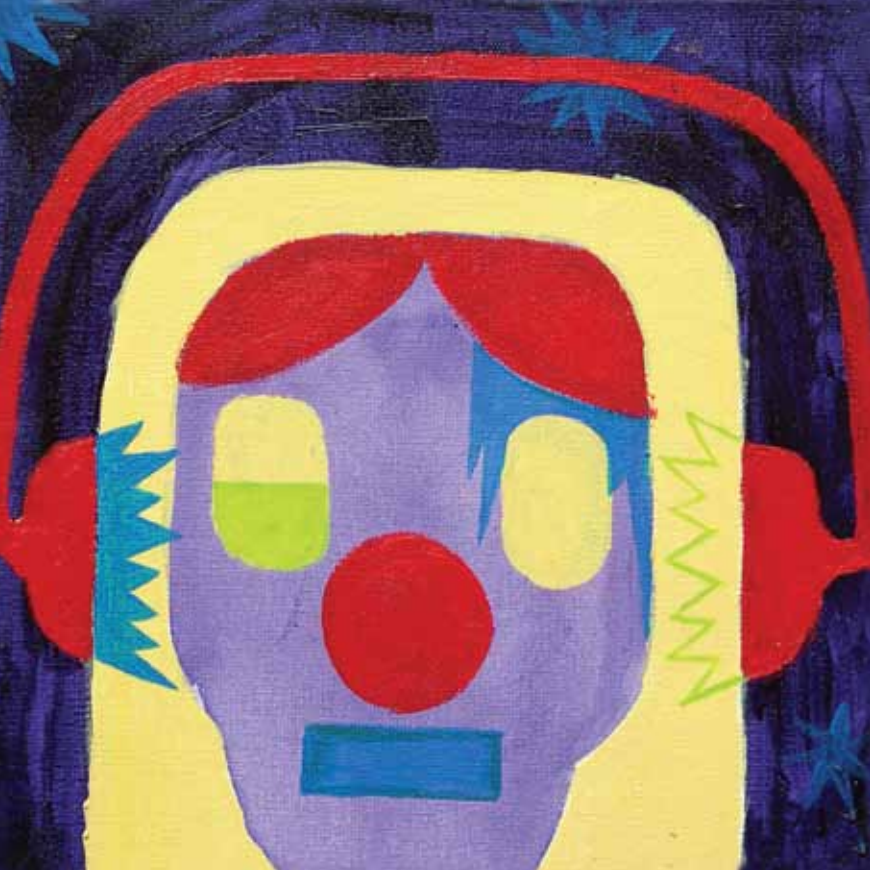

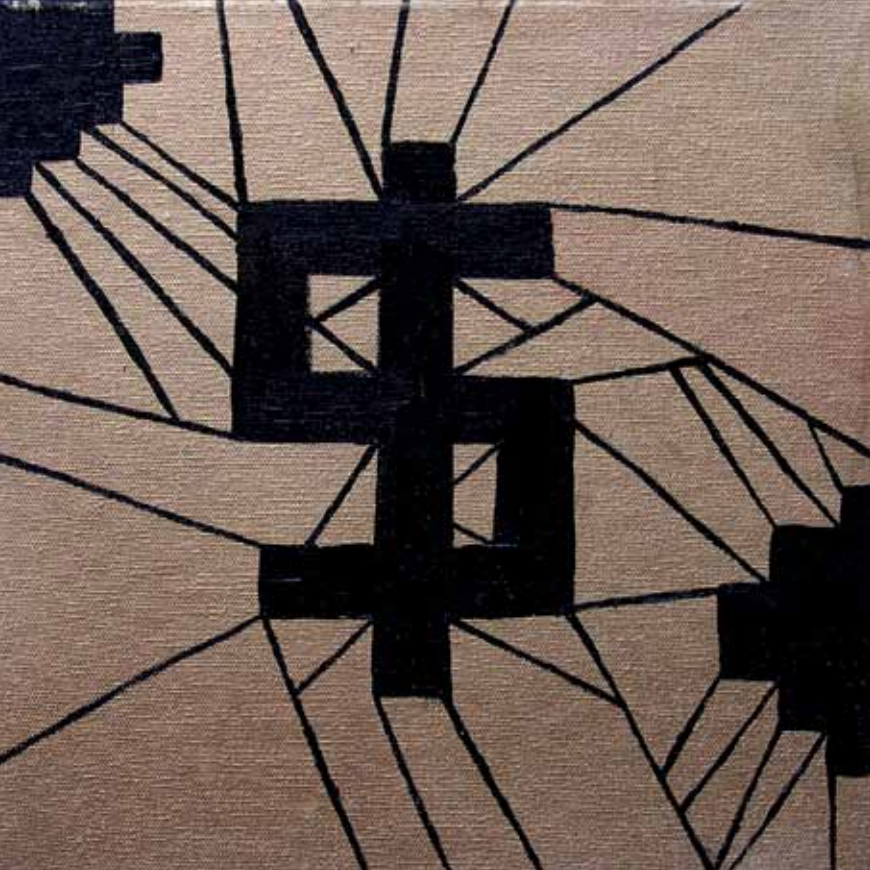

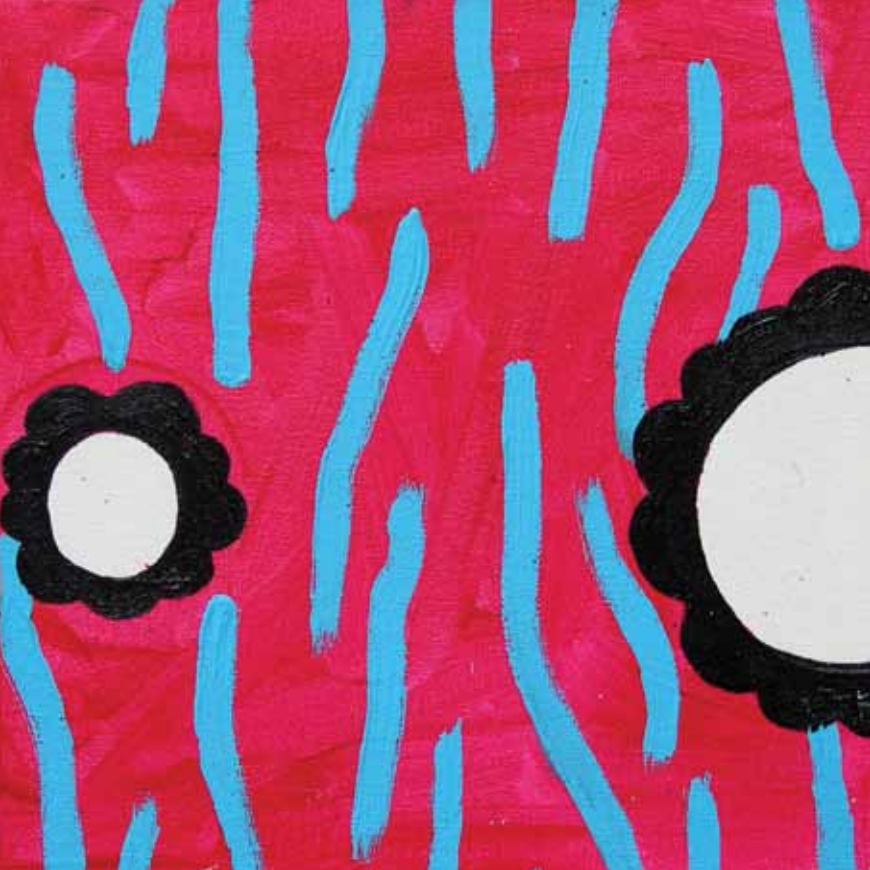

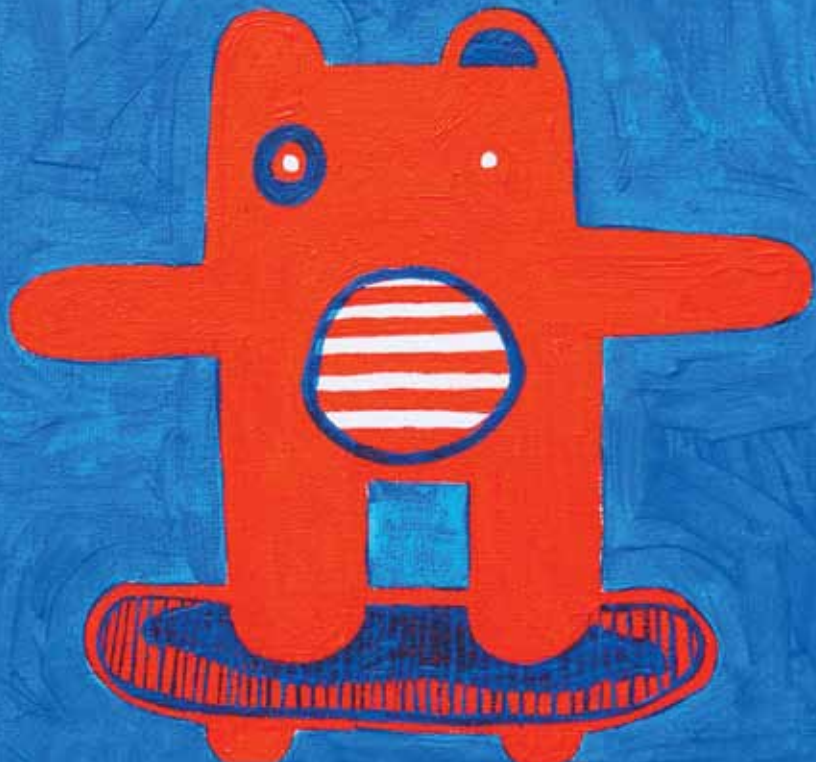

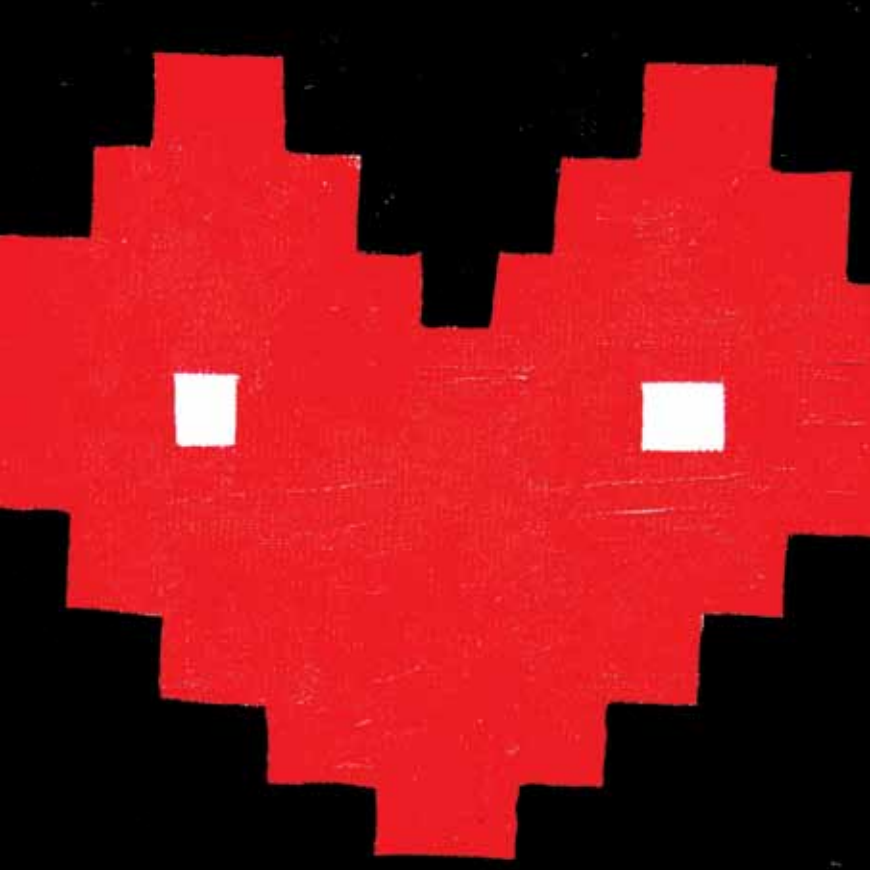

SANTIAGO VELAZCO SUÁREZ

1/11/1976, Montevideo, Uruguay.

Artista y diseñador gráfico.

Realizó estudios de arte con Enrique Badaró y con Fernando López Lage en la FAC [Fundación de Arte Contemporáneo]. Integró el colectivo Níspero. Vive y trabaja en Montevideo, Uruguay.

MUESTRAS Y PREMIOS

- Muestra individual **Tierno Terror**, Subte Municipal, Montevideo, 2010
- Afiche finalista del concurso **A la muerte con un sonrisa**, MUMEDI, México, 2010
- Intervención de la **fachada del Centro Cultural de España**, CCE, Montevideo, 2009
- Seleccionado para la **10ª Bienal de La Habana**, Cuba, 2009
- Seleccionado **Premio Paul Cézanne**, MNAV, Montevideo, 2008 - 2009
- Colectiva **Podestá, Velazco, Velazco**, Fundación Pablo Atchugarry, Manantiales, 2009
- Colectiva internacional **Borde Sur**, Ministerio de Relaciones Exteriores, 2009
- Colectiva **¿Es posible no amar a Spinoza?**, MACRO, Rosario, Argentina, 2009
- Colectiva **Nueve, Mini Galería and Marte Upmarket**, Minas Gerais, Brasil, 2009
- Colectiva **Colección de La Compañía de Oriente**, Subte Municipal, Montevideo, 2009
- Colectiva **1 lancha, un artista**, Iago del Parque Rodó, Montevideo, 2008
- Muestra individual **Tierno Terror 01**, AMORIR, Montevideo, 2008
- Muestra individual **Toll Gallery**, Montevideo, 2008
- Mural para Ballantines **Leave an impression**, Montevideo, 2008
- Afiche seleccionado para la **2da Trienal Poligráfica de San Juan de Puerto Rico**, 2008
- Colectiva **Satélites de Amor 2** - Museo Nacional de Artes Visuales, Montevideo, 2008
- Colectiva **Violencia=>Miedo=>Consumo**, Marte Upmarket, Montevideo, 2008
- Colectiva **El Mescenas Art Gallery**, Montevideo, 2007
- Colectiva **Bazar de las Culturas**, mural pintado junto con Martín Albornoz, Montevideo, 2007
- MEC, **Plataforma Concentrado de Arte y Diseño**, banco + mural colectivo, Montevideo, 2007
- Colectiva **Marte Upmarket en galería Nómada**, Patagonia, Argentina, 2007
- Seleccionado en el **52º Salón Nacional de Artes Visuales**, MNAV, Montevideo, 2006
- Colectiva **Montevideo en Zaragoza**, España, 2007
- Colectiva **Absorciones** en el MEC, Montevideo, 2006
- Colectiva **Velazco + Rodríguez**, Colección Engelman-Ost, Montevideo, 2005
- **LAB 03 - Diseño gráfico contemporáneo uruguayo**, CCE, Montevideo, 2003
- **2do. premio Phillips Art Expression** categoría digital, etapa Latinoamericana, Memorial de América Latina, Galería Marta Traba - San Pablo - Brasil, 2002
- **1er. premio Phillips Art Expression** categoría digital, etapa Nacional, Montevideo, 2002
- **LAB 02 - Arte emergente España/Uruguay**, CCE, Colección Engelman Ost, Montevideo, 2002

Translation

BLIND INTUITIONS ¹

Grad. Jacqueline Lacasa

Each individual has a fetish or transitional object where to place his fears or feel accompanied, whether it is manufactured, invented or inherited, a fetish that promises them a place where they will be protected again and again, a place that promises them a way of being. Fear operates in the exact place where the alarm has to ring, that alarm that is linked with the pursuit of the necessary protection to survive, the quantum of energy that allows one to function for its own preservation. One step forward there is terror, which strengthens the capacity of the individual's action or else paralyzes it, promoting a feeling of belonging to the emptiness, of the finitude inherent to the condition of every being.

In the middle of these circumstances **Tender Terror** is born, regaining the moment of fear, where the image is frozen and a moment later it can be expressed in different languages. Therefore it can be thought how the terror would be promoted by any element of the daily world, which out of context loses its aura and suggests a void, a blindness that prevents us from recognizing a safe place.

The strategy of the archeologist

In this exhibition Santiago Velazco formulates a new strategy in the development of his work. Starting from the concepts with which he has studied in depth the treatment of his painting, he provokes at a visual level the possibility of seeing microworlds. The last ones are outlined in strong contrasts of color, images that repeat themselves, that come from stencil, graffiti, enjoyment and from displeasure from the consumption of objects.

The artist presents ninety two small paintings, in a completely black place, from which the shrillness of the bright and fluorescent colors appears and in which Velazco also establishes a sort of correspondence with icons, symbols and characters that are connected with his previous works. The difference this time is in the way the artist takes over his production again and produce images on multiple planes like a zoom: among stains, free lines and areas where the matter gets tense. First shots in which some characters or figures appear: a rabbit, clowns or toys. The artist creates several shapes, some are fragmented and in appearance don't have a shared visual code, as if they were emptied of content in the middle of an almost childish game where the repetition ensures the exposure of some part of a well-known model.

At the same time a set of objects arranged horizontally and in a linear way in acrylic boxes are part of an almost archaeological sequence from where the artist also builds up his metaphor about: **Tender Terror**.

For example, he shows a rag rabbit inside an old pharmacist bottle, or masks made with old puzzle pieces shaped as skulls, pieces that remind us of the imaginary of the celebrations of little skulls on the Day of the Dead in Mexico and points out a culture where death is assimilated in a natural way and it is a popular celebration. So, the icon of the rabbit repeats itself and represents the place of the "Tender", it is however strengthened up to a hybrid level between its conditions of terrifying and kind. More than fifty symbols that the artist compiled and redefined make up the universe of the exhibition, this strange configuration takes us to regressive and threatening images, sharp teeth, a spectacular world distorted by the proper gestalt of the works, where figure and background get mixed up until everything is clear and little creepy monsters appear.

Without a doubt in this exhibition the cultures of comic and pop can be transversally read from the field of art and from the field of design. The word "Prehistory" appears sealing the border of a painting, while the eyes of a rabbit have a symbol of the Red Cross as if the rabbit was the one in need for salvation or protection from chaos and war or from being in state of alert.

Daily effects

In this way Santiago Velazco is talking to us about the possibility of taking: "these paintings as reflection of that positive/negative energy that shakes the daily living constantly. I would say that there were stimuli in the past few years that have lead me to produce a work like this one. From visual, media, acoustic, life influences, books, etc., to living in Islas Canarias, with all that working and being in a different place implies, with other ways of perceiving reality, other times. Personally, color and death are both essential elements of my work, they operate at this moment because they complement each other in order to transmit the ambiguity of the terror and the tenderness. In this sense I understand that the work is part of a continuous process and that is why I take every part as valid."²

Sigmund Freud, in one of his works, *Totem and Taboo*, suggested the idea of how the way we project our internal perceptions towards the exterior world is subject to all the sensory perceptions and they are the ones that allow us to configure our exterior world. If we take into account that the sensory field gets its feedback from the culture of the image, in the middle of functional hyperlinks continuously loading information, we can understand how the artist also exposes his sensory world, linked to different moments and stimuli that are absorbed in a primitive way in a volume of information. Afterwards, through different mechanisms the individual will control, rationalize or sublimate among other ways the overexposure to which he is subject to. These concepts work as limits and it is in this way that the individual is exposed to the terror and tenderness that at the same time gets its feedback from dissimilar states of his conscience.

Sometimes horror, comments Hal Foster, seems to be a too “distinct and distant” space, as if all of a sudden everything became incomprehensible and inhospitable, leaving us blindly just with our intuition to see beyond terror, and it is that thin line in which Santiago Velazco decides to develop his work, he provides the spectator with images from recognizable worlds, with humor and sarcasm where little demons moving whisper.

1. Hal Foster. *Prosthetic Gods*. Akal. Contemporary Art
2. Quotes of the artist Santiago Velazco during the curatorial process of the exhibition **Tierno Terror (Tender Terror)**

SANTIAGO VELAZCO SUÁREZ

November 1st, 1976. Montevideo, Uruguay.

Artist and graphic designer.

He studied art with Enrique Badaró and later with Fernando López Lage at FAC [Contemporary Art Foundation]. He belonged to the group Nispero.

He lives and work in Montevideo, Uruguay.

EXHIBITIONS AND AWARDS

- Individual exhibition **Tierno Terror**. Subte Municipal, Montevideo, 2010
- Finalist poster in the contest **To death with a smile**, MUMEDI, México, 2010
- Intervention of the **facade of the Cultural Centre of Spain**. Montevideo, 2009
- Selected to take part in the **10th Biennial of La Habana**. Cuba, 2009
- Collective exhibition **Podestá, Velazco, Velazco**. Pablo Atchugarry Foundation, Manantiales, 2009
- International Collective exhibition "**Borde Sur**". State Department, 2009
- Collective exhibition **Is it possible not to love Spinoza?**. MACRO, Rosario, Argentina, 2009
- Collective exhibition **Nueve [Nine], Mini Gallery and Marte UpMarket**. Minas Gerais, Brasil, 2009
- Collective exhibition **Collection La Compañía del Oriente**. Subte Municipal, Montevideo, 2009
- Collective exhibition **1 lancha, 1 artista [1 pedal, 1 artist]**. Parque Rodó Lake, Montevideo, 2008
- Individual exhibition **Tierno Terror 01 [Tender Terror 01]**. AMORIR, Montevideo, 2008
- Individual exhibition at **Toll Gallery**. Montevideo, 2008
- Mural for **Ballantines Leave an impression**. Montevideo, 2008
- Selected poster for the **2nd Poligraphic Triennial of San Juan de Puerto Rico**, 2008
- Collective exhibition **Satelites of Love 2**, National Museum of Visual Arts. Montevideo, 2008
- Collective exhibition **Violence=>Fear=>Consumption**. Marte UpMarket. Montevideo, 2008
- Collective exhibition **El Mescenas Art Gallery**. Montevideo, 2007
- Collective exhibition **Bazaar of the Cultures**. Mural painted together with Martín Albornoz. Montevideo, 2007
- MEC, **Plataforma Concentrate of Art and Design**, bench+collective mural. Montevideo, 2007
- Collective exhibition **Marte UpMarket in Nómade Gallery**. Patagonia, Argentina, 2007
- Selected in the **52nd National Exhibition of Visual Arts**. MNAV, Montevideo, 2007
- Collective exhibition **Montevideo in Zaragoza**. España, 2007
- Collective exhibition **Absorptions** in MEC. Montevideo, 2006
- Collective exhibition **Velazco + Rodríguez**. Engelman-Ost Collection. Montevideo, 2005
- LAB 03, Uruguayan contemporary graphic design**. CCE. Montevideo, 2003
- 2nd award Phillips Art Expression** digital category, Latinamerican stage, Latin American Memorial, Marta Traba Gallery. San Pablo, Brasil, 2002
- 1st award Phillips Art Expression** digital category, National stage, Montevideo, 2002
- LAB 02, Emerging Art Spain/Uruguay**. CCE, Engelman - Ost Collection. Montevideo, 2002

Intendente Municipal / Hyara Rodríguez
Secretario General / Jorge Basso
Director del Departamento de Cultura / Mauricio Rosencof
Director de la División Artes y Ciencias / Mario Delgado Aparain

Centro Municipal de Exposiciones - SUBTE

Santiago Tavella / Director
Ana Knobel / Asesora y Coordinadora General
Brian Mackern / Programador y Coordinador Programa Entrevero Virtual
Amaral García / Área de Producción, Montaje y Multimedia
Carlos Ortiz / Gestión Cultural (División Artes y Ciencias)
Mirta Gomes de Freitas / Directora del Servicio de Artes y Letras
Raúl Sarro / Administrativo
Heber Figueroa, Mario Garda y Hugo González / Electrotécnica e iluminación
Miguel Correa, Alfredo Escobar / Montaje y mantenimiento
Alejandra Álvarez, Ana Castillo, Esther Irrazabal, Carlos Mattos, Edgardo Pizzani,
Ruben Rivero y Daniel Martínez / Auxiliares de Atención al Público
Isabel Sciuto / Apoyo Administrativo (Servicio de Artes y Letras)

TIERNO TERROR

Miércoles 2 de junio, 2010
Centro Municipal de Exposiciones - SUBTE
Montevideo - Uruguay

Curaduría / Jacqueline Lacasa

Diseño de montaje / Santiago Velazco, Jaqueline Lacasa

Diseño gráfico / LAND / www.land.com.uy

Fotografía / Martín De Rossa

Traducción de textos / Ana Arioni

Impresión / Gráfica B

Audio / Espectral

Agradecimientos

a Betty que siempre está, a mis familias, Jaqueline Lacasa, Santiago Tavella, Ana Knobel, Juan Casanova, Fernando López Lage, Gabriel Pica, Kbz, Ana Inés Maiorano, Claudio Roncoli, Choniuk & Espectral, Iván Ibarra, Leo Scarone, Constanza Narancio y Santiago Aldabalde

www.santiagovelazco.com

