

JOSÉ ANTONIO SUÁREZ LONDOÑO

Drawings: 1998-2018

Art on Paper, Brussels 2018

“Suárez Londoño es un artesano de la mirada porque en su obra se combinan el oficio, la perseverancia y la vitalidad de su labor artística, y la indómita invención del sentido de los actos, en dibujos que parecen hablarnos de los tiempos remotos en que el papel y las imágenes eran tesoros.” (Sylvia Suárez, *Transpolítico: Arte en Colombia 1992-2012*).

José Antonio Suárez Londoño es uno de los dibujantes contemporáneos más reconocidos de su generación. Su obra destaca por el refinamiento de sus acabados, la constancia en unas dimensiones que no superan el pequeño formato, pero fundamentalmente por un rico imaginario y su habilidad para presentar sobre la misma superficie las cosas más dispares. La labor constante y diaria del artista es una práctica excepcional, una rica mezcla de inventario del mundo y de diario íntimo.

El artista colombiano José Antonio Suárez Londoño (Medellín, 1955) ha dedicado y estructurado más de cuarenta años de su vida a partir de la práctica diaria y disciplinada del dibujo y el grabado. Su búsqueda plástica ha marcado sus horarios, tiempos, viajes, lecturas y se ha convertido en contenedor de todo ello, materializado en un cuerpo de trabajo de dimensiones inimaginables. Para Suárez Londoño dibujar es equiparable a respirar y si bien es una práctica que adopta con mayor determinación a partir de sus estudios en bellas artes en Suiza, ésta ha estado presente desde que era apenas un niño.

Su trabajo está constituido por dibujos y grabados exclusivamente de pequeño formato que rememoran un lenguaje onírico donde dialogan los elementos más dispares. Son recurrentes manos, perros, niños, conejos, rostros, aves, plantas o figuras geométricas, a partir de los cuales construye imaginarios que cruzan transversalmente toda su producción artística. En muchos casos se trata de elementos que adopta de grandes referentes de la historia del arte como **Durero**, **Rembrandt**, **Klee**, **Goya** o **Hockney**. Como afirma la artista colombiana **Beatriz González**, “Suárez admira la historia del arte, pero la reduce a sus cuadernos de notas, a su diario íntimo”. Así, el arte de los museos se funde con su autobiografía, con acontecimientos, dramas de su país, lo banal y lo trivial. Su obra bebe de todo lo que se ofrece a su sensibilidad, incluyendo la cultura visual, la literatura, la música, las frases populares o ilustraciones antiguas como los animalarios o las miniaturas medievales.

Los 36 dibujos que se exhiben en **Art on Paper**, conforman tres grupos que dan cuenta del trabajo artístico que Suárez Londoño ha realizado durante su carrera, destacando los variados y a su vez familiares lenguajes que constituyen sus imaginarios.

Un primer cuerpo de dibujos despliega una selección de piezas escogidas especialmente por el artista para **Art on Paper**. Se trata de un grupo de dibujos realizados entre 1996 y el 2011, donde se hacen presentes algunos de los elementos más recurrentes y representativos de su obra. Hacemos referencia, por ejemplo, a figuras como el conejo (que cita a Durero) o a los siameses separados por la cabeza (que aluden a Jacob y el Ángel (JA), a la dualidad y la lucha interna entre lo espiritual y lo profano) y que han sido imágenes reiteradas, con tenues variaciones, a lo largo de toda su carrera. Pero también, destacan piezas donde se visibilizan estrategias visuales comunes en su trabajo, como lo es el juego entre lo figurativo y lo abstracto en el que enmarca muchas de sus composiciones.

Un segundo grupo de obras presenta una serie realizada entre el 2016 y el 2018 a partir de la revisión y reflexión sobre la obra de la artista americana **Francesca Woodman** (Denver, 1958 – Nueva York, 1981). Estos dibujos destacan fragmentos que a Suárez Londoño le causan interés entre las imágenes de esta fotógrafa, quien desde temprana edad reivindicó la conciencia del cuerpo femenino y la importancia de su representación. Sus dibujos se presentan como ecos visuales de las míticas fotos de Woodman, desde los que se hace visible la mirada y la propia imaginaria del artista colombiano.

Por último, se exhibe uno de sus más recientes trabajos, producido entre el 2017 y el 2018, y conformado por un set de 20 dibujos sobre el equilibrio y la gravedad. Estas piezas han sido realizadas con un lenguaje sintético a partir de un pincel fino y pequeñas intervenciones en lápiz. En este caso, Suárez Londoño reflexiona sobre el balance como concepto y el desafío de la atracción de la gravedad sobre los cuerpos. Se trata de imágenes que crea en su cabeza, donde figuras y elementos geométricos entran en un interesante equilibrio dinámico. Esta excepcional suite se inspira en el histórico vídeo *The Way Things Go* del dúo artístico suizo Peter Fischli y David Weiss, donde los artistas desataron una reacción en cadena con objetos cotidianos, a partir de movimientos y equilibrios casi imposibles.

Cada una de las piezas de Suárez Londoño tiene una riqueza tal, que se resisten a una mirada apresurada. Y, a su vez, todas ellas pueden ser pensadas como una gran obra o una suerte de *códice* infinito que está en permanente construcción. Su trabajo reafirma la disciplina del dibujo como una forma incansable de pensamiento que da lugar a infinitas posibilidades formales y conceptuales. Tal y como señala el comisario **Chris Sharp**, sus dibujos se presentan como “un testimonio de la existencia, una manera de negociar esa existencia y una creación de la misma y, por extensión, del mundo.”

José Antonio Suárez Londoño (n. 1955, Medellín, Colombia) vive y trabaja en Medellín. Estudió Biología en la Universidad de Antioquia en Medellín y cuenta con un título de postgrado en Bellas Artes del École Supérieure d'Art Visuel de Ginebra, Suiza (1978-1984). Su vida y obra no sólo ha inspirado a las generaciones de artistas colombianos más jóvenes, sino que también ha tenido un significativo impacto en la esfera internacional del arte contemporáneo.

Su obra fue incluida en la exposición *F[r]icciones* una de las exposiciones dedicadas al arte latinoamericano celebradas en el **Museo Reina Sofía** de Madrid (2000). Asimismo, en *The Modern Myth: Drawing Mythologies in Modern Times*, **MoMA**, Nueva York (2011), *The Yearbooks*, **Drawing Center**, Nueva York (2012), *Il Palazzo Enciclopedico*, **55ª Bienal de Venecia** (2013), *Muestrario*, **La Casa Encendida**, Madrid (2015), **32ª Bienal de São Paulo** (2016), y *Almanach*, **Museum Villa Stuck** en Múnich (2018).

Sus dibujos y grabados hacen parte de la colección permanente del **MoMA**. En el 2009 el museo adquirió algunos de sus libros-diario, una selección de dibujos y la colección completa de sus grabados.

Entre las colecciones en las que se encuentra su obra se destacan: Museum of Modern Art (MoMA) Nueva York, USA; Metropolitan Museum, Nueva York, USA; Banco de la República, Colombia; Colección MOCA, Los Ángeles, USA.; Blackburn Print Workshop, Nueva York, USA; Graphische Sammlung Albertina, Vienna, Austria; Tamarind Institute, Albuquerque, USA; Tweed Museum of Art, Duluth, USA y Colección Patricia Phelps de Cisneros, Nueva York, USA.

ARTISTS´ EDITIONS & STOCK

Marina Abramovic / Richard Billingham / Iñaki Bonillas / Tacita Dean /

Olafur Eliasson / Fischli and Weiss / Carsten Holler / Alfredo Jaar /

Caroline Kryzecki / Vivian Maier / Iñigo Manglano-Ovalle / Oscar Muñoz /

Virginia Overton / Richard Prince / Robin Rhode / Danh Vo / Francesca Woodman

JOSÉ ANTONIO SUÁREZ LONDOÑO

Drawings: 1998-2018

José Antonio Suárez Londoño

Untitled (1-4), 2017.

Pincel y lápiz sobre papel.
10,5 x 16,5 cm cada uno.