

CARABALLO

Polifonía Visual

JAVIER CARABALLO

Polifonía Visual

DUQUE ARANGO
— GALERÍA —

Director General

Germán Duque P.

Sub-Director

Sergio Arango

Asistente de Dirección

Mauricio Duque

Ventas

Santiago Duque

Adquisiciones

Miguel Duque

Tecnología e Información

Federico Duque

Texto

Eduardo Serrano

Fotografía

Geraldine Bolaño

Sharon Sosa

Portada

Javier Caraballo - Guernica

Óleo sobre lienzo

100 x 200 cm

2023

www.galeriaduquearango.com

info@galeriaduquearango.com

Facebook: @galeriaduquearango

Instagram: @duquearangogaleria

+57 (4) 352 4065

+57 (310) 424 2412

Cra 37 # 10a - 34

Medellín, Colombia

ISBN:

©Luis Germán Duque Patiño

Todos los derechos reservados, 2022

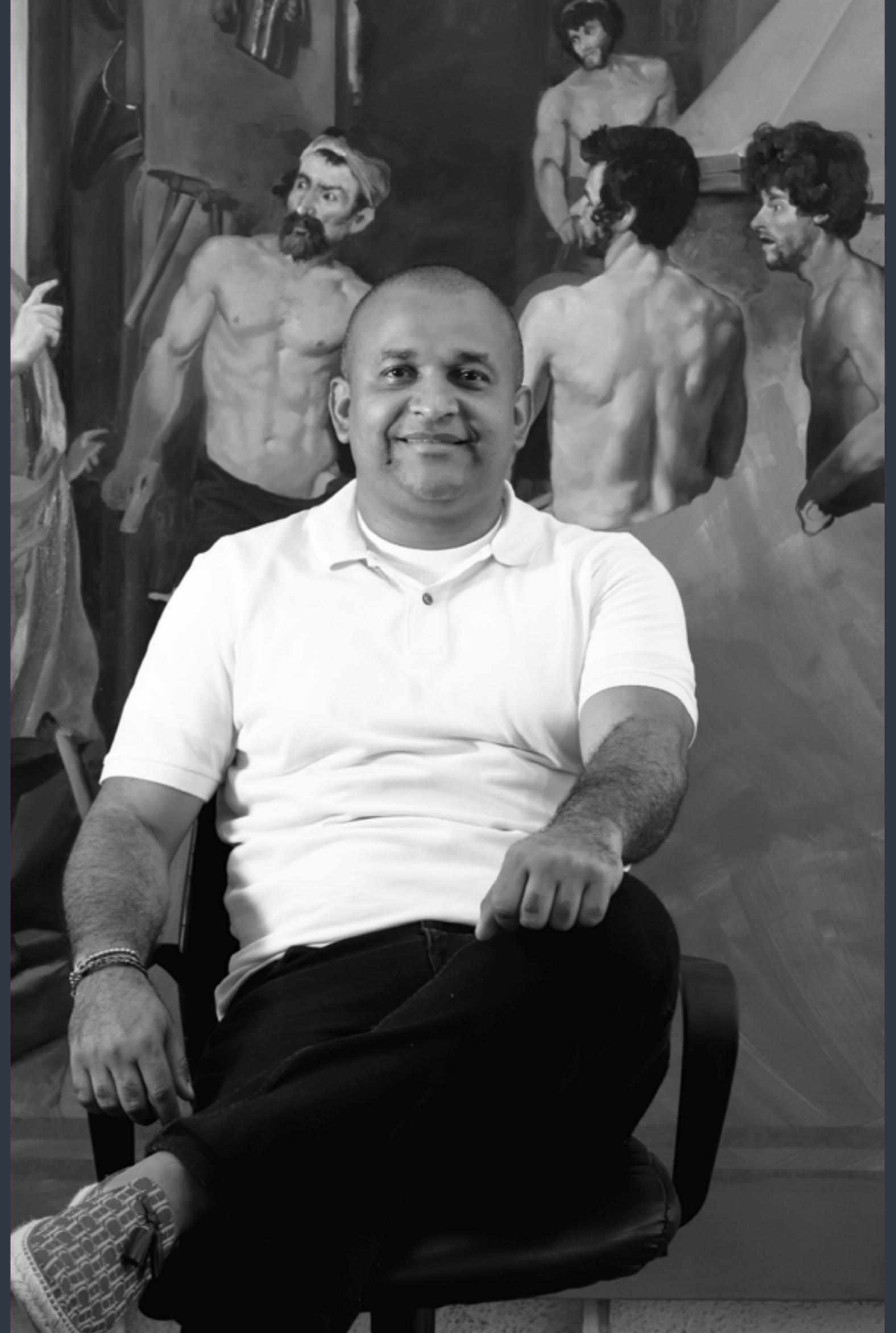
Impresión por Zetta Comunicadores S.A.

Fecha de impresión: Junio 2022

Bogotá - Colombia

DUQUE ARANGO

— G A L E R Í A —

ÍNDICE

Obras 2021	pág. 06
Obras 2022	pág. 12
Polifonía Visual	pág. 24
Obras 2023	pág. 28
Visual Polyphony	pág. 58
Cronología	pág. 92

(arriba) BANKSY óleo sobre lienzo 150 x 130 cm 2021

(izquierda) KLIMT óleo sobre lienzo 140 x 100 cm 2021

BASQUIAT óleo sobre lienzo 130 x 150 cm 2021

ROTHKO óleo sobre lienzo 130 x 150 cm 2021

(arriba) KAWS óleo sobre lienzo 160 x 200 cm 2022
(izquierda) KLIMT óleo sobre lienzo 200 x 150 cm 2022

SOROLLA óleo sobre lienzo 150 x 200 cm 2022

PICASSO óleo sobre lienzo 150 x 130 cm 2022

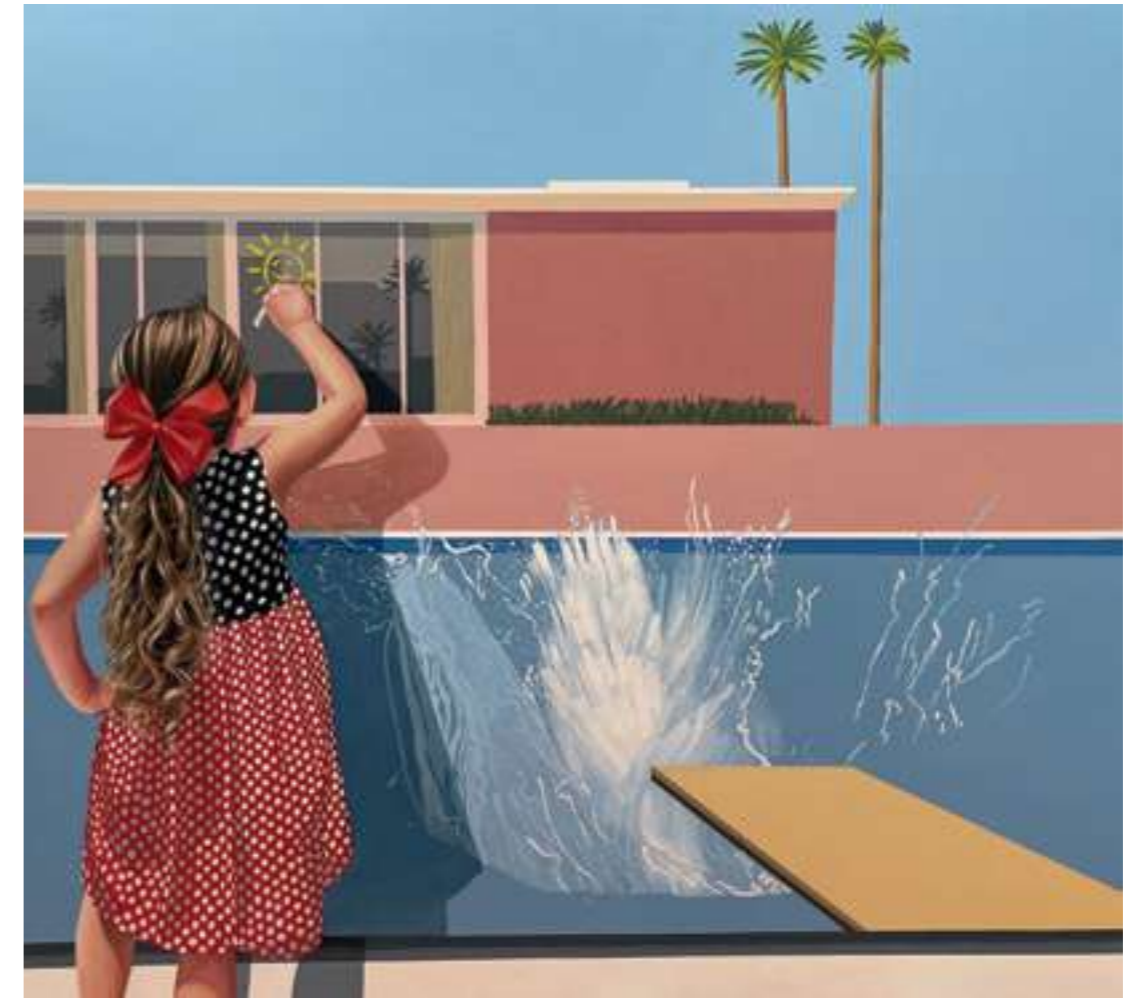
(arriba) MURAKAMI óleo sobre lienzo 120 x 160 cm 2022
(izquierda) VELÁSQUEZ óleo sobre lienzo 200 x 150 cm 2022

BASQUIAT óleo sobre lienzo 150 x 220 cm 2022

BACON óleo sobre lienzo 130 x 150 cm 2022

(arriba) HOCKNEY óleo sobre lienzo 120 x 140 cm 2022
(izquierda) HOPPER óleo sobre lienzo 200 x 150 cm 2022

POLIFONÍA VISUAL

Las obras maestras de la historia del arte son importantes por su calidad técnica, estética y contenido simbólico, y han servido como inspiración de varias generaciones manteniéndose en la retina de los observadores para revivir el placer visual que les proporcionó, o suscitar reflexiones sobre el arte, el acontecer y la vida. No es extraño entonces, que se asuman como verdaderos atentados, variaciones comerciales o frívolas de sus imágenes por parte, inclusive, de artistas reconocidos, o intervenciones en su integridad física, por parte, inclusive de restauradores entrenados en la materia.

Por todo lo anterior las obras de gran formato de Javier Caraballo, que reproducen muchas de las pinturas más admiradas de la historia pueden, en un primer momento, parecer un sacrilegio. Pero si se tiene en cuenta que Caraballo no toca los originales, simplemente los duplica, y que lo hace con evidente respeto y admiración, más que un atentado representa un homenaje.

Por otra parte, el artista no imita con exactitud las obras, sino que se puede decir que las interpreta puesto que no busca que sus pinturas sean idénticas a los originales, como es claro en su escala y cromatismo, sino que revivan algunas de las sensaciones que produjeron originalmente en el observador con el propósito de hacer planteamientos contemporáneos; planteamientos que nada tienen que ver con los objetivos originales de los grandes maestros que las ejecutaron.

Muchos son los artistas modernos y contemporáneos que han llevado a cabo este tipo de representaciones, comenzando por la pintura más famosa, *La Mona Lisa*, que ha sido interpretada por artistas de tan diferentes propósitos como Duchamp, Dalí,

Warhol y Banskys, sin que el original ni su significado hayan sufrido ningún desmedro.

Caraballo está seguro de la selección de las obras que interpreta en cuanto a que son maestras y a que gozan de amplia popularidad y reconocimiento, y no tiene preferencias por períodos o escuelas; lo mismo reproduce obras del renacimiento que del barroco, u obras impresionistas que expresionistas, o pinturas pop, que abstractas, o sobre lienzo que grafitis, lo que refuerza la idea de que no se trata de ahondar en su significado ni en los motivos y argumentos que condujeron a su realización. Se trata simplemente de recurrir a ellas para hacer diferentes propuestas, para recontextualizarlas y convertirlas en parte de una nueva forma de expresión.

Puede decirse entonces que se trata de “apropiaciones”, un recurso utilizado en la historia del arte desde tiempos pretéritos y que ha tomado renovada vigencia en la posmodernidad, período que se distingue, entre otras cosas, por la combinación de lo antiguo con lo nuevo.

Pero no sólo Caraballo se apropia de las imágenes de las obras maestras, sino que lo hace también de la técnica de otro movimiento posmoderno: el hiperrealismo, pero no desde sus argumentos ni propósitos, ya que varían considerablemente, sino en cuanto a que el término con frecuencia, se utiliza para demostrar la incapacidad de la conciencia de distinguir la realidad de la fantasía, en este caso, de los ideales de la sociedad de consumo.

En busca de representar los sujetos de la manera más fiel posible, los hiperrealistas se valieron de la fotografía como lo habían hecho los fotorrealistas, sus precursores, para la representación de imágenes estáticas y neutras del mundo cotidiano, con minucioso detalle y una habilidad realmente admirable. Y aunque Walter Benjamín advirtió que la reproducción por medios tecnológicos de una obra de arte implica la pérdida de su aura, la apropiación y la derivación de la obra original están encaminadas a producir una nueva obra y por ende una nueva aura.

La obra de Caraballo se acerca a la de los hiperrealistas en cuanto ambos apelan a imágenes del mundo contemporáneo, pero se diferencian radicalmente y, sobre todo, en que en su obra hay una clara intención de producir emoción y despertar sentimientos y recuerdos cálidos en el observador.

El artista interpreta con evidente virtuosismo las obras y las ubica como fondo de un espacio por lo general bastante exiguo pero que se coordina claramente con la perspectiva de las pinturas mitadas. De esta forma produce la impresión de una profundidad ilusoria que desubica momentáneamente al observador quien por un instante se ve impelido a penetrar en los sembrados de Van Gogh, a sumergirse en las piscinas de Hockney, a pasear por la playa con Sorolla, a transitar por las calles de Hopper, a fundirse en los abrazos de Klimt, o admirar la desnudez de la Venus de Botichelli, pero ese impulso se ve de inmediato interrumpido por la presencia enfática, en primer plano, de nuevos protagonistas de desparpajada y sincera actitud.

El arte de Caraballo versa entonces, parcialmente sobre arte, en este caso sobre obras reconocidas y valoradas por sus contenidos e innovaciones. Pero el artista no sólo se apropia de las pinturas de los grandes maestros sino también de las de los niños que son realmente los puntos focales de su obra.

Su presencia, ejerciendo el rol de pintores que intervienen o copian los cuadros de los que Caraballo se ha "adueñado", les otorga a sus obras un aire de inocencia y espontaneidad característica de los actos infantiles, pero también es un recordatorio de que el cuerpo humano es el contorno, soporte y vehículo de nuestra experiencia personal y colectiva.

Si bien es sabido que el dibujo fomenta las habilidades cognitivas y la confianza de los niños, sus intervenciones sobre las obras maestras corresponden a su rango de edad y oscilan entre: los garabatos de trazos desordenados propios de los 3 a los 4 años, y las formas esquemáticas y definidas que se empiezan a desarrollar a partir

de los 4 y que encuentran su expresión más determinada a los 7 años. Esto permite

establecer que su protagonismo no es un antojo gratuito de Caraballo sino un ejercicio detallado relacionado con los procesos de aprendizaje humanos, que evocan las palabras de Pablo Picasso cuando afirmó: "Pintar como los pintores del Renacimiento me llevó unos años, pero pintar como un niño me llevó toda una vida".

Así como Picasso, a través de la dislocación, eliminó el punto de referencia único y presentó elementos desde distintas perspectivas simultáneamente, Javier Caraballo presenta al mismo tiempo tres atmósferas distintas en sus pinturas: la primera hace referencia a la historia del arte y al virtuosismo con el que fueron realizadas las reconocidas obras; la segunda comprende las simplificaciones típicas del dibujo infantil en las que hay ausencia de estrictas reglas técnicas, de perspectiva y de volúmenes; y la tercera y más importante: establece el universo creativo y de pensamiento del artista, que no solo invita al espectador a sumergirse en sus obras, sino también a recuperar desde la experiencia tranquila y contemplativa, la manera fantástica, vivaz, curiosa y honrada de interpretar el mundo y la vida propios de la corta edad.

En conclusión, en cada una de sus pinturas Javier Caraballo plasma tres atmósferas, tres tempos, tres estados perceptivos diferentes y simultáneos que sabe acompañar armónicamente para crear una polifonía compuesta por su admiración por la historia del arte, por su invitación a volver a lo simple y asequible, y por un ejercicio conceptual que involucra un trompe l'oeil y que mueve al espectador de su comodidad visual e interpretativa.

Eduardo Serrano
Curador, crítico e historiador de arte

(arriba) REMBRANT óleo sobre lienzo 160 x 180 cm 2023

(izquierda) EL BOSCO óleo sobre lienzo 150 x 130 cm 2022

VELÁSQUEZ óleo sobre lienzo 150 x 220 cm 2023

SOROLLA óleo sobre lienzo 130 x 150 cm 2023

MONET óleo sobre lienzo 100 x 220 cm 2023

DALÍ óleo sobre lienzo 150 x 200 cm 2023

MONET óleo sobre lienzo 150 x 130 cm 2023

VAN GOGH óleo sobre lienzo 100 x 200 cm 2023

BASQUIAT óleo sobre lienzo 150 x 170 cm 2023

KLIMT óleo sobre lienzo 130 x 150 cm 2023

MONET óleo sobre lienzo 150 x 220 cm 2023

SOROLLA óleo sobre lienzo 100 x 200 cm 2023

WARHOL óleo sobre lienzo 150 x 220 cm 2023

VELÁSQUEZ óleo sobre lienzo 150 x 170 cm 2023

BOTERO óleo sobre lienzo 170 x 150 cm 2023

CAILLEBOTTE óleo sobre lienzo 170 x 150 cm 2023

ESTES óleo sobre lienzo 140 x 140 cm 2023

MIRÓ óleo sobre lienzo 140 x 100 cm 2023

MONET óleo sobre lienzo 100 x 140 cm 2023

KAWS, KOONS, MURAKAMI óleo sobre lienzo 120 x 160 cm 2023

PICASSO óleo sobre lienzo 140 x 100 cm 2023

POLLOCK óleo sobre lienzo 150 x 170 cm 2023

VISUAL POLYPHONY

The masterpieces of art history are important for their technical quality, aesthetics, and symbolic content. They have served as inspiration for several generations, remaining in the observers' minds to relive the visual pleasure they provided or to provoke reflections on art, life, and events. It is not surprising, then, that they are assumed to be real attacks, commercial variations, or frivolous interventions of their images by recognized artists or even by trained restorers in the matter.

For all of the above, Javier Caraballo's large-format works that reproduce many of the most admired paintings in history may, at first glance, seem sacrilegious. But if we consider that Caraballo does not touch the originals, he simply duplicates them, and that he does so with evident respect and admiration, more than an attack, it represents a tribute.

On the other hand, the artist does not imitate the works exactly but rather can be said to interpret them since he does not seek to make his paintings identical to the originals, as is clear in his scale and chromaticism, but rather to revive some of the sensations that they originally produced in the observer with the purpose of making contemporary statements. Statements that have nothing to do with the original objectives of the great masters who executed them.

Many modern and contemporary artists have carried out this type of representation, starting with the most famous painting, the Mona Lisa, which has been interpreted by artists with such different purposes as Duchamp, Dali, Warhol, and Banksy, without the original or its meaning suffering any harm.

Caraballo is sure of the selection of the works he interprets as they are masterpieces that enjoy wide popularity and recognition, and he has no preferences for periods or schools. He reproduces works from the Renaissance, Baroque, Impressionist, Expressionist, Pop, Abstract, on canvas, graffiti, which reinforces the idea that it is not about delving into their meaning or the motives and arguments that led to their realization. It is simply about resorting to them to make different proposals, recontextualize them, and turn them into part of a new form of expression.

It can be said, then, that these are "appropriations," a resource used in art history since ancient times and that has taken renewed relevance in postmodernity, a period that is distinguished, among other things, by the combination of the old with the new.

But not only does Caraballo appropriate the images of the masterpieces, but he also does so with the technique of another postmodern movement: hyperrealism, but not from its arguments or purposes since they vary considerably, but in terms of the fact that the term is frequently used to demonstrate the inability of consciousness to distinguish reality from fantasy, in this case, from the ideals of the consumer society.

In search of representing subjects as faithfully as possible, hyperrealists used photography as their predecessors, the photorealists, had done for the representation of static and neutral images of the everyday world, with meticulous detail and truly admirable skill. And although Walter Benjamin warned that the technological reproduction of a work of art implies the loss of its aura, the appropriation and derivation of the original work are aimed at producing a new work and, therefore, a new aura.

Caraballo's work approaches that of hyperrealists in that both appeal to images of the contemporary world, but they differ radically and, above all, in that his work has a clear intention to produce emotion and awaken warm feelings and memories in the observer.

The artist interprets the works with evident virtuosity and places them as the background of a generally quite small space that clearly coordinates with the perspective of the imitated paintings. In this way, he produces the impression of an illusory depth that momentarily disorients the observer, who is momentarily compelled to penetrate the fields of Van Gogh, to immerse himself in Hockney's pools, to walk along the beach with Sorolla, to travel through the streets of Hopper, to merge in the embrace of Klimt, or to admire the nudity of Botticelli's Venus. But that impulse is immediately interrupted by the emphatic presence, in the foreground, of new protagonists with an informal and sincere attitude.

Caraballo's art partially concerns art, in this case, recognized works valued for their content and innovations. But the artist appropriates not only the paintings of the great masters but also those of children, who are really the focal points of his work.

Their presence, acting as painters who intervene or copy the paintings that Caraballo has "appropriated," gives his works an air of innocence and spontaneity characteristic of childish acts, but it is also a reminder that the human body is the outline, support, and vehicle of our personal and collective experience.

Although it is known that drawing fosters cognitive skills and confidence in children, their interventions on the masterpieces correspond to their age range and range between the scribbles of disordered strokes typical of 3 to 4 years old and the schematic and defined forms that begin to develop from 4 and find their most determined expression at 7 years old. This allows us to establish that their protagonism is not a gratuitous whim of Caraballo but a detailed exercise related to human learning processes, evoking the words of Pablo Picasso when he said, "It took me a few years to paint like the painters of the Renaissance, but it took me a lifetime to paint like a child."

Just as Picasso, through dislocation, eliminated the unique reference point and presented elements from different perspectives simultaneously, Javier Caraballo presents three different atmospheres in his paintings at the same time: the first refers to the history of art and the virtuosity with which recognized works were made; the se-

cond comprises the typical simplifications of children's drawings, in which there is an absence of strict technical rules, perspective, and volumes; and the third and most important: establishes the creative universe and thought of the artist, who not only invites the viewer to immerse himself in his works but also to recover, from a tranquil and contemplative experience, the fantastic, lively, curious, and honest way of interpreting the world and life typical of childhood.

In conclusion, in each of his paintings, Javier Caraballo captures three atmospheres, three tempos, three different and simultaneous perceptual states that he knows how to harmoniously accompany to create a polyphony composed of his admiration for the history of art, his invitation to return to the simple and accessible, and a conceptual exercise that involves a trompe l'oeil and that moves the viewer from their visual and interpretative comfort.

Eduardo Serrano
Curator, critic and art historian

OBREGÓN óleo sobre lienzo 150 x 130 cm 2023

RENOIR óleo sobre lienzo 150 x 170 cm 2023

ROTHKO óleo sobre lienzo 120 x 140 cm 2023

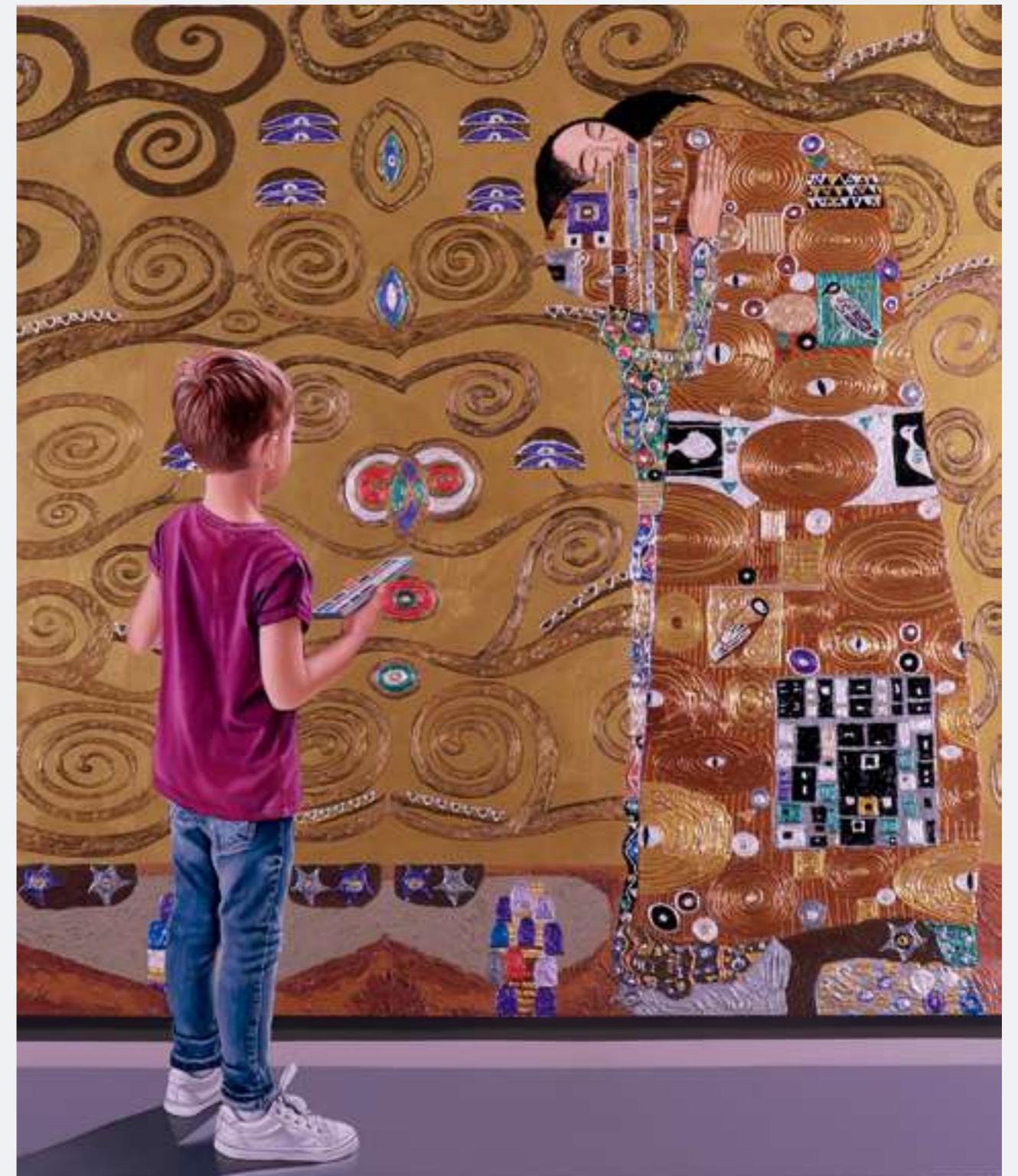

RUBENS óleo sobre lienzo 200 x 150 cm 2023

SOROLLA óleo sobre lienzo 140 x 140 cm 2023

GUSTAV KLIMT óleo sobre lienzo 150 x 130 cm 2023

RENOIR óleo sobre lienzo 130 x 150 cm 2023

KAWS óleo sobre lienzo 100 x 200 cm 2023

MURAKAMI óleo sobre lienzo 100 x 140 cm 2023

GUERNICA óleo sobre lienzo 100 x 200 cm 2023

BASQUIAT óleo sobre lienzo 130 x 150 cm 2023

HOCKNEY óleo sobre lienzo 150 x 200 cm 2023

AVIGNON óleo sobre lienzo 150 x 130 cm 2023

PAISAJE IMPRESIONISTA óleo sobre lienzo 130 x 150 cm 2023

LA GRAN OLA óleo sobre lienzo 150 x 200 cm 2023

PICASSO AVIGNON óleo sobre lienzo 200 x 150 cm 2023

BANSKY óleo sobre lienzo 130 x 150 cm 2023

KLIMT óleo sobre lienzo 200 x 150 cm 2023

HOCKNEY óleo sobre lienzo 130 x 150 cm 2023

KAWS óleo sobre lienzo 100 x 200 cm 2023

BANSKY óleo sobre lienzo 140 x 100 cm 2023

CRONOLOGÍA

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

Como un Niño, Galería la Escuela, Universidad del atlántico, Facultad de Bellas Artes, Barranquilla-Colombia, 2009.

Lenguajes de la Inocencia, de la serie "Como un Niño", Galería LPG (Luis Padrón Galería), Caracas-Venezuela, 2011.

1, 2,3..., Historias Contadas, Galería Expreso del Arte, Bogotá-Colombia, 2017.

El Arte es cosa de Niños, Galería Dartesocial, Fundación Corazón Verde, Bogotá-Colombia, 2017.

Master of Painting, Galería Habitante, Panamá-Panamá, 2019.

Pinturas, Museo Rayo, Roldanillo-Colombia, 2019.

Master of Painting II, Galería Habitante, Panamá-Panamá, 2021.

Galería de Sueños, Mifa Art Gallery, Miami-USA, 2021.

Polifonía Visual, Galería Duque Arando, Medellín-Colombia, 2023.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

Arte Joven, Centro Cultural la Paz Barranquilla-Colombia, 2002.

Ejercicios de Taller, Centro de Exposiciones, Combarranquilla, Barranquilla-Colombia, 2004.

Historias Contadas Una y Otra Vez, Galería el Prado, Barranquilla-Colombia, 2008.

Visualidades, Centro Cultural Cayena, Universidad del Norte, Barranquilla-Colombia, 2009.

Miradas Estéticas, Museo de Antropología, Universidad del Atlántico, Barranquilla-Colombia, 2009.

Las Fronteras del Arte, Galería la Escuela, Universidad del Atlántico, Facultad de Bellas Artes, Barranquilla-Colombia, 2009.

Ideas-Mundos, Museo de Arte Moderno de Cartagena, Cartagena-Colombia, 2012.

Entreciudades, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Alianza Colombo Francesa, Barranquilla-Colombia, 2013.

Sister Cities Arte, Tampa-Barranquilla International Art Exhibition, Universidad de Tampa, Scarfone / Hartley Galería, 2013.

Art Medellín, Galería ZQD, Plaza Mayor, Caja de Madera, Medellín-Colombia, 2013.

Variantes, Galería GEA, Bogotá-Colombia, 2015.

Art Medellín, Plaza Mayor, Caja de Madera, Medellín-Colombia, 2015.

Yo Soy Paz... ¿Y tu?, Museo del Atlántico, Barranquilla-Colombia, 2016.

Art Medellín, Plaza Mayor, Colectiva Paraíso Fiscal, Medellín-Colombia, 2016.

Feria del Millón, Bogotá-Colombia, 2016.

Feria del Millón Caribe, Barranquilla-Colombia, 2017.

II Salón de Artes Plásticas Portafolio de Estímulos, Fabrica de Cultura, Antigua Fabrica de Coltabacos, 2017.

Art Tour, Artistas Latinoamericanos, Galería Nader, República Dominicana, 2018.

Feria del Millón Caribe, Antigua fabrica de Coltabacos, Barranquilla-Colombia, 2017

Feria Barcú, Galería Adrian Ibañez, 2018.

Mickey The True Original, Galería Darte Social, Fundación Corazón Verde, 2018.

Exhibición y Subasta, Casa de Subastas Christie's, Meninas al Viento, Galería Darte

Social, Fundación Corazón Verde, 2019

El Dibujo es Mentira, Alianza Francesa, Barranquilla, 2019.

ArtBo Fin de Semana, Galería Adrian Ibañez, 2019.

Feria Barcú, Galería Adrian Ibañez, 2019.

Noche del Millón, Museo del Caribe, 2019.

Art on Paper Brussels Belgium, Galería Adrian Ibañez, Bozar Centre for Fine Arts. Bruselas-Bélgica, 2019.

Luxemburgo Art Week, Galería Adrian Ibañez, Halle Victor Hugo, Luxemburgo, 2019.

Este Arte Uruguay, Galería La Cometa, 2020.

Subasta de Arte, Casa Christie's, Fundación a la Rueda Rueda, 2020.

Pintura Inmortal, Galería El Museo, Bogotá-Colombia, 2021.

Subasta de Arte, Casa Christie's, Fundación a la Rueda Rueda, 2021.

Art Miami, Galería Duque Arango, Miami-USA, 2021.

Subasta de Arte, Fundación a la Rueda Rueda, 2022.

DUQUE ARANGO

— GALERÍA —

Impreso en los talleres litográficos de
Zetta Comunicadores S.A.S. en marzo de 2023
en Bogotá, Colombia.

  @galeriaduquearango
www.galeriaduquearango.com

DUQUE ARANGO

— GALERÍA —

DUQUE ARANGO

— GALERÍA —