

La mediación de las cosas**Xavier Patiño****The Mediation of Things****Xavier Patiño****Giada Lusardi (Parma, Italia, 1984)**

Máster en Historia del Arte Medieval, Moderno y Contemporáneo de la Universidad de Parma (Italia, 2012) y licenciada en Bienes Artísticos, Teatrales, Cinematográficos y de los Nuevos Medios de la misma universidad. Es docente-investigadora, historiadora del arte y curadora. Fue coordinadora de la Carrera de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (2018-2023) y ha sido docente de la misma institución desde 2013 hasta la actualidad, además de ejercer cátedra en otras universidades, institutos educativos y asociaciones en Ecuador, Latinoamérica e Italia. Fundadora y directora del Proyecto Archivo LIPADA (2016 hasta la actualidad) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fue directora del 61° Salón de Julio Fundación de Guayaquil (2022) y ha realizado curadurías de exposiciones individuales y colectivas con importantes artistas de la escena ecuatoriana e internacional tanto para museos y galerías. Ha escrito ensayos académicos, textos críticos, catálogos, entre otras publicaciones sobre arte ecuatoriano para diferentes publicaciones especializadas y de divulgación. Sus intereses de investigación se orientan al arte moderno y contemporáneo, las prácticas archivistas, museológicas, galerísticas, expositivas y a las relaciones entre arte, diseño y arquitectura.

Código de identificación ORCID: 0009-0007-0805-0327

Resumen

En esta exposición el artista Xavier Patiño (Guayaquil, 1961) invita al espectador a entrar en su mundo de objetos geométricos que encarnan los colores de las grandes revoluciones socialistas. Son herramientas creativas ligadas a la escolaridad, abstraídas de su empleo cotidiano: curvigrafos, reglas, niveles, cintas métricas, escuadras, herramientas de medición colocadas en este espacio galerístico para recordarnos el potencial transformador del arte, pero también su complicada relación con los sistemas pedagógicos burocráticos que todo lo miden y estandarizan, para expresar así resultados en índices de éxito que los legitimen. Este texto curatorial fue escrito para la exposición titulada *La mediación de las cosas* de Xavier Patiño realizada en los meses de agosto y septiembre de 2023 en la galería +ARTE en Quito y que se presentó en Cuenca (Ecuador) desde diciembre 2023 hasta febrero 2024 en el marco del programa de las exposiciones paralelas de la XVI Bienal de Cuenca.

Palabras clave: Xavier Patiño, Guayaquil, Arte Ecuador, Abstracción, Artefactoría, Educación en artes, ITAE, UARTES

Abstract

In this exhibition, artist Xavier Patiño (Guayaquil, 1961) invites the viewer to enter his world of geometric objects representing the colors of major socialist revolutions. These creative tools are linked to education, abstracted from their everyday use: curvigraphs, rulers, levels, tape measures, squares, measuring tools placed in this gallery space to remind us of the transformative potential of art. However, it also highlights its complicated relationship with bureaucratic educational systems that measure and standardize everything, expressing results in success indices that legitimize them.

This text was written for the exhibition titled *The Mediation of Things* by Xavier Patiño, held in August and September 2023 at the +ARTE gallery in Quito. It was also presented in Cuenca

(Ecuador) from December 2023 to February 2024 as part of the parallel exhibitions program of the XVI Cuenca Biennial.

Keywords:

Xavier Patiño, Guayaquil, Art Ecuador, Abstraction, Artefactoría, Arts Education, ITAE, UARTES.

Medir, mediar... meditar

Xavier Patiño retoma la fuerza y las posibilidades expresivas y revolucionarias de la abstracción suprematista y constructivista de Malévich, Lissitzky y Rodchenko, de inicios del siglo XX en Rusia, para crear un ambiente inmersivo donde lo político roza lo irónico (Figura 1, 2 y 3). De este movimiento le atrae su potencial sensible manifestado en formas simples y colores puros (Figura 4). Las obras de Patiño están hechas de geometrías orgánicas que se conectan también con las formas concretas de la artista ecuatoriana Araceli Gilbert, y se alejan de búsquedas narrativas para apelar a una experiencia estética más directa y genuina (Figura 7, 6 y 7). En su práctica pervive la herencia de la tradición Dadá y de los *readymade* de Duchamp, así como la tradición del arte concreto y neoconcreto brasileño (Figura 9).

Desde sus inicios en los años ochenta con el colectivo La Artefactoría, el arte de Patiño ha abordado temáticas sociales, políticas y —muy notoriamente— de crítica institucional, algo que resalta en esta exposición (Figura 8 y 10). El artista nos invita a participar de esta gran instalación, a entrar a su mundo de objetos geométricos que encarnan los colores de las grandes revoluciones socialistas (Figura 11, 12 y 13). Son herramientas creativas ligadas a la escolaridad, abstraídas de su empleo cotidiano: curvígrafos, reglas, niveles, cintas métricas, escuadras, herramientas de medición colocadas en este espacio galerístico para recordarnos el potencial

transformador del arte, pero también su complicada relación con los sistemas pedagógicos burocráticos que todo lo miden y estandarizan en busca de legitimidad (*Figura 14, 15, 16, 17 y 18*).

Los grandes lienzos con calaveras actúan como *memento mori*, es decir, nos recuerdan nuestra mortalidad y que cualquier anhelo humano de eternidad recaerá en soberbia. Los lienzos de Patiño son *vanitas* contemporáneas que nos hablan de lo fugaz de la vida y encarnan la unión de lo figurativo y de lo objetual con el mundo abstracto-geométrico, y sugieren la idea de muerte asociada con la utopía de la revolución (*Figura 19, 20, 21, 22, 23*).

Su sentido de lo geométrico está intervenido por la incorporación de objetos cotidianos que Patiño observa en su entorno de producción, encontrados casualmente en cachinerías, ferreterías o en la Universidad de las Artes, espacio de enseñanza en el que se desenvuelve a diario como artista-docente (*Figura 24, 25, 26 y 27*). Un precedente de la presente exposición es la obra titulada “Una línea roja es una línea roja” del año 2016, presentada en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) de Guayaquil, donde el artista parafrasea la famosa frase *A rose is a rose is a rose* de la poeta Gertrude Stein. La obra consiste en una instalación realizada con bancas escolares, documentos y programas micro curriculares de las materias del Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador (ITAE) y una línea roja que recorre todas las paredes del espacio. Con ello, se propone reflexionar respecto a las dificultades de supervivencia de un proyecto pedagógico juzgado por la burocracia estatal con parámetros que no son aptos para evaluar la calidad académica de la enseñanza en artes.

Su abstracción se construye a partir de objetos mediadores de la vida a los que rinde homenaje, sin alterarlos. El artista encarna a aquel que tiene el deber de encontrar estos objetos, acomodarlos visualmente y ofrecerlos a los públicos. En la esquina más remota de la sala, una urna alberga una cinta de máquina de escribir, de tinta roja y negra, con un texto en letras blancas que reporta una fecha solo visible bajo la lupa: 16 de junio (*Figura 28*). ¿Qué revolución habrá ocurrido este día? El artista, con su humor *guayaco*, nos hace dudar y nos invita a pensar,

desde el arte, sobre el sentido de la conmemoración de las fechas de las revoluciones y sobre las formas de medir y mediar las cosas (Figura 29, 30 y 31).

Giada Lusardi

curadora, agosto 2023

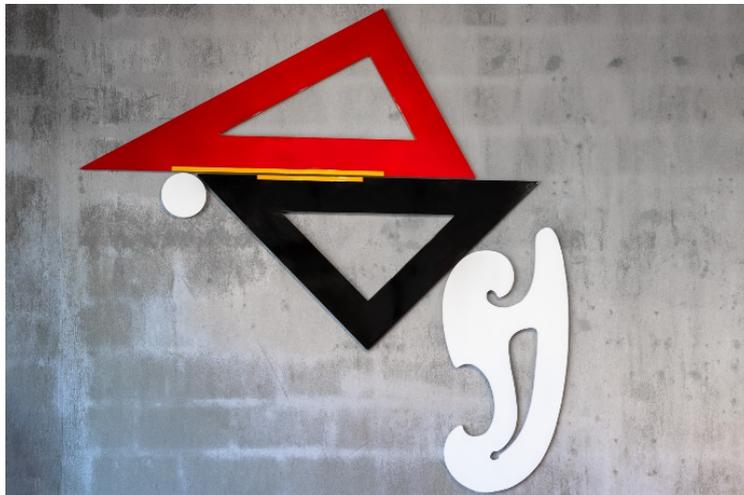
Figura 1. Vista de la exposición. Fotografía de Alexander Alcocer C. (2023).

Figura 2. Vista de la exposición. Fotografía de Alexander Alcocer C. (2023).

Figura 3. Vista de la exposición. Fotografía de Alexander Alcocer C. (2023).

Figura 4. Obra de Xavier Patiño. Fotografía de Alexander Alcocer C. ST, serie Juegos de Reglas. Pintura poliuretano sobre madera. Medidas variables (2023).

Figura 7. Obra de Xavier Patiño. Fotografía de Alexander Alcocer C. ST, serie Juegos de Reglas. Pintura poliuretano sobre madera. Medidas variables (2023).

Figura 6. Obra de Xavier Patiño. Fotografía de Alexander Alcocer C. ST, serie Juegos de Reglas. Pintura poliuretano sobre madera. Medidas variables (2023).

Figura 5. Obra de Xavier Patiño. Fotografía de Alexander Alcocer C. "Areceli", serie Juegos de Reglas. Pintura poliuretano sobre madera. Medidas variables (2023).

Figura 9. Obra de Xavier Patiño. Fotografía de Alexander Alcocer C. "Hombre en la Luna". Fotografía intervenida con pintura acrílica sobre papel especial. 29 x 27 cm. (2023).

Figura 8. Obra de Xavier Patiño. Fotografía de Alexander Alcocer C. ST. Fotografía intervenida con pintura acrílica sobre papel especial. 36 x 29 cm. (2023).

Figura 10. Obra colaborativa de Xavier Patiño con Jorge Aycart y José Andrade. Fotografía de Alexander Alcocer C. "Elio Rocha y la teoría incompleta sobre la contingencia". Fotografía intervenida con pintura acrílica y collage sobre papel especial. 70 x 39 cm. (2023).

Figura 11. Vista de la exposición. Fotografía de Alexander Alcocer C. (2023).

Figura 12. Obra de Xavier Patiño. Fotografía de Alexander Alcocer C. "Estrella". Dibujo objeto (metro de madera). Medidas variables (2023).

Figura 13. Obra de Xavier Patiño. Fotografía de Alexander Alcocer C. "Estrella". Óleo sobre lienzo. 60 x 60 cm. (2023).

Figura 14. Obra de Xavier Patiño. Fotografía de Alexander Alcocer C. ST. Dibujo objeto (escuadras de plástico y metro de madera). 38 x 38 cm. (2023).

*Figura 15. Obra de Xavier Patiño.
Fotografía de Alexander Alcocer C. –
“Líneas azules”. Dibujo objeto
(escuadras de plástico). 38 x 38 cm.
(2023).*

Figura 16. Vista de la exposición. Fotografía de Alexander Alcocer C. (2023).

Figura 17. Obra de Xavier Patiño. Fotografía de Alexander Alcocer C. ST. Dibujo objeto (metros de madera). 77 x 47 cm. (2023).

Figura 18. Obra de Xavier Patiño. Fotografía de Alexander Alcocer C. "Casa". Dibujo objeto (metro de madera y paleta). 31 x 29 cm. (2023).

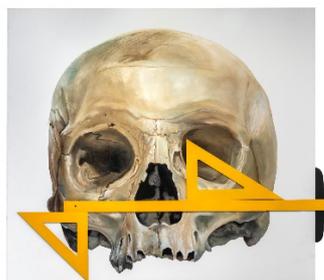
Figura 19. Vista de la exposición. Fotografía de Alexander Alcocer C. (2023).

*Figura 20. Obra de Xavier Patiño.
Fotografía de Alexander Alcocer C. ST, serie
"Vanitas". Acrílico y óleo, collage, sobre
lienzo. 135 x 150 cm. (2023).*

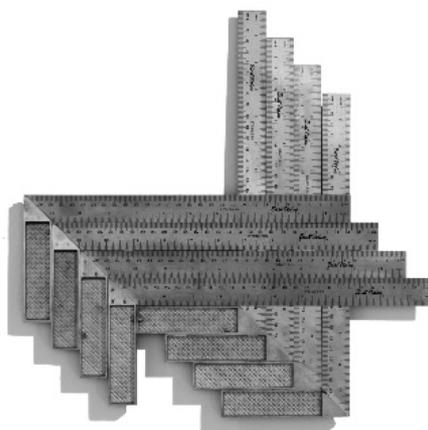

Figura 21. Obra de Xavier Patiño. Fotografía de Alexander Alcocer C. ST, serie "Vanitas". Acrílico y óleo, collage, sobre lienzo. 135 x 150 cm. (2023).

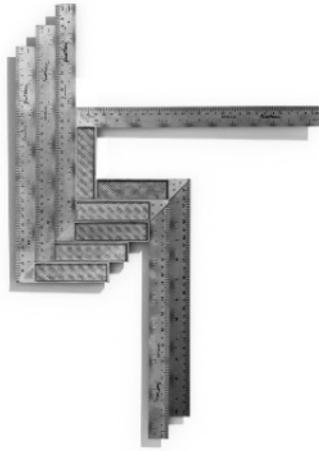

Figura 23. Obra de Xavier Patiño. Fotografía de Alexander Alcocer C. ST, serie "Vanitas". Acrílico y óleo, collage, sobre lienzo. 135 x 150 cm. (2023).

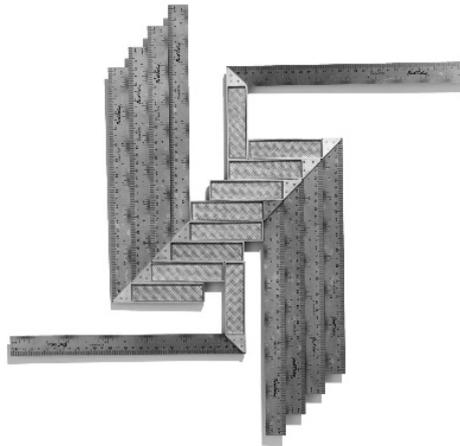
Figura 22. Obra de Xavier Patiño. Fotografía de Alexander Alcocer C. ST, serie "Vanitas". Acrílico y óleo, collage, sobre lienzo. 135 x 150 cm. (2023).

Figura 24. Obra de Xavier Patiño. Fotografía de Alexander Alcocer C. "Composición 1". Dibujo objeto (escuadra de metal). 38.5 x 38.5 cm. (2022).

Figura 25. Obra de Xavier Patiño. Fotografía de Alexander Alcocer C. "Composición 3". Dibujo objeto (escuadra de metal). 56 x 58 cm. (2022).

Figura 26. Obra de Xavier Patiño. Fotografía de Alexander Alcocer C. "Composición 2". Dibujo objeto (escuadra de metal). 58 x 38.5 cm. (2022).

Figura 27. Obra de Xavier Patiño. Fotografía de Alexander Alcocer C. "Composición 4". Dibujo objeto (escuadra de metal). 46 x 43.5 cm. (2022).

Figura 28. Obra de Xavier Patiño. Fotografía de Alexander Alcocer C. "16 de junio". Objeto escultórico (cinta de máquina de escribir intervenida, lupa y estructura, en campana de vidrio). (2023).

Figura 29. Vista de la exposición. Fotografía de Alexander Alcocer C. (2023).

Figura 31. Obra de Xavier Patiño. Fotografía de Alexander Alcocer C. ST. Óleo sobre lienzo. 188.5 x 104 cm. (2023).

Figura 30. Obra de Xavier Patiño. Fotografía de Alexander Alcocer C. ST. Óleo sobre lienzo. 16 x 32 cm. (2023).