

ARTISTA INVITADO

Augusto Ardila Plata

Por: Yobenj-Aucardo Chicangana-Bayona

EDICIÓN 8-9
JULIO-DICIEMBRE DE 2018 / ENERO-JUNIO DE 2019
E-ISSN: 2389-9794

Augusto Ardila Plata

Por: Yobenj-Aucardo Chicangana-Bayona

Figura 1. *Augusto Ardila*

Fotografía de Andrés Caycedo. Bogotá, febrero de 2019.

“Augusto Ardila tiene un raro dominio en cuanto al concepto de lo corpóreo se refiere. Su obra tiene tal elegancia y pureza que son nada menos que fruto de la madurez de quien entiende la esencialidad de la geometría al servicio de la imaginación y sensibilidad de sus formas tridimensionales. La austereidad y la parquedad parecen ser condiciones constantes en las esculturas de Ardila. El artista llega al objeto escueto, sin truculencias ni adornos, dando una dimensión de absoluta fuerza en sus concepciones; dentro de ese rigor hay un juego misterioso cuando estas piezas geométricas se desplazan atrevidamente de sus ejes gravitacionales, con lo que Ardila logra sugerir la aparente movilidad que complementa lo fuerte en los volúmenes, en contraste, con la delicadeza de sus desplazamientos, lo que estimula la fantasía pero sin buscar significados, ni símbolos, ni metáforas, porque estas piezas son absolutas, concretas y puras en ellas mismas” (David Manzur).

Entrevista al escultor Augusto Ardila Plata

Augusto Ardila Plata es un teólogo y artista colombiano. Nació el 28 de abril de 1938 en San Gil (Santander, Colombia). Realizó estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de San Gil y de Teología (1967) en la Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá. Entre 1975 y 1978 participó en el taller de David Manzur (Bogotá, Colombia), donde luego se desempeñó como director hasta 1988. Sus exposiciones han sido llevadas, entre otros, al Museo de Arte Moderno de Bucaramanga; Galería Diners en Bogotá; el Colombo Americano de Bogotá y los Salones Regionales y Nacionales de Arte. Le concedió la siguiente entrevista a la *Revista Colombiana de Pensamiento Estético e Historia del Arte*.

1. Maestro, ¿cuéntenos sobre su formación y trayectoria?

Llegué al taller de David Manzur en el año 1975 hasta 1978 y a partir de ahí estuve al frente de su taller hasta 1988. Desde ese año cuento con mi propio taller donde periódicamente asisten personas que tienen algún interés por el arte.

2. Entre sus materiales predilectos están el metal, la roca y el cartón, entre otros. ¿A qué se debe esta elección?

Con los materiales que he utilizado, procuro acogerme a la esencia del mismo, para de esta manera reforzar el contenido de mi propuesta. Son materiales que

he considerado adecuados para lograr mi propia expresión. De acuerdo con la idea elijo el material, muchas veces esa elección no es sólo el apoyo físico, sino que, dentro del proceso, el material mismo me permite descubrir otros aspectos y soluciones. Todo esto depende de la manera como se plantee su desarrollo.

Figura 2. Resiliencia

Piedra metal. 40 x 20 x 20 cm. 1990

3. En su obra la geometría es esencial y absoluta, aparece de forma contundente en sus obras, aunque la variedad de texturas como el metal, el cartón, o la roca me parece que le da también algo de orgánico a sus esculturas. ¿Por qué lo geométrico?

Considero la geometría desde la estructura del mundo y es una manera de acercarme más a la esencia de las cosas. La geometría me permite aproximarme a lo esencial de la forma; todas las formas naturales o artificiales tienen una estructura que no es otra cosa sino la relación de las partes entre sí para conformar un todo... esa relación es matemática, esto es, fundamental, más allá de los accidentes que predominen en la forma.

Figura 3. Augusto Ardila (1)

Fotografía de Andrés Caycedo. Bogotá, febrero de 2019.

4. El color es algo fundamental en su obra, al igual que la textura. En sus primeras obras recuerdo la contundencia y dominio del color rojo, algunas negras y otras azules. Después el negro tomó más protagonismo, alternando con la roca, elementos orgánicos, el metal oxidado y en lo más reciente los colores han variado mucho, verdes, naranjas, etc., ¿a qué se debe?

Sin tener una explicación precisa sobre el uso frecuente del rojo, en algunos casos, creo que proporciona una fuerza visual al espectador, le permite detenerse y a partir de ahí relacionar otros aspectos. Ninguna posibilidad cromática se puede descartar en un proceso creativo, pero depende de la manera como se pretenda comunicar. Su utilización es subjetiva.

5. Manzur se refería a su obra con adjetivos como elegancia, pureza, austeridad y parquedad. En un mundo tan saturado, tan abarrotado y acelerado, que cada vez desacraliza todos los aspectos de la existencia, su obra pareciera un contrapunto a esta avalancha. ¿Qué conceptos son importantes en su obra?

La exactitud, el orden, el purismo, lo esencial traducido por medio de la abstracción. La abstracción es uno de los elementos propios de espíritu humano dentro de todos los procesos creativos; en el arte, para mí, juega un papel fundamental, tiendo a comunicar el máximo con el mínimo de recursos.

6. ¿Cuáles son sus referentes? ¿Qué artistas han marcado su obra?

Picasso, Duchamp, Beuys, Malevitch, Richard Serra, Sol Lewitt, Donald Judd y Chillida. De ninguno de estos artistas que he citado tomo algo en particular, me interesa su pensamiento, su actitud, que los ha conducido a construir un lenguaje determinante en la historia del arte.

Figura 4. *Colores*

Figura 5. Construcción

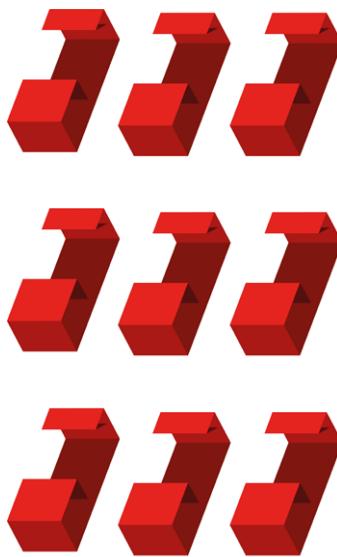

Figura 6. Construcción (2)

Metal. Módulo. 30 x 8 x 10 cm. 2015.

7. Su campo principal es la escultura, ¿cómo se ha interrelacionado con otros escultores colombianos?

A través de una aproximación a su obra y sus conceptos, donde he encontrado mi fortaleza formal y conceptual: Eduardo Ramírez Villamizar, Edgar Negret, Carlos Rojas González, Ronny Vayda, John Castles y Manolo Vellojin. Son artistas de mi entorno que han sabido interpretar las necesidades expresivas de su época y lo han hecho de manera tan contundente que han superado tiempo y espacio.

8. Pensando en una visión panorámica de su larga trayectoria, ¿su obra ha tenido momentos de inflexión, de cambios y transformaciones?

Creo no haber tenido grandes cambios conceptuales, solo la relación con materiales diferentes, pero he mantenido una línea similar de contenido.

9. Usted ha realizado también esculturas para espacios abiertos en la urbe, que están en variadas ciudades del país y del exterior. ¿Ellas fueron pensadas de qué manera y cómo se articulan a la ciudad? ¿Fueron todas encomiendas?

Las escasas realizadas hasta ahora lo han sido a partir de solicitudes directas y necesariamente tratando de entablar un diálogo con el espacio. La más reciente: "Bosque" para el edificio "Kaiwa" en Bogotá.

10. ¿Tiene obras en colecciones públicas y privadas?

Si algunas obras están en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, Museo de Arte Contemporáneo, Minuto de Dios, Bogotá, Colombo Americano, Bancolombia y con algunos coleccionistas particulares. La colección de Belisario Betancur y la colección Daro en Miami.

11. ¿Qué son las ideas laboratorio?

Ideas laboratorio son un conjunto de exploraciones dentro del espacio conceptual donde me muevo. Son especies de detonantes. Se trata de concretar una primera idea a través de una maqueta o dibujo que no considero como algo cerrado, intocable, sino, por el contrario, mantengo mi actitud de análisis formal y conceptual planteados para encontrar nuevas posibilidades.

Figura 7. Eco 1 Figura 8. Eco 2 Figura 9. Eco 3 Figura 10. Eco 4

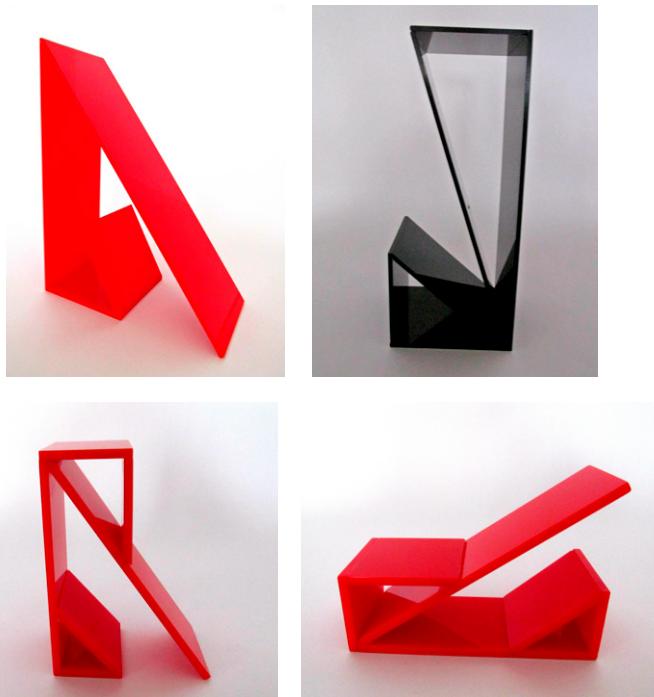

Figura 11. Bosque

Edificio Kaiwa. 4 metros de altura. Carrea 7 calle 125. Bogotá, Colombia.

12. ¿En estos momentos en qué está trabajando?

Estoy tratando de consolidar conceptualmente una serie de fragmentos de esculturas religiosas en madera, antiguas, que por alguna razón fueron abandonadas; me interesa también el contexto de lo sagrado, que lo considero ligado a mi rigor formal y a mi formación. Son fragmentos de esculturas de carácter religioso de origen colonial que por alguna razón han sido abandonados y de las cuales he rescatado algunos fragmentos.

13. Su larga trayectoria no es sólo como artista, sino también como profesor de arte, ¿Cómo combina el oficio del artista con la enseñanza del arte?

La parte didáctica del arte ha sido para mí un espacio valiosísimo pues me permite la confrontación continua de búsquedas; hay que estructurar el tiempo para estas dos actividades para que se complementen y no se conviertan en incomodidad. No hay duda que la misión pedagógica es un terreno que enriquece el conocimiento. Es difícil integrar tal actividad al trabajo creativo en particular, se puede lograr dentro de la disciplina que exige lo uno y lo otro.

14. ¿Qué es el Taller Arte?

El Taller Arte es un espacio para profundizar en la formación artística a través de los diferentes medios creativos, un lugar de intercambio para incentivar la creación artística y acoger las diferentes iniciativas. Lo he tomado y propuesto como una especie de laboratorio donde la parte académica tiene su espacio, sin ser obsesiva y abrir posibilidades expresivas a partir del oficio, así como de información y confrontación para los que asisten.

15. Los inicios de este espacio los tuvo con Manzur, ¿verdad? ¿Él también fue su maestro?

En David Manzur se cumple todo un proceso de búsqueda de los términos adecuados del lenguaje artístico, a partir de dos grandes inquietudes que están en la base de su creación artística: la recuperación del pasado y la contemporaneidad. Tal vez el término, que, para mí, lo califica mejor es que se trata de un asceta de la realidad: su arte nos aproxima a hechos reales, pero sus imágenes toman tal rumbo que nos recuerdan que aún existe el misterio, que la vida es un misterio.

Figura 12. Bosque 1

Figura 13. Bosque 2

16. ¿Cuál es la formación que se imparte en el taller, en que se diferencia con otras instituciones, qué alternativas ofrece?

El principal objetivo, de quienes asisten es que logren tener claro ¿En qué consiste operar dentro del panorama del arte?, ¿cuál es el papel que pueden desempeñar al hablar en términos artísticos?, ¿qué significa ser considerado artista y cómo integrarse a esa posibilidad de vida? Esto espero lograrlo a través de información audiovisual y dentro del proceso experimental del taller, que no se queda sólo en manejos técnicos, porque el solo oficio sin contenido es solo un pasatiempo.

17. ¿Qué público asiste a su taller?

En mi caso son personas mayores que en su plan de vida creen encontrar en el arte un espacio de realización que espero se convierta en fortaleza personal. También se presentan personas jóvenes que se quieren preparar para su ingreso en la universidad.

18. ¿El taller hace ejercicios con artistas y críticos de arte invitados para confrontar las obras de los aspirantes a nuevos artistas? ¿El taller realiza exposiciones?

Si, hacemos esa confrontación cuando encontramos personas dispuestas a este tipo de experiencia. No hacemos exposiciones como taller. Cuando cada uno considere que está suficientemente preparado para hablar en términos del arte, se apoya la búsqueda de su propio espacio.

19. ¿Cómo ve el arte contemporáneo colombiano en la actualidad y hacia el futuro?

No hay duda que, en Colombia, desde hace algunos años venimos siendo protagonistas en el campo del arte, en un nivel nacional e internacional alto, producto de una toma de conciencia de nuestras propias posibilidades y contando con el apoyo de instituciones que han contribuido a ese objetivo, de manera muy especial. Hay una necesidad urgente y es reforzar o replantear la educación artística en los colegios. Sólo se está pendiente que se enteren de exposiciones o acontecimientos artísticos, pero no se les está dando orientación para poder confrontar con propiedad aquello que ven.

Escultura Urbana

“Bosque”. Edificio Kaiwa. Carrea 7 calle 125. Bogotá, Colombia.
 “Construcción”. Vía antigua Florida. Bucaramanga, Colombia.
 Edificio Promotora Convivienda. Carrera 14 no. 93b-32. Bogotá, Colombia.
 Edificio “Los Cristales”. Bogotá, Colombia.
 Edificio “El Refugio”. Bogotá, Colombia.
 “Parque esculturas”. Minuto de Dios. Bogotá, Colombia
 Colegio Santa Cruz de la Nueva Baeza. San Gil, Colombia.

Obras en colecciones

Museo de Arte Moderno. Bucaramanga, Colombia.
 Museo de Arte Contemporáneo. Bogotá, Colombia.
 Banco de la República. Bogotá, Colombia.
 Museo de la Cultura de la Comida. Madrid, España.
 Colección “Simón Daro”. Miami, Estados Unidos.

Premios

Primer y tercer premio I Salón Nacional de Escultura. Caja Agraria, Bogotá, 1981.
 Personaje del año en Santander, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 1981.

Augusto Ardila Plata

Taller Arte: Calle 98A no. 71^a-21, Pontevedra. Bogotá, Colombia.

Contacto: augusto.ardila@gmail.com