

17

María Fernanda Lairé
NARRATIVAS GLOBALES
Año 1, catálogo 1

DIRECCIÓN EDITORIAL
Editemos Estrategias Editoriales

CURADURÍA Y TEXTO
Luis Velázquez

CORRECCIÓN DE TEXTOS
Ginett Alarcón
Marisa Mena

FOTOGRAFÍA
Carlos Germán Rojas
Juan Carlos Castillo, retrato

RETOQUE DIGITAL Y PORTADA
Miguel Ángel Conchari

DISEÑO GRÁFICO
Zilah Rojas

PREPrensa E IMPRESIÓN
Editorial Arte

TIRAJE
1.000 ejemplares

Impreso en Venezuela
DEPÓSITO LEGAL Ifxxxxxxx
©Luis Velázquez, 2010
©Estudio Arte•8, 2010
Todos los derechos reservados

estudio
a r t e 8

COORDINADORA EJECUTIVA
Mariela Lairé

Avenida Orinoco, edificio Elcano,
piso 2, oficina 5, Las Mercedes,
Caracas 1080, Venezuela
Telfax +58 212 9913050
estudioarte8@gmail.com
www.estudioarte8.com

1

2

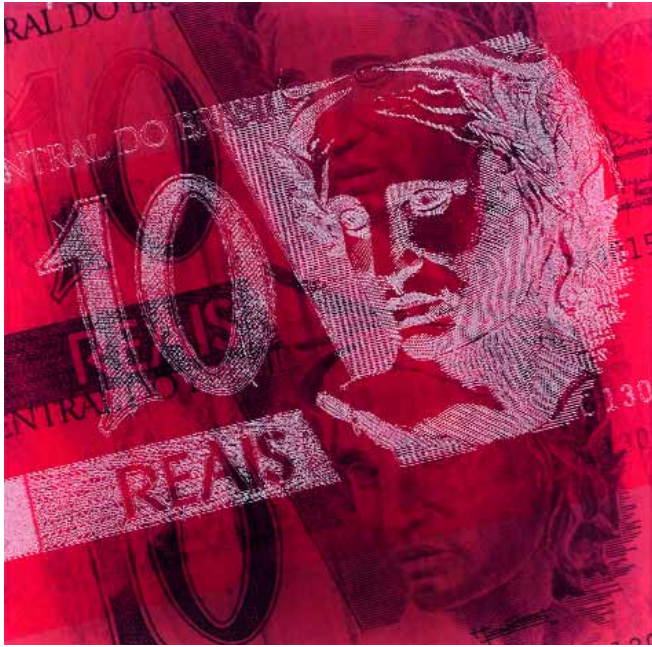
Presentación

Tras varios meses de trabajo e investigación, Estudio Arte•8 abre sus puertas al contexto plástico venezolano como una alternativa dinámica que pretende albergar propuestas contemporáneas con énfasis en las generaciones de artistas emergentes y de cierta trayectoria. En esta ocasión sus espacios reciben la exposición *María Fernanda Lairé. Narrativas globales*, que bajo la curaduría experta de Luis Velázquez nos ofrece una apuesta franca por el arte digital, a través de la cual retrabaja la divisa como sujeto de arte mediante la aplicación de las más novedosas técnicas de grabado en láser sobre plexiglás.

Formada en el campo del dibujo y el diseño gráfico, durante su trayectoria Lairé ha hecho gala de una particular versatilidad a la hora de abordar sus planteamientos, que siempre ha resuelto plásticamente con la solidez que concede la constancia y la destreza en el manejo de los medios y soportes. Así, desde una obra gestual, abstracta y hasta el extremo luminosa que ocupaba sus primeras etapas, llega hasta su producción actual, reflexiva, limpia de formas y de impecable acabado, donde el metacrilato dejar entrever temas de actualidad política, económica y social que la artista eleva al plano del objeto de arte.

Para Estudio Arte•8 es un reto iniciar su camino en el circuito de los espacios expositivos de la ciudad, y lo es más aún con el sello de aupar las iniciativas y proyectos de los nuevos actores del ámbito plástico: jóvenes artistas, curadores, investigadores, galeristas, editores de arte. Para todos estarán abiertos nuestros espacios y nuestra voluntad de hacer.

Estudio Arte 8

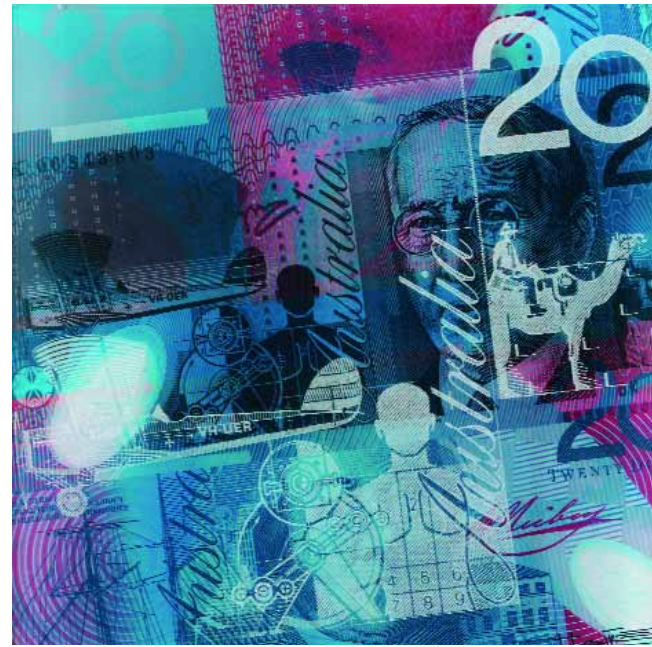
3

4

5

6

7

8

9

10

NARRATIVAS GLOBALES

La historia de cada forma de arte muestra épocas críticas en las que la forma de arte en cuestión aspira a producir los efectos que sólo podrían alcanzarse tras una modificación a nivel técnico, es decir, por una nueva forma de arte.

Walter Benjamin

El trabajo más reciente de María Fernanda Lairer tiene como sujeto de estudio conceptos económicos y sociales que son parte de la cultura contemporánea. En este sentido, su obra se nutre de la diversidad de imágenes y mensajes que conforman el vasto universo del dinero, en esta ocasión de su versión en papel (el billete). Le interesa la imagen gráfica, más allá de cualquier interpretación filosófica —aunque sin desdeñar los fundamentos ideológicos que todo ello supone— y desde esta perspectiva establece estructuras de forma y contenido para generar un discurso cuyas preocupaciones e intereses formales superan tradición y convenciones. Apela a los novedosos recursos que ofrece el mundo de la informática para producir una obra basada en el análisis de la edición e impresión digital, que abarca técnicas como el láser y soportes como el metacrilato.

En este proceso creativo María Fernanda Lairer utiliza billetes de distintos países —vigentes y en desuso— y condiciona la selección a su grado de importancia, diseño, tiraje, permanencia activa y otros aspectos determinantes. Se apropia de estos referentes monetarios que bajo una intervención progresiva —aunque mantienen características formales de su composición original— van perdiendo su identidad. A través de los registros gráficos de la pieza referencial se produce una resemantización que genera nuevas estructuras visuales. La presentación, tanto por las técnicas empleadas como por los formatos —sin ninguna relación proporcional con el modelo—, evoca en distintos aspectos las estéticas y prácticas del apropiacionismo y del *pop art* norteamericano.

Los diseños son el resultado de innumerables ensayos de composición. La artista juega con imágenes, signos y símbolos que contiene el billete, y una vez definido el arte final imprime la obra sobre tela y papel. Durante el proceso operan cambios de color —para variar la cromática del referente—, combinación y fusión de imágenes, e inclusión de algunos detalles decorativos aplicados con pintura de oro y plata que acentúan de forma metafórica el valor mercantil del dinero. En el caso de las impresiones en papel, superpone láminas de metacrilato con grabados en láser —imágenes extraídas del conjunto— que subrayan los emblemas de las divisas bajo el esquema fotográfico de positivo y negativo; éstas son asumidas desde la neutralidad del blanco y la transparencia para destacar la riqueza cromática del fondo. Además, de manera deliberada, se exalta la presencia de personajes universales —George Washington, Benjamin Franklin, Mao Tse-Tung, Mahatma Gandhi y Simón Bolívar, entre otros— e iconos naturales y arquitectónicos. Las piezas son concebidas en dos partes complementarias que conforman una entidad compacta y homogénea cargada de sentido.

Lairer realiza un estudio minucioso de los encuadres y fragmentos que desea resaltar. Penetra y otea las entrañas del billete por medio del escáner —producto de la tecnología actual— para develar los entramados de una fabricación secreta y compleja, y, a partir de la riqueza gráfica y simbólica que ofrecen, elige y descarta elementos dependiendo de sus intenciones para rediseñar, desde el referente original, un producto esencialmente gráfico que deviene obra de arte digital.

Las composiciones incluyen monedas de diferentes países y regiones, pero destaca de modo especial las más reconocidas internacionalmente: el dólar y el euro, fuerzas económicas por

antonomasia que dialogan y compiten en una clara alusión a la indetenible carrera que ejercen los estados más poderosos por el dominio de los mercados mundiales; acción traducible en una nueva forma de dominación cultural. Bajo este enfoque también se distingue el tratamiento aplicado a otras divisas como el yuan, motor de la pujante economía de China, que junto a Brasil, Rusia e India completan el denominado grupo BRIC, iniciativa de las naciones más pobladas y económicamente más prometedoras, tanto por sus índices demográficos —lo que supone un autoconsumo significativo— como por la importancia que adquiere su producción de bienes y servicios.

María Fernanda también utiliza símbolos nacionales como una visión personal del arraigado sentimiento venezolano por la iconografía patria. Para el bolívar emplea el tricolor y las estrellas de la bandera, tema desarrollado en su pintura entre 2003 y 2006. Satura y superpone los colores primarios sobre el diseño final estableciendo relaciones y dialécticas entre emblemas mercantiles y patrióticos, pues, de alguna manera, la moneda también puede considerarse una representación nacional, dada la conexión e influencia que ejerce sobre el colectivo social y por las experiencias que marcan su decurso histórico.

En su visión más amplia, la obra de Lairer plantea una reflexión crítica sobre las dinámicas procesuales de la globalización que involucran aspectos de la cultura en un mundo dominado por la tecnología electrónica y digital; un rasgo que, parafraseando a Fredric Jameson, es intrínseco a la nueva etapa multinacional del capitalismo en la que se distinguen dos variables derivadas de la naturaleza comunicacional que enmascara y trasmite significados culturales o económicos. En este sentido, la artista propone creaciones plásticas en las que los

mensajes se proyectan a través de sistemas codificados de imágenes y signos en alusión a este fenómeno mundial, situación que plantea el uso de la imagen, con todo su potencial narrativo, en historias que amplifican el discurso y aspiran a lo global como parte de la experiencia estética.

Dotada de un inusual poder de organización y una sensibilidad extraordinaria ante las nuevas nociones y formas de concebir el arte de nuestro tiempo, en esta oportunidad Lairer demuestra un talento excepcional para enfrentarse a las innovaciones tecnológicas. Su actividad de investigación y creación está signada por la convicción y destreza con la que maneja conceptos y medios técnicos: cada idea, cada línea, cada imagen presente en su obra son decisiones que apenas permiten márgenes de error. Desde este contexto reivindica el diseño gráfico —área en la que se formó y se desempeña profesionalmente— como categoría estética en su más alto nivel valorativo. Por otro lado, a pesar de la posibilidad de reproducción que ofrecen sus piezas, la artista renuncia categóricamente a esta opción —contrariando la naturaleza de las mismas— al otorgarles el carácter exclusivo de objeto único. Con ello asume paradójicamente los postulados románticos del arte en la etapa más avanzada de la «reproductibilidad técnica de la obra de arte», desde los análisis realizados por Walter Benjamin en 1936. Por ende, las *Narrativas globales* que hoy presenta son una apuesta decisiva por el arte digital y una muestra indiscutible del desarrollo y la renovación de sus formulaciones plásticas a través del diseño gráfico y la pintura.

Luis Velázquez

Caracas, abril de 2010

Catálogo de obras

- 1
- Bolívares fuertes.** Serie *Narrativas globales*, 2010
45 x 45 cm
Impresión gráfica sobre acrílico transparente
con grabación láser incolora
- 2
- Rublos.** Serie *Narrativas globales*, 2010
45 x 45 cm
Impresión gráfica sobre acrílico transparente
con grabación láser incolora
- 3
- Reales.** Serie *Narrativas globales*, 2009
45 x 45 cm
Impresión gráfica sobre acrílico transparente
con grabación láser incolora
- 4
- Euros.** Serie *Narrativas globales*, 2010
45 x 45 cm
Impresión gráfica sobre acrílico transparente
con grabación láser incolora

- 5
- Nuevo shequel.** Serie *Narrativas globales*, 2010
45 x 45 cm
Impresión gráfica sobre acrílico transparente
con grabación láser incolora
- 6
- Dólares australianos.** Serie *Narrativas globales*, 2010
45 x 45 cm
Impresión gráfica sobre acrílico transparente
con grabación láser incolora
- 7
- Bolívares.** Serie *Narrativas globales*, 2009
45 x 45 cm
Impresión gráfica sobre acrílico transparente
con grabación láser incolora
- 8
- Rupia india.** Serie *Narrativas globales*, 2010
45 x 45 cm
Impresión gráfica sobre acrílico transparente
con grabación láser incolora
- 9
- Francos suizos.** Serie *Narrativas globales*, 2010
45 x 45 cm
Impresión gráfica sobre acrílico transparente
con grabación láser incolora

- 10
- Euros.** Serie *Narrativas globales*, 2009
45 x 45 cm
Impresión gráfica sobre acrílico transparente
con grabación láser incolora
- 11
- Dólares.** Serie *Narrativas globales*, 2010
45 x 45 cm
Impresión gráfica sobre acrílico transparente
con grabación láser incolora
- 12
- Dólar-Yuan.** Serie *Narrativas globales*, 2010
45 x 45 cm
Impresión gráfica sobre acrílico transparente
con grabación láser incolora
- 13
- Euros-Yuan.** Serie *Narrativas globales*, 2010
45 x 45 cm
Impresión gráfica sobre acrílico transparente
con grabación láser incolora
- 14
- Pesos cubanos.** Serie *Narrativas globales*, 2010
45 x 45 cm
Impresión gráfica sobre acrílico transparente
con grabación láser incolora

- 15
- Bolívares.** Serie *Narrativas globales*, 2010
150 x 65 cm
Impresión gráfica sobre acrílico transparente
con grabación láser incolora
- 16
- Bolívares-19 de abril.** Serie *Narrativas globales*, 2010
150 x 65 cm
Impresión gráfica sobre acrílico transparente
con grabación láser incolora
- 17
- Yuan-Dólar.** Serie *Narrativas globales*, 2010
45 x 45 cm
Impresión gráfica sobre acrílico transparente
con grabación láser incolora

11

12

13

14

María Fernanda Lairé

1963

Nace en Caracas, Venezuela, el 22 de marzo.

1982

Ingres a en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Metropolitana. Al año siguiente abandona la carrera para dedicarse a las artes plásticas.

1982-1984

Cursa estudios de dibujo en el Instituto de Diseño Neumann, Caracas, Venezuela.

1984-1987

Estudia diseño gráfico en el Instituto de Diseño Caracas, Venezuela.

1986

Ingres a a un taller de aerografía avanzada en el Centro de Aerografía José Estrada, Caracas, Venezuela. Participa en el III Concurso de Dibujo y Pintura Año Internacional de la Paz, Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela.

1987

Se muda a Calabozo, estado Guárico, Venezuela, traslado que, de manera forzada, paraliza su trabajo como diseñadora gráfica y publicista. Lleva a cabo sus primeras experiencias formales con la pintura.

1988

Junto a otros artistas locales forma parte de una exposición presentada en La Nueva Galería, Banco Mercantil, Calabozo, estado Guárico, Venezuela.

1989

Obtiene el Premio del Concurso Fotográfico *Jeep en su ambiente*, Jeep de Venezuela, S.A., Caracas, Venezuela.

1991

Retorna a Caracas definitivamente. A partir de este año y hasta 1994 trabaja como profesora de pintura en el Colegio CIPRES. Obtiene el Premio del Concurso Fotográfico *Destapa el color Venezuela con Fuji Film*, Pepsi-Cola, Hit de Venezuela y Hellmund & Cia, Caracas. Expone junto a Corrado Gelardini en *Action painting*, Casa de la Cultura, Calabozo. Participa en diversos eventos como: XVI Salón Nacional de Arte Aragua. Homenaje a Luis A. López Méndez, Maracay, estado Aragua,

Venezuela; XIV Salón Anual de Arte Bijoux WIZO, Unión Israelita, Caracas, Venezuela; I Salón de Pintura del Estado Guárico. Homenaje a Francisco Lazo Martí, Calabozo, estado Guárico, y en esa ocasión recibe una Mención Honorífica.

1992

Participa en exposiciones colectivas en la Galería Gracielle, Via Montnapoleone, Italia, y en la Galería Bass de Caracas. Realiza un taller de estampado sobre tela —técnica japonesa conocida como *roketsu*— con la profesora Nancy Stevens Mackenzie, Escuela Federico Brandt, Caracas, Venezuela.

1993

Cursa un taller de arte, ecología y técnicas mixtas dirigido por el artista Ricardo Benaim, Escuela Federico Brandt, Caracas, Venezuela.

1996

Concorre al XVII Salón Anual de Arte Bijoux WIZO, Unión Israelita, Caracas, Venezuela. Protagoniza el documental *El artista en su taller. El arte como medio de expresión*, Bolívar Films (CINESA), Caracas, Venezuela.

1997

Presenta su primera muestra individual bajo el título *Expresionismo abstracto*, Valle Arriba Athletic Center, Caracas, Venezuela.

2002-2003

Asiste a clases de pintura y dibujo avanzado con el profesor José Antonio Aranaz, Caracas, Venezuela.

2008

Participa en la exhibición de fotografía *Place in our Hearts*, Sila Lieder Cancer Foundation, Coral Gables, Miami, Florida, Estados Unidos.

2009

Toma parte en varios eventos nacionales e internacionales como: *Suiche urbano. Ruta de tendencias e intervenciones urbanas*, Universidad Monte Ávila, Caracas; Salón de Arquitectura Interior, SAI (diseño exclusivo de estampado en tela para Muebles Mary), Quinta La Esmeralda, Caracas; V Subasta Fundana. *Por amor al arte y a los niños venezolanos*, Ciudad Banesco, Caracas; *Workshops* con el profesor John E. Rise, Savannah, Georgia, Estados Unidos; Subasta 176 Arte Moderno Venezolano AVAP, Caracas, Venezuela.