

The Marvelous Real

Colombia through
the Vision of its Artists

Selections from the Inter-American Development Bank Art Collection

CULTURE AND DEVELOPMENT ARE INSEPARABLE CONCEPTS

by Luis Alberto Moreno, President, IDB

It is through its ancient spiritual, artistic, and creative traditions that a nation generates its own historic motivation, the constant drive for knowledge and, above all, a natural incubator for talent.

Promoting culture is part of the Inter-American Development Bank's mission. During the current year, for example, we have made an important innovation by allowing our art collection to become known through the Google Art Project, along with some of the main museums around the world. We have also been pioneers in creating the first virtual and cost-free museum of Latin American art as applications for the iPad and iPad Mini.

The Marvelous Real is an adventure in art and development that examines different aspects of Colombia's history. Gonzalo Ariza draws the national landscape, depicting a nation with great natural resources. Alejandro Obregón focuses on the wildlife, while Enrique Grau paints the romantic nature of the Caribbean. Eduardo Ramírez Villamizar, Edgar Negret, and Omar Rayo combine geometry and abstraction, setting new milestones in art. Through her weaving, Olga de Amaral brings together modernity and ancestral roots. Fanny Sanín shines with bright colors and personality. Within the gallery of master artists, David Manzur, Luis Caballero and Santiago Cárdenas, among others, delight us with their own styles.

This exhibition reaffirms the Cultural Center's commitment to making art a vehicle for communication and educational tradition.

LA CULTURA Y EL DESARROLLO SON CONCEPTOS INSEPARABLES

por Luis Alberto Moreno, Presidente, BID

Es en las tradiciones ancestrales, espirituales, artísticas y creativas de una nación donde se forma una identidad histórica propia, un motor constante de conocimientos y, sobre todo, una incubadora natural de talento.

Fomentar el acceso a la cultura forma parte de la misión del BID. Durante este año, por ejemplo, hemos innovado permitiendo que nuestra colección de arte se divulgue, junto a los principales museos del mundo, por medio del Google Art Project. Igualmente somos pioneros al crear el primer museo virtual y gratuito de arte de América Latina en aplicaciones móviles para iPad y iPad mini.

Lo real maravilloso es una aventura de arte y desarrollo que muestra los diferentes matices de Colombia. Gonzalo Ariza dibuja el paisaje nacional, reflejando una patria que tiene un inmenso capital natural. Alejandro Obregón hace un llamado desde la fauna, mientras que Enrique Grau plasma el romanticismo del Caribe. Eduardo Ramírez Villamizar, Edgar Negret y Omar Rayo combinan geometría y abstracción para marcar nuevos hitos en el arte. Olga de Amaral hace de sus telares un reencuentro de lo moderno con las raíces ancestrales. Fanny Sanín brilla con colorido y personalidad. David Manzur, Luis Caballero y Santiago Cárdenas, entre otros, deleitan con estilos propios en la galería de los maestros.

Esta exhibición reafirma el propósito de un Centro Cultural que hace del arte un vehículo de comunicación y tradición educativa.

COLOMBIA – THE MARVELOUS REAL

by Iván Duque Márquez, Chief, Cultural, Solidarity and Creativity Affairs Division, IDB

If there is one country in Latin America and the Caribbean that has had to face and overcome difficulties, that country is Colombia. The real and imaginary roots of this assessment are as varied as the interpretations for its swift transformation from a state in crisis to a model of development, progress, and international commitment.

It is no secret that its democracy, one of the oldest in the world, was dangerously threatened by multiple problems at the end of the nineties. The recovery of its institutions and a renewed social contract allowed Colombia to regain its governability and faith in the future in record time.

The economic growth achieved over the last decade exceeded 5% annually, one of the highest rates for middle-income economies.

This has led to a widespread investment boom. In just twelve years, foreign direct investment (FDI) in Colombia has increased by a factor of thirty. From a meager US \$500 million at year-end 1999, it reached more than US \$15 billion by year-end 2012, which is four times the per capita FDI of China.

In terms of sustainable economics, capital markets recognize the positive momentum of Colombia's economy, by assigning an investment grade rating to its public debt, and by showing appreciation for its friendly business climate.

Only memories remain of the fear this nation used to instill in its visitors. From a tourism boom that has quadrupled the number of visitors per annum in less than a decade—easily surpassing the two-million-mark last year—, to its role in the creation of the Pacific Alliance, Colombia's outlook is clearly promising.

Undoubtedly, both in glory and in adversity, Colombia has always been a country of contrasts and formidable transformations. *The Marvelous Real* is an invitation to enjoy this creative nation through the work of some of its great artists who are represented in the Inter-American Development Bank (IDB) Art Collection. It is a combination of art, history, image, feeling, experience, and commitment to the future.

Colombia now faces the challenge of consolidating its great achievements, and of demonstrating once more that it is the land of the marvelous real, where the marvelous can actually come true.

COLOMBIA – LO REAL MARAVILLOSO

por Iván Duque Márquez, Jefe, División de Asuntos Culturales, de Solidaridad y de Creatividad, BID

Si existe un país en América Latina y el Caribe que ha tenido que enfrentar y vencer las dificultades, ese país es Colombia. Los orígenes reales e imaginarios de esta valoración son tan variados como las interpretaciones de su acelerada transformación de país en crisis, a modelo de desarrollo, progreso y compromiso internacional.

No es un secreto que su democracia, una de las más antiguas del mundo, estuvo peligrosamente amenazada por múltiples problemas al final de la década de los noventa. La recuperación de las instituciones y un renovado contrato social devolvieron a Colombia su gobernabilidad y fe en el futuro en un tiempo récord.

El crecimiento económico alcanzado durante la última década supera el 5% anual, una de las tasas más altas para economías de renta media.

Esto se ha traducido en un auge inversionista a nivel general, que en el caso particular de la inversión extranjera directa (IED) ha significado su multiplicación por 30 en apenas doce años, pasando de unos magros 500 millones de dólares al cierre del año 1999, a más de 15 mil millones de dólares para el año 2012; más de cuatro veces la IED per cápita de China.

En materia de sostenibilidad económica, los mercados de capitales reconocen el buen momento de la economía colombiana, con grado de inversión y un constante aprecio por el clima de negocios.

De esa nación que despertaba el temor de sus visitantes, no queda sino el recuerdo. Desde el boom del turismo que ha multiplicado por cuatro el número de visitantes anuales en menos de una década, superando holgadamente los dos millones el año pasado, hasta su participación en la creación de la Alianza del Pacífico, existe una realidad promisorio indiscutible.

Sin lugar a dudas, en la gloria y en la adversidad, Colombia siempre ha sido un país de contrastes y transformaciones formidables. *Lo real maravilloso* es una invitación a disfrutar de esta creativa nación a través de los maestros cuyas piezas reposan en la Colección de Arte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es una combinación de arte, historia, imagen, sentimiento, experiencia y compromiso con el futuro.

Colombia enfrenta hoy el reto de consolidar sus grandes logros y demostrar una vez más que es la tierra de lo real maravilloso, y donde lo maravilloso puede hacerse realidad.

A TERRITORY REDRAWN AND REINVENTED

Gonzalo Jiménez de Quesada of Spain ventured into the interior in 1536, defeating the Muisca kingdom (the largest at the arrival of the Spaniards) and establishing Santa Fe de Bogotá, the current capital of Colombia. The territory was named the New Kingdom of Granada. In 1717, King Philip V created the Viceroyalty of New Granada, comprising modern Colombia, Ecuador, Panama, Venezuela, Guyana, and southwestern Suriname, parts of northwestern Brazil, northern Peru, Costa Rica, and Nicaragua.

The imposition of Spanish culture on Colombia began its own rich, colonial legacy. Beyond language, architecture and painting in particular flourished throughout the three hundred years of Iberian control. Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos (1638-1711) is the most notable Colombian painter of the colonial period.

In 1783 Charles III of Spain authorized the organization of the Royal Botanical Expedition of New Granada under the leadership of Spanish scientist José Celestino Mutis. He was a follower of the Swedish Carolus Linnaeus. The expedition attracted the attention of the most enlightened European scientists, among them Alexander von Humboldt and later, the much younger Aimé Jacques Alexandre Bonpland. More than 6,500 drawings and 20,000 plates were produced by scores of artists and their apprentices (Pablo Antonio García, Francisco Javier Matiz, Anthony and Nicholas Cortez, Vicente Sánchez, Antonio Barrionuevo, Vicente Silva, Salvador Rizo Blanco, to name a few).

On August 7, 1819, Simón Bolívar defeated the royalists at the Battle of Boyacá. In keeping with Bolívar's vision, the newly independent territory was renamed Greater Colombia.

At the end of the 19th century, and during the early part of the 20th, artists traveled to Paris and Rome to be trained. Art in Colombia was mostly figurative and nationalistic in its outlook. Gonzalo Ariza, Pedro Nel Gómez, and Débora Arango were important figures during the 1940s.

UN TERRITORIO REDIBUJADO Y REINVENTADO

El español Gonzalo Jiménez de Quesada se aventuró en el interior de Colombia en 1536, y tras derrotar el Reino Muisca (el más grande de Colombia a la llegada de los españoles) fundó Santa Fe de Bogotá, la actual capital de Colombia. El territorio fue nombrado Nuevo Reino de Granada. En 1717, el rey Felipe V creó el virreinato de Nueva Granada, que comprende el territorio de la actual Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, Guyana y Surinam al suroeste, parte del noroeste de Brasil, el norte de Perú, Costa Rica y Nicaragua.

España impuso en Colombia su propia y rica cultura, que engendró un valioso legado colonial. Más allá del lenguaje, la arquitectura y pintura en particular florecieron a lo largo de los trescientos años de posesión ibérica. Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos (1638-1711) es el pintor colombiano más notable de la época colonial.

En 1783, Carlos III de España autorizó a la organización de la Real Expedición Botánica de Nueva Granada bajo la dirección del científico español José Celestino Mutis, seguidor del sueco Carolus Linnaeus. La expedición atrajo la atención de los más iluminados científicos europeos, entre ellos Alexander von Humboldt y más adelante, el más joven Aimé Jacques Alexandre Bonpland. Más de 6,500 dibujos y 20,000 placas fueron producidas por decenas de artistas y sus aprendices (Pablo Antonio García, Francisco Javier Matiz, Antonio y Nicolás Cortez, Vicente Sánchez, Antonio Barrionuevo, Vicente Silva, Salvador Rizo Blanco, entre otros).

El 7 de agosto de 1819, Simón Bolívar derrotó a los realistas en la batalla de Boyacá. En consonancia con la visión de Bolívar, el territorio recibió el nuevo nombre de Gran Colombia.

A finales del siglo XIX y durante la primera parte del siglo XX, artistas colombianos viajaron a París y Roma para ser entrenados en las academias de dichas ciudades. Hasta mediados de los años cuarenta, el arte en Colombia fue figurativo y nacionalista en su perspectiva. Gonzalo Ariza y Pedro Nel Gómez fueron figuras importantes durante la década de 1940, como también lo fue Débora Arango.

A GOLDEN PAST

The pre-Columbian replicas of objects in the collection of the Gold Museum included in this exhibition (the originals seldom leave the museum), have been manufactured in silver with gold layer, mirroring the techniques developed by the Colombian natives (Tumbaga alloy, lost wax, filigree, gold hammering, etc.). Among them is a beautiful *Poporo* (container for ceremonial use of cocaine), and the *Muisca Raft* (the original discovered in 1969 by campesinos) that has contributed credibility to the legend of El Dorado, which describes how the Muisca king, accompanied by members of his court and priests covered in gold and precious stones, sailed to the middle of Guatavita Lake and then immersed into the water as an offering to the gods.

UN PASADO DE ORO

Las réplicas precolombinas de objetos de la colección del Museo de Oro (en Bogotá) incluidas en esta exposición (los originales rara vez salen del Museo), han sido elaboradas en plata con baño de oro, y en otras técnicas desarrolladas por los nativos colombianos (aleación de cobre y oro conocida como Tumbaga, cera perdida, filigrana, oro martillado, etc.). Entre ellos se encuentra un hermoso *Poporo* (recipiente para uso ceremonial de cocaína) y la *Balsa Muisca* (cuyo original fue descubierto en 1969 por campesinos) que ha contribuido credibilidad a la leyenda del Dorado, que describe cómo el Cacique Muisca, acompañado por miembros de su corte y sacerdotes cubiertos de oro y piedras preciosas, navegaron en una balsa hacia el centro del lago Guatavita y luego se sumergieron en el agua como ofrenda a los dioses.

An abstract painting with bold, expressive brushstrokes in shades of green, red, yellow, and black. The composition is dynamic, with various geometric and organic shapes overlapping. The background is a warm, textured brown. The overall style is reminiscent of mid-20th-century abstract art.

1950s: THE FIRST CONTEMPORARIES

Around 1930, art took on a nationalistic direction and by 1940 an Annual National Salon was instituted by the government. In both the purpose and aesthetics of their work, artists such as Pedro Nel Gómez felt a connection with the underprivileged. Another outstanding artist of this period is Débora Arango. The social and political commentary simmering in her expressionistic work forced her into isolation after being censored consistently by reactionary segments of society.

During the 1950s, in the capital, Bogotá, a new breed of writers, poets, and artists left their mark. Latin America entered a period of economic readjustment after the end of the blockade enforced during World War II and the 1947 Rio Treaty, and the region shared the emergent global spirit of renovation, openness, and transformation.

In Colombia, the visual arts were championed by the Argentine-born critic Marta Traba, who arrived in Bogotá in 1954. Abroad, they were promoted by José Gomez Sicre, chief of the Visual Arts Unit of the Organization of the American States. Alejandro Obregón, Enrique Grau, Edgar Negret, Eduardo Ramírez Villamizar, and Fernando Botero in particular benefited from their efforts and led the consolidation of the country's contemporary arts. However, the visual languages were not uniform, but rather were characterized by variations in both figuration (above all, in the case of the painters) and abstraction (practiced mostly by sculptors). Marta Traba had a profound impact on the attitude with which the public began to appreciate contemporary art. Her art history courses at Los Andes University were so popular that people from schools of engineering and other "distant" disciplines registered to take them. Traba championed modern art and, with her vast knowledge, helped to position the Colombian postwar artistic generation firmly within the progressive cultural environment of the capital. Controversy always surrounded her but she prevailed, partly due to her extraordinary capacity to verbalize and to engage in dialectics in open forums, including national radio and television.

While other Latin American countries began responding to global cultural trends in the 1950s in more predictable ways, Colombian art changed direction quite independently. Whether they chose to draw upon their history or reject it, Colombia's artists were conscious of their identity. Living abroad helped them to gain new perspectives on Western and native elements in art and to apply them in their work.

AÑOS CINCUENTA: LOS PRIMEROS CONTEMPORÁNEOS

Hacia 1930, el arte en Colombia tomó una dirección nacionalista y en 1940 el gobierno instituyó un salón nacional anual. Tanto en el propósito como la estética de su trabajo, artistas como Pedro Nel Gómez se identificaron con las clases menos privilegiadas. Una artista excepcional que pertenece a este período es Débora Arango. El comentario social y político de sus obras, y su marcado acento expresionista, la obligaron al aislamiento después de ser censurada constantemente por sectores reaccionarios de la sociedad.

Durante la década de 1950, en la capital, Bogotá, una nueva generación de escritores, poetas y artistas dejaron su impronta. América Latina entró en un periodo de reajuste económico tras el bloqueo impuesto durante la II Guerra Mundial y el Tratado de Río de 1947, y la región compartió el emergente espíritu global de renovación, apertura y transformación.

En Colombia, las artes visuales progresistas fueron defendidas por Marta Traba, la crítica de arte nacida en Argentina que llegó a Bogotá en 1954. En el extranjero, fueron promovidas a nivel regional por José Gómez Sicre, jefe de la Unidad de Artes Visuales de la Organización de los Estados Americanos. Alejandro Obregón, Enrique Grau, Edgar Negret y Eduardo Ramírez Villamizar, Fernando Botero y otros artistas de América Latina se beneficiaron de sus esfuerzos y condujeron a la consolidación del arte contemporáneo del país. Sin embargo, los lenguajes visuales no eran uniformes, y en Colombia se caracterizaron por variaciones en la figuración (sobre todo entre los pintores) y la abstracción (practicada por los escultores).

Marta Traba tuvo un profundo impacto en la actitud con que el público colombiano comenzó a apreciar el arte contemporáneo. Sus cursos de historia del arte en la Universidad de Los Andes eran tan populares que estudiantes de las escuelas de ingeniería y otras disciplinas "distantes" se inscribían en ellos. Traba defendió el arte moderno y, con su vasto conocimiento, ayudó a colocar la generación artística colombiana de la posguerra firmemente dentro del entorno cultural progresivo de la capital. Siempre la rodeó la controversia, pero ella prevaleció en parte debido a su extraordinaria capacidad para verbalizar y participar en dialécticas durante foros abiertos, incluyendo en los canales nacionales de radio y televisión.

Mientras que en la década de 1950 otros países de América Latina empezaron a responder a las tendencias culturales globales de manera más predecible, el arte colombiano tomó una dirección independiente. Los artistas de esta década fueron conscientes de su identidad. Vivir en el extranjero por un tiempo les ayudó a obtener nuevas perspectivas con respecto a los elementos occidentales y nativos en el arte, que luego pudieron aplicar a su trabajo.

1960s: DECADE OF RADICAL TRANSFORMATION

Colombia's first "contemporary" artists –like Obregon, Grau, Negret and Ramírez Villamizar– benefited from post-war expectations of progress and the openness demonstrated by intellectuals in Europe and the United States toward new forms of expression, and they began to explore a number of trends favored by the international artistic community.

By the end of the 1950s, the artists of this new generation showed their eagerness to move forward, influenced by Pop Art, Op Art, Neo-Figuration, as well as hard-edge and color field painting. Again, they had the enthusiastic support of Marta Traba, who because of her training and tremendous popularity in cultural circles had an unusual edge in the field. Art history and the theory of art were part of the curriculum of many universities and those who taught such subjects were indeed proficient. Traba, however, had been educated and worked in the field in an unrivaled fashion, first in Buenos Aires with the notable theoretician Jorge Romero Brest, and later in Paris, which explains the initial Eurocentric view that she modified partially over time. During the sixties, the hub of artistic activity remained the capital city, where Traba founded the Museum of Modern Art of Bogotá in 1963. All the artists represented in this section were championed in one way or another by Marta Traba.

AÑOS SESENTA: DÉCADA DE TRANSFORMACIÓN RADICAL

Los artistas "contemporáneos" de Colombia como Obregón, Grau, Negret y Ramírez Villamizar se beneficiaron durante la posguerra de las expectativas de progreso y la apertura demostrada por intelectuales en Europa y los Estados Unidos hacia nuevas formas de expresión, e incursionaron en una serie de tendencias en forma personal, favorecidos por la comunidad artística internacional.

A finales de la década de 1950, una nueva generación demostró su intención de seguir adelante por el camino trazado por sus predecesores, influenciados por el Arte Pop, Arte Op, la Neofiguración, así como la pintura de borde duro y campos de color. Nuevamente contaron con el entusiasta apoyo de Marta Traba, que debido a su formación y gran popularidad en los círculos culturales, tenía una ventaja inusual en el campo. La historia del arte y la teoría del arte hacían parte del currículo de muchas universidades y quienes las enseñaban eran efectivamente competentes. Traba, sin embargo, había sido educada y contaba con una experiencia inigualable, primero en Buenos Aires con el notable teórico Jorge Romero Brest y más tarde en París, lo que explica esa visión eurocéntrica inicial que ella modificó parcialmente en el tiempo. Durante los años 60 el centro de actividad artística seguía siendo la capital, donde Traba fundó el Museo de Arte Moderno de Bogotá en 1963.

Todos los artistas representados en esta sección fueron defendidos, en una u otra manera, por Marta Traba.

1970s: DECENTRALIZATION OF THE ARTS

The provinces began to grow tired of a system that favored the capital at the expense of the rest of the country and underestimated work being done in the provinces. The National Salon, for instance, was always celebrated in Bogotá, forcing artists from other cities to bear the expense and trouble of shipping their work there, with no guarantee of acceptance. The Biennials in Cali and Medellín started in 1967 and 1968 respectively. The opening of new commercial galleries outside Bogotá similarly represented a blow to the hegemony of the capital city, showing that it no longer monopolized the capacity for organizing national or international events. Those artists who were coming of age in the early 1970s made their presence felt strongly in events all around the country. The cities of Cali, Medellín, and Barranquilla in particular developed progressive artistic communities; their work enriched the national repertoire and brought attention to local issues that were no less important for society at large. Increasingly, artists began to receive recognition without leaving their hometowns.

Official and private entities in the capital understood the situation well and gradually endorsed those groups, presenting exhibitions such as “Barranquilla, Cali, Medellín,” at Bogotá’s Museum of Modern Art in 1973, and “Eleven Artists from Medellín” (11 Antioqueños), at the same museum the following year. The National Salon organized regional competitions starting in 1971 so as to facilitate the participation of the artists, and jurors began to travel to make the selections for the final edition of the Salon. The arts became more participatory, and accordingly artists began to be better appreciated nationally. Today there are modern art museums in at least ten cities all over the country.

AÑOS SETENTA: LA DESCENTRALIZACIÓN DE LAS ARTES

Las provincias comenzaron a cansarse de un sistema que subestimaba su aporte a la cultura y favorecía la ciudad capital a expensas del resto del país. El salón nacional, por ejemplo, siempre fue celebrado en Bogotá, obligando a artistas de otras ciudades a incurrir en gastos y problemas de envío de su trabajo, sin garantía de aceptación. Las bienales en Cali y Medellín comenzaron en 1967 y 1968 respectivamente. La apertura de nuevas galerías comerciales fuera de Bogotá igualmente representó un golpe a la hegemonía de la capital puesto que ya no monopolizó la capacidad para reunir a artistas nacionales e internacionales. Los artistas que se encontraban en edad temprana al comienzo de los años 70 se hicieron sentir fuertemente en eventos de todo el país. En particular, las ciudades de Cali, Medellín y Barranquilla desarrollaron comunidades artísticas de avanzada; su trabajo enriquecía el repertorio nacional y llamaba la atención sobre cuestiones que, si bien de interés local, no eran menos importantes para la sociedad en general. Cada vez más, empezaron a recibir reconocimiento sin salir de sus ciudades de origen.

Entidades oficiales y privadas en la capital entendieron la situación y optaron por apoyar a dichos grupos, con exposiciones como “Barranquilla, Cali, Medellín,” en el Museo de Arte Moderno de Bogotá en 1973 y “Once artistas de Medellín” (11 Antioqueños) en el mismo museo al año siguiente. El Salón Nacional modificó su modelo y realizó certámenes regionales a partir de 1971 con el fin de facilitar la participación de los artistas, y los miembros del jurado comenzaron a viajar para hacer las selecciones para la edición final del salón. Las artes se abrieron a un nivel participativo y por consiguiente los artistas de provincia comenzaron a apreciarse mejor a nivel nacional. Hoy hay museos de arte moderno en al menos diez ciudades de Colombia.

THE END OF THE 20TH CENTURY AND THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY

The last quarter of the 20th century brought about transformations that impacted the state of the world including, in Europe, the completion of post-war reconstruction, the creation of the European Union, and the revitalization of the arts through movements such as German Neo-Expressionism and Italian Transvanguardism. Other events such as the unification of Germany, the dissolution of the Soviet Union, the emergence of China as an economic and military power, the conflicts in the Middle East, and the beginnings of economic Neoliberalism led to a focus on social and human rights, inclusion and equality, information and communication technology, among other things. Change, it seemed, was coming from many places at once.

The Americas as a whole, including the United States, reacted cautiously to the new state of world affairs. Colombia had to face new challenges that, added to the old, transformed society at a startling pace. In the arts, old institutions were upgraded and new ones established. Technology made the world smaller, while expanding creative possibilities. Fairs and exhibitions turned into a practical means for the dissemination and commercialization of art forms, competing with more rigorously curated or selected shows. The ascent of installation art, video, and photography as viable means for artistic expression advanced worldwide. Environmental and identity issues were reformulated and incorporated into the lexicon of the arts alongside traditional and unresolved cultural themes.

In the final quarter of the 20th century and the first decade of the 21st century, Colombian artists made unprecedented efforts to maintain their conspicuous position within the international art world while dealing with the country's ambiguity of thinking liberally while acting conservatively. Today, many barriers have come down and the world seems to have no limits. This explains the diversity of influences that predominate in today's art scene, and provides a context for the works contained in this section, which is just a small sample of recent and present-day Colombian art.

FINAL DEL SIGLO XX Y COMIENZO DEL SIGLO XXI

El último cuarto del siglo XX provocó transformaciones que afectaron el estado del mundo incluyendo, en Europa, la terminación de la reconstrucción de posguerra, la creación de la Unión Europea y la revitalización de las artes con movimientos como el Neoexpresionismo alemán y la Transvanguardia italiana. Otros eventos como la unificación de Alemania, la disolución de la Unión Soviética, el surgimiento de China como potencia económica y militar y los conflictos en el Medio Oriente. También surgieron los principios del neoliberalismo económico que llevaron a un enfoque social, de derechos humanos, de inclusión e igualdad; y a la tecnología de la información y comunicaciones, entre otras cosas. El cambio, al parecer, venía de muchos lugares a la vez.

Las Américas en su conjunto, incluidos los Estados Unidos, reaccionaron con cautela al nuevo estado de los asuntos mundiales. Colombia tuvo que enfrentarse a nuevos retos que, añadidos a otros tradicionales, rápidamente transformaron a la sociedad en otro modelo. En las artes, viejas instituciones fueron acondicionadas y se establecieron nuevas. La tecnología hizo ver el mundo más pequeño, ampliando las posibilidades creativas al mismo tiempo. Ferias y exposiciones se convirtieron en espacios prácticos para la difusión y comercialización de diversas formas de arte, compitiendo con eventos más rigurosamente seleccionados como las Bienales y "Documentas". El ascenso del arte de la instalación, el video y la fotografía como medios viables para la expresión artística avanzaron en todo el mundo. Temas de medio ambiente e identidad fueron reformulados e incorporados en el discurso de las artes junto a otras ideas más tradicionales y temas culturales irresueltos.

En el último cuarto del siglo XX y la primera década del siglo XXI, los artistas colombianos hicieron esfuerzos sin precedentes para mantener su posición visible dentro del mundo del arte internacional. Hoy día muchas barreras se han desplomado y el mundo parece no tener límites. Esto explica la diversidad de influencias que predominan en la escena del arte de hoy y proporcionan un contexto para las obras contenidas en esta sección, la cual conforma sólo una pequeña muestra del arte colombiano reciente y actual.

THE MARVELOUS REAL

by Félix Ángel, Curator

Curator's essay
Ensayo del Curador

Colombia is a nation in the making. It could not be otherwise given the complexity of its ancient past, the singularities of three centuries of colonial rule, the trials and challenges of its Republican and modern times. Throughout this history, the land and its people have always sought to come to terms with the peculiarities of its advantages —strategic, geographical and human, and the overwhelming diversity of its resources. It is difficult to talk about a single Colombia. It never has existed as one, not even in pre-Columbian times.

Colombia has evolved, being drawn and redrawn, reimagined and reinvented many times by natural forces and human intervention. It embodies well, indeed, the meaning of the term the marvelous real, “a notion that the history and the geography of Latin America are both so extreme as to appear fictional or even magical to outsiders,” conceived by Cuban writer Alejo Carpentier. Observing the work of many of Colombia’s artists, writers and intellectuals, one can appreciate the appropriateness of such an assertion.

LO REAL MARAVILLOSO

por Félix Ángel, Curador

Colombia es una nación en evolución. No podría ser lo contrario dada la complejidad de su pasado, las singularidades de tres siglos de dominio colonial, las pruebas y desafíos de su época republicana y moderna. A lo largo de esta historia, la tierra y su gente siempre han buscado ajustarse a las peculiaridades de sus ventajas estratégicas, geográficas y humanas, así como a la inmensa diversidad de sus recursos. Es difícil hablar de una sola Colombia porque, desde la época precolombina, nunca ha existido como tal.

Colombia ha evolucionado, ha sido dibujada y redibujada, reimaginada y reinventada muchas veces por las fuerzas naturales y la intervención humana. Incorpora bien, de hecho, el significado del término lo real maravilloso, “una idea de que la historia y la geografía de América Latina son ambas tan extremas que parecen ficticias o incluso mágicas a los extranjeros”, concebido por el escritor cubano Alejo Carpentier. Observando el trabajo de muchos artistas, escritores e intelectuales de Colombia, se puede apreciar la certeza de tal afirmación.

Cataloging-in-Publication data provided by the
Inter-American Development Bank
Felipe Herrera Library

The marvelous real : Colombia through the vision of its artists = Lo real maravilloso :
Colombia a través de los ojos de sus artistas.
p. cm.

“July 8–September 27, 2013.”—Back cover.

Text in English and Spanish.

1. Art, Colombian—Exhibitions. 2. Art, Colombian—Exhibitions—Catalogs. 3. IDB Cultural Center—Exhibitions. I. IDB Cultural Center. II. Inter-American Development Bank. Cultural, Solidarity and Creativity Affairs Division.
N6675.6.M37 2013

Copyright © 2013 Inter-American Development Bank. All rights reserved. The unauthorized commercial use of Bank documents is prohibited and may be punishable under the Bank's policies and/or applicable laws.

The Marvelous Real

Colombia through the Vision of its Artists

Lo real maravilloso

Colombia a través de los ojos de sus artistas

July 8 – September 27, 2013

IDB CULTURAL CENTER

Cultural, Solidarity, and
Creativity Affairs Division
Office of External Relations
Inter-American Development Bank
1300 New York Avenue, NW
Washington, DC 20577
T 202.623.3774

iadb.org/CULTURAL

@BIDCultura

/BIDCultura