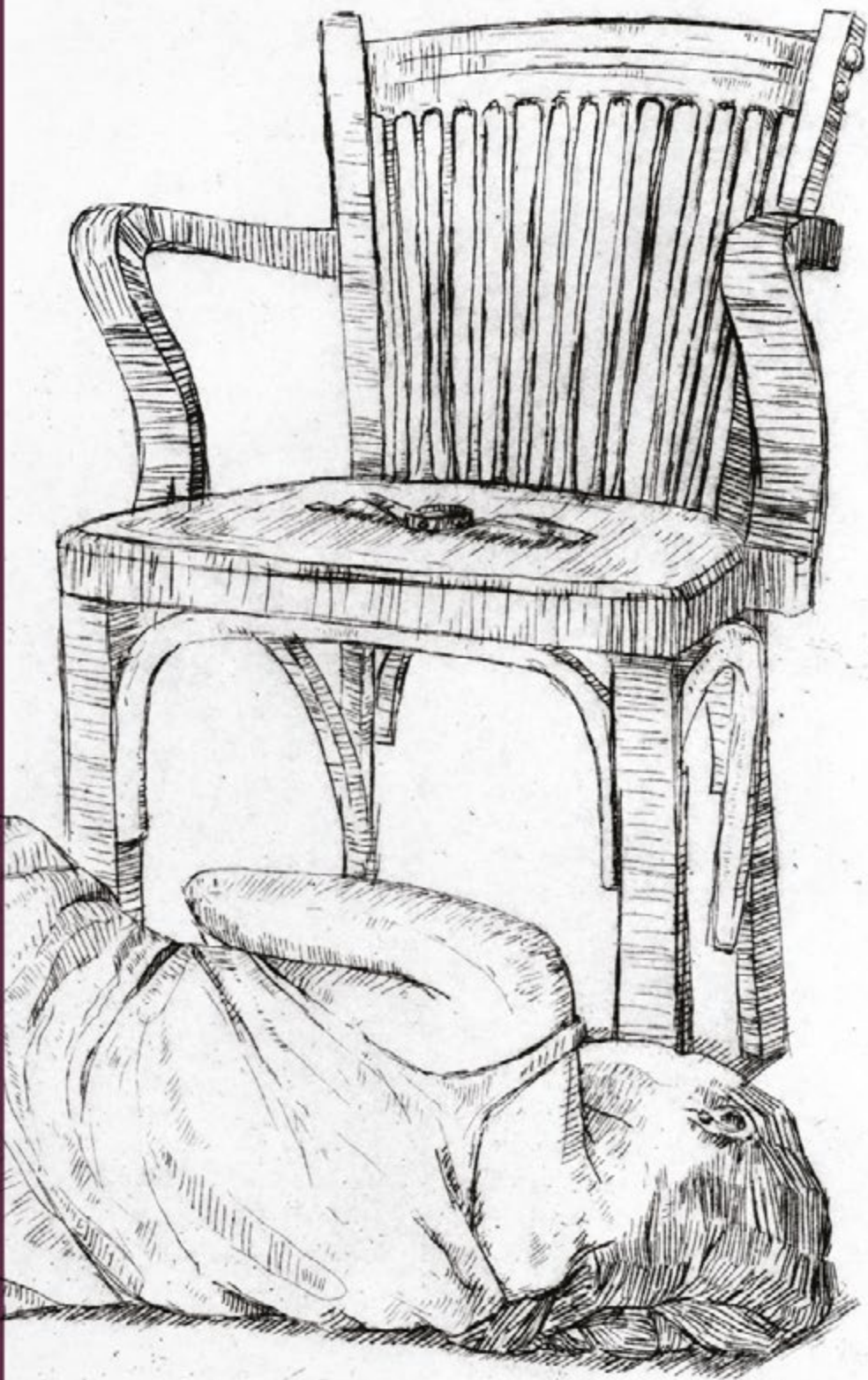

estampas
PROJETERÍAS

y cuentos de Pablo Palacio

estampas
BRUJERÍAS
y cuentos de Pablo Palacio

estampas
BRUJERÍAS
y cuentos de Pablo Palacio

TEXTOS

Juan Pablo Villalpando
Dulce Pérez
Sonia Kraemer
Jorge Izquierdo
Paulina Guarderas
Pedro Villalba Ospina

ESTAMPAS

Paúl Altamirano
Patricia Blanco
Daymar Briceño
Raffaella Descalzi
Francisco Galárraga
Paulina Guarderas
Cecilia Izurieta
Mónica Jorquera
Fernando López
José Manosalvas
Patricia Meier
Vanessa Muñoz
Sara Palacios
Luis Recalde
Rosy Revelo
Luis Rosado
Mariana Ullauri
Diana Valarezo
Manuela Valencia
Pedro Villalba Ospina
Juan Pablo Villalpando
Laura Villalpando

ars

ars

El termino latino *ars*, que se refiere tanto a la habilidad técnica como al talento creativo del ser humano, da nombre a esta colección que acoge obras de arte que aportan al desarrollo cultural de la comunidad.

Brujerías (estampas). Y cuentos de Pablo Palacio.

Autores

© Dulce Pérez, Sonia Kraemer, Jorge Izquierdo, Paulina Guarderas, Pedro Villalba Ospina

Artistas

© Paúl Altamirano, Patricia Blanco, Daymar Briceño, Raffaella Descalzi, Francisco Galárraga, Paulina Guarderas, Cecilia Izurieta, Mónica Jorquera, Fernando López, José Manosalvas, Patricia Meier, Vanessa Muñoz, Sara Palacios, Luis Recalde, Rosy Revelo, Luis Rosado, Mariana Ullauri, Diana Valarezo, Manuela Valencia, Pedro Villalba Ospina, Juan Pablo Villalpando, Laura Villalpando

© Universidad de Las Américas

Vía a Nayón s/n
www.udla.edu.ec
Facebook: @udlaQuito
Quito, Ecuador

© Fundación Estampería Quiteña

Centro de Arte Contemporáneo
Montevideo y Luis Dávila
Pabellones Bajos 2 y 3,
Quito, Ecuador

Primera Edición

Marzo, 2023

Editora

Susana Salvador Crespo
Coordinadora UDLA Ediciones

Cuidado de la edición

Fabrizio Cerón Rivas
UDLA Ediciones

Corrección de estilo

Andrés Cadena, La Caracola

ISBN: 978-9942-779-64-9

Gracias por respetar las leyes del copyright al no reproducir, escanear ni distribuir ninguna parte de esta obra, sin la debida autorización. Al hacerlo está respetando a los autores y permitiendo que la UDLA continúe con la difusión del conocimiento. Reservados todos los derechos. El contenido de este libro se encuentra protegido por la ley y es publicado bajo licencia exclusiva mundial.

Antes de su publicación, esta obra fue evaluada bajo la modalidad de revisión por pares anónimos.

Grabado de cubierta

Laura Villalpando

Diseño de logotipo y cubierta

Paula Barragán

Diseño y diagramación

Juan Fernando Villacís

Esta publicación fue posible gracias a:

Fundación Museos de la Ciudad
Centro de Arte Contemporáneo
Embajada de España en Ecuador
Embajada de Ecuador en España
Casa Noble
Imprenta Mariscal

Municipio
de Quito

Secretaría de
CULTURA

OEI

Por un
Quito
Digno

Índice

8 Pablo Palacio y el grabado al aguafuerte

Pedro Villalba Ospina

10 El despertar de los tórculos en pos de Pablo Palacio

Dulce Pérez

Estampas 13

15, 35	Paúl Altamirano	41, 42	Vanessa Muñoz
25, 36	Patricia Blanco	28, 43	Sara Palacios
37, 55	Daymar Briceño	44, 45	Luis Recalde
16, 17	Raffaella Descalzi	29, 49	Rosy Revelo
18, 19	Francisco Galárraga	46, 51	Luis Rosado
21, 47	Paulina Guarderas	30, 58	Mariana Ullauri
20, 38	Cecilia Izurieta	31, 32	Diana Valarezo
39, 53	Mónica Jorquera	48, 52	Manuela Valencia
23, 40	Fernando López	33, 54	Pedro Villalba Ospina
22, 24	José Manosalvas	50, 57	Juan Pablo Villalpando
26, 27	Patricia Meier	34, 56	Laura Villalpando

59 Brujerías (Estudio curatorial)

Sonia Kremer

67 Palacio como alquimia creativa

Paulina Guarderas

Cuentos 71

- 73 Brujerías
- 79 La doble y única mujer
- 89 Un hombre muerto a puntapiés
- 97 El antropófago
- 103 Las mujeres miran las estrellas
- 107 Retrato de la muy sensible desgracia en la persona del joven Z
- 111 ¡Señora!

115 Experiencias colectivas alrededor de Pablo Palacio (Estudio literario)

Jorge Izquierdo

Artistas 123

Pablo Palacio y el grabado al aguafuerte

El taller «Análisis literario, grabado e ilustración a partir de la obra del escritor Pablo Palacio» ha dejado como resultado una obra consistente de gran valor artístico y conceptual, realizada por un grupo de artistas ecuatorianos y españoles que participaron en las actividades convocadas por la Estampería Quiteña, de Ecuador, y el taller aLfaRa StuDio, en Salamanca, España. Esta actividad tuvo dos puntos de partida: de una parte, la lectura de varios cuentos de Pablo Palacio, escritor ecuatoriano vanguardista de la primera mitad del siglo XX, cuya obra fue el eje central de toda la actividad del taller; y, de otra parte, el conocimiento de la edición de bibliófilo de la novela *Cien años de soledad* realizada entre los años 1996 y 2016. La experiencia que me aportó el desarrollo de este trabajo, con el conocimiento de Gabriel García Márquez y la aprobación de su agente literaria, Carmen Balcells, fundamentó el desarrollo del taller realizado en las dos ciudades.

La primera parte se llevó a cabo en las instalaciones de la Estampería Quiteña, manteniendo comunicación, vía Internet, con los artistas españoles, durante las semanas del 25 de abril al 6 de mayo, realizando la lectura y el análisis literario de los cuentos escogidos para, posteriormente, dejar planteados los primeros bocetos que se elaboraron luego en la técnica del grabado al aguafuerte. Durante las semanas intermedias, previas a la residencia artística en aLfaRa StuDio, mantuve una constante comunicación con todos los artistas ecuatorianos para orientar y dialogar sobre las inquietudes acerca de las obras que estaban realizando. De la misma manera, se mantuvo comunicación con los artistas españoles.

Como actividad complementaria, dicté la conferencia: «¿Por qué hablar de *Cien años de soledad* en tiempos aciagos?», en la Universidad de Las Américas (UDLA), cuyo tema giró en torno al compromiso con que el artista, cualquiera que sea su expresión,

está incrustado en los procesos de la historia, y el hecho de que tiene, como una condición de su talento, la opción de nutrir su obra con las señales críticas que le exige su tiempo. De ahí que, no pocas veces, la obra de arte se anticipa al devenir de la historia y sus circunstancias.

La segunda parte del taller se llevó a cabo entre las semanas del 1 al 12 de agosto, en dos grupos combinados de artistas españoles y ecuatorianos. Esta convivencia artística permitió un intercambio cultural, creativo, de mutua colaboración, que dejó como resultado una obra definitiva de excelente calidad que fue culminada, en su mayoría, en el tiempo previsto, aunque algunas fueron terminadas posteriormente por su intrínseca exigencia, o por una reflexión personal, con el fin de mejorarlas. En su conjunto, estas obras hablan de las narraciones de Pablo Palacio, pero las características, el talento y la libertad creativa con que fueron concebidas les otorgan una vida autónoma.

Este resultado queda ahora expuesto a la mirada curiosa y atenta del lector y del público, que encontrará, sin duda alguna, un motivo para valorar la calidad artística y la madurez de los creadores participantes, como también el estímulo de acercarse a la obra del escritor Pablo Palacio, y leerla.

Pedro Villalba Ospina

Taller Bosque Primario

El despertar de los tórculos en pos de Pablo Palacio

La Estampería Quiteña y el Centro de Arte aLfaRa StuDio tomaron contacto por primera vez en 2017. Gracias a nuestro común amigo, el reconocido litógrafo Juan Pablo Villalpando, acordamos recibir en los talleres de Salamanca a un grupo de grabadores para desarrollar el proyecto «Ser Urbano».

El encuentro fue un éxito absoluto: el talento artístico del grupo de estampadores, sumado a su calidad humana, hicieron de aquellos días una experiencia enriquecedora y memorable en todos los sentidos.

El trabajo realizado conformó exposiciones en Oviedo, Cáceres y Quito, catalogadas y ampliamente referenciadas en prensa.

Todo ello nos llevó a pensar en la posibilidad de organizar encuentros bianuales, el siguiente de los cuales debió haberse llevado a cabo en 2019.

No es necesario comentar la terrible situación internacional de los últimos años que paralizó el proyecto durante mucho tiempo.

La perseverancia de Paulina Guarderas, que es nuestra interlocutora en Quito, y su energía y capacidad organizativa han desembocado en esta magnífica exposición que ahora tenemos entre manos.

Para este segundo encuentro, pensamos en un proyecto de ilustración y, con afán de internacionalizar aún más el proyecto, quisimos incluir otros talleres de América Latina.

El artista colombiano Pedro Villalba Ospina, al frente del Taller Bosque Primario, dedicó una parte importante de su vida al desarrollo de 180 grabados al aguafuerte para ilustrar la novela *Cien años de soledad*, de Gabriel García Márquez. Es un exquisito y minucioso trabajo recogido en un libro de artista, una edición de bibliófilo, conformada por 110 ejemplares numerados y firmados por el artista, que se presentó en 2017 con motivo del quincuagésimo aniversario de la publicación de la novela.

Pablo Palacio es un escritor ecuatoriano de corta y turbulenta vida, cuya obra no alcanzó el reconocimiento que merece, aunque en estos últimos años numerosas universidades estudian y profundizan en su trabajo, que encuadran en el llamado «realismo abierto».¹ En colaboración con el experto Pedro Villalba Ospina, decidimos ilustrar los cuentos de Pablo Palacio. En primavera comenzaron los trabajos en los talleres de la Estampería Quiteña y, tras varias reuniones telemáticas que ponían en contacto virtual a los artistas de ambos lados del océano, por fin nos encontramos en Salamanca en la primera quincena de agosto.

Un elenco de dieciséis artistas ecuatorianos y cinco españoles, comandados por Villalba Ospina, sortearon calores y vientos, compartieron ideas y métodos haciendo girar las aspas de los tórculos dormidos durante demasiado tiempo... ¡aLfaRa volvía a despertar de la mejor manera posible!

El grabado es una disciplina artística emocionante, quizá porque aún la bidimensionalidad del papel con la tridimensionalidad de las incisiones. La delicadeza del pincel resbalando por el lienzo nunca podrá tener la misma fuerza que la energía que emana de cada trazo de una estampa; es la presión de la gubia rayando la madera, de la punta incidiendo en el cobre, del ácido corroyendo el metal. Es la presión de los cilindros del tórculo que introduce la tinta en cada minúsculo punto. Y, por fin, la emoción al levantar el lienzo y descubrir con sorpresa el resultado de la estampa.

La vieja controversia del espejo, la duda de si es o no verdad el reflejo de una imagen, todo eso está encerrado en cada estampa. Porque un grabador trabaja con imágenes especulares y continuamente resuelve la duda del espejo para nosotros, espectadores atónitos de la obra.

Quien no conoce esta hermosa disciplina artística se pierde toda la emoción que encierra, por eso es necesario difundirla a toda costa. Por eso además son imprescindibles estos encuentros y estas exposiciones.

Cada uno de los estampadores presenta dos obras y un arte objeto que mostraremos en varias exposiciones en Quito, Madrid, Cáceres, Bogotá.

Estoy segura de que, tras cada uno de los puntos y líneas de estas 44 estampas, trasciende toda la energía y el empeño que hemos puesto los participantes en este II Encuentro de la Estampería Quiteña y aLfaRa StuDio. No puedo sentirme más orgullosa y agradecida de poder compartir a través de estas líneas el entusiasmo de los artistas y el incuestionable contenido artístico de esta publicación.

El final de cualquier obra es la mirada y el pensamiento del espectador... En sus manos queda.

Dulce Pérez

Directora de aLfaRa StuDio

¹ Ver María del Carmen Fernández, *El realismo abierto de Pablo Palacio. En la encrucijada de los 30* (Quito, Ediciones Libri Mundi Enrique Grosse-Luemern, 1991).