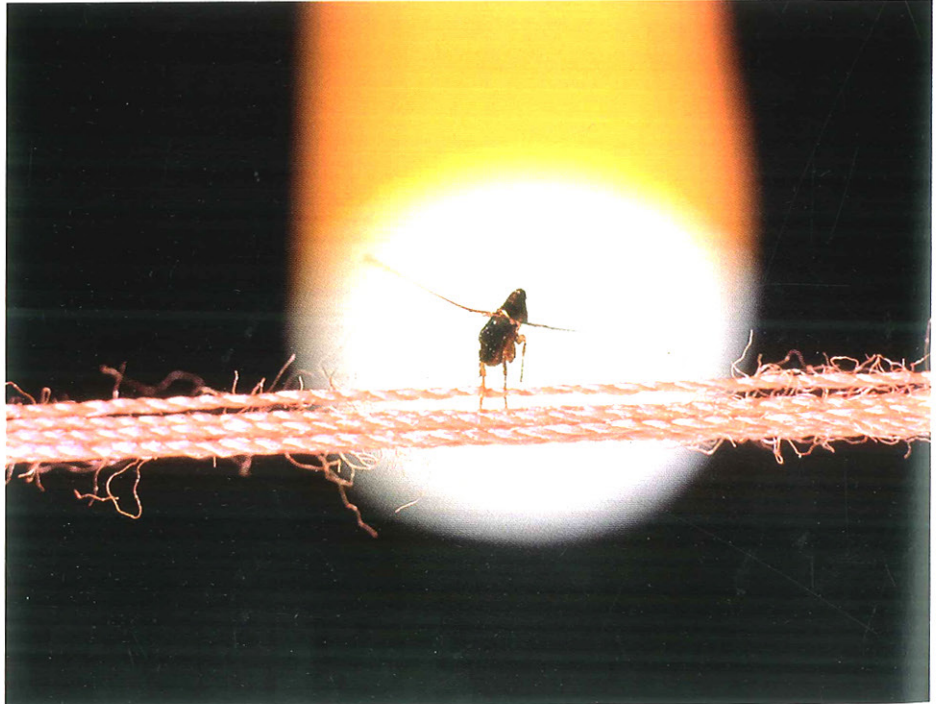
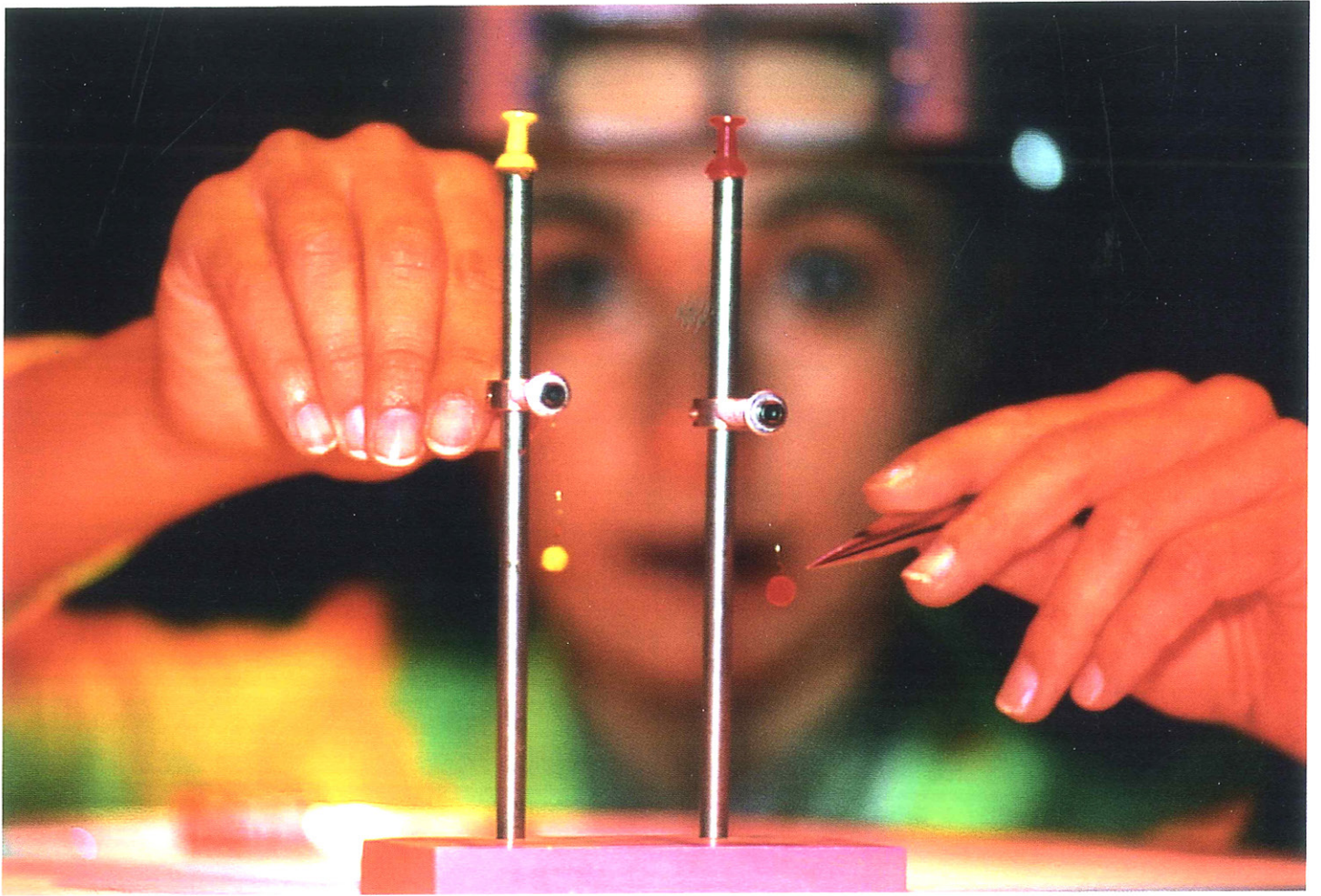

trans pol íti CO

arte en
Colombia
1992-2012

transpolitical
art in Colombia
1992-2012

José Roca / Sylvia Suárez

María Fernanda Cardoso

Bogotá, 1963. Vive en/lives in Sidney, Australia

Ruana, 2008 (detalle). Impresión lamda sobre papel fotográfico. 180 x 120 cm. Fotografía: cortesía Galería Casas Riegner, Bogotá.

María Fernanda Cardoso recurre a la geometría para organizar los materiales con los que compone sus propuestas escultóricas, re-codificando las estrategias formales modernistas con materiales cargados simbólicamente. Cardoso trabaja usualmente en series a las que dedica varios años de investigación. En sus primeras obras utilizaba animales disecados y flores de plástico, que remitían respectivamente a los mitos precolombinos y a los ritos funerarios, así como elementos naturales como huesos, totumas y estropajos, o productos elaborados como bocadillos y panelas, todos ellos con fuertes vínculos con tradiciones locales. En estas obras el elemento o material mantenía sus características propias, y la geometría aparecía invariablemente como principio de organización. Por ejemplo, en sus piezas con sapos, culebras, grillos, moscas y lagartijas, los animales son sujetos a disposiciones geométricas precisas, como círculos, esferas o elipses, lo que da como resultado esculturas cuya imagen remite al formalismo modernista pero que se cargan de diversas asociaciones cuando una mirada cercana revela al espectador la naturaleza de los materiales que las componen. En la mayoría de estas obras, la repetición de elementos similares creaba un efecto de estructura por asociación. En obras posteriores, como *Agua tejida* (1994-2003), el proceso de construcción seguía una lógica compositiva basada en la iteración de un proceso sencillo (unir las estrellas de mar por dos o más de sus

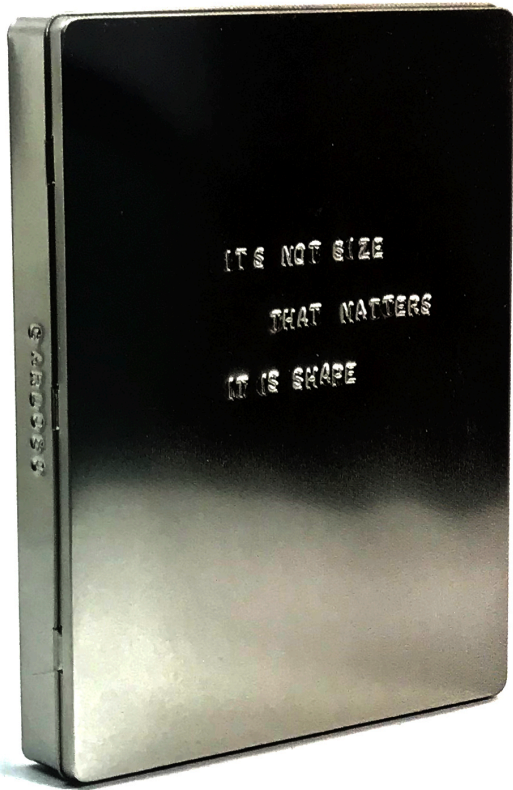
María Fernanda Cardoso resorts to geometry to organize the materials with which she makes her sculptural works, thus re-codifying modernist formal strategies with symbolically-loaded objects. Cardoso usually works in series on which she devotes several years' research. In her early works she used stuffed animals and plastic flowers, which respectively referenced pre-Columbian myths and funerary rites, as well as natural elements like bones, calabashes and gourds, or products like sandwiches and sugar loaf, all of them closely tied to local traditions. In these works, the object or material kept its own properties and geometry invariably appeared as the organizing principle. For example, in her pieces with toads, snakes, crickets, flies and lizards, the animals are subjected to precise geometric layouts, like circles, spheres or ellipses, resulting in sculptures whose image recalls modernist formalism but which is loaded with different associations when the spectator takes a close look and sees the materials forming it. In most of these works, the repetition of similar elements created an effect of structure by association.

In later works, like *Woven Water* (1994-2003), the construction process followed a compositional logic based in the iteration

Circo de pulgas, 1994-2000. Proyecto de performance y video. Fotografía: Ross Harley, cortesía de la artista. Colección Tate Modern, Londres.

Proyecto MoCO (Museum of copulatory organs), 2009-2012. *It's not size that matters, it is shape: Electromicroscopic scan of the Phanerobunus asperrimus penis (Harvestman)*
Opiliones. Grabado con tinta de archivo sobre papel de algodón de 300 g y caja de metal. 31 x 24 x 4 cm. Fotografía: cortesía Galeria Casas Riegner, Bogotá y la artista.

Proyecto MoCO, 2009-2012. *Introumitent organ of the Thelbunus mirabilus (Tasmanian harvestman) Opiliones*, 2009. Resina, vidrio, metal. 28 x 6 x 6 cm aprox. Fotografía: cortesía de Galería Casas Riegner, Bogotá y la artista.

puntas), lo que resultaba en un conjunto aparentemente amorfo pero que respondía a una lógica estructural y asociativa completamente racional. Cardoso ha expresado su interés por «seducir al espectador desde lo bello para convertirlo en un cómplice de los aspectos más perturbadores de la obra», como pueden serlo la violencia implícita en la utilización de cadáveres de animales como material escultórico, las implicaciones ecológicas que tiene la industria turística y la búsqueda de exotismo (en sus instalaciones con estrellas de mar, pirañas y escamas de pescado) o las asociaciones con la tragedia que suscitan los ramilletes de flores blancas (*Cementerio, jardín vertical*, 1999). Como la artista ha anotado, «creo en la belleza, y he encontrado que en muchos casos proviene del orden. Hay sistemas que hacen que esto funcione. La naturaleza es así. Estoy muy interesada en la teoría del caos y la complejidad, donde unidades simples conforman sistemas complejos, y si uno sigue esos sistemas, se conecta, de alguna manera, al universo, y tiene una resonancia emocional y estética».

De 1994 a 2000, Cardoso realizó el *Circo de pulgas Cardoso*, una obra que mezclaba aspectos de la presentación científica, la *performance* artística y el espectáculo circense. El *Circo de pulgas* elevaba lo infimo y casi invisible a la categoría de espectáculo. Esta misma estrategia está presente en *It's Not Size That Matters, It Is Shape* (2011), un trabajo extenso de investigación sobre las formas de los penes en los animales microscópicos.

of a simple process (joining together starfish with two or more of their points), producing a work that was apparently amorphous but which followed a completely rational structural and associative logic. Cardoso has expressed her interest in "seducing spectators with something beautiful to make them accomplices in the more disturbing aspects of the work", such as the violence implicit in the use of dead animals to make sculptures, the ecological implications of the tourist industry and the search for exoticism (in her installations with starfish, piranhas and fish scales) or the associations with tragedy aroused by bunches of white flowers (*Cemeteries/Vertical Gardens*, 1999). As the artist has said; "I believe in beauty and I've found that it often comes from order. There are systems that make this work. Nature is like that. I'm very interested in chaos theory and complexity, where simple units form complex systems, and if you follow those systems, somehow you connect with the universe and it has an emotional and aesthetic resonance".

From 1994 to 2000, Maria Fernanda produced *Cardoso Flea Circus*, a work that mixed aspects of scientific presentation, artistic performance and a circus show. The *Flea Circus* raised the minute and nearly invisible to the rank of a show. The same strategy is to be seen in *It's not Size that Matters, It is Shape* (2011), a wide-ranging research project on the shapes of penises in microscopic animals. JR