

PORTAFOLIO

“ARTE IRÓNICO”

RAÚL ZULETA

RAÚL ZULETA (1983)

Artista plástico, Caricaturista, Profesor de arte, Historiador de arte y Terapeuta Holístico.

Magíster en Historia del arte (Universidad de Antioquia 2011). Maestro en Artes (Universidad Nacional de Colombia sede Medellín 2006) y Diplomado en Crítica de arte (Universidad de Antioquia 2013). Profesor de arte, en la Facultad de artes en la Universidad de Antioquia 2024 (13 años).

Actualmente caricaturista del Periódico El Espectador.

Como caricaturista he ganado cerca de 65 premios internacionales en diferentes países alrededor del mundo, entre los que se destaca el premio en el World Press Cartoon 2013 que es el concurso más importante a nivel internacional y en cuyo año fui considerado entre los mejores nueve caricaturistas del mundo. Se ha realizado varias retrospectivas de mi trabajo en Brasil, Argentina, México y Colombia. Igualmente, mis caricaturas han sido seleccionadas en más de 200 concursos a nivel mundial, además publicándose mis caricaturas en catálogos, periódicos, revistas y páginas web de todo el mundo. Incluido en la publicación Book caricature de Irán, entre los 100 mejores caricaturistas del mundo en 2022.

Invitado al país de Irán, en el marco de la exposición retrospectiva caricatura latinoamericana Museo de Arte Contemporáneo de Teherán 2023.

Mención de Honor, Sociedad Interamericana de Prensa 2024 . Ganador del Premio Nacional de Periodismo CPB "categoría caricatura" 2022.

Ganador de la Residencia artística y exposición Colecciones Paralelas del ICPA 2022.

Mención de Honor, Convocatoria Arte jabón Rey 2024. Seleccionado Feria del Millón, 2021. Exhibición de caricaturas Stand Periódico Arteria, Feria de Artbo 2022.

Como artista visual una trayectoria que abarca algunos premios y participación de numerosas exposiciones colectivas nacionales e internacionales. En exposiciones individuales se resaltan: Como es adentro es afuera, Parque Biblioteca de Belén Medellín 2021. Luz Dorada Museo Arte Rionegro MAR – Rionegro 2019. Luz Dorada, Museo La Estampa, casa de la cultura La Unión. 2019 Proyecto Santoral (Galería Marifé Marcó Buenos Aires, Argentina 2018). Pinturas Katabásis (Galería Fine Arts Gallery Buenos Aires 2016). Antología Galería del Rochester Hotels Buenos Aires 2016. Arte irónico (MACBA Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires 2015). Pinturas Katabásis, Galería Lilian Rodríguez, Buenos Aires, Argentina 2015. Katabásis, pinturas. Galería Arte y Parte, Buenos Aires, Argentina 2012. Contrarreforma, pinturas. Galería Banasta, Rionegro, Colombia 2012. Profanaciones, pinturas. Galería Comfenalco, Medellín, Colombia 2010.

Como Historiador de arte, ha realizado la investigación de la vida y obra de Maria Villa, escrito artículos de arte, asesor de tesis de pregrado y posgrado.

Y finalmente, como Terapeuta Holístico, me he formado en diferentes talleres y seminarios, con certificaciones en sanación cuántica angelical, Reiki, ha certificado internacionalmente en PNL y Eneagrama, entre otros. Como terapeuta trabajo de manera privada, cuyas terapias individuales están enfocadas en Constelaciones Familiares, Programación neurolingüística, Eneagrama y, en especial Arte Terapia Espiritual Cuántica.

STATEMENT

Desde mi formación como artista (UN) y mi extensa trayectoria como caricaturista (El Espectador), hasta mi experiencia como Magíster en Historia del Arte y profesor de arte (UdeA), fusione este amplio bagaje para ofrecer una mirada fresca y provocativa al mundo del arte contemporáneo. En mis pinturas no solo tejen relaciones de obras contemporáneas entre sí, sino también con otros momentos de la historia y con contextos sociales y culturales del mundo actual. Soy un artista que sin renunciar a esa licencia misma que me otorga ser caricaturista, hago que en mi trabajo se dé la posibilidad de reír, como una forma de satirizar la convencionalidad seria con que el público se relaciona con el arte. Mi obra se despliega tanto en las posibilidades gráficas de representación propia de la caricatura, como una representación realista de las obras citadas.

Cada pintura devela aspectos simbólicos de la obra referenciada, interpretados de forma irónica, señalando a veces el contexto de la obra o del artista, el sistema del arte, el discurso alrededor de la obra, el mercado, la crítica, la relación del espectador con la obra, los posibles significados; entre otros aspectos que terminan ampliando las posibilidades interpretativas, tanto en mis piezas pictóricas como en la relación con la obra apropiada. En un primer nivel de lectura, se percibe la relación de dos contextos, ya sea de dos obras de artistas diferentes, o de una obra y un contexto externo; donde sea por contradicción o analogía se da una escena con una carga de humor e ironía. Pero ya en un segundo nivel, más profundo, hay una reflexión compleja entorno a los artistas citados y al mundo del arte.

Serie "TODO SIGUE MUY CARO"

Acrílico sobre lienzo. 2024

No se trata tanto de un homenaje a Antonio Caro, sino la posibilidad de seguir generando diálogos con su trabajo y su figura de artista. TODO SIGUE MUY CARO, es propiciar relaciones irónicas desde la estrategia gráfica de la caricatura entre Caro y otros contextos del arte contemporáneo y la cultura colombiana. Como una forma de señalar la vigencia de Caro y de sumarle o ampliar nuevos significados. Tomando como referencia el carácter serial de la obra de Caro, o bien la "Multiplicación de los cuadros" que realizó Álvaro Barrios, ambos impulsan a que este proyecto sean 10 pinturas, que, a su vez, cada una será reproducida 10 veces; en este sentido, cada obra tendrá 10 copias pintadas exactamente igual en acrílico y serigrafía sobre lienzo.

Acrílico sobre lienzo, 75 x 90 x 80 x 140 trapezoide. 2024 (MENCÓN DE HONOR – CONCURSO NACIONAL DE ARTE JABON REY)

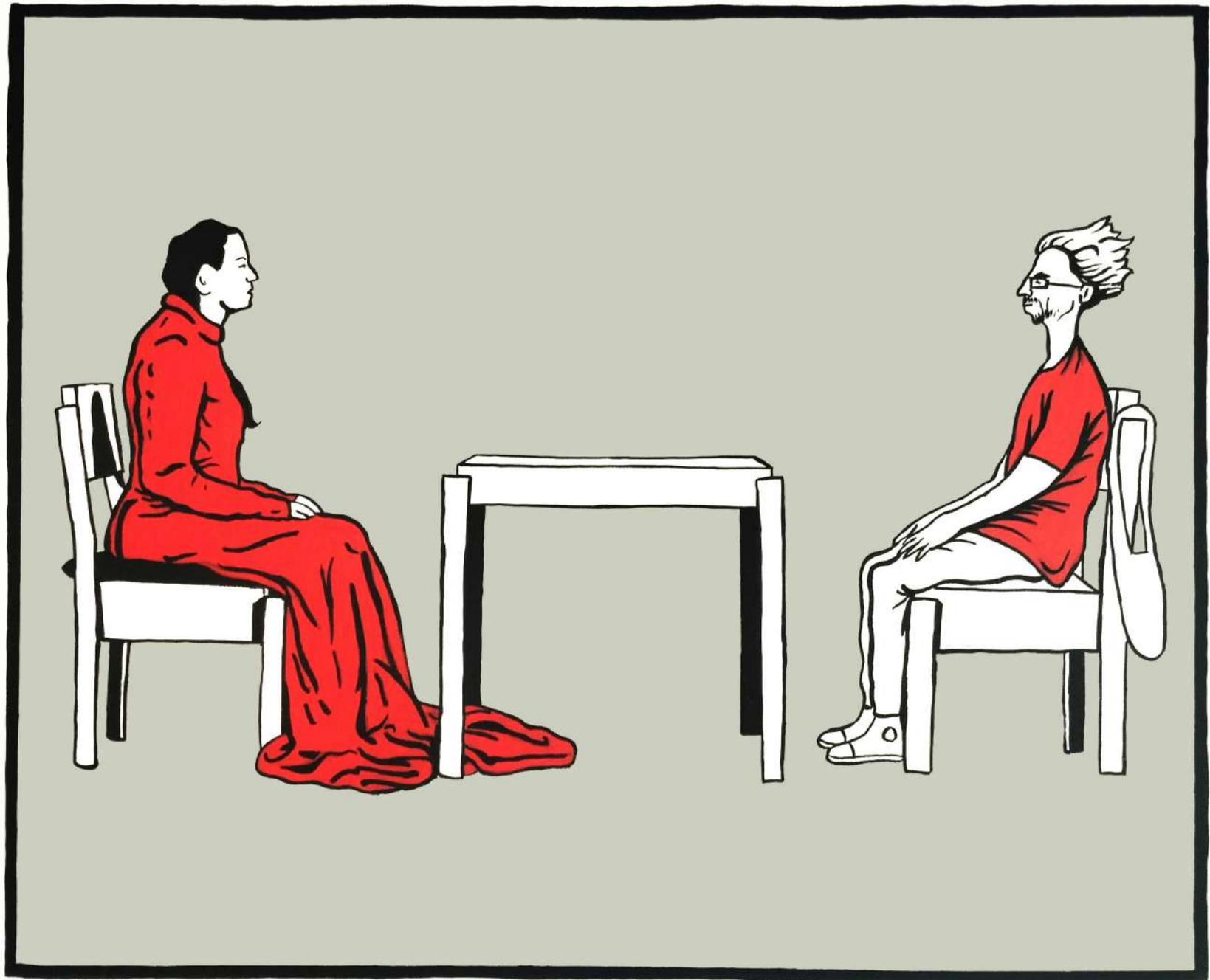

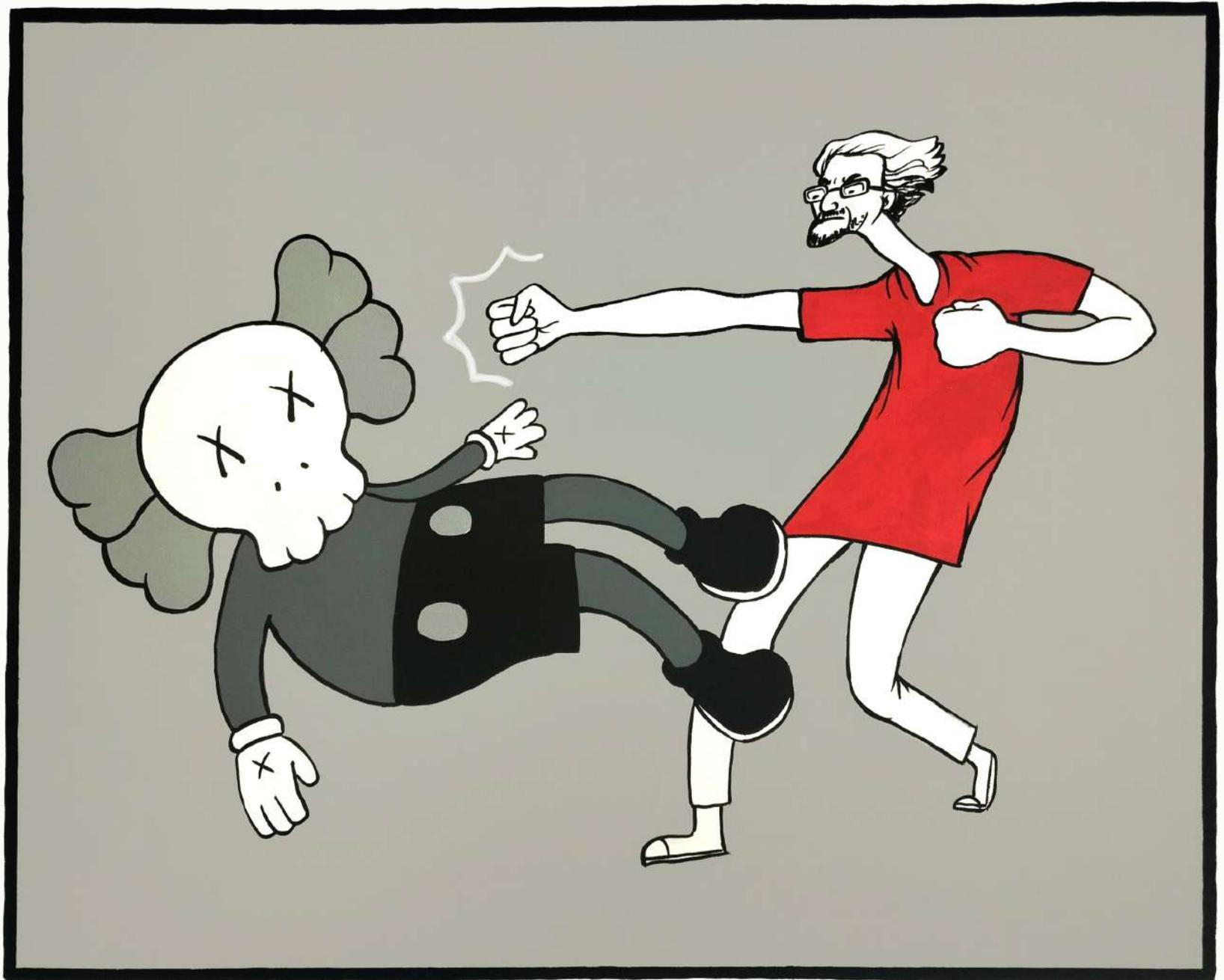

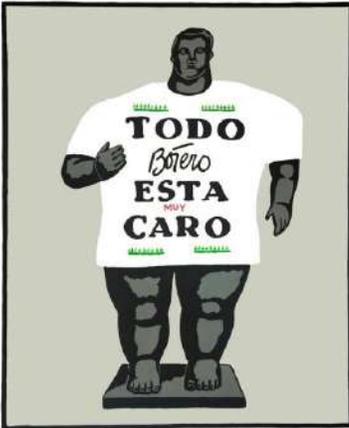
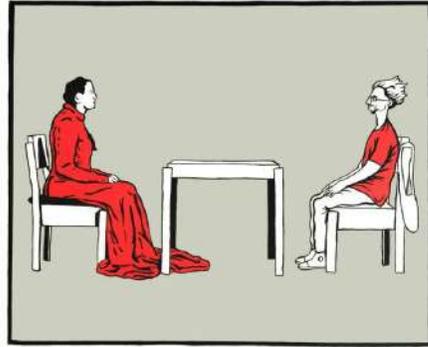

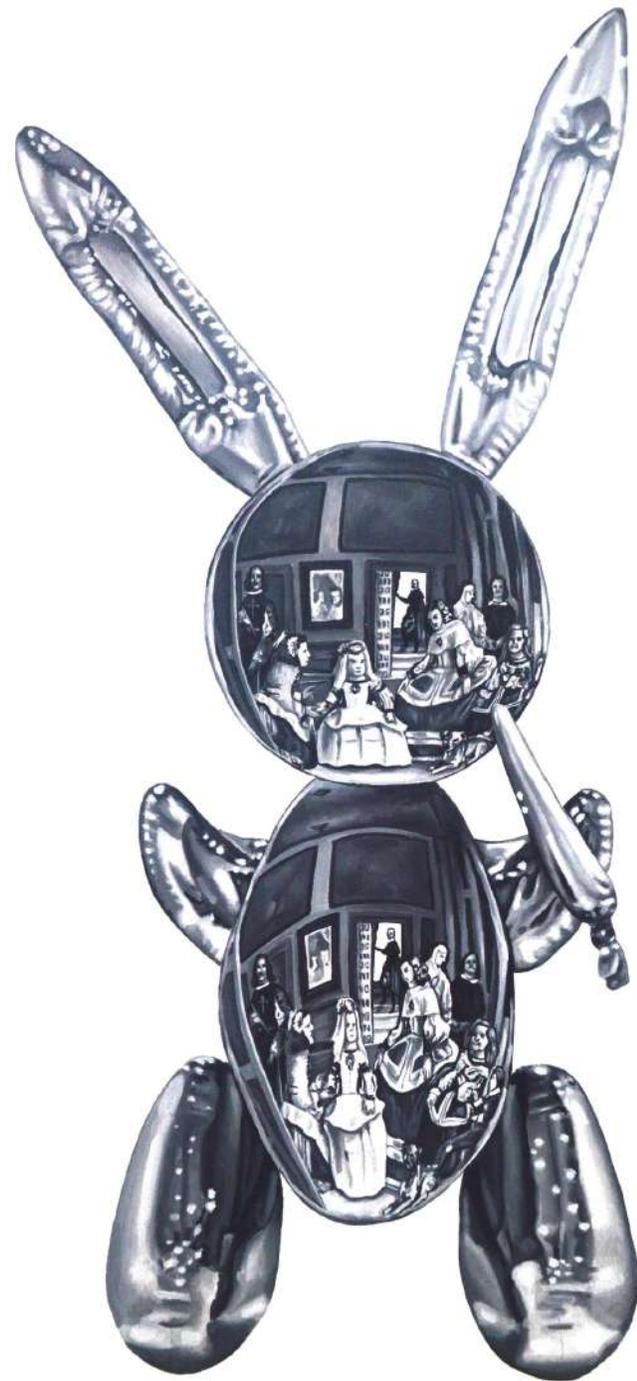

“DIVERSAS PIEZAS”

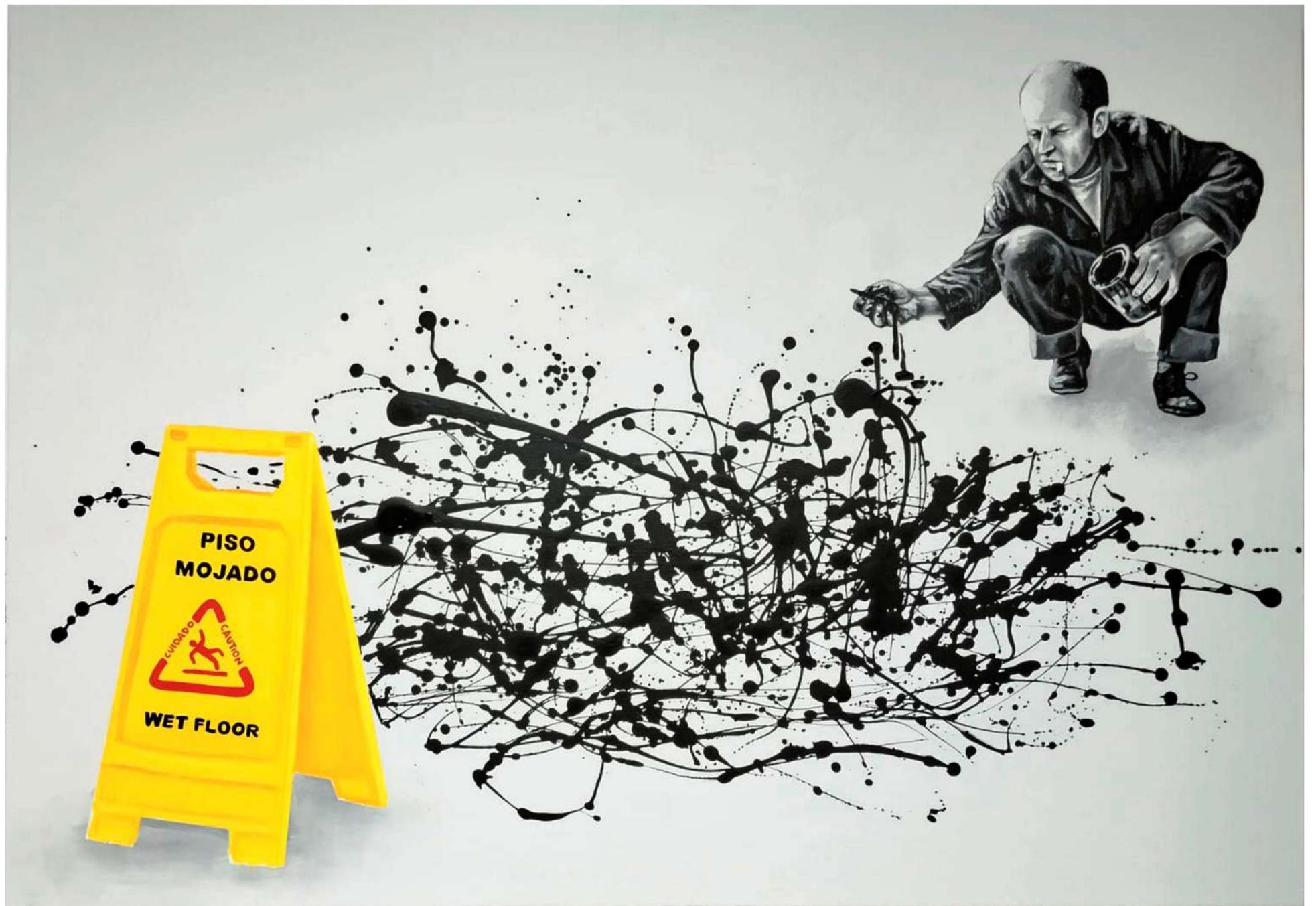
Diferentes formatos

Acrílico sobre lienzo, 120 x 100 cm. 2024

Acrílico sobre lienzo, 120 x 100 cm. 2024

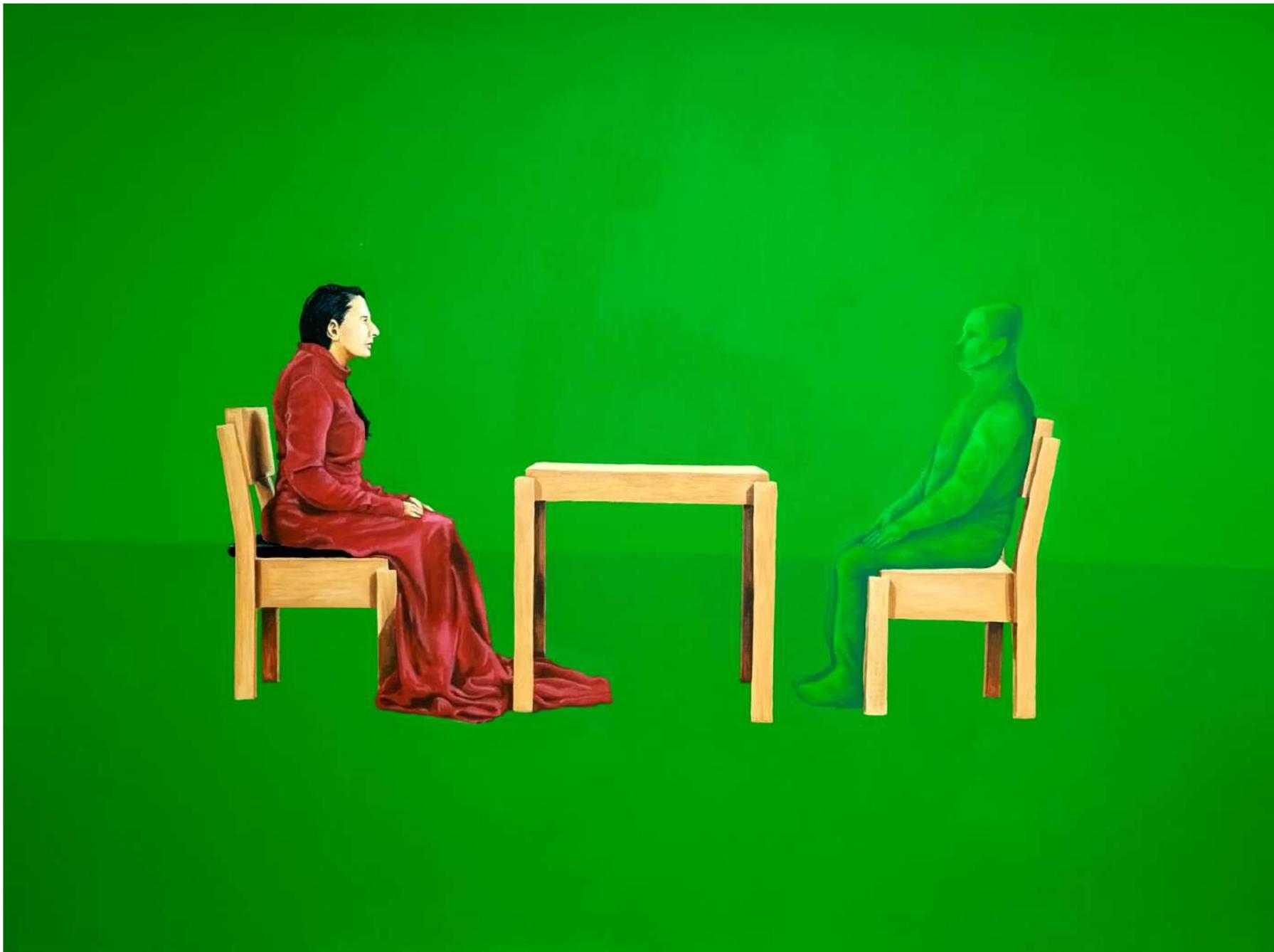
Acrílico sobre lienzo, 70 x 100 cm. 2024

Acrílico sobre lienzo, 70 x 100 cm. 2024

Acrílico sobre lienzo, 70 x 100 cm. 2024

Acrílico sobre lienzo, 120 x 150 cm. 2024

Serie “(DES) ENCUENTROS CURATORIALES”

Acrílico sobre papel 50 x 50 c/u 2024

Esta serie, parte de lo opuesto que resultó ser la producción plástica de Botero en contraste de la producción contemporánea en el arte colombiano y viceversa. En esa oposición bastante distante entre ambas, ya que a Botero no le interesó el arte contemporáneo en sus preceptos y formalizaciones, y de igual manera el arte contemporáneo guardó bastante distancia con respecto a Botero. Sin embargo, ambas producciones son referentes del contexto del arte colombiano. En esta moneda de doble cara, esta serie plantea una relación entre ambas producciones, y con carácter sarcástico e irónico, se gestan unas relaciones inusuales que amplían el marco de posibilidades con respecto a esas obras icónicas del arte colombiano. En esta perspectiva, la serie va creciendo en piezas, tomando como referencia esas obras emblemáticas del arte contemporáneo en Colombia y en complementariedad o contradicción con obras de Botero, que aun deviniendo de la pintura, son representadas como esculturas.

Acrílico sobre papel, 50 x 50 cm. 2024.

Acrílico sobre papel, 50 x 50 cm. 2024.

Acrílico sobre papel, 50 x 50 cm. 2024.

Acrílico sobre papel, 50 x 50 cm. 2024.

Acrílico sobre papel, 50 x 50 cm. 2024.

Acrílico sobre papel, 50 x 50 cm. 2024.

Acrílico sobre papel, 50 x 50 cm. 2024.

Serie "PRECOLOMBINO"

Acrílico sobre lienzo. Díptico 120 x 200 cm. 2024

Este díptico, hace parte del inicio de una serie de piezas en diferentes formatos. La historia del arte deviene como una construcción occidental europea, donde dicho arte influenció la producción artística del nuevo continente desde el periodo colonial al actual. Sin embargo, siempre me generó la pregunta, de cómo el arte precolombino podría haber influenciado el arte europeo. En esta premisa, surge esta serie de posibilidades de relacionar, complementar o contrastar referencias del arte precolombino con obras emblemáticas de la historia del arte europeo. En ese sentido, este primer díptico asume sí Duchamp hubiera sido influenciado por lo indígena, tanto en la creación del orinal como cerámica precolombina con pintura de la cerámica de Nariño, o bien el butaco fuera reemplazado por un banco de algún Chaman del Putumayo o de los Emberas. En esta perspectiva es que se abre un panorama interesante de juego visual entre ambos contextos culturales y artísticos.

Acrílico sobre lienzo, 120 x 100 cm. 2024.

Acrílico sobre lienzo, 120 x 100 cm. 2024.

Lápiz y ecoline sobre papel, 40 x 30 cm. c/u 2024.

“YAYOI”

Estas piezas, que si bien coinciden en una referencia a la obra de Yayoi Kusama, cada una de ellas es el principio de unas posibilidades conceptuales y formales que derivan en posibles series. En la primera, se abre toda una reflexión entorno al mercado del arte, en esa ambigüedad del objeto “bascula o balanza” típica colombiana, y en su doble sentido de pesar el mercado de verduras o pesar el mercado del arte. Esta serie abre un camino de concebir otras piezas donde el mismo objeto soporte el peso de otras obras emblemáticas del mercado del arte.

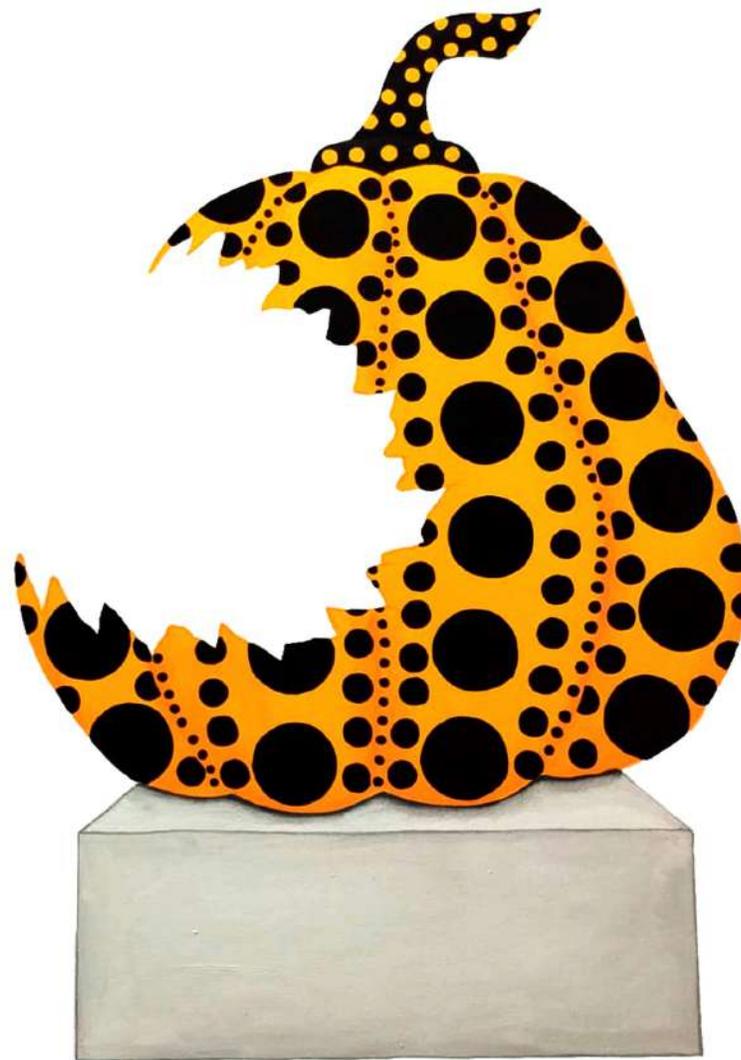
Por otra parte, se da la apertura a una posible serie de obras, donde el sentido sarcástico y de humor es mas notable, en favor de generar un cruce entre obras muy reconocidas del arte contemporáneo, y que si bien trascienden al ámbito cultural global, aun son obras lejanas a la comprensión de muchos espectadores, y de ahí la dinámica de proponer nuevas interpretaciones basadas desde el humor.

Acrílico sobre lienzo, 120 x 100 cm. 2024

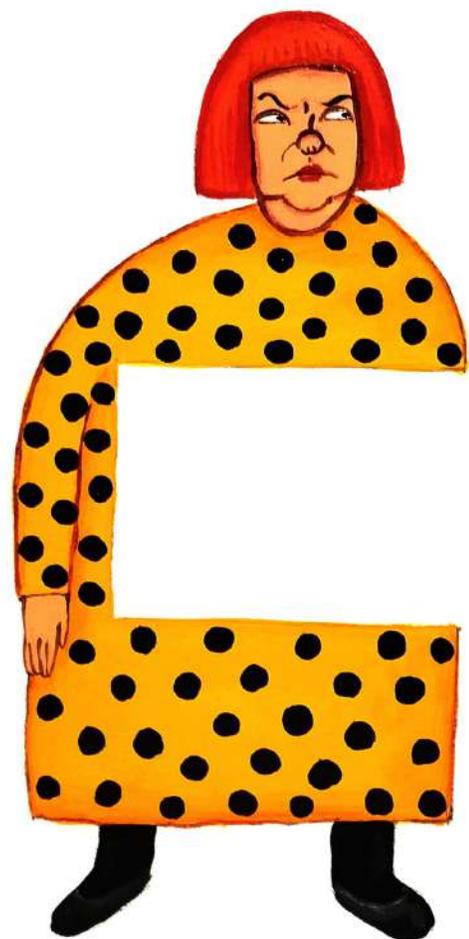

Acrílico sobre lienzo, 120 x 100 cm. 2024

Acrílico sobre lienzo, 40 x 45 cm. 2023.

Acrílico sobre lienzo, 40 x 45 cm. 2023.

Acrílico sobre lienzo, 65 x 80 cm. 2023.

Acrílico y tinta sobre papel, 30 x 40 cm. 2024.

Acrílico sobre papel, 30 x 40 cm. 2024.

Acrílico sobre papel, 30 x 40 cm. 2024.

Acrílico sobre lienzo, 65 x 80 cm. 2023.

"KAWS"

Acrílico sobre lienzo 120 x 80 c/u 2024

Acrílico sobre lienzo 40 x 45 cm 2023

Estas dos piezas parten de las ya populares esculturas de Kaws, cuya dimensión artística sobrepasa el ámbito del arte contemporáneo y su masificación ha permeado hasta la decoración de cerámicas. En esa referencia, se explora esos cruces culturales de este emblemático personaje escultórico con múltiples referencias. Por un lado, la similitud como Mickey Mouse, como fuente de inspiración del mismo personaje escultórico. O por otra parte, esa ambigüedad entre el éxito comercial de este artista como un vivo ejemplo del capitalismo del arte en todo su esplendor en contraste a la figura de Karl Marx y su crítica a través de El capital. O bien, la relación del personaje con asuntos autóctonos y culturales de nuestra nación.

Acrílico sobre lienzo, 80 x 120 cm. 2024.

Acrílico sobre lienzo, 120 x 80 cm. 2024.

Acrílico sobre lienzo, 40 x 45 cm. 2023.

“BOTERO”

Acrílico sobre lienzo 65 x 80 c/u 2023

En estas obras, tomando como referencia algunas obras de Botero, en pintura y escultura, se propone un juego irónico y sarcástico en la relación de estas piezas con referencia a otras obras de arte o referencias culturales del mundo actual. En este sentido las obras, abren sus posibilidades semánticas de encarnar diferentes significados, pero sobre todo la apertura del humor como una forma de alterar la formalidad del arte mismo.

Acrílico sobre lienzo, 80 x 65 cm. 2023.

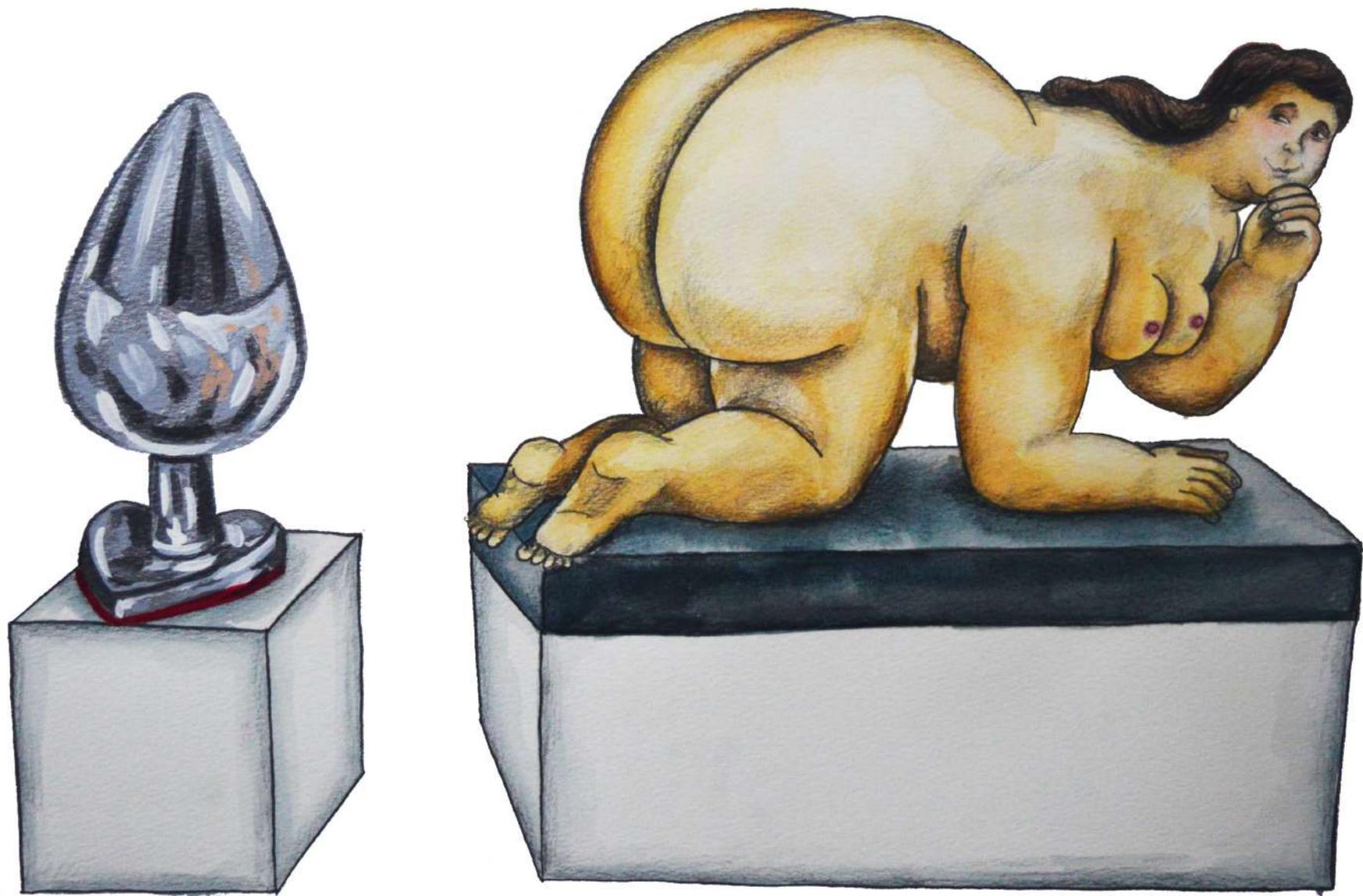
Acrílico sobre lienzo, 65 x 80 cm. 2023.

Acrílico sobre lienzo, 80 x 65 cm. 2023.

Acrílico sobre lienzo, 65 x 80 cm. 2023.

Acuarela y acrílico sobre papel, 30 x 40 cm. 2023.

Acuarela y acrílico sobre papel, 30 x 40 cm. 2023.

Picasso

Acuarela y acrílico sobre papel, 30 x 40 cm. 2023.

Tinta china sobre Papel 30 x 40 cm. 2024.

Acrílico sobre lienzo, 40 x 45 cm. 2023.

Impresión 3D, 30 x 14 x 18 cm. 2024.

“COLECCIONISMO IRÓNICO”

En esta serie de piezas valiéndome de la estrategia de apropiacionismo, en este caso dejando de lado la representación realista muy usual dentro del panorama contemporáneo colombiano del arte, mi estrategia hace uso de la caricatura para generar una dinámica en donde el humor, la irónica y lo satírico, cobren mayor relevancia como una manera de alterar y abrir el significado de las obras referenciadas. En este sentido, la complejidad y a veces el hermetismo del arte contemporáneo con relación al espectador, aquí el humor se vuelve como una posibilidad de acercamiento y relación directa con el espectador.

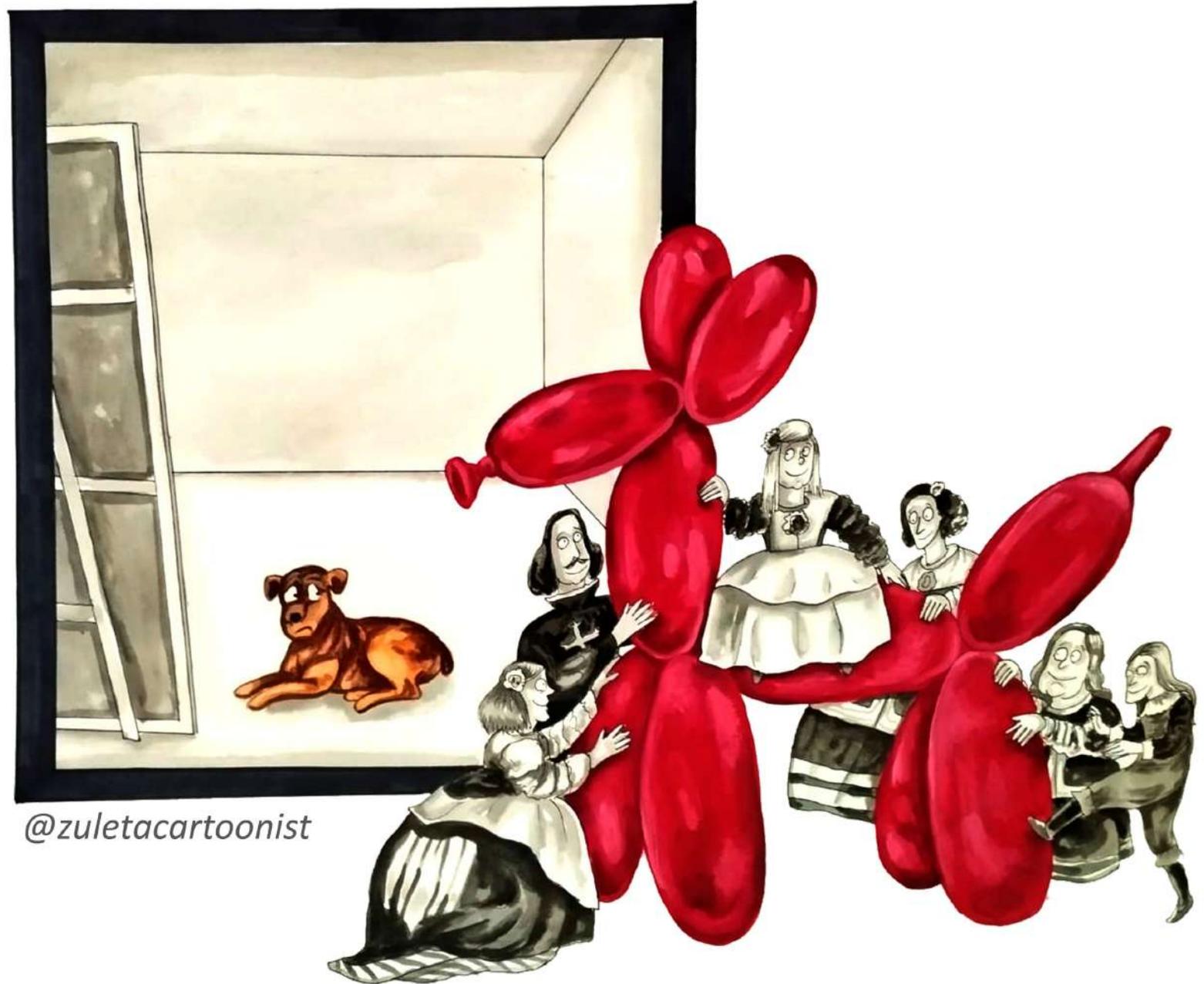
Acrílico sobre lienzo, 65 x 80 cm. 2023.

Acrílico sobre lienzo, 40 x 45 cm. 2023.

Acrílico sobre lienzo, 40 x 45 cm. 2023.

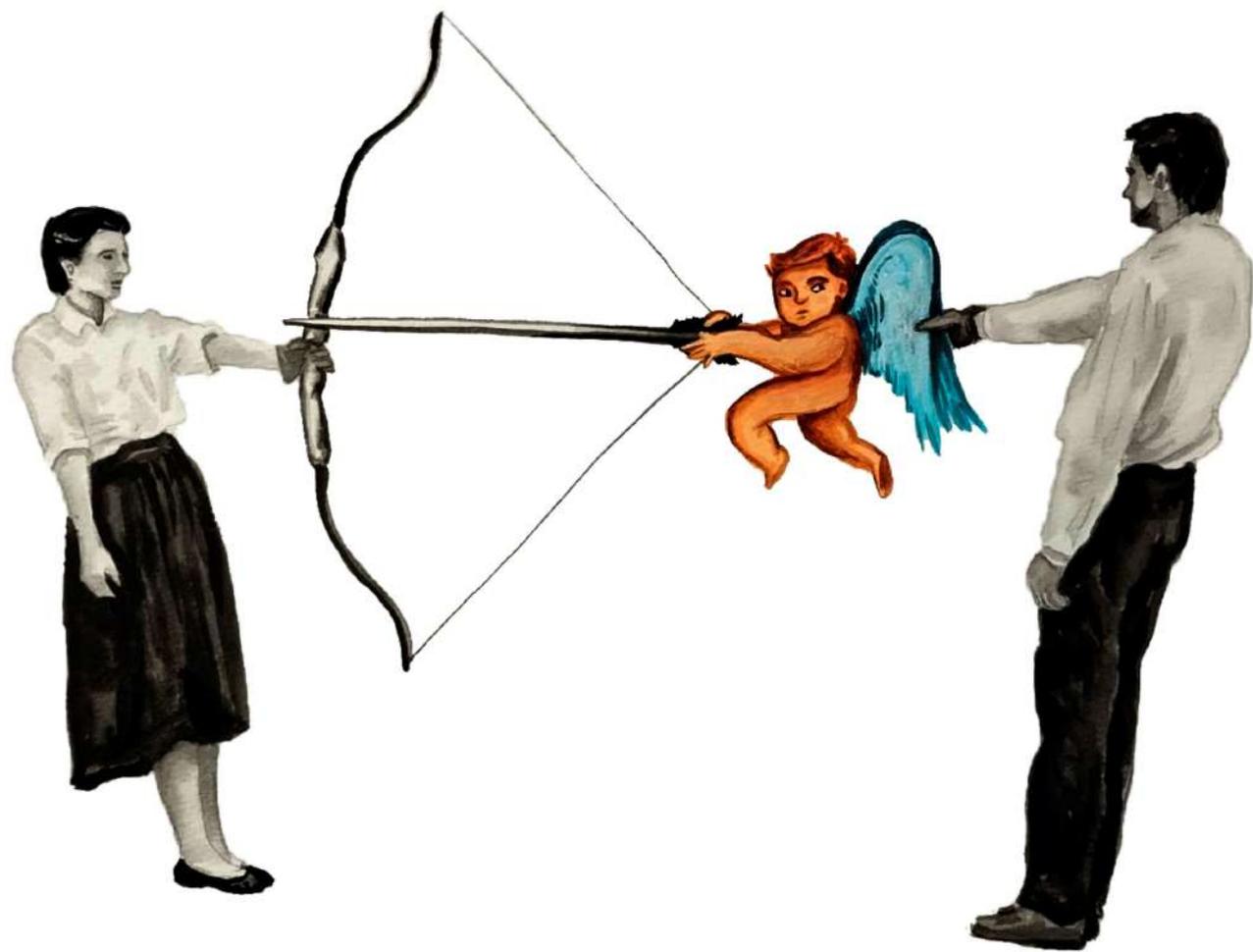

Acrílico sobre lienzo, 40 x 45 cm. 2023.

Acrílico sobre papel, 48 x 48 cm. 2024.

Tinta china sobre Papel 30 x 40 cm. 2024.

Acrílico sobre lienzo 70 x 100 cm. 2018.

Acrílico sobre lienzo, 40 x 45 cm. 2023.

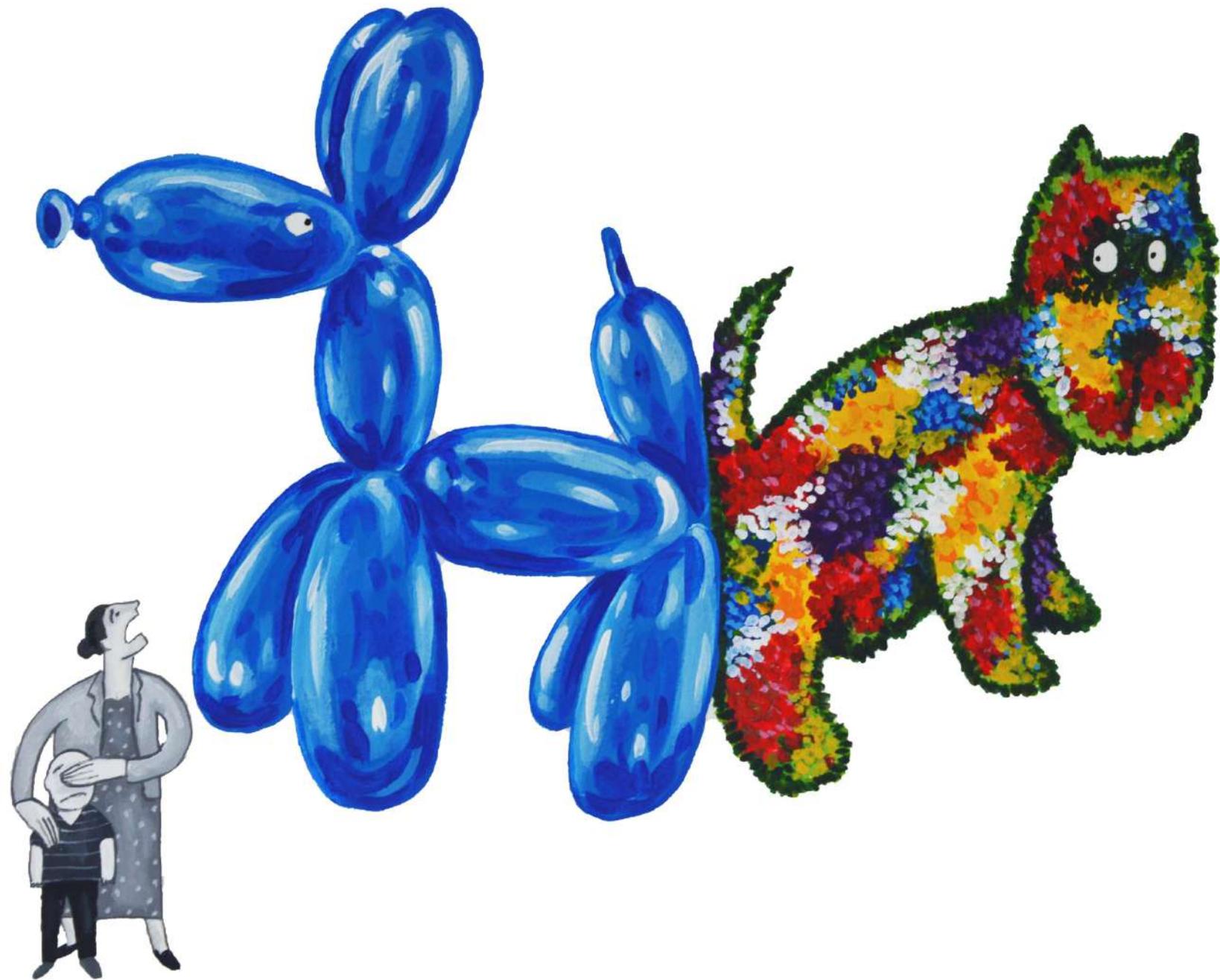
Acrílico sobre lienzo, 40 x 45 cm. 2023.

Acrílico sobre lienzo, 40 x 45 cm. 2023.

Acrílico sobre lienzo, 65 x 80 cm. 2023.

Acrílico sobre papel, 48 x 48 cm. 2023.

Acrílico sobre papel, 48 x 48 cm. 2023.

Acrílico sobre papel, 48 x 48 cm. 2023.

Acrílico sobre papel, 48 x 48 cm. 2024.

"ARTE IRÓNICO"

Proyecto Seleccionado 10 Feria del Millón Bogotá 2022

Acrílico sobre papel 25 x 35 cm c/u

40 piezas

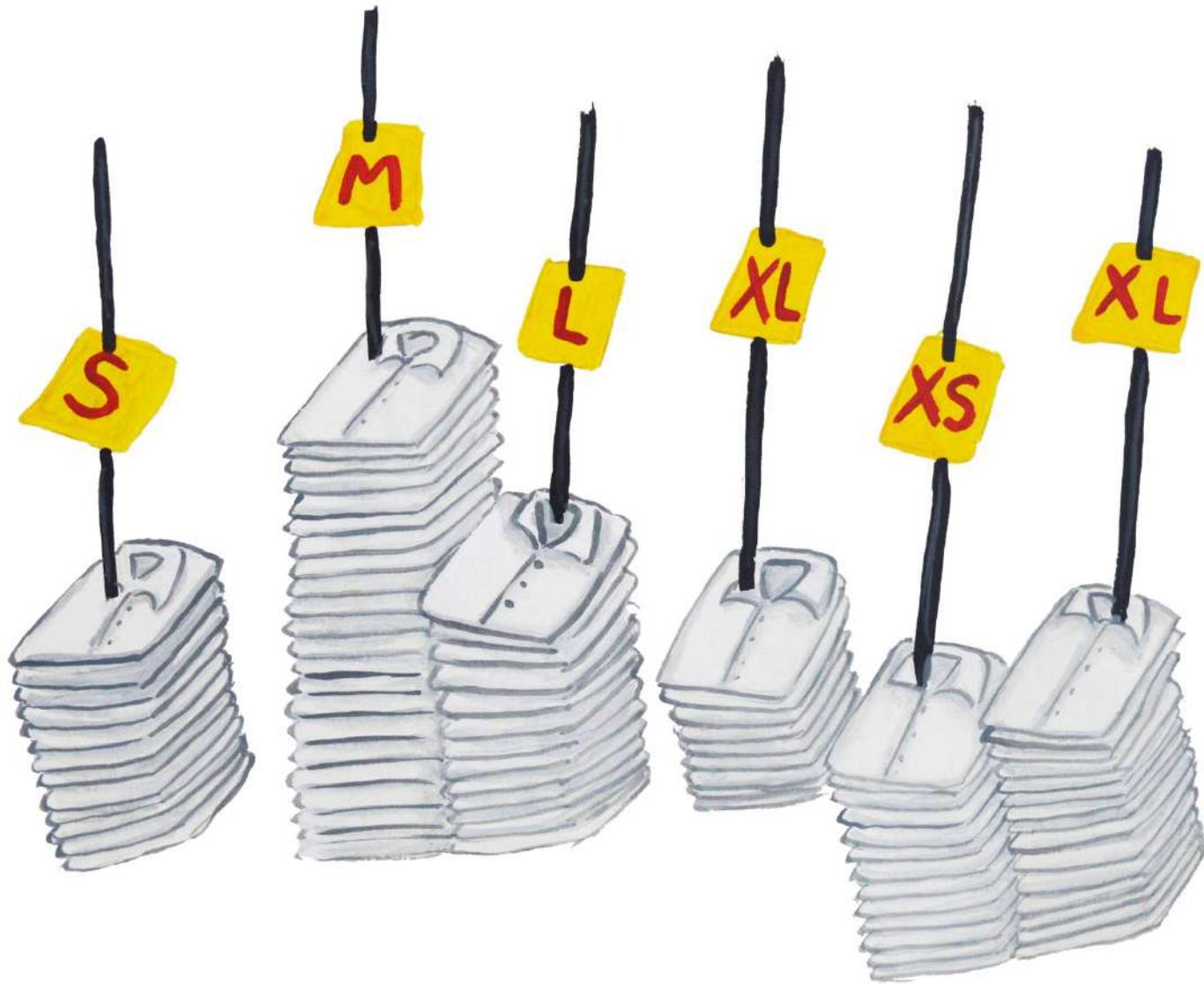

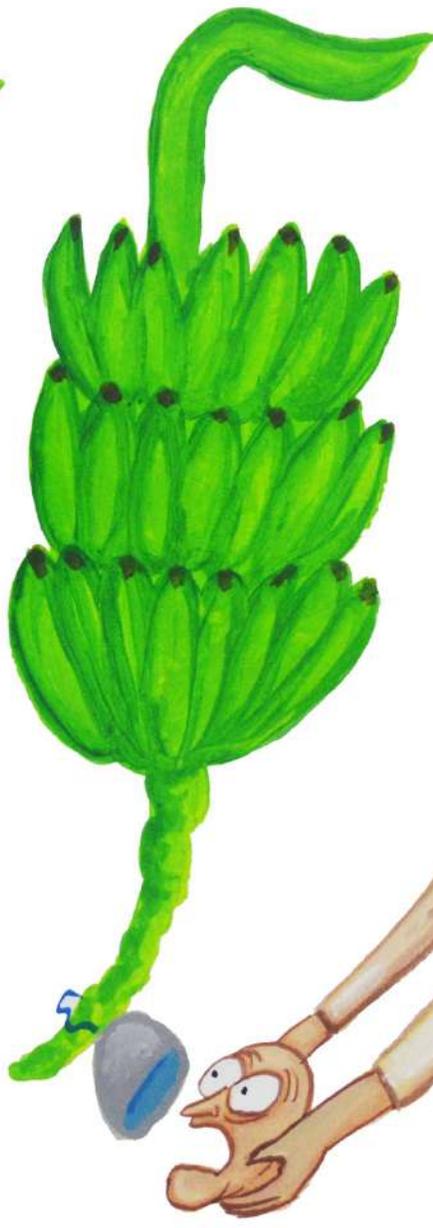
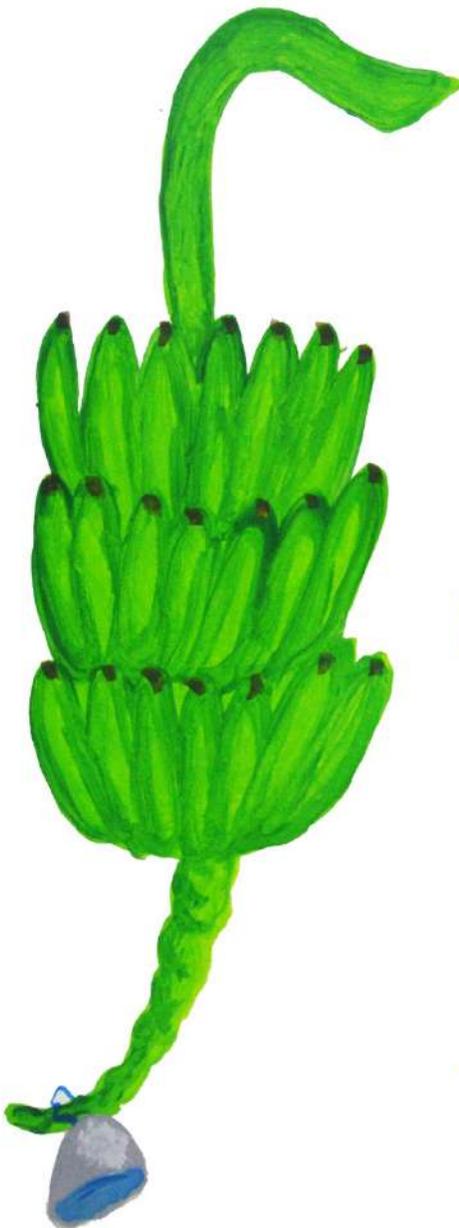
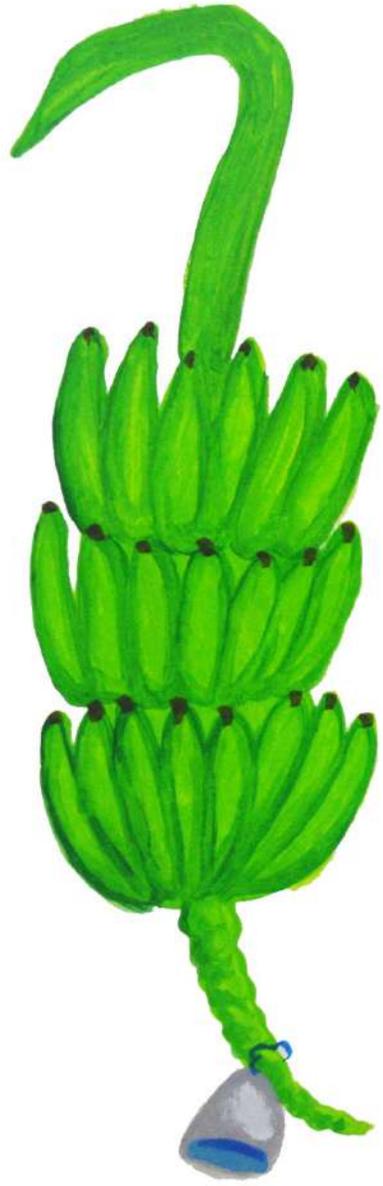

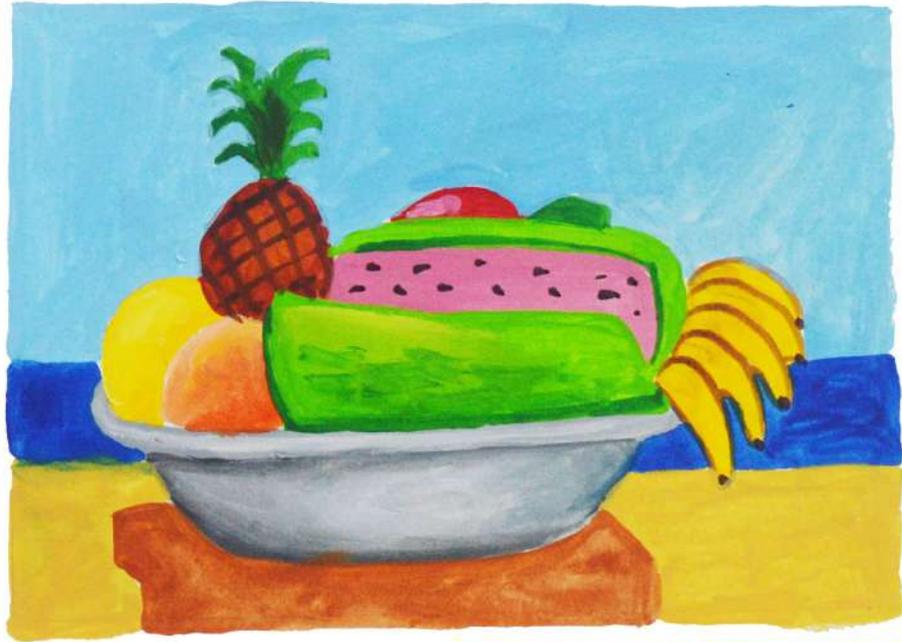

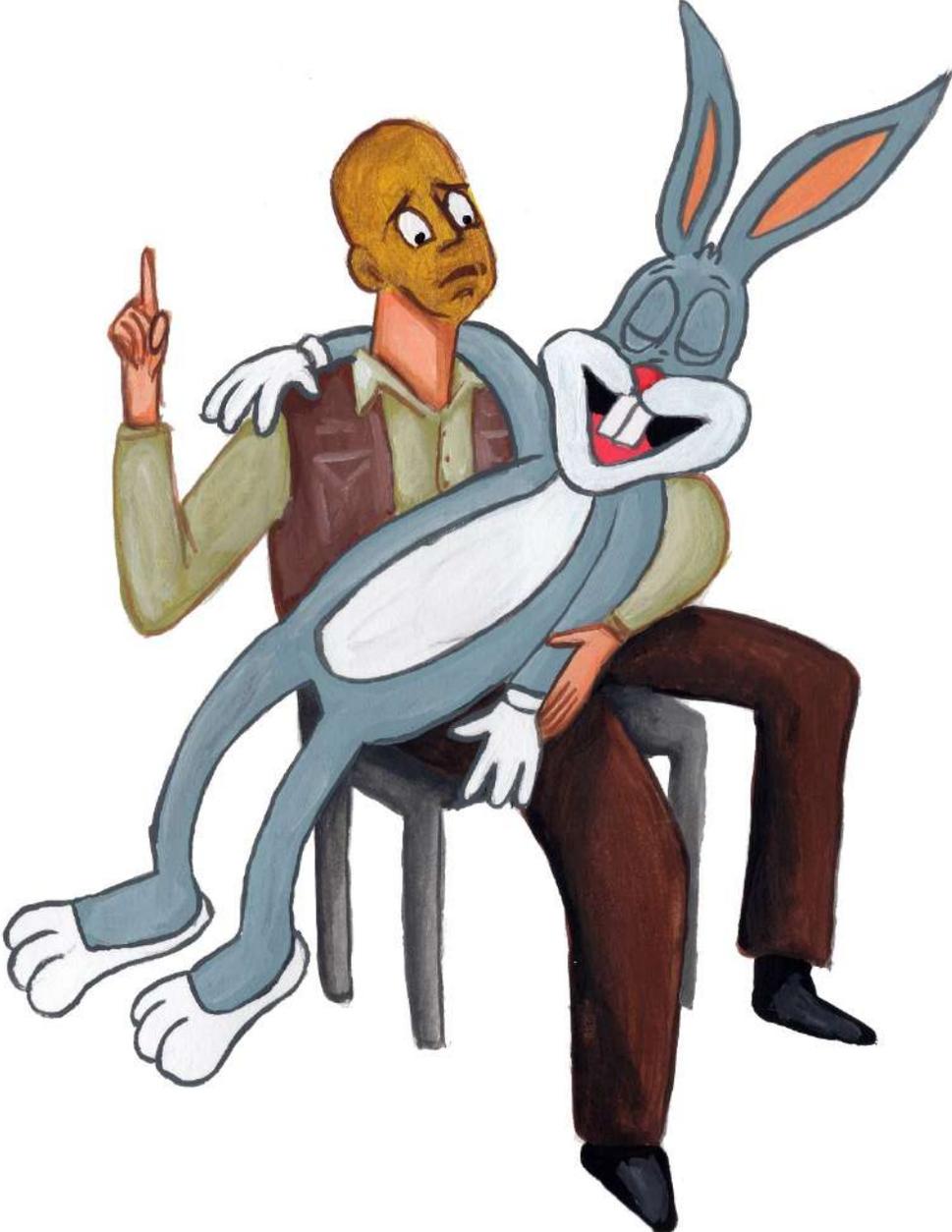

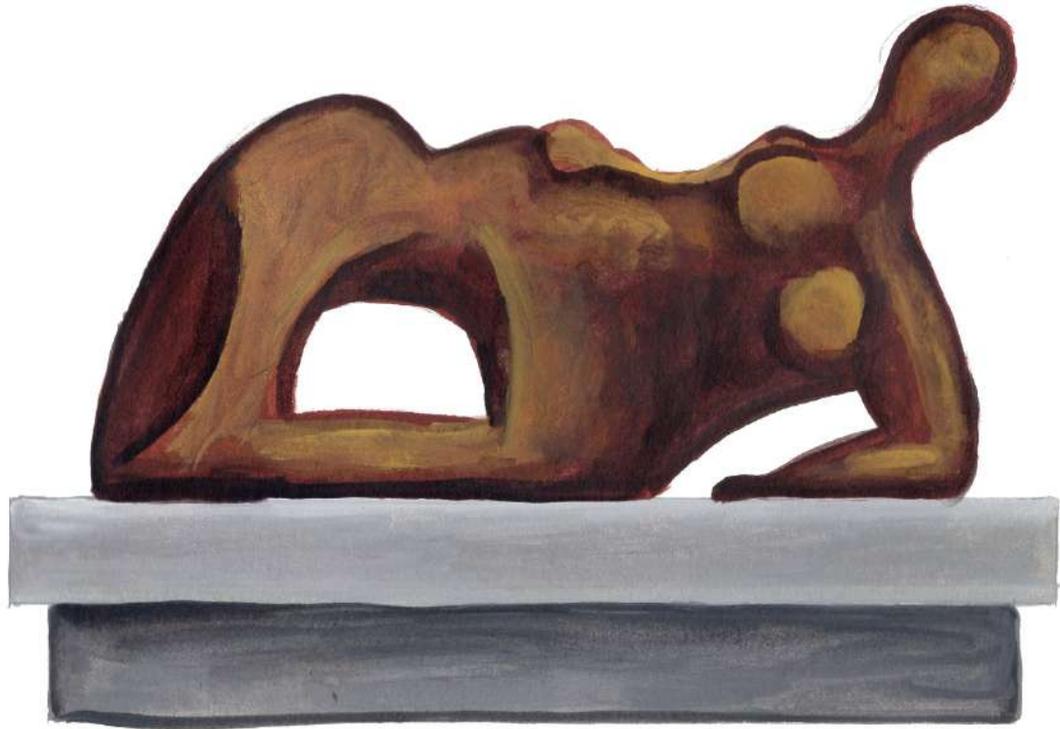
\$ 60.000.000

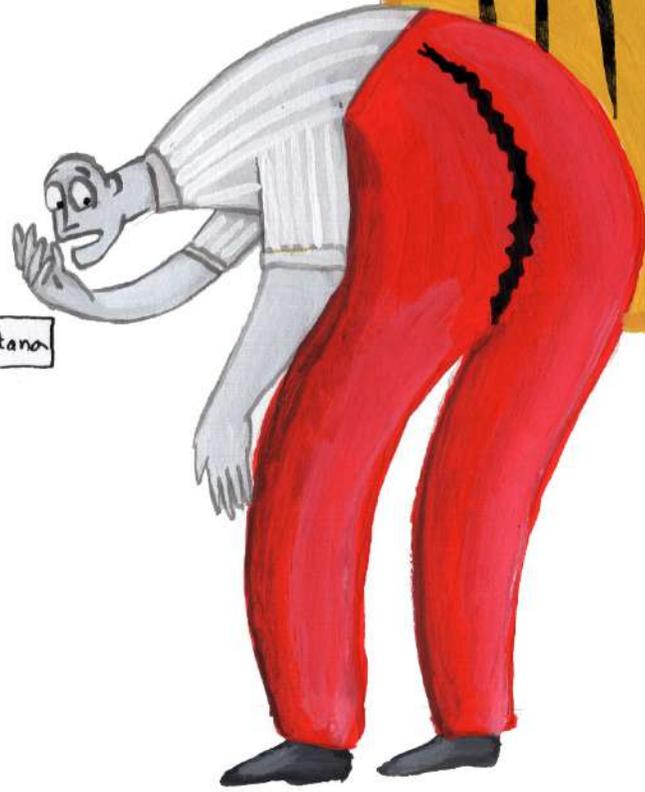

Fontana

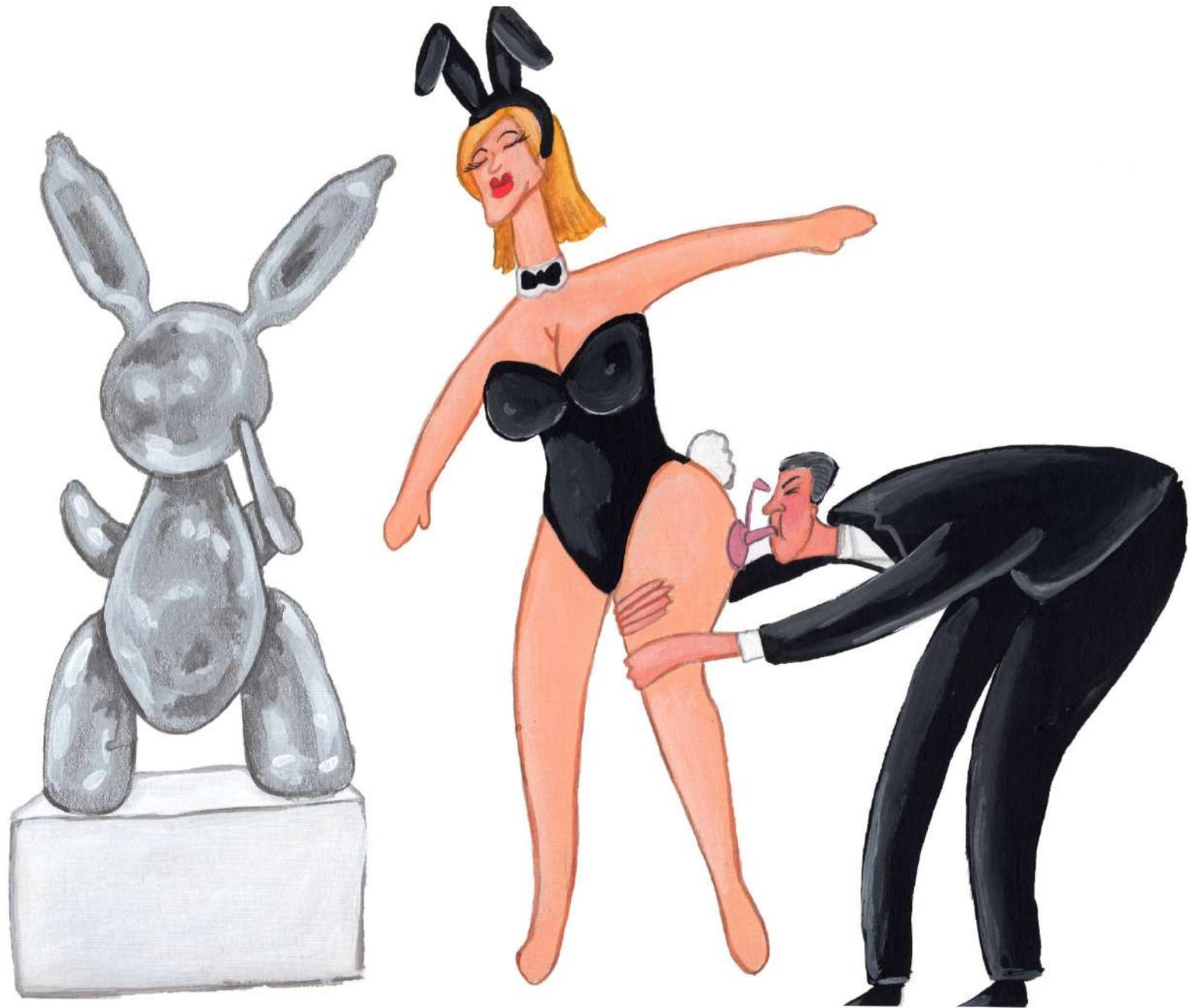

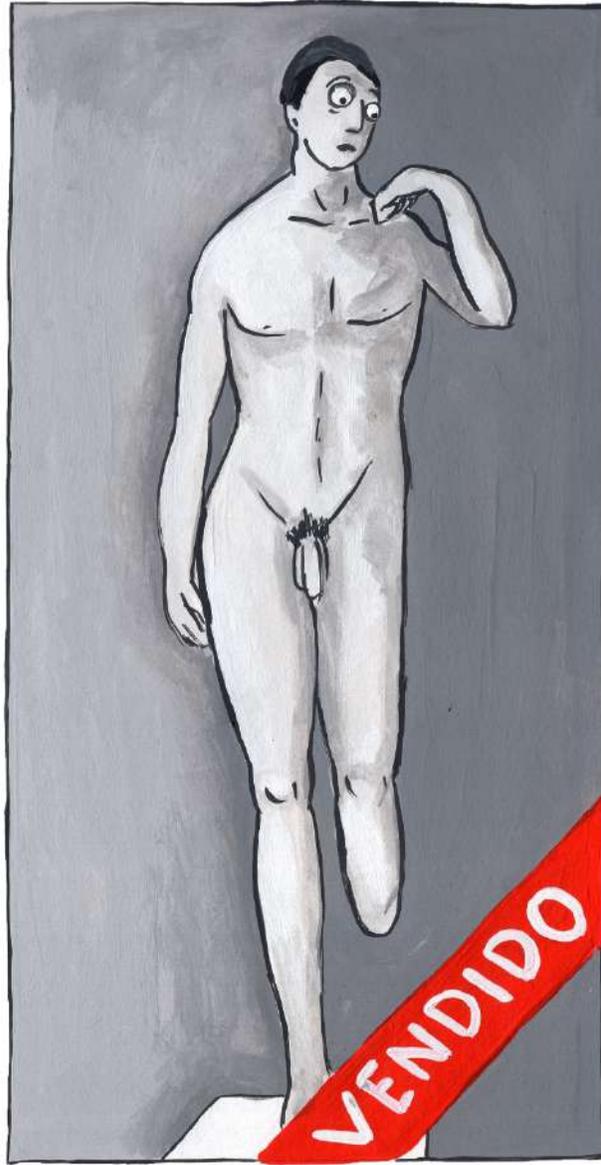

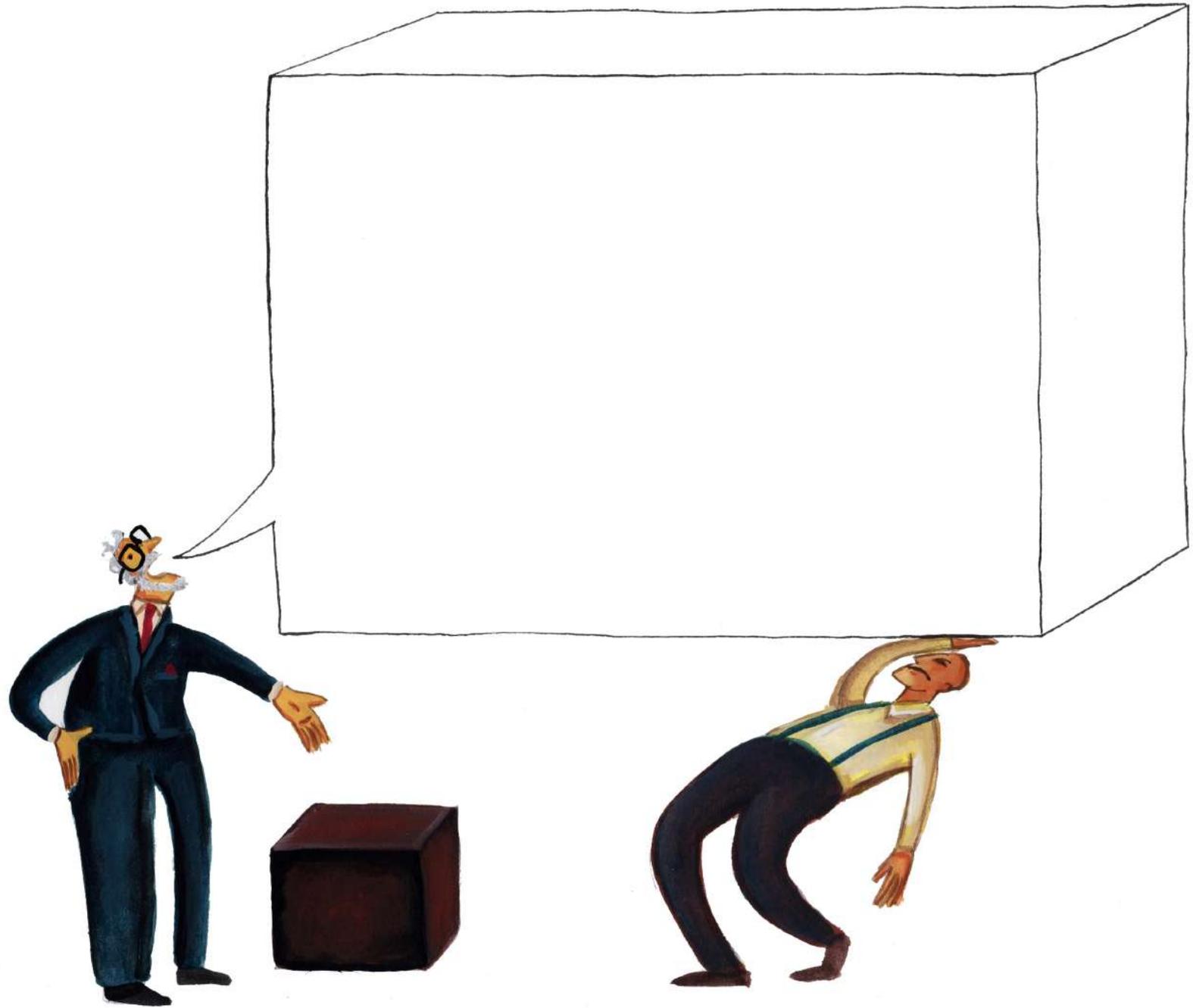

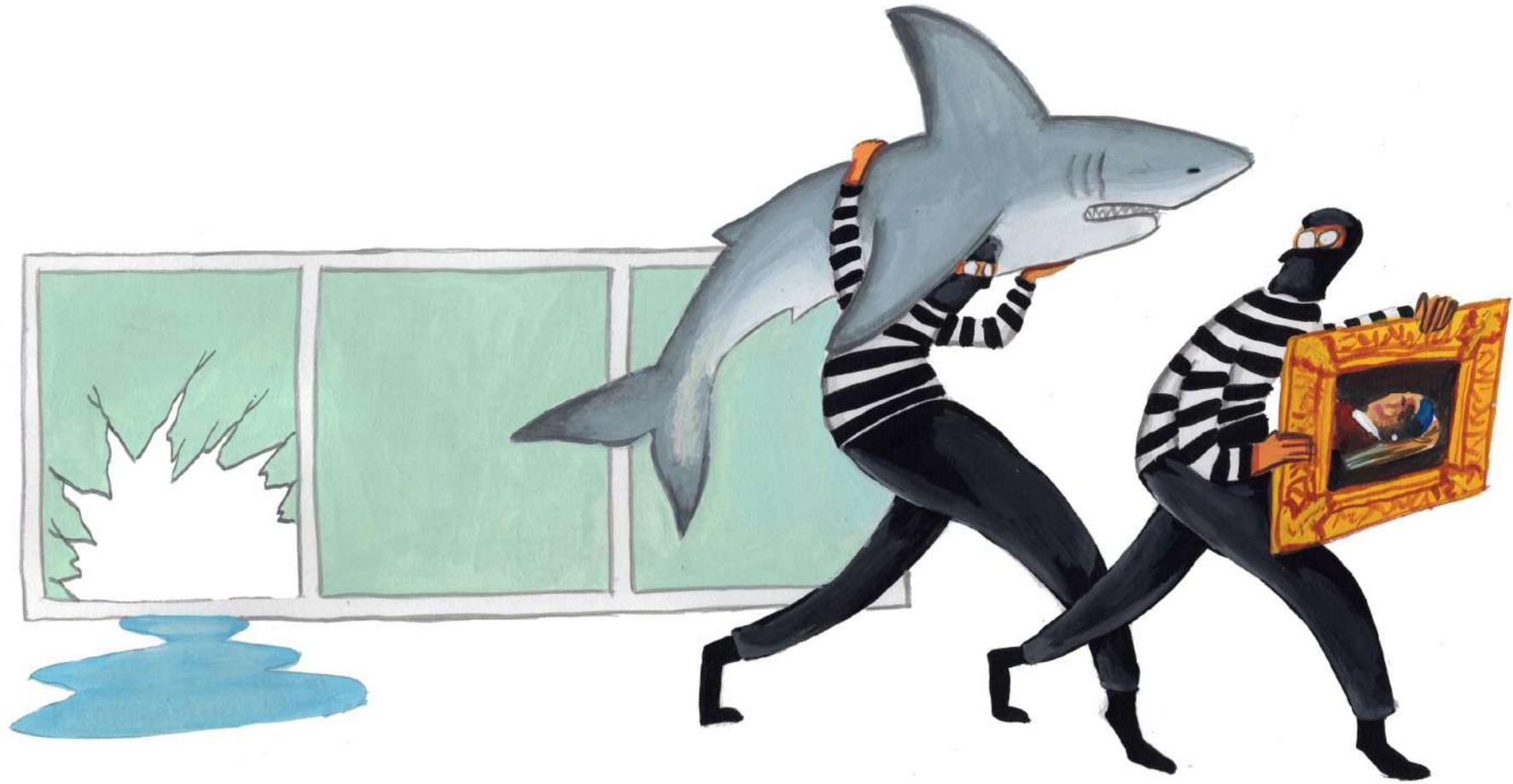

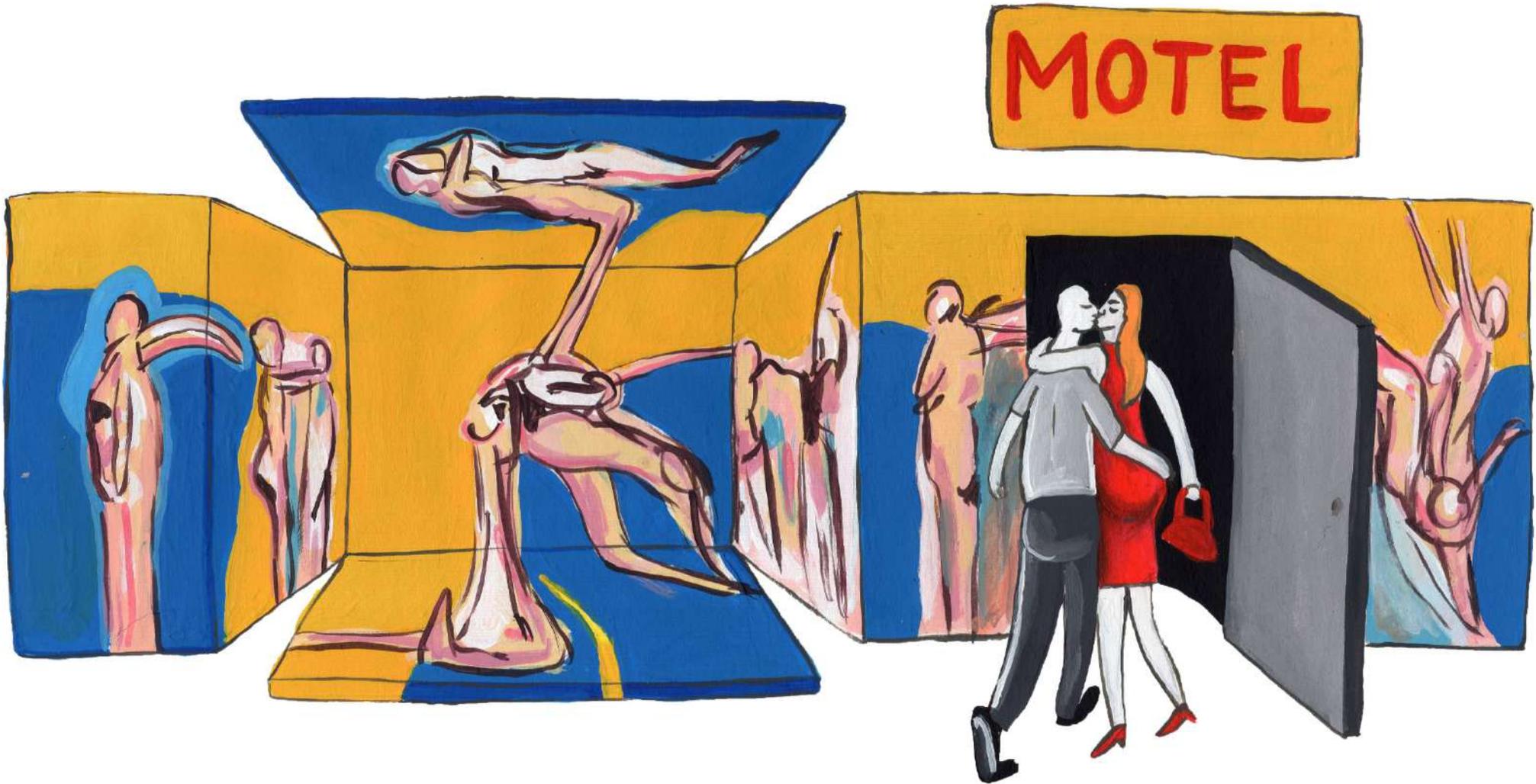

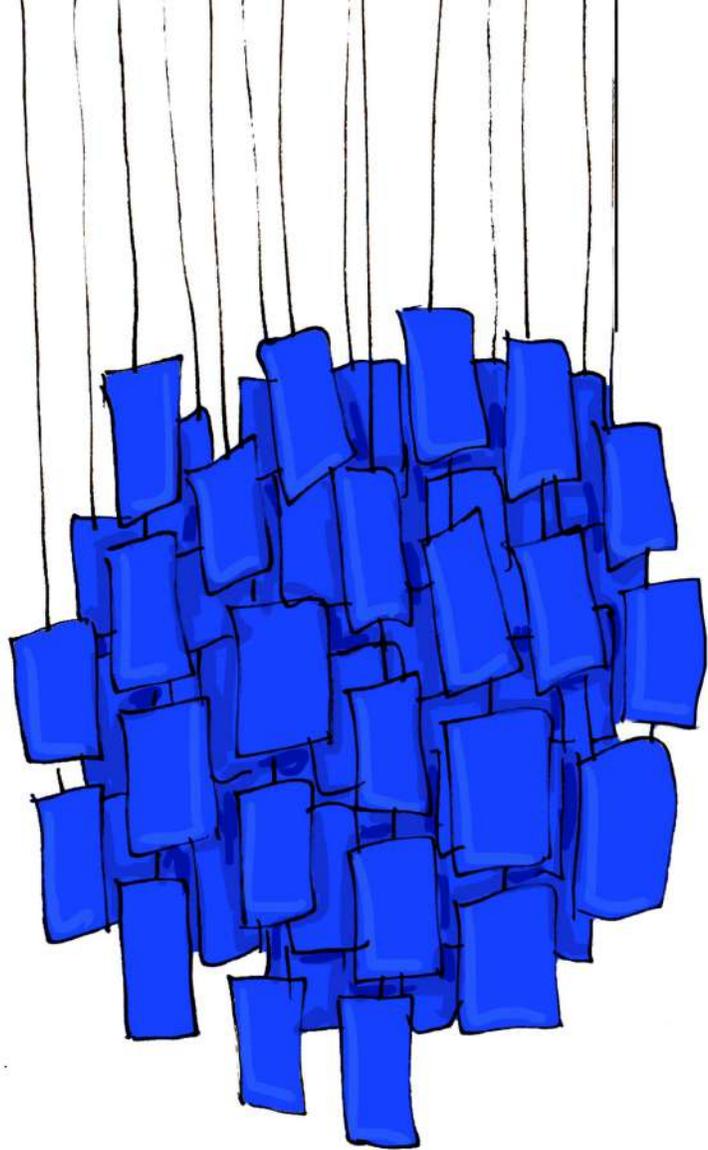

*¿Qué sería
del arte
contemporáneo
sin el NYLON?*

Sotheby's

Sotheby's

**COMISIÓN
50%**

Zurita

CONVOCATORIA
ESTIMULOS

2023

CONVOCATORIA
ESTIMULOS

2022

CONVOCATORIA
ESTIMULOS

2021

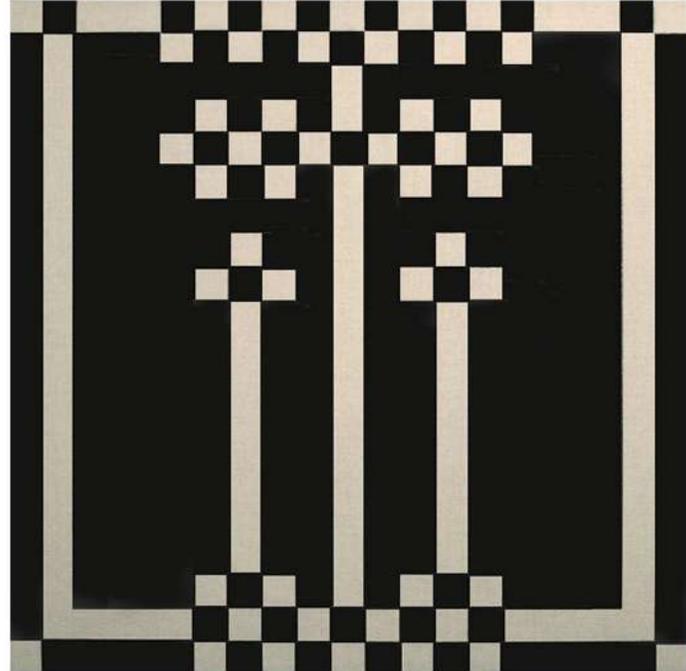
Zwileta

\$ 7.500.000.000

\$7.500.000.000

Raúl Zuleta

Foto. Exposición caricatura latinoamericana

Museo Arte Contemporáneo de Teherán, Irán 2023

CONTACTO

@zuletacartoonist

+57 3136778631

rfzuleta@gmail.com