

Portafolio 2020

ISABEL
LLAGUNO

www.isabellaguno.org

+593 998595719

Biografía

Isabel Llaguno nació en la ciudad de Quito, Ecuador en 1992, Artista Visual por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en 2014, y Master of Fine Arts por la School of Visual Arts de New York en 2018. El trabajo de Isabel Llaguno gira en torno a problemáticas políticas y sociales como la violencia de género y la hegemonía económica del capitalismo. Sus proyectos son realizados en distintos medios y lenguajes artísticos como el performance, video, instalación, pintura y fotografía.

Las obras de Isabel Llaguno se han mostrado en galerías y centros culturales de la ciudad de Quito, como el Centro de Arte Contemporáneo, Arte Actual, y la galería de la Alianza Francesa entre otros. De igual manera sus obras también han sido expuestas internacionalmente en España, Colombia, Brasil y Estados Unidos. En 2017 fue ganadora de la selección internacional de la 1ª Semana Internacional de Videoarte de Lanzarote en España con su video Me quiero casar.

Statement

Mi trabajo artístico parte de mi condición de mujer latinoamericana-ecuatoriana, en relación a la construcción de identidad en un contexto global. A través de distintas prácticas artísticas deseo entender y cuestionar las formas en que nos relacionamos con las imágenes y objetos que nos rodean a diario, estas reflexiones están atravesadas por debates de género, clase social y economía. Uso la apropiación como un método para evidenciar las problemáticas sociales del sistema capitalista y patriarcal en el que nos desenvolvemos.

Me interesa cuestionar los procesos mediáticos y culturales que determinan las construcciones sociales que hemos heredado de distintas estructuras de poder. Mi obra tiene dos líneas de trabajo, por un lado hago uso de productos culturales cotidianos como canciones, publicidad y prensa que naturalizan actitudes misóginas a través de su contenido. El video “Me quiero casar” descontextualiza la canción infantil “Arroz con leche”, con el propósito de cuestionar una tradición que perpetúa roles de género que privilegian el placer masculino; de igual manera, la instalación “Café rojo” aborda la mercantilización del cuerpo femenino.

(EI) Doll house

(EI) Doll House

Casa de muñecas, muñecas de fieltro, luz LED y

Fotografía digital.

2019

"Pesadilla recurrente" explora el trauma del abuso sexual infantil, para romper el silencio y tabú de esta grave problemática social, que afecta a 1 de cada 10 niñas y niños a nivel mundial. Esta realidad muchas veces es ignorada, pues se encubre entre las cuatro paredes de una casa. El silencio de las familias y del estado, permite que el abuso sexual infantil sea una pesadilla recurrente.

Esta instalación reconstruye y resignifica una pesadilla que he experimentado desde mis 7 años, cuando fui víctima de abuso sexual. Para evidenciar la emoción del trauma reprimido, y buscar un desenlace para mi agresor, uso muñecas de fieltro, y creo una narrativa de justicia onírica. Las fotografías de la instalación registran la recreación de la pesadilla, mientras que la casa de muñecas, contienen la escena final donde se representa un ficticio y acto de justicia.

Detalles del interior de la casa de muñecas

The Red Hood Project

Red Hood Project

Capa, muñecas de fieltro, hacha, globos.

Serie de obras en medios mixtos

Fotografía digital, instalación, video, performance

2017

Esta serie cuestiona y propone una forma de modificar el discurso patriarcal enraizado en nuestra cultura que justifica la violencia sexual. “Red Hood Project” nace como un gesto de vengansa poética y denuncia del abuso sexual del que fui víctima a los 8 años. A través de la apropiación del cuento de La Caperucita Roja, y la encarnación de su personaje puedo reflexionar sobre la naturalización del abuso sexual infantil mientras cuento mi historia.

Utilizo el cuento de La Caperucita Roja, pues éste proviene de la tradición oral europea de la edad media y advierte sobre los peligros de ser una joven mujer en el bosque, – puede ser presa del lobo –. Este cuento es una metáfora de abuso sexual que naturaliza y mantiene la cultura de violación. Por esta razón el proyecto “Red Hood” se apropia y transforma la historia en búsqueda de empoderar a la caperucita roja para que ella pueda estar segura en el bosque donde puede ser comida por un lobo.

Este proyecto se compone de una serie de videos, fotografías y performances que narran la mi historia de abuso sexual agregando una conclusión de venganza. La producción de esta obra significó un proceso de empoderamiento y catarsis.

In the woods / The Red Hood Strategy

Capa, muñecas de fieltro, hacha, globos.

instalación, performance y registro en video.

2017 - 2019

<https://www.youtube.com/watch?v=VgXKXtKwX9E>

<https://www.youtube.com/watch?v=a36J9kNpLAM&t=18s>

El performance “In the woods” y la instalación “The Red Hood Strategy” recrean el sentimiento de una pesadilla que he tenido repetidas veces desde mi infancia como consecuencia del trauma del abuso sexual. En este sueño yo estoy inmóvil rodeada por lobos, sin poder huir mientras sus garras me tocan. Entiendo al lobo de esta pesadilla como la persona que abusó de mí; por esta razón imprimé su rostro y la del lobo en globos negros.

Convertí al villano de la historia –al depredador sexual– en un objeto infantil, festivo y frágil. Este monstruo de globos en la instalación “The Red Hood Strategy” levanta a la pequeña muñeca de la caperucita por los aires, para llevarse la lejos; mientras que, en el performance “In the woods” encarno el personaje de la caperuza, y en medio de un cuarto llenos de los globos con el rostro del lobo y el abusador, me encuentro inmóvil pero armada con el hacha del cazador, con el único objetivo de destruir al monstruo para poder liberarme.

Grandma's house

Muñecas de fieltro, casa de muñecas,

video. 02:22”

2017

<https://www.youtube.com/watch?v=CCqeHupKVoo&t=5s>

El video “Grandma's house” está hecho a partir de la necesidad de exponer públicamente un recuerdo íntimo, la recreación de los hechos se asemeja a las técnicas usadas para tomar declaraciones de niñas y niños quienes frecuentemente son incapaces de expresar verbalmente lo sucedido. Uso muñecos de fieltro hechos a mano, los personajes son un hombre con máscara de lobo y una niña rodeada de sus juguetes, la acción de jugar, re-crear y documentar el abuso sexual me permitió verme desde fuera y con otra perspectiva.

Hilo Encarnado. Hilo escarlata

Hilo encarnado. Hilo escarlata

Dibujo intervenido

Grafito e hilo rojo sobre papel

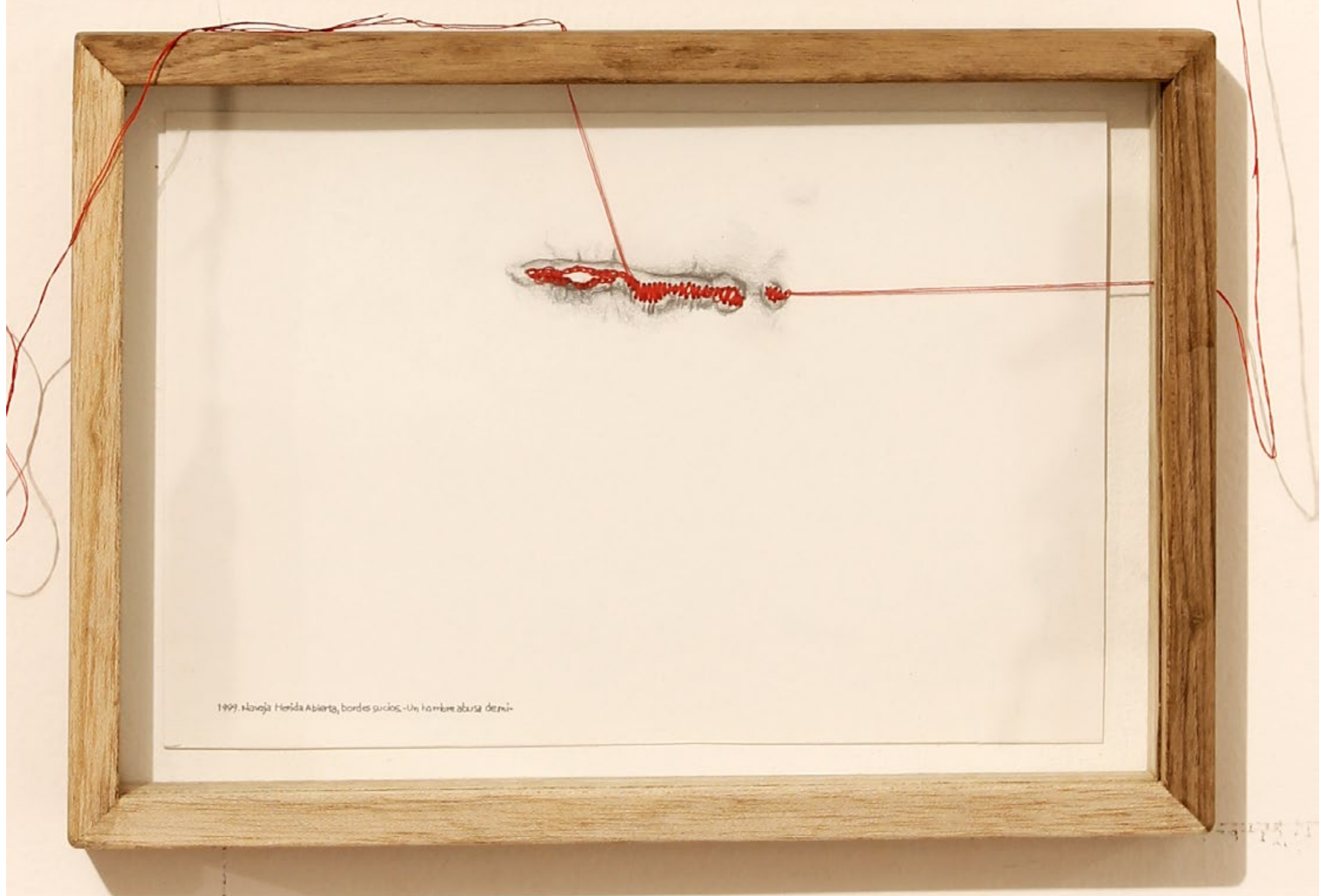
23x15.5 cm c/u

2018

Hilo encarnado. Hilo escarlata explora el trauma de la violencia de género y sexual. Esta obra remarca las cicatrices de mi cuerpo utilizando un hilo rojo, conectándose con un momento de mi vida en que viví una agresión. La obra es una serie de 12 dibujos que documentan las huellas de heridas hechas en mi piel por otras personas o como resultado de accidentes.

Cada dibujo tiene una breve descripción de la cicatriz, y un recuerdo violento del mismo año. La primera cicatriz es del año en que nací, en 1992 mis lóbulos fueron perforados como distinción de mi sexo. La cicatriz de 1999 fue producida por una navaja, en ese mismo año fui abusada sexualmente. Los dibujos están conectados todos por el hilo rojo que representa la violencia, la sangre, el abuso al que las mujeres nos vemos expuestas solo por ser mujeres, niñas.

1999. Navaja Herida Abierta, bordes sucios. -Un hombre abusó de mí-

Mala Mujer

Mala mujer

Video performance

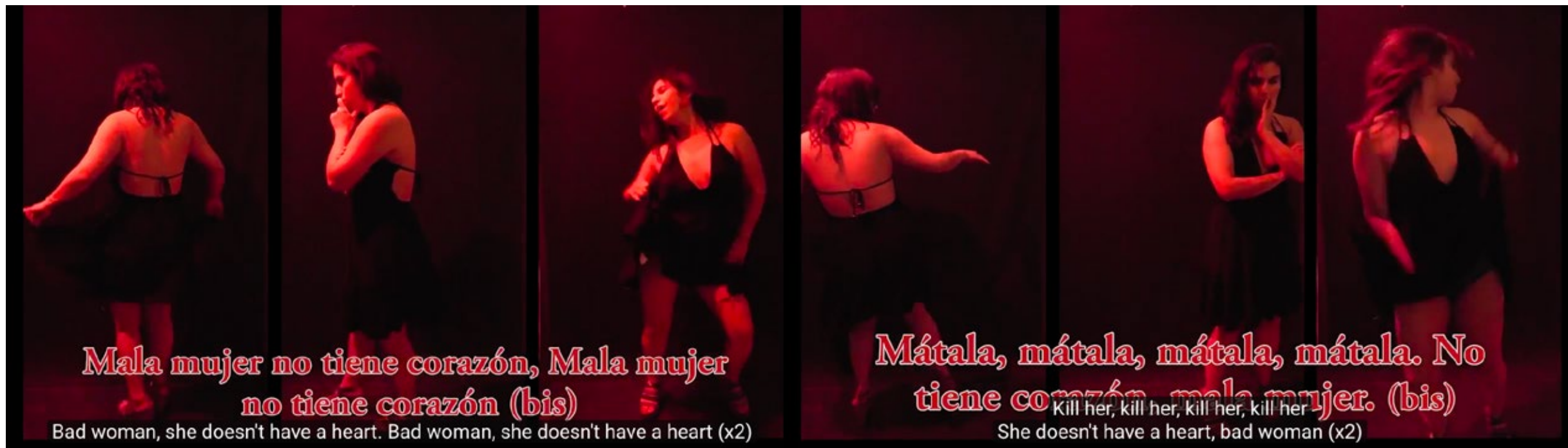
03:20 minutos

2017

<https://youtu.be/0JsEVjlaZAU>

Video performance con estilo de karaoke, esta obra hace uso de la canción de La Sonora Matancera “Mala Mujer”, la artista muestra en tres momentos y acciones diferentes que implican el disfrute de dicha canción, en la primera pantalla está bailando fuera de ritmo, en la segunda la artista no hace nada, sola camina pensativa y seriamente, por último esta se encuentra consumiendo alcohol y bailando. Este trabajo nace de la constante investigación artística sobre el sistema de naturalización de la violencia en contra de la mujer.

El video performance Mala Mujer cuestiona una canción que habita nuestro cotidiano, como una forma de entretenimiento “Mala mujer” evidencia una sociedad y cultura que justifica la violencia contra la mujer dentro de las relaciones de pareja. Este video performance invita al público a interactuar, a cantar o tararear la canción.

**Mala mujer no tiene corazón, Mala mujer
no tiene corazón (bis)**

Bad woman, she doesn't have a heart. Bad woman, she doesn't have a heart (x2)

**Mátala, mátala, mátala, mátala. No
tiene corazón, mala mujer. (bis)**

Kill her, kill her, kill her, kill her

She doesn't have a heart, bad woman (x2)

The Bond Project

No es sitio para una chica
(Parte de la serie The Bond Project)

Video Instalación

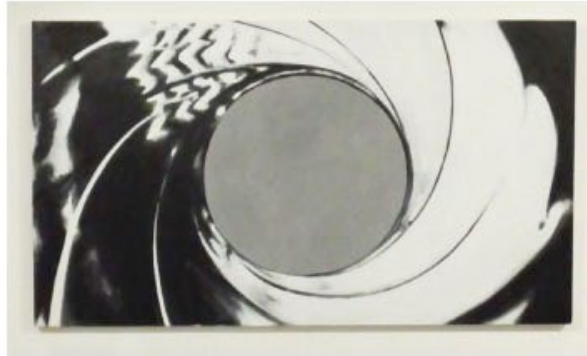
Proyección de video sobre pintura de óleo sobre lienzo

2020

La serie de “The Bond Project”, presenta la investigación desarrollada por Isabel Llaguno sobre las películas del espía 007. Este trabajo utiliza la apropiación como medio para cuestionar las formas de representación de la seducción y el ideal de masculinidad en las cintas de James Bond. Este famoso personaje que ha sido interpretado por seis actores y acompañados por más de 85 Chicas Bond desde 1962, ha contribuido a la creación del imaginario de masculinidad, seducción y heroísmo de varias generaciones.

La disparidad de género y el sexismo son una constante en las 24 películas del 007, a pesar de los recientes intentos de la franquicia por transformar las relaciones de poder entre Bond y los personajes femeninos

La obra “No es sitio para una chica” cambia el sexo y el género del espía con licencia para matar en la clásica secuencia del cañón de pistola; la icónica imagen en la que bond dispara a quien lo tenían en la mira es replicada como una instalación de video donde la artista asume el rol del héroe espía.

0,05 USD

“0.05 USD”

Acrílico sobre lienzo

200 x 220 cm

2017

“0.05 USD” es una propuesta pictórica que reflexiona sobre el proceso de dolarización en Ecuador. Este momento histórico en el que adoptamos otra moneda es usado como una metáfora de la pérdida de identidad. Por medio del gesto pictórico esta obra va borrando la imagen del centavo estadounidense, a la vez que recupera los detalles de la moneda de un centavo acuñada en Ecuador en el año 2000, dejando ver claramente sus detalles y forma

La moneda es retratada para reflexionar y pensar nuestra economía, historia e identidad. La leyenda del centavo “luz de América” se contrasta con su desgaste, está rota y oxidada. “0.05 USD” es una serie de 5 cuadros que estudia el rol social de las monedas. Los escasos centavos de dólar ecuatoriano son el último rastro en circulación de nuestra historia, por esta razón he decidido sublimar su imagen por medio de la pintura.

Latitud $0^{\circ} 0' 0''$

Latitud 0° 0' 0"

monedas de 0,01 USD sobre madera

20 dólares sobre pedestal

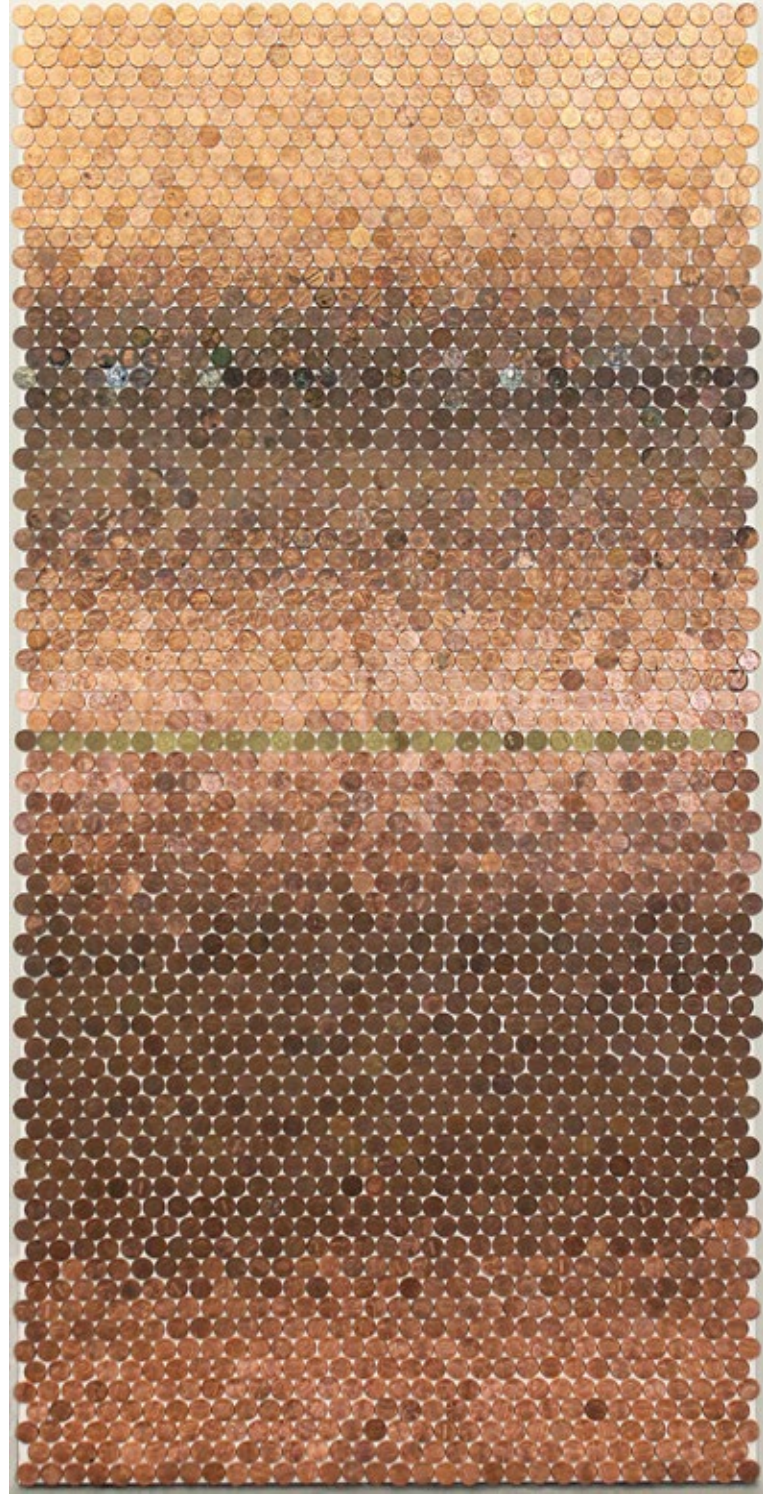
2017

https://www.youtube.com/watch?v=1_9H5dn9LJo

La latitud 0° 0' 0" o línea ecuatorial es un límite imaginario que divide al mundo en dos hemisferios, esta separación geográfica es también una metáfora de las relaciones económicas de hegemonía entre el hemisferio norte y el sur. En su mayoría el territorio que está ubicado bajo esta línea imaginaria paradójicamente es considerado como "tercer mundo". Ecuador es un pequeño país de Sudamérica que perdió su moneda nacional debido a una profunda crisis económica, en el año 2000 el gobierno nacional decidió adoptar el USD como moneda.

La instalación "latitud 0° 0' 0'" es un gesto de reclamo ante la hegemonía económica de Estados Unidos, la máscara está hecha con 2000 centavos fundidos, su forma es una réplica del símbolo del Banco Central del Ecuador, originalmente el Sol de La Tolita está hecho en oro como un símbolo de divinidad y poder.

Gérmenes (M) y (C)

Gérmen (M) / Gérmen (C)

Fotografía digital

70 x 100 cm c/u

2018

Maiz y camotes germinados sobre una plancha de 1500 monedas de un centavo fundidas.

www.isabellaguno.org

+593 998595719