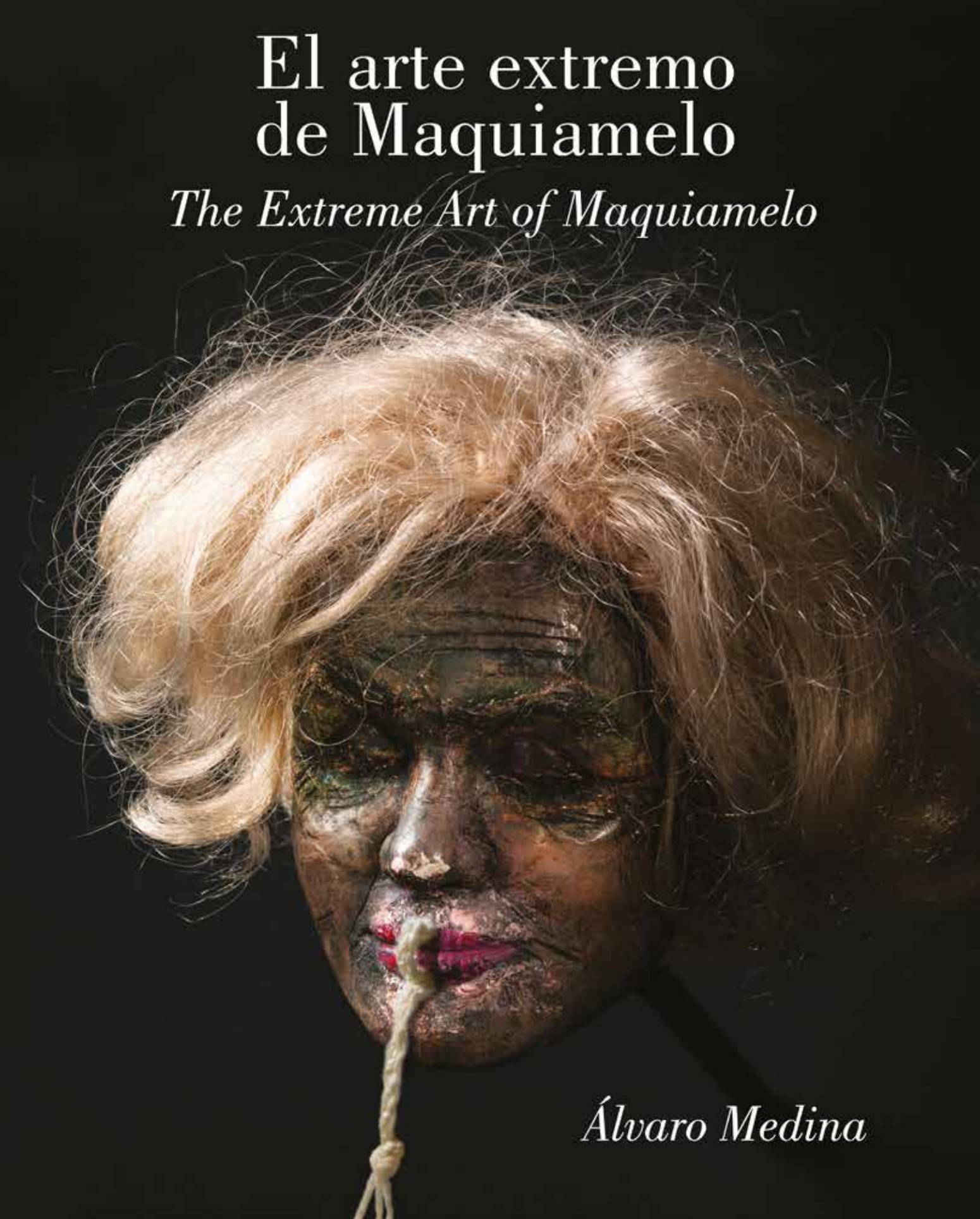
El arte extremo de Maquiamelo

The Extreme Art of Maquiamelo

Álvaro Medina

Álvaro Medina

El arte extremo de Maquiamelo

The Extreme Art of Maquiamelo

El arte extremo de Maquiamelo

© 2026, del texto Álvaro Medina
© 2026, de las imágenes Maquiamelo

www.maquiamelo.com
IG: @maquiamelo

Fotografía: Óscar Monsalve
Traducción: Angello Melo
Diseño y diagramación: Haidy García Rojas
Corrección de estilo: Esteban Álvarez

Imagen portada: *Marilyn Forever*, 2014.

Todos los derechos reservados.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra
por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa y por escrito del autor.

Impreso en Colombia - Printed in Colombia

ISBN: 978-628-02-7751-6

Un viaje iniciático / *An initiatic trip* 8

Las primeras obras / *The first works* 16

Las tribus urbanas (primer grupo) / *The urban tribes (first group)* 22

Las tribus urbanas (segundo grupo) / *The urban tribes (second group)* 32

Matadores / *Matadors* 40

Los súper poderosos / *The super powerful* 48

Divas / *Divas* 56

Desconectados / *Unplugged* 66

Malditos / *The Damned* 78

Las convergencias y las divergencias / *The convergence and the divergences* 88

Asentados a orillas del río Pastaza, los Shuar habían dejado de reducir cabezas hacía varias generaciones, pero Maquiamelo conoció a un chamán que lucía una en el pecho, lo que le daba notoriedad y autoridad adonde quiera que llegaba.

Settled on the banks of the Pastaza River, the Shuar had stopped shrinking heads several generations ago, but Maquiamelo met a shaman who wore one on his chest, which gave him notoriety and authority wherever he went.

Cabeza reducida por los indios Jíbaros de Ecuador.
Imagen cortesía de Wikipedia

Un viaje iniciático absolutamente intenso

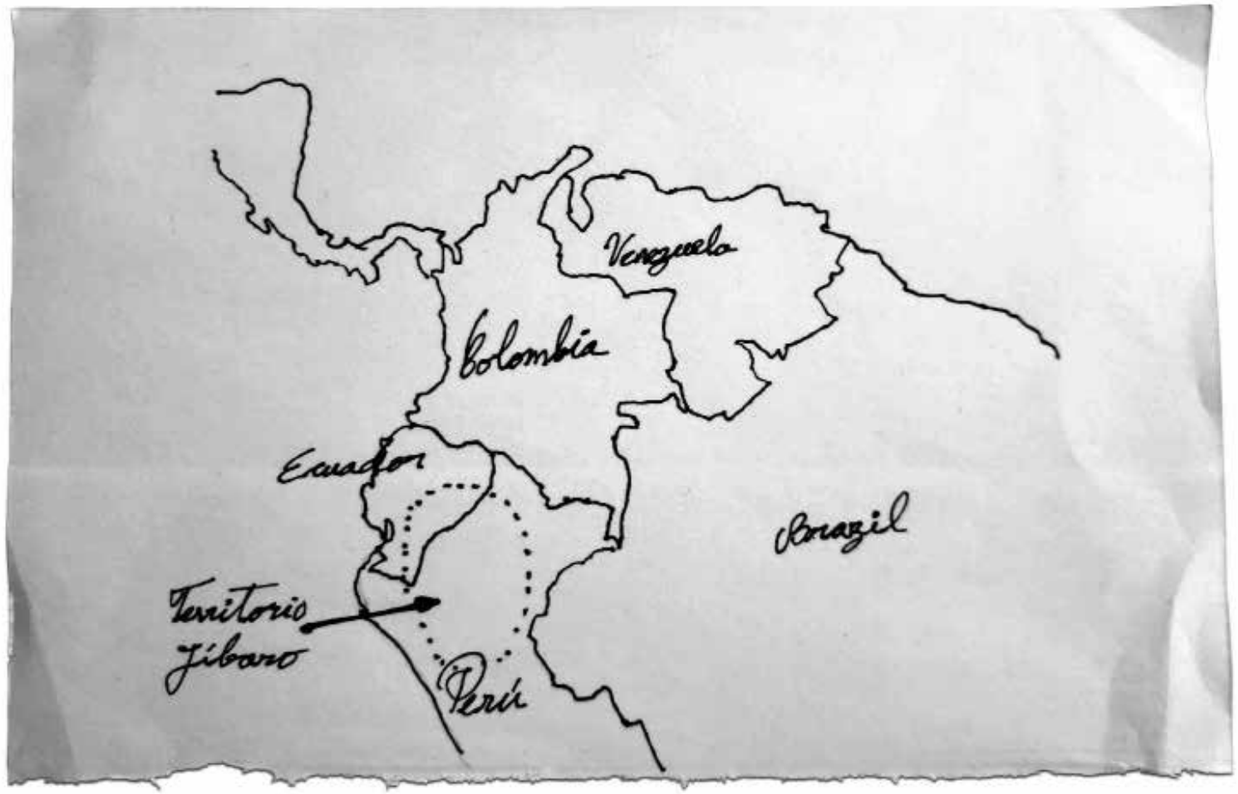
An initiatic trip absolutely intense

Todo viaje a un lugar no conocido es revelador, pero hay viajes que a la postre resultan iniciáticos porque dejan una impronta indeleble en las aptitudes del que goza la fortuna de haberlo realizado. La historia del arte nos ofrece algunos ejemplos notables: el de Durero cuando fue a Italia, la experiencia que encendió su paleta durante años; el del Goya que acosado por la soledad y la sordera se encerró en una casa de ventanas veladas, la vivencia que lo llevaría a concebir las atmósferas abismales de las pinturas negras; el de Gauguin a las islas del Pacífico Sur, donde encontró nuevos temas y un revolucionario sentido del color; el de Münch al centro de su psiquis perturbada, presente en decenas de cuadros alucinantes; el de Pollock a los territorios ancestrales de los indios Pueblo, donde presenció la ceremonia chamánica de curación que le dio sentido al automatismo de las pinturas de acción.

La lista podría ser más larga, pero bastan estos cinco nombres para recordar que ciertas incursiones por las geografías del planeta moldean las inmensas e insondables topografías del alma. De allí que el viaje pueda limitarse a recorridos silenciosos (y con seguridad angustiosos) en el interior de nosotros mismos. La obra de Maquiamelo, el escultor colombiano que retrata personajes

Every trip to an unknown place is revealing, but there are trips that in the end are initiatory because they leave an indelible imprint on the skills of those who enjoy the fortune of having done it. The history of art offers us some notable examples: the one of Durero when he went to Italy, the experience that ignited his palette for years; the one of Goya whom harassed by loneliness and deafness locked himself in a house of veiled windows, the experience that would lead him to conceive the abysmal atmospheres of black paintings; the one of Gauguin to the islands of the South Pacific, where he found new themes and a revolutionary sense of color; the one of Münch at the center of his disturbed psyche, present in dozens of hallucinatory paintings; the one of Pollock to the ancestral territories of the Pueblo indians, where he witnessed the shamanic ceremony of healing that gave meaning to the automatism of the action paintings.

The list could be longer, but these five names are enough to remember that certain incursions by the geographies of the planet mold the immense and abysmal topographies of the soul. Hence, the trip can be limited to silent (and surely distressing) journeys within ourselves. The work of Maquiamelo, the Colombian sculptor who

Territorio Jíbaro, 1986

aplicando los principios simbólicos y los valores visuales de las cabezas reducidas o *tsantsas*, está ligada al viaje que lo llevó a convivir con los indios Shuar de Ecuador, también llamados Jíbaros, asentados en la selva amazónica. Sucedió en 1986, el año en que cumplió los 14 años de edad y fue, la suya, una experiencia estremecedora, el claro producto de una serie de circunstancias que no es posible ignorar en este estudio, ya que estamos ante un artista de trayectoria y personalidad excepcionales.

Nacido en Bogotá de madre ecuatoriana y padre colombiano, Maquiamelo ha vivido en Quito en diferentes ocasiones. En la primera de ellas conoció al antropólogo ecuatoriano Jorge Trujillo, su primo hermano, un hombre ya mayor. Escuchándolo hablar de sus expediciones científicas y curioseando los libros de su biblioteca, se interesó en las culturas indígenas vivas y se apasionó en el tema de las *tsantsas*. Cuando Trujillo le comunicó un día que se disponía a viajar en misión al selvático país de los Shuar, Maquiamelo se ofreció a acompañarlo. En plena adolescencia, el futuro escultor ya se sentía atraído por la carrera de las artes, de donde se concluye que la vocación profesional y el interés en el pensamiento primitivo surgieron de modo simultáneo, alimentándose mutuamente.

El viaje que Maquiamelo imaginó placentero, revelador y de corta duración, resultó doloroso y no menos revelador, pero largo, de medio año. Sometido al ritmo cotidiano de la comunidad indígena que lo

portrays characters applying the symbolic principles and visual values of the reduced heads or tsantsas, is linked to the journey that led him to live with the Shuar Indians of Ecuador, also called Jíbaros, settled in the Amazonian jungle. It happened in 1986, the year in which he turned 14 years old and he lived a shocking experience, the clear product of a series of circumstances impossible to ignore in this study, since we are before an artist of trajectory and exceptional personality.

Born in Bogotá, from an Ecuadorian mother and a Colombian father, Maquiamelo has lived in Quito on different occasions. In the first one he met the Ecuadorian anthropologist Jorge Trujillo, his first cousin, an older man by that time. Listening to him talk about his scientific expeditions and browsing through his library books, he became interested in living indigenous cultures and became passionate about tsantsas. When Trujillo told him one day that he was preparing to travel on a mission to the jungle country of the Shuar, Maquiamelo offered to accompany him. In his teenage years, the future sculptor was already attracted to the arts, so the professional vocation and the interest in primitive thought arose simultaneously, feeding each other.

The journey that Maquiamelo imagined pleasant, revealing and short-lived, was painful and no less revealing, but long, about half a year. Subjected to the daily rhythm of the indigenous community that welcomed him into his bosom, Maquiamelo

acogiera en su seno, Maquiamelo cuenta que a duras penas logró sobrevivir. Dormía en el suelo, comía gusanos y huevos de tortuga crudos, pasaba hambre y se le impuso consumir altas dosis de alcohol, a la par de los indígenas. Pronto perdió el sentido del tiempo transcurrido y permanecía asustado, incapaz de adaptarse a la naturaleza que lo rodeaba. Las lluvias, las nubes de insectos y las asperezas de los matorrales le producían fastidio. El calzado no tardó en romperse y el hecho de usar prendas de vestir incomodaba a los nativos. El joven y ávido, aunque inexperto expedicionario, tomó yagé en varias ocasiones y presenció la ceremonia del oficiante que se paró en los rescoldos de una fogata recién apagada y expulsó los espíritus malignos que tenía en el cuerpo, espíritus que Maquiamelo vio elevarse y desvanecerse en la atmósfera húmeda y caliente.

El episodio crítico de la ingrata, aunque iluminadora aventura, se desencadenó porque Maquiamelo no quería andar desnudo, generando suspicacias. Para que la hostilidad de la comunidad cesara, Trujillo le aconsejó seguir su ejemplo y renunciar a cualquier tipo de atavío, imitando a los nativos, pero un Maquiamelo torturado por el jején y los mosquitos se negó. A los pocos días, el antropólogo le avisó que iban a matarlo si no procedía a despojarse de la ropa, ya que la comunidad temía que ocultara algo dañino bajo el pantalón o la camisa. Dado que la tensión subía de punto y la amenaza era real, Maquiamelo acató

says he barely managed to survive. He slept on the floor, ate worms and raw turtle eggs, went hungry, and was forced to consume high doses of alcohol along with the Indians. He soon lost the sense of time and remained scared, unable to adapt to the nature that surrounded him. The rain, the clouds of insects, and the asperities of the bushes caused him annoyance. The shoes did not take long to break and his clothes made the natives uncomfortable. The young and avid, though inexperienced expeditionary, took yagé several times and witnessed the ceremony of the officiant who stood in the embers of a newly extinguished bonfire and expelled the evil spirits that he had in his body, spirits that Maquiamelo saw rising and vanishing in the humid and hot atmosphere.

The critical episode of the ungrateful, although enlightening adventure, was unleashed because Maquiamelo did not want to walk naked, generating suspicions. In order for the hostility of the community to cease, Trujillo advised him to follow his example and renounce to any kind of attire, imitating the natives, however, Maquiamelo feeling tortured by gnats and the mosquitoes refused to do it. A few days later, the anthropologist warned him that they were going to kill him if he did not get rid of his clothes, as the community feared that he was hiding something harmful under his pants or shirt. Since the tension was rising and the threat was real, Maquiamelo accepted the suggestion and from then on

la sugerencia y en adelante anduvo como Adán por los caminos de la selva densa.

Asentados a orillas del río Pastaza, los Shuar habían dejado de reducir cabezas hacía varias generaciones, pero Maquiamelo conoció a un chamán que lucía una en el pecho, lo que le daba notoriedad y autoridad adonde quiera que llegaba. Maquiamelo no ignoraba un dato esencial con respecto a la elaboración de las *tsantsas*: las costuras que se practican en las bocas para unir los labios, tienen el propósito de guardar el espíritu del guerrero vencido en el combate. Usada como trofeo, la cabeza reducida es un amuleto protector. El portador de una *tsantsa* le suma, a su arrojo y valentía, la valentía y el arrojo del rival que enfrentó y pudo derrotar, la razón de ser de la autoridad que infundía el chamán que Maquiamelo conoció.

Lleno de un cúmulo de experiencias extraordinarias y agobiado por la hepatitis que adquirió en la improvisada andanza, a Maquiamelo le tomó tres días atravesar la selva en el retorno a casa. Lo guiaron dos nativos que se limitaron a correr delante de él sin darle nunca la menor indicación de la ruta que seguían. Abandonó el territorio Shuar traumatizado, lleno de piojos, liendres y garrapatas. Llevaba consigo una piel de anaconda y las vivencias que pasados los años incorporó a su quehacer artístico. Había aprendido que los ríos son sagrados y que ciertas piedras, por su forma o su color, también lo son.

he walked like Adam through the dense jungle paths.

Settled on the banks of the Pastaza River, the Shuar had stopped shrinking heads several generations ago, but Maquiamelo met a shaman who wore one on his chest, which gave him notoriety and authority wherever he went. Maquiamelo did not ignore an essential fact regarding the elaboration of the tsantsas: the seams that are sewn in the mouths to join the lips, have the purpose of preserving the spirit of the defeated warrior in combat. Used as a trophy, the reduced head is a protective amulet. The carrier of a tsantsa adds to his own bravery and courage, the bravery and courage of the rival he faced and defeated, the reason for the authority that the shaman, that Maquiamelo knew, infused.

Filled with an accumulation of extraordinary experiences and overwhelmed by the hepatitis that he acquired in the improvised wandering, it took Maquiamelo three days to cross the jungle on his return home. He was guided by two natives who simply ran in front of him without ever giving him any indication of the route they were taking. He left the Shuar territory, traumatized, full of lice, nits and ticks. He took from the jungle an anaconda skin, and the experiences that years later, he would incorporated into his artistic work. He learned that rivers are sacred and that certain stones, because of their shape or color, are also sacred.

Santo Domingo de los Colorados, Ecuador 2006

Ideó entonces, como publicista, el aviso de un analgésico que presentaba al paciente cuya cabeza crece y crece al ritmo del dolor que lo aflige, tan insoportable que la desenrosca del cuello, la pone en una mesa y la testa se reduce al disminuir el malestar.

Then he devised, as a publicist, an advertisement about an analgesic that showed up a patient whose head grows and grows at the rhythm of the pain that afflicts him, so unbearable that he unscrews his own head from the neck, then he puts it on a table and the head is reduced as well as the headache.

Es-Cultura atómica, 1995.
Instalación. Bolsas plásticas, luz de neón y calavera tallada en carbón. Medidas variables.

Las primeras obras

The first works

De vuelta a Quito, Maquiamelo se dedicó a dibujar los mitos de los Shuar con trazos lineales de colores intensos. Seducido por lo que había visto y aprendido durante su permanencia en la selva, talló en madera su primera escultura, una canoa. Incursionó así en el espacio tridimensional, una posibilidad que había permanecido al margen de sus preocupaciones artísticas. Una segunda incursión en las tres dimensiones se la inspiró el estuche de cuero de la cámara Canon que llevó al Amazonas, la cámara que un indígena le arrebató, forzándolo a cambiarla por una pluma. Dada la imposibilidad de rechazar el trato, guardó el estuche y lo intervino unos años después, plegando ciertos bordes y cosiéndolos de tal modo que, visto de frente, el objeto intervenido semeja una máscara primitiva.

Entre 1987 y 1997, Maquiamelo cumplió metas tales como las de terminar el bachillerato en una escuela pública de Stamford, Connecticut, estudiar dos años de artes plásticas en la Universidad San Francisco de Quito gracias a una beca que le fue otorgada, reforzar lo aprendido recibiendo clases privadas en un taller de pintura y matricularse, para complacer a la familia, en la carrera de publicidad. Dejándose llevar de la intuición, dibujaba mucho y exponía; en

Back in Quito, Maquiamelo was dedicated to drawing the myths of the Shuar with linear strokes of intense colors. Seduced by what he had seen and learned during his time in the jungle, he carved his first sculpture, a canoe on wood. He then ventured into 3 dimensional space, a possibility that had remained outside his artistic concerns. A second incursion in the three dimensions was inspired by a leather case of the Canon camera he took to the Amazon, the camera that an Indian snatched from him, forcing him to exchange it for a feather. Given the impossibility of rejecting the treatment, he kept the case and intervened it a few years later, folding certain edges and sewing them in such a way that, viewed from the front, the object resembled a primitive mask.

Between 1987 and 1997, Maquiamelo achieved goals such as finishing high school in a public school in Stamford, Connecticut; studying two years of plastic arts at the San Francisco University of Quito thanks to a scholarship he was granted; reinforcing what he learned by receiving private classes in a painting workshop; and enrolling, to please the family, in advertising. Letting go by intuition, he drew a lot and exhibited; in contrast, he painted little, which is paradoxical, since his personal goal was to

Canon, 1995.
Estuche cámara de fotos,
pluma de ave, hilo de cáñamo.

contraste, pintaba poco, lo que resulta paradójico, ya que su meta personal era la de llegar a ser un pintor naturalista a la manera del chileno Claudio Bravo. En esos diez años, realizó dos obras anunciadoras de los trabajos de hoy.

La primera la produjo para la televisión, en 1993. Ideó entonces, como publicista, el aviso de un analgésico que presentaba

become a naturalist painter in the manner of the Chilean Claudio Bravo. In those ten years, he made two pieces indicating today's works.

The first was produced for television, in 1993. Then he devised, as a publicist, an advertisement about an analgesic that showed up a patient whose head grows and grows at the rhythm of the pain that afflicts him, so

al paciente cuya cabeza crece y crece al ritmo del dolor que lo aflige, tan insoportable que la desenrosca del cuello, la pone en una mesa y la testa se reduce al disminuir el malestar. El video resultó ser un rotundo fracaso comercial, al punto en que su autor perdió el empleo, pero conoció el éxito artístico al ser galardonado en un concurso internacional realizado en Montevideo, Uruguay.

La segunda obra significativa fue la instalación que tituló *Es-Cultura atómica* (1995), hecha para denunciar las pruebas atómicas de los franceses en Mururoa, el atolón del Pacífico. Maquiamelo empleó plásticos negros dispuestos en el piso, luz de neón y una calavera humana tallada en carbón de piedra que colgó del techo. En la frente de la calavera había una mancha de pintura reflexiva que brillaba con los destellos del neón, mancha que tenía la forma de la América del Sur. Para nosotros, hoy, el detalle determinante de la calavera humana lo daba su tamaño, no mayor al de una pelota de béisbol.

El *asunto* lo inspiraron, tanto en el aviso comercial como en la instalación, las *tsantsas*. La palabra *asunto* implica tema, representación y, en este caso específico, el valor estético de una práctica que nunca, por producir horror y repugnancia, había sido mirada desde el ángulo de la estética. Esta cualidad es la que Maquiamelo tuvo el atrevimiento de incorporar a su trabajo, volviéndola consubstancial al lenguaje, el contenido y la forma de las obras que, llegado el momento, empezó a realizar, lo que dio

unbearable that he unscrews his own head from the neck, then he puts it on a table and the head is reduced as well as the headache. The video turned out to be a resounding commercial failure, to the point where its author lost his job, but he met the artistic success when he was awarded in an international contest held in Montevideo, Uruguay.

The second significant work was the installation entitled Es-Cultura atómica (1995), made to denounce the atomic tests of the French at Mururoa, the Pacific atoll. Maquiamelo used black plastics arranged on the floor, neon lights and a human skull carved in charcoal that he hung from the ceiling. On the front of the skull was a patch of reflective paint that shone with the neon flashes, a patch that had the shape of South America. For us, today, the determining detail of the human skull was its size, no bigger than a baseball.

The subject was inspired, both in the commercial advertisement and in the installation, by the tsantsas. The word subject implies theme, representation and, in this specific case, the aesthetic value of a practice that never, because it produces horror and disgust, had been viewed from the angle of aesthetics. This quality is the one that Maquiamelo had the audacity to incorporate into his work, making it consubstantial to the language, content and form of the works that, when the time came, he began to perform, which led to a rare, explosive and appropriate combination of naturalism and expressionism.

lugar a una rara, explosiva y apropiada combinación de naturalismo y expresionismo.

Dos décadas después de la experiencia con los Shuar, en 2006, el artista viajó a Santo Domingo de los Colorados y se sometió a un rito nocturno de iniciación con Aguavil Calazacón, un chamán de muchísimo prestigio. Probó yagé una vez más, vio flotar a su alrededor montones de semillas amarillas y las llegó a sentir en la piel. Se lo comunicó al chamán y éste le advirtió que eran pura cáscara, que escogiera bien, avisándole que tenía enemigos. Maquiamelo siguió viendo y sintiendo las semillas hasta el amanecer, cuando se bañó en las aguas cristalinas del nacimiento de un río.

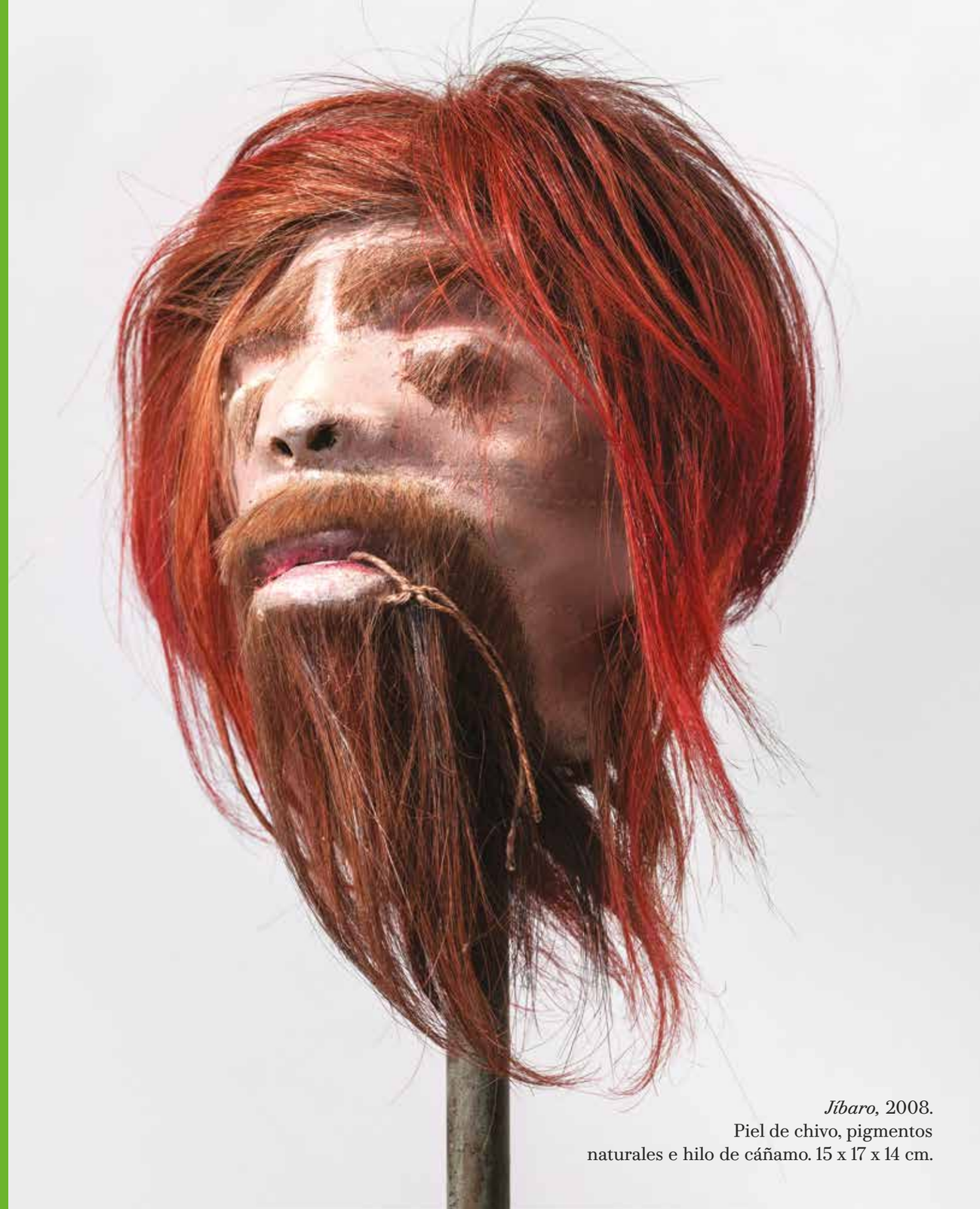
En esta segunda incursión a territorios indígenas compró unas falsas cabezas reducidas, manufacturadas por los aborígenes para los turistas que recorren la región. Estas cabezas artesanales se elaboran adhiriendo piel de chivo humedecida a un molde de madera. Reinstalado en Quito, Maquiamelo resolvió intervenirlas. Conocedor de las auténticas, la tosca apariencia de las falsas no lo satisfacían y puso todo el empeño en darles los rasgos que las individualizaran. Así surgió la primera serie importante de su trayectoria artística: *Las tribus urbanas*.

Two decades after the experience with the Shuar, in 2006, the artist traveled to Santo Domingo de los Colorados and went through a nocturnal rite of initiation with Aguavil Calazacón, a shaman of great prestige. He tasted yagé once again, saw lots of yellow seeds floating around him and even felt them on his skin. He told the shaman about it, and he warned him that they were pure skin, that he should choose well, telling him that he had enemies. Maquiamelo continued to see and feel the seeds until dawn, when he bathed in the crystalline clear waters of the birth of a river.

In this second incursion into indigenous territories, he bought fake small heads, manufactured by the aborigines for tourists who travel the region. These handmade heads are made by adhering moistened goat skin to a wooden mold. Back in Quito, Maquiamelo decided to intervene them. Knowing the authentic ones, the rough appearance of the fake ones did not satisfy him, so he put all the effort in giving them traits that individualized them. Thus, the first important series of his artistic career emerged: The urban tribes.

... mientras vivió en Stamford solía desplazarse a Nueva York y Boston con el fin de visitar galerías y museos, por lo que se mantenía al tanto de los últimos desarrollos del arte contemporáneo. De allí las audacias de fondo y forma que volcó en Las tribus urbanas.

... while he lived in Stamford he used to travel to New York and Boston in order to visit galleries and museums, so he kept up with the latest developments in contemporary art. Hence, the audacity of background and form that resulted in urban tribes.

Jíbaro, 2008.
Piel de chivo, pigmentos naturales e hilo de cáñamo. 15 x 17 x 14 cm.

Las tribus urbanas (primer grupo)

Por la factura y por el tema, *Las tribus urbanas* resultaron ser un buen punto de partida, ya que participaban de lo primitivo (evidente en la rústica apariencia de cada obra) y de lo absolutamente contemporáneo (los jóvenes de tocados atractivos que podíamos cruzar en las calles de las grandes urbes). El pasado y el presente confluían, pero no solamente en el aspecto formal, ya que al interactuar desataban connotaciones que no se pueden ignorar. Antes de analizar las obras, consideremos un aspecto clave en lo que hace a la materialización de las mismas y es que Maquiamelo trabajó las piezas de la serie en momentos separados y con actitudes distintas, creando dos grupos que se pueden diferenciar por la intención y por la factura.

En la elección del tema influyó el pelo rizado y largo que el artista en ciernes lucía al volver de su contacto con los Shuar. En una suerte de identificación con la música de Bob Marley, Maquiamelo se había hecho un tocado de trenzas rastas, una expresión de cultura marginal y rebeldía que lo llevó más tarde, en Nueva York, a tratar con grupos góticos y Punks. Anotemos, además, que mientras vivió en Stamford solía desplazarse a Nueva York y Boston con el fin

The urban tribes (first group)

Due to the workmanship and the theme, the urban tribes turned out to be a good starting point, since they participated in the primitive (evident in the rustic appearance of each work) and in the absolutely contemporary (young people with attractive headdresses that we could see in the streets of big cities). The past and the present came together, but not only in the formal aspect, since when interacting they unlock connotations that cannot be ignored. Before analyzing the works, let us consider a key aspect in the materialization of the works and that is that Maquiamelo worked the pieces of the series in separate moments and with different attitudes, creating two groups that can be differentiated by the intention and by the workmanship.

In the choice of theme, the curly and long hair that the budding artist wore when he returned from his contact with the Shuar, influenced. In a sort of identification with the music of Bob Marley, Maquiamelo had made a headdress of dreadlocks, an expression of marginal culture and rebellion that took him later, in New York, to deal with gothic groups and punks. Let us also note that while he lived in Stamford he used to travel to New York and Boston in order to

Punk, 2008.
Piel de chivo, pigmentos naturales e hilo de cáñamo. 17 x 22 x 11 cm.

de visitar galerías y museos, por lo que se mantenía al tanto de los últimos desarrollos del arte contemporáneo. De allí las audacias de fondo y forma que volcó en *Las tribus urbanas*.

En el primer grupo de la serie, comenzada en el taller de Quito, el escultor tomó las falsas cabezas reducidas adquiridas en Santo Domingo de los Colorados e intervino lo hecho por los indígenas. En general, las facciones estaban apenas sugeridas. A manera de vello facial, el pelo de la piel de chivo cubría la totalidad de los rostros y se alargaba en la parte correspondiente al cráneo para sugerir la cabellera. La testa era hueca, lo cual quiere decir que la delgada piel de chivo se plegaba y ondulaba para sugerir la barbilla, la nariz, la frente y el cuero cabelludo. Orejas, por ejemplo, no tenían. Por carecer del relieve suficiente, las narices apenas se podían distinguir.

La primera acción de Maquiamelo consistió en limpiarlas de insectos muertos, tras lo cual procedió a desinfectarlas, decolorarlas y peinarlas, para poder evaluarlas. El paso siguiente, una vez estuvo seguro de cómo debería proceder, consistió en humedecer la piel para introducir los moldes que lo ayudarían a acentuar ciertos rasgos (la frente o la nariz, los labios o el mentón). Con cuchilla, afeitó la pelambre para delinear los ojos, resaltar los párpados o despejar los cachetes. Los modelos de Maquiamelo eran los muchachos que, como él, lucían peinados exóticos.

visit galleries and museums, so he kept up with the latest developments in contemporary art. Hence, the audacity of background and form that resulted in urban tribes.

In the first group of the series, started at the workshop of Quito, the sculptor took the fake reduced heads acquired in Santo Domingo de los Colorados and intervened what was done by the natives. In general, the facial features were barely defined Such as facial hair, the hair of the goat skin covered all the faces and lengthened in the part corresponding to the skull suggesting the hair. The head was hollow, meaning that the thin goat skin folded and undulated imitate the chin, nose, forehead and scalp. Ears, for example, were absent; and because of the lack of definition, the noses could hardly be distinguished.

The first action of Maquiamelo consisted in cleaning them from dead insects, after which he proceeded to disinfect, discolor and comb them, in order to evaluate them. The next step, once he was sure of how to proceed, was to moisten the skin to introduce the molds that would help him accentuate certain facial features (forehead or nose, lips or chin). With a blade he shaved the hair to outline the eyes, highlight the eyelids or clear the cheeks. Maquiamelo's models were like him, guys wearing exotic hairstyles.

The series advanced without setbacks, since the raw material lent itself to the expressionism that the subject demanded. From his point of view, however, the

La serie pudo avanzar sin contratiempos, ya que la materia prima se prestaba al expresionismo que el tema demandaba. Desde su punto de vista, sin embargo, la intervención no llegó a feliz término. Algo fallaba o faltaba, llenándolo de insatisfacción. Decepcionado, interrumpió el esfuerzo, retornó a Bogotá y dejó las cabezas en un cajón de la casa materna, en Quito. La frustración que experimentaba pudo estar alimentada por el hecho de haber asistido a talleres y tomado clases con el anhelo de llegar a ser un pintor de técnica impecable a la manera de los viejos maestros. Tal anhelo no se cumplía en las cabezas que intervino con empeño, de allí su frustración.

Maquiamelo no había modelado nunca. Su incursión en las tres dimensiones estaba estimulada por el impacto emocional que había experimentado con los Shuar, una experiencia vital más que suficiente para entender la idea de querer potenciar, artísticamente, los objetos adquiridos y atesorados con aprecio. Pues bien, el artista pudo superar las carencias y debilidades del resultado inicial cuando soñó que Salvador Dalí le sugería aplicarle color a las cabelleras y las barbas, hasta entonces blancas por la decoloración que habían sufrido.

Obsérvese que la onírica sugerencia procede de un pintor reconocido por el dominio técnico del que hacía gala en sus óleos, el tipo de perfección que el joven e inexperto escultor aspiraba a alcanzar. La incidencia de los sueños en decisiones que a la postre han resultado trascendentales,

intervention did not reach a happy conclusion. Something was failing or missing, filling him with dissatisfaction. Disappointed, he interrupted the effort, returned to Bogotá and left his heads in a drawer at his mother's house in Quito. The frustration he experienced could have been fed by the fact of having attended workshops and taken classes with the desire to become a painter of impeccable technique in the manner of the old masters. Such longing was not fulfilled in the heads that he intervened with determination, therefore his frustration.

Maquiamelo had never molded. His incursion in the three dimensions was stimulated by the emotional impact he had experienced with the Shuar, a life experience more than enough to understand the idea of wanting to enhance, artistically, the objects acquired and treasured with appreciation. Well, the artist was able to overcome the shortcomings and weaknesses of the initial result when he dreamed that Salvador Dalí suggested him applying color to the scalps and beards, until then white by the discoloration they had suffered.

Observe that the oneiric suggestion comes from a painter recognized by the technical mastery that he showed in his oil paintings, the kind of perfection that the young and inexperienced sculptor aspired to achieve. The incidence of dreams in decisions that ultimately have transcendental results, has examples ranging from the Jacob's Ladder in the Old

tiene ejemplos que van desde la Escala de Jacob en el Antiguo Testamento hasta el acontecimiento que se considera clave en la fundación del surrealismo, cuando André Breton tuvo una visión de duermevela y despertó diciendo "hay un hombre cortado en dos por la ventana", dando lugar a la primera imagen surrealista.

Estimulado por el insólito mensaje, Maquiamelo llamó a Quito para que le enviaran las cabezas intervenidas a medias, retomó la tarea abandonada y procedió, tras estudiar las particularidades capilares de las tribus urbanas que había contactado en Nueva York, a redefinir los tocados. Esta vez se empleó a fondo en el empeño de representar y resaltar las particularidades específicas de cada tribu, el abordaje que le permitió individualizar las piezas y establecer diferencias visuales y de carácter. Consciente de la línea expresiva que acababa de abrir, y estimulado por el hecho de que *Las tribus urbanas* conforman un conjunto de notables calidades pictóricas, Maquiamelo abandonó la pintura para siempre.

En la colorida serie hay elegancia e ironía. También hay, detrás de lo aparentemente grotesco, una belleza perturbadora. Si comparamos el primer grupo de esta serie con las realizaciones de los años siguientes, se nota que el escultor no poseía un dominio técnico satisfactorio, pero es de apreciar e incluso aplaudir que la relativa torpeza acentúa el aire primitivo que el tema exigía y el escultor accedió a enfatizar. La idea de la muerte late en cada cabeza,

Testament to the event that is considered key in the foundation of Surrealism, when André Breton had a vision of drowsiness and he woke up saying "there is a man cut in two by the window", giving rise to the first surrealist image.

Stimulated by the unusual message, Maquiamelo called to Quito to request the partially intervened heads, resumed the abandoned task and proceeded, after studying the capillary peculiarities of the urban tribes he had contacted in New York, to redefine the headdresses. This time he worked thoroughly in the effort to represent and highlight the specific characteristics of each tribe, the approach that allowed him to individualize the pieces and establish visual and character differences. Aware of the expressive line that had just opened, and stimulated by the fact that urban tribes make up a set of remarkable pictorial qualities, Maquiamelo abandoned painting forever.

In the colorful series there is elegance and irony. There is also, behind the seemingly grotesque, a disturbing beauty. If we compare the first group of this series with the achievements of the following years, we can notice that the sculptor did not possess a satisfactory technical mastery, but it is to appreciate and even applaud that the relative awkwardness accentuates the primitive air that the subject demanded and that the sculptor agreed to emphasize. The idea of death beats in every head, an aspect that light spirits can refuse because

un aspecto que los espíritus ligeros pueden rechazar por considerarlo hostil, o poco amable y de mala suerte.

A los que así piensen habrá que recordarles que Maquiamelo supo situarse en la tradición de los retratos de las monjas muertas, una práctica artística de la era colonial en Nueva España (hoy México) y en la Nueva Granada (hoy Colombia). A la religiosa que acababa de fallecer se le reconocía su nuevo estado o condición y era exaltada ante la posteridad en función de su nuevo rostro, pálido y desencajado, pero noble y digno. La belleza mundana pierde en este contexto cualquier batalla. Nos referimos a la belleza concebida en función de lo bonito y agradable, noción que queda subvertida y pasa a ser, en casos como éste, la belleza asumida en función de lo grandioso y esencial.

¿Qué nos revelan los ojos cerrados, las bocas cosidas y los cutis marchitos de *Las tribus urbanas* de Maquiamelo? En todos los casos tenemos que las facciones, aunque esquemáticas por tener una calidad que oscila entre lo acartonado y lo elemental, nos ponen en presencia de personajes altivos, o tozudos, o tranquilos, incluso amigables. La monstruosidad es común a los diferentes rostros, pero esa monstruosidad está atravesada por características que revelan audacia, orgullo e incluso bondad. La serie no está constituida por retratos de individuos que hubieran posado expresamente para Maquiamelo, pero las fisonomías poseen tal carácter que se podría creer que sí posaron. El caso más notable es el de *Invasor español*

they can consider it as hostile, or unkind and unlucky.

To those who think like this will have to be reminded that Maquiamelo knew how to situate himself in the tradition of the portraits of dead nuns, an artistic practice of the colonial era in New Spain (now Mexico) and in New Granada (now Colombia). The religious who died was recognized by her new state or condition and was exalted before posterity in terms of her new face, pale and disheveled, but noble and dignified. Worldly beauty loses any battle in this context. We refer to the beauty conceived in terms of the beautiful and pleasant, a notion that is subverted and becomes, in cases like this, the beauty assumed in function of the great and essential.

What do the closed eyes, sewn mouths and withered skin of Maquiamelo's Urban Tribes reveal to us? In all cases the facial features, although schematic for having a quality that oscillates between the stuffed and the elemental, put us in the presence of proud characters, or stubborn, or quiet, even friendly. The monstrosity is common to the different faces, but that monstrosity is traversed by characteristics that reveal audacity, pride and even kindness. The series is not constituted by portraits of individuals who had posed expressly for Maquiamelo, but the physiognomies have such a character that one could believe that they did pose. The most notable case is that of Spanish Invader (2009), an irony, since it involves the defeat of the hairy foreigner who

(2009), toda una ironía, ya que implica la derrota del extranjero de rostro peludo que pisó, sin suerte, un pueblo habitado por gente de rostros lampiños. Las facciones del español combinan la sorpresa y el terror del que comprende, en el postrer instante, que ha librado y perdido su última batalla.

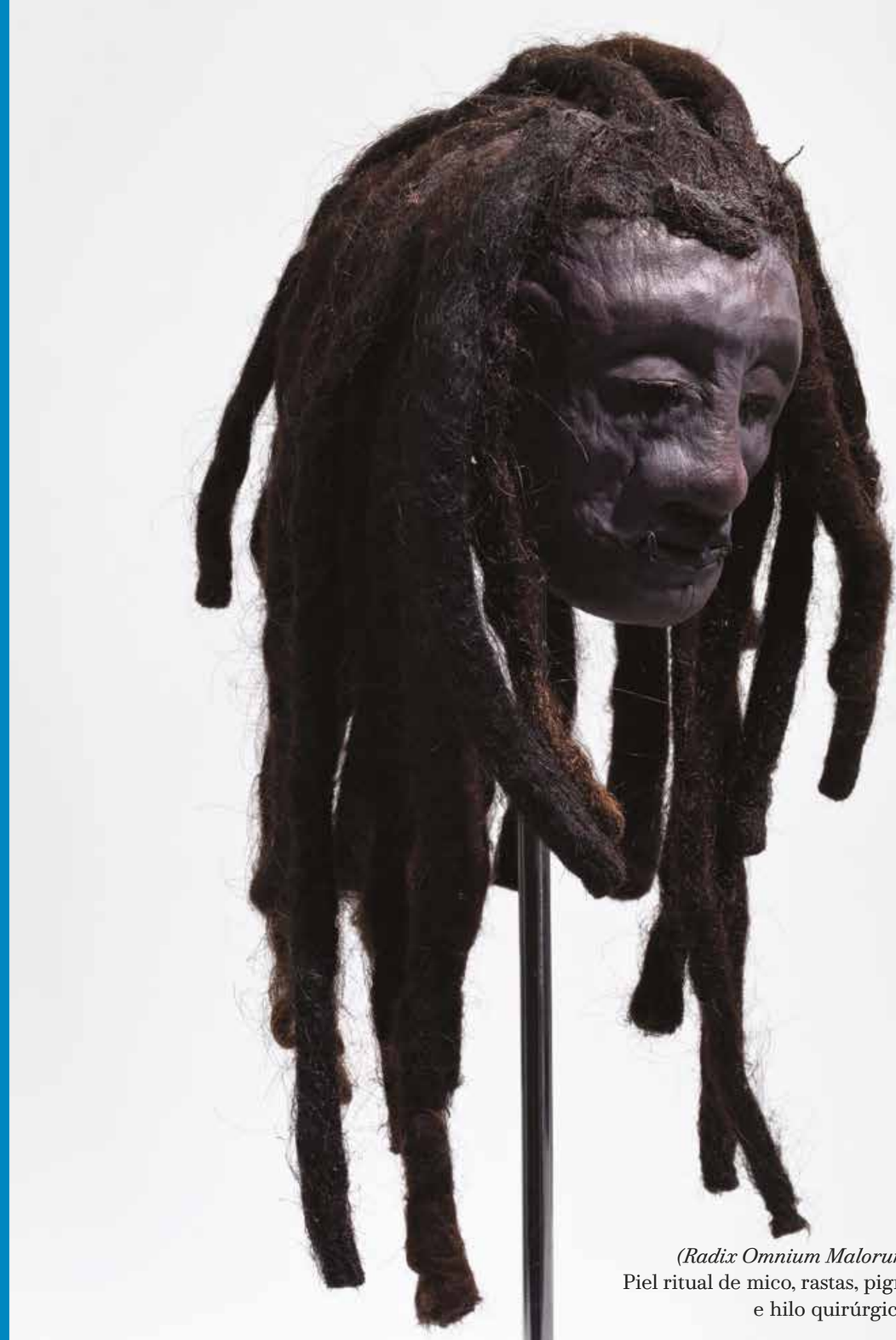
stepped in, without luck, a town inhabited by people with hairless faces. The Spanish facial features combine the surprise and terror of the one who understands, in the last moment, that he has fought and lost his last battle.

Invasor español, 2009.
Piel de chivo, pigmentos naturales e hilo de cáñamo. 9 x 10 x 7 cm.

... el lenguaje y el tema se definieron primero, luego hubo el imperativo de entrar a identificar los materiales y los instrumentos adecuados para la cabal realización de las obras ya concebidas, listas a ser elaboradas.

... the language and the theme were defined first, then there was the imperative of identifying the materials and the appropriate instruments for the full realization of the artworks already conceived, ready to be elaborated.

R.O.M.A.
(Radix Omnium Malorum Avaritia), 2010.
Piel ritual de mico, rastas, pigmentos naturales e hilo quirúrgico. 17 x 27 x 17 cm.

Las tribus urbanas (segundo grupo)

The urban tribes (second group)

Sin haber expuesto jamás una sola cabeza, Maquiamelo tuvo la buena suerte de que un periodista de la revista bogotana *Soho* se interesara en *Las tribus urbanas* y les dedicara una página informativa muy bien ilustrada. Dada la calidad y la novedad de las imágenes, fuertes y a un tiempo nobles, la noticia se volvió tendencia en las redes sociales. Un coleccionista de Alemania ofreció adquirir toda la serie y Maquiamelo accedió a venderla, reservándose dos para su colección personal.

Con base en la experiencia adquirida en uno de los talleres que había tomado durante los años de formación, el esfuerzo continuó. Ya no tenía cabezas que intervenir, así que empezó a modelarlas usando *paperclay*, un material con la maleabilidad de la plastilina que le facilitaba la tarea de plasmar los rasgos faciales con absoluta seguridad y firmeza. Adquirió, además, las herramientas apropiadas para afinar cada detalle. El artista tenía claro que, una vez endurecidas, las cabezas podían ser forradas con badana, un cuero adelgazado que se aproxima a la textura y el brillo del cutis natural. La badana, además, poseía la ventaja de poder ser adherida con facilidad a la ondulante superficie del *paperclay*.

Without ever having exhibited a single head, Maquiamelo had the good fortune of having a journalist from the Bogotá magazine Soho take an interest in urban tribes and dedicate a well-illustrated informative page to them. Given the quality and novelty of the images, strong and at the same time noble, the news became a trend in social networks. A collector from Germany offered to buy the whole series and Maquiamelo agreed to sell it, reserving two for his personal collection.

Based on the experience gained in one of the workshops he had taken during his formative years, the effort continued. He no longer had heads to intervene, so he began modeling them using paperclay, a material with the malleability of clay that facilitated the task of capturing facial features with absolute security and firmness. He acquired the appropriate tools to refine every detail. The artist was clear in that, once hardened, the heads could be covered with sheepskin, a thinned leather that approximates the texture and shine of the natural complexion. The sheepskin also had the advantage of being easily adhered to the undulating surface of the paperclay.

Highlighting the technical data is relevant, because in this specific case we

GALERÍA
MAQUIAMELO

TODO DE CABEZA

Le presentamos lo último en lenguajes artísticos: cabezas reducidas, intervenidas de acuerdo con el *look* de varias tribus urbanas.

CONOCE A LOS JÍBAROS? Se los presentamos: son indígenas que viven en la frontera amazónica de Ecuador y Perú, y que siguen conservando su milenaria costumbre de reducir cabezas, en un largo proceso conocido como tsantsa.

¿Conoce a Maquiamelo? También se lo presentamos: se trata de un artista bogotano bastante provocador que decidió, con la ayuda de un antropólogo, adquirir varias pieles craneales para intervenirlas y convertirlas en fieles representaciones de las distintas tribus urbanas, como lo son los rastas, los emos y los punks.

¿Cómo fue la intervención? Tras eliminar el fuerte olor de las pieles craneales y quitar una que otra lendre, las pintó con óleos y los tiñó con tintes naturales para, finalmente, peinarlas. Todo este proceso duró tres meses, tiempo en que cada cabeza estuvo lista para que el artista siga pervirtiendo el arte y corrompiendo al espectador. Vea más de esta polémica serie en www.maquiamelo.com S

DREADLOCKS BLACK NATEMA

DALI'S BROWN RASTA

EMO BLUES

EMO RED TSANTSA

PUNK RAINBOW WAKAN

78 Soho

EDICIÓN 117 | ENERO 2010

Revista *SOHO* No117, enero de 2010.

Resaltar el dato técnico es pertinente, porque en este caso específico tenemos, si se hace una comparación entre el primero y el segundo grupo de *Las tribus urbanas*, que el lenguaje y el tema se definieron

have, if a comparison is made between the first and the second group of urban tribes, that the language and the theme were defined first, then there was the imperative of identifying the materials and instruments

primero, luego hubo el imperativo de entrar a identificar los materiales y los instrumentos adecuados para la cabal realización de las obras ya concebidas, listas a ser elaboradas. En un plegable diseñado e impreso por Maquiamelo para ser usado como tarjeta de presentación, el escultor se refirió al significado de las *tsantsas* originales y no a la apariencia formal de las suyas:

> La práctica de la preparación de cabezas reducidas originalmente tenía un significado religioso, la reducción de la cabeza de un enemigo se creía que servía para aprovechar su espíritu y obligarlo a servir a su poseedor.

Maquiamelo tenía la intención de que el contenido primara sobre la forma. En las piezas pertenecientes al segundo grupo de *Las tribus urbanas*, salta a la vista que presentan, sin serlo en propiedad, la calidad de retratos. Los rostros modelados poseen una carnadura que los hace firmes, concretos y pensantes. Si consideramos que estamos ante la representación de seres muertos, el calificativo de pensantes puede parecer extraño, pero los méritos de este artista fuera de lo común se fundamentan en la tensión psicológica y en las contradicciones simbólicas que imagina, plasma y pone en juego.

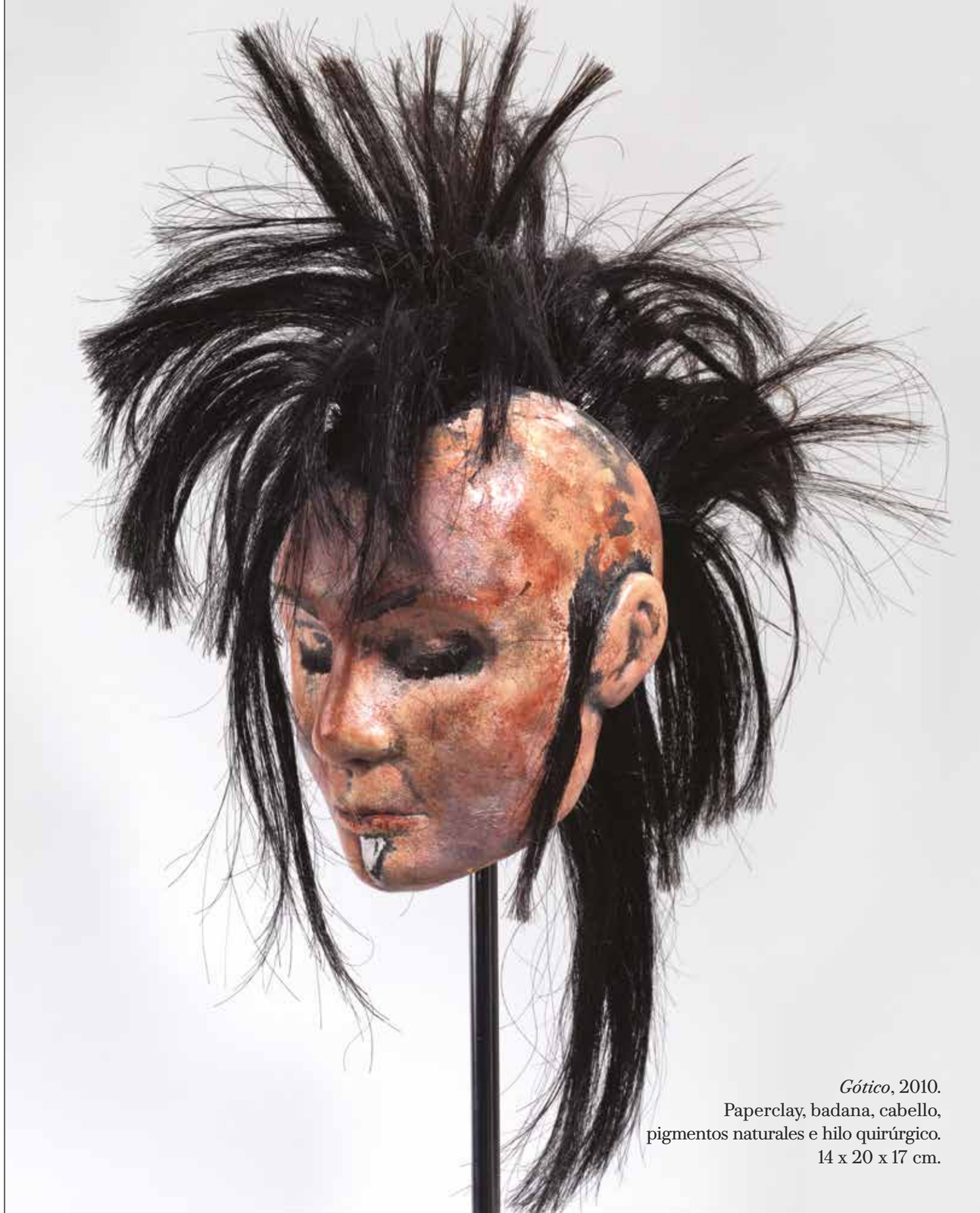
Los títulos están en latín. *Medice cura te ipsum* (2011) nos revela a un personaje sumido en reflexiones que parecen satisfactorias y tranquilas, un rasgo psicológico que no falta en las otras esculturas. A dicho efecto contribuyen los ojos cerrados y las bocas cosidas.

suitable for the full realization of the artworks already conceived, ready to be elaborated. In a folding designed and printed by Maquiamelo to be used as a business card, the sculptor referred to the meaning of the original tsantsas and not the formal appearance of his:

> The practice of the preparation of reduced heads originally had a religious meaning, the reduction of an enemy´s head was believed to serve in a way to take advantage of its spirit and force it to serve its possessor.

Maquiamelo intended that the content be more important than the form. In the pieces belonging to the second group of urban tribes, it is obvious that they present, without actually being, the quality of portraits. The molded faces have a housing that makes them firm, concrete and thinking. If we consider that we are dealing with the representation of dead beings, the qualification of thinkers may seem strange, but the merits of this unusual artist are based on the psychological tension and symbolic contradictions that he imagines, expresses and puts into play.

The titles are in Latin. Medice cura te ipsum (2011) reveals a character immersed in reflections that seem satisfying and calm, a psychological feature that is not lacking in the other sculptures. To this effect, closed eyes and sewn mouths contribute greatly. The silent characters travel within themselves, as if meditating in a yoga attitude.

Gótico, 2010.
Paperclay, badana, cabello,
pigmentos naturales e hilo quirúrgico.
14 x 20 x 17 cm.

Hipster - Medice curate ipsum, 2011.
Paperclay, badana, cabello, pigmentos naturales, hilo quirúrgico y banda de tela.
14 x 18 x 14 cm.

Los silenciosos personajes viajan dentro de sí mismos, como si meditaran en actitud de yoga. Los realza el pelo humano, notable en el caso de *Radix Omnium Malorum Avaritia* (2011). Esta pieza representa a un afrodescendiente que luce las trenzas rastas que el artista cortó en la cabeza de la persona que accedió, para completar la obra artística, a sacrificar su cabellera.

Poseedor de cierto bagaje técnico, adquirido a punta de prueba y error porque sus trabajos carecían de antecedentes que le señalaran o sugirieran un camino seguro a seguir, Maquiamelo entró en la fase que exige partir de cero y resolver, paso a paso, todos y cada uno de los detalles de la obra en curso. El segundo grupo de *Las tribus urbanas* le permitió definir la modalidad de trabajo que consiste en modelar las facciones con un material dúctil, forrar las superficies con cuero y cubrir la cabeza con pelo humano, accediendo con la utilización de cabelleras humanas a un realismo estremecedor. Goya, Daumier y el Münch de *El grito* podían ser sus antecedentes, solo que en Maquiamelo pesa la presencia del objeto concreto y palpable que perturba, horroriza al primer vistazo y en últimas hace sonreír, una vez admitimos, complacidos, que estamos ante una expresión que produce fascinación o rechazo por su condición de inédita y extrema.

The human hair enhances them, notable in the case of Radix Omnium Malorum Avaritia (2011). This piece represents an Afro-descendant who wears the dreadlocks that the artist cut from the head of a person who agreed, to complete the artistic work, to sacrifice his hair.

Possessor of some technical baggage, acquired through attempts and mistakes because his work lacked from any background to indicate or suggest a safe path to follow, Maquiamelo entered the phase that requires starting from scratch and solve, step by step, each and every one of the details of the work in progress. The second group of the urban tribes allowed him to define the modality of work that consists on modeling the facial features with a ductile material, covering the surfaces with leather and covering the head with human hair, achieving with the use of human hair a shocking realism. Goya, Daumier and The shout´s Munch could be his predecessors, only that in Maquiamelo weighs the presence of the concrete and palpable object that disturbs, horrifies at first glance and ultimately makes us smile, once we admit, pleased, that we are facing an expression that produces fascination or rejection because of its unprecedented and extreme condition.

Como la práctica de coleccionar las cabezas trofeo de los toros sacrificados en la lidia ha sido habitual entre los aficionados a la tauromaquia, Maquiamelo se permitía sugerir la posibilidad de reducir la testa del toro y también la del torero, de modo que a las destrezas del matador histórico que fuera Manolete se sumara la astucia del toro que lo pitoneó.

As the practice of collecting the bulls' trophy heads sacrificed in the fight has been common among bullfighting fans, Maquiamelo allowed himself to suggest the possibility of reducing the bull´s head and also the one of the bullfighter, so to the skills of the historical matador that was Manolete will be added the cunning of the bull that killed him.

Manolete, 2012.
Paperclay, badana, cabello, óleo, montera en astracán. 14 x 14 x 17 cm.

Matadores

Con la realización del segundo grupo de *Las tribus urbanas*, el escultor pudo entrar en la plenitud de su creatividad, lo que implicaba salir a la búsqueda de nuevos temas. Sorprende, en este sentido, el enfoque utilizado en la corta pero intensa serie *Matadores*, ya que Maquiamelo había asistido a corridas de toros, pero sin dejarse llevar por las pasiones de los aficionados. Empezó a indagar en el sentido de los juegos del torero con la muerte cuando fue contratado como auxiliar de taller por el ecuatoriano Pedro Niaupari, conocido por su entera y comercial dedicación a pintar la tauromaquia. Charlando con él durante las sesiones de trabajo y leyendo las revistas especializadas que éste coleccionaba, el joven escultor enfocó las artes de la lidia con sentido crítico.

El proceso vino a ser enriquecido cuando vio en Nueva York *La tauromaquia* de Botero, estudió los grabados de Goya sobre el tema, miró los de Picasso y leyó la biografía de Juan Belmonte, el aplaudido renovador y modernizador del toreo. Maquiamelo también se interesó en Manolete, corneado en plena faena por Islero, el toro que en 1947 le quitó la vida. Si la bestia es vencida siempre, reflexionó Maquiamelo, el torero lo es en contadas y muy raras ocasiones. En

Matadors

With the completion of the second group of urban tribes, the sculptor was able to enter into the fullness of his creativity, which meant going out to search for new themes. Surprising, in this sense, the approach used in the short but intense series Matadors, since Maquiamelo had attended bullfights, but without being carried away by the passions of the fans. He began to investigate the bullfighter's games with death when he was hired as a workshop assistant by the Ecuadorian Pedro Niaupari, known for his entire and commercial dedication to painting bullfighting. Chatting with him during work sessions and reading the specialized magazines that he collected, the young sculptor analyzed the arts of the bullfighting with critical sense.

The process became enriched when he saw in New York Botero's Bullfight, studied Goya's engravings on the subject, admired Picasso's and read the biography of Juan Belmonte, the acclaimed renovator and modernizer of bullfighting. Maquiamelo was also interested in Manolete, gored in the bullring by Islero, the bull that in 1947 took his life. If the beast is always defeated, thought Maquiamelo, the bullfighter is not, except in few and very rare occasions. In both cases, besides the established rules of

Muerte con montera, 2012.
Porcelanicrón y montera en astracán, 14 x 14 x 17 cm.

Belmonte, 2012.
Badana, cabello, óleo, montera en astracán. 14 x 14 x 17 cm.

uno y otro caso, salvo las excepciones que las reglas del toreo establecen y el jurado aplica, la Parca determina y sella siempre el desenlace.

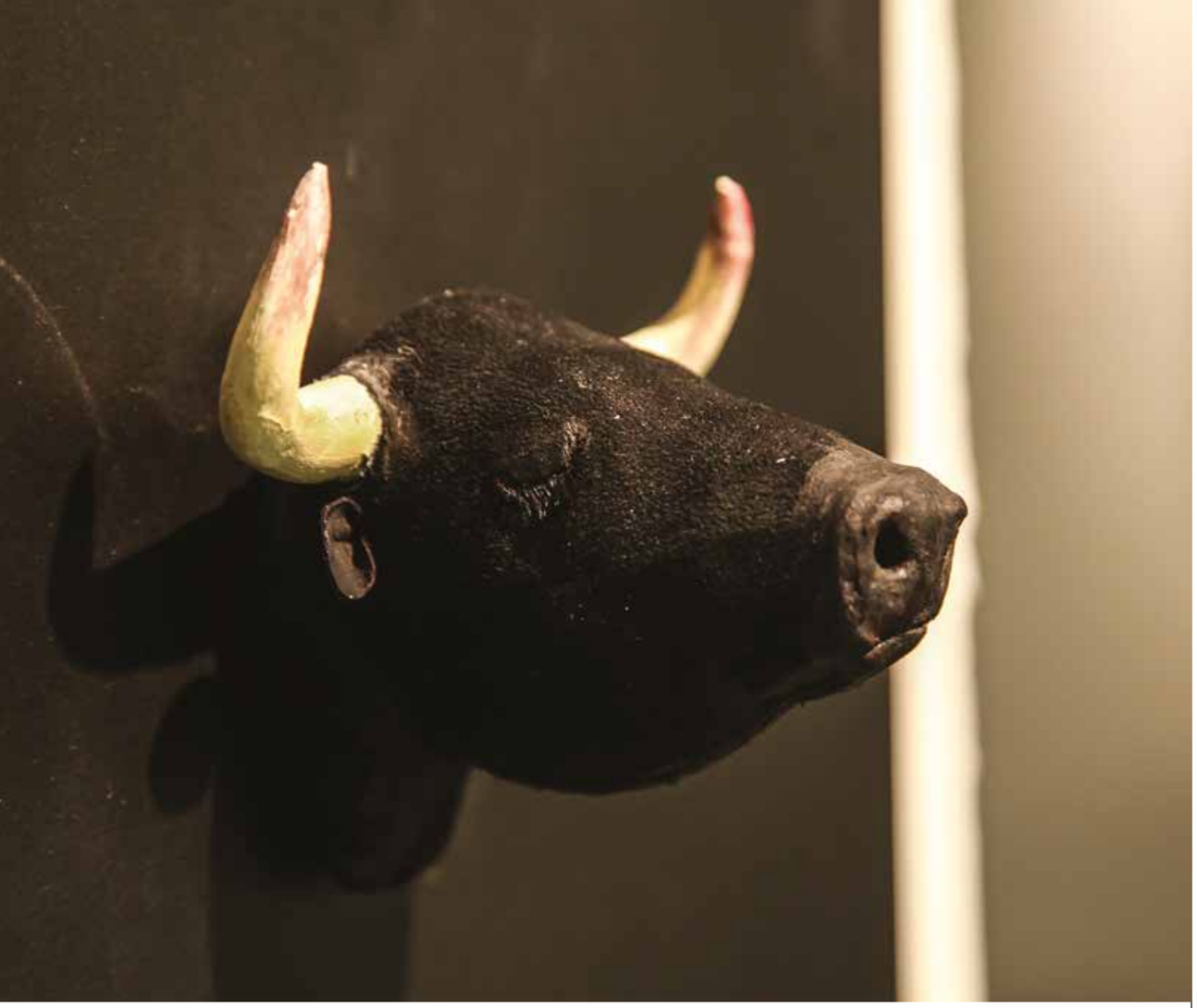
La consideración anterior explica la razón de ser de *Muerte con montera* (2012), la obra que abre la serie de *Matadores* y la primera que sus dedos modelaron. La montera que Maquiamelo le puso a la pequeña calavera humana que modeló, una variante de la realizada en *Es-Cultura atómica*, resulta ser una corona de apariencia luctuosa. Reina y emperatriz del toreo, la muerte fulmina a uno de los contendores, al margen de cuál ha de quedar favorecido. En uno y otro caso, se alza victoriosa. De donde se concluye que las esculturas de Maquiamelo se apoyan en la representación tradicional para poner en evidencia los claroscuros de la vida.

Seducido por el caso del matador matado en la faena, Maquiamelo modeló el retrato de *Manolete* (2012) y a continuación el de *Islero* (2012), un auténtico anti tema. Poniendo en juego su genio y su ingenio, la cabeza de Islero fue el resultado de ceñir la peluda piel de un toro negro al pico de una botella recortada de Cocacola. El volumen logrado con un procedimiento tan sencillo, fue montado sobre una base negra, juego de negro sobre negro que hace resaltar los pitones blancos que, en la arena de la plaza al menos, salvaron al animal. Como la práctica de coleccionar las cabezas trofeo de los toros sacrificados en la lidia ha sido habitual entre los aficionados a la tauromaquia,

bullfighting and their application, the Grim Reaper always determines and seals the outcome.

The previous consideration explains the reason behind of Death with montera (2012), the work that opens the series of Matadors and the first that his fingers modeled. The montera that Maquiamelo gave to the small human skull that he modeled, a variant of the one made in Atomic is-culture, turns out to be a crown of a mournful appearance. Queen and empress of bullfighting, death fulminates one of the contenders, regardless of which one is going to be favored. In either case, it rises victorious. From which it is concluded that the sculptures of Maquiamelo rely on traditional representation to highlight the life´s chiaroscuros.

Seduced by the case of the matador killed on the bullring, Maquiamelo modeled the portrait of Manolete (2012) and then that of Islero (2012), an authentic anti-theme. Putting his genius and wit at stake, Islero's head was the result of girding the furry skin of a black bull around the spout of a cut-down bottle of Coca-Cola. The volume achieved with such a simple procedure was mounted on a black base, a game of black over black that highlights the white pythons that, in the sand of the square at least, saved the animal. As the practice of collecting the bulls´ trophy heads sacrificed in the fight has been common among bullfighting fans, Maquiamelo allowed himself to suggest the possibility of reducing

Islero, 2012.
Paperclay y piel de toro de lidia, 14,5 x 14 x 15 cm.

Maquiamelo se permitía sugerir la posibilidad de reducir la testa del toro y también la del torero, de modo que a las destrezas del matador histórico que fuera Manolete se sumara la astucia del toro que lo pitoneó.

El anti tema supone, en este caso específico, la presencia del antihéroe, encarnado en este caso por *Belmonte* (2012). El legendario torero español mató en las plazas decenas de toros y una tarde, en la primavera de 1962, lidió unos toretes en su placita de tientas, se encerró en su despacho y se pegó un tiro a muy pocos días de cumplir los 70 años de edad. Algunos analistas han atribuido el suicidio a la incapacidad física de torear en público, enfrentando toros de casta y no toretes de poco peso. A Belmonte no lo embistió ningún Islero, pero sí el toreo.

Tenemos entonces, resumiendo las ideas que recoge la serie, al matador matado por el toro (*Manolete*), al toro que mató al torero (*Islero*), al torero al que mató la nostalgia que sentía por el toreo (*Belmonte*) y a la Parca que se alza triunfante en todos los casos (*Muerte con montera*), cuatro obras que conforman, en el plano conceptual, una serie pequeña pero redonda, certera e inquietante.

the bull's head and also the one of the bullfighter, so to the skills of the historical matador that was Manolete will be added the cunning of the bull that killed him.

The anti-theme supposes, in this specific case, the presence of the anti-hero, embodied in this case by Belmonte (2012). The legendary Spanish bullfighter killed dozens of bulls in the bullrings and one afternoon, in the spring of 1962, he fought some bulls in his little placita de tientas, he locked himself in his office and shot himself a few days after turning 70 years old. Some analysts have attributed his suicide to the physical inability to fight in public, to face breed bulls and not light-weight bulls. Belmonte was not killed by any Islero, but by bullfighting itself.

Then we have, summarizing the ideas of the series, the matador killed by the bull (Manolete), the bull that killed the bullfighter (Islero), the bullfighter killed by the longing he felt for bullfighting (Belmonte) and the Grim Reaper that triumphantly rises in all cases (Death with montera), four works that make up, in the conceptual plane, a small but round series, so accurate and disturbing at the same time

La serie de los jefes de estado dio lugar a reacciones contradictorias e inesperadas. Galeristas y coleccionistas solicitaban el retrato de un dirigente político de sus simpatías y luego, ante el resultado, lo rechazaban. En sentido contrario, los opositores del personaje en cuestión aplaudían la obra y manifestaban, gustosos, su disposición a adquirirla.

The series of heads of state gave rise to contradictory and unexpected reactions. Gallerists and collectors requested the portrait of a political leader of their sympathies and then, faced with the result, they rejected it. On the contrary, the opponents of the character in question applauded the work and expressed, with gladness, their willingness to acquire it.

Cuba libre, 2012.
Paperclay, badana, cabello, óleo, cachucha en tela. 13 x 13 x 10 cm.

Los súper poderosos

The super powerful

Con *Manolete* y *Belmonte*, Maquiamelo volcó su talento en la tarea de plasmar los rostros de personajes concretos y bien conocidos. A continuación, cometió el irrespeto de retratar, muertos y con la testa reducida, a jefes de estado que no habían fallecido, toda una transgresión. Se podría pensar que Maquiamelo procedía con talante de caricaturista, pero no, estos retratos no incursionan en la caricatura, ya que son naturalistas. Solo que no admiramos, al verlos, al líder del afiche de campaña electoral, dinámico, prometedor y positivo, sino al ser humano despojado de brillo y voz tribunicia. Ante nuestros ojos desfilan personajes lánguidos y en el fondo vencidos, que contrastan con los fieros y dignos de *Las tribus urbanas*, abordaje nuevo y nada extraño en un explorador de situaciones extremas.

La serie de los jefes de estado dio lugar a reacciones contradictorias e inesperadas. Galeristas y coleccionistas solicitaban el retrato de un dirigente político de sus simpatías y luego, ante el resultado, lo rechazaban. En sentido contrario, los opositores del personaje en cuestión aplaudían la obra y manifestaban, gustosos, su disposición a adquirirla. Las empatías quedaban trastornadas. Se registraron casos de censura. Obras solicitadas para una determinada

With Manolete and Belmonte, Maquiamelo turned his talent into the task of capturing the faces of concrete and well-known characters. Then, he committed the disrespect of portraying, dead and with a reduced head, some heads of state who had not died yet, a whole transgression. One might think that Maquiamelo proceeded with the cartoonist mood, but he did not. These portraits do not venture into the caricature, since they are naturalists. We just do not find, when we see them, the leader from the electoral campaign poster, dynamic, promising and positive, but the human being stripped of his brightness and tribunician voice. Before our eyes parade languid characters, defeated at the bottom of their being, which contrasts with the fierce and worthy of the urban tribes, a new approach and nothing strange in an explorer of extreme situations.

The series of heads of state gave rise to contradictory and unexpected reactions. Gallerists and collectors requested the portrait of a political leader of their sympathies and then, faced with the result, they rejected it. On the contrary, the opponents of the character in question applauded the work and expressed, with gladness, their willingness to acquire it. The empathies

Franco, 2013.
Paperclay, badana, óleo. 11,5 x 10 x 12 cm.

exposición fueron vetadas y jamás mostradas al público.

Con el título de *Cuba Libre*, el retrato de Fidel Castro fue enviado en 2012 a la XI Bienal de La Habana y no pudo ser exhibido. Llevado a la II Bienal de Miami, se objetó que la cachucha verde olivo tuviera bordado el logo de Coca-Cola y la obra fue vetada una vez más. Maquiamelo se daba la libertad de evocar, con humor, el coctel que combina ron cubano y la conocida bebida gaseosa. Situándose en el campo estrictamente político, el artista imaginaba esa Cuba libre como una combinación de autonomías gubernamentales y buenas relaciones bilaterales, no de bloqueo y agresiones, el intento de apertura que Obama ensayó y Trump ha reversado.

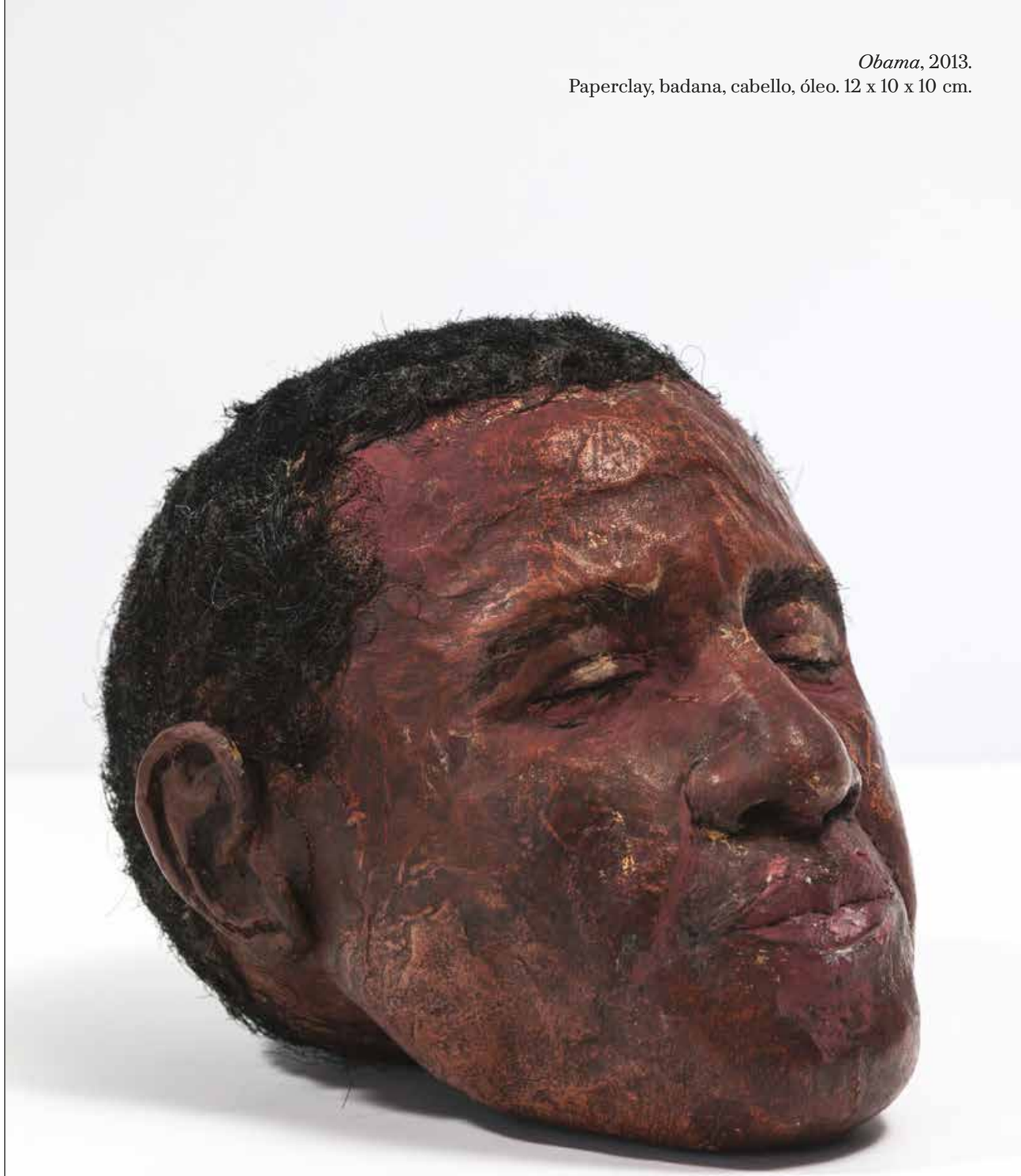
En la Art Basel Week, realizada en Miami en 2012, el escultor presentó un retrato de Obama que el público asistente fotografió e hizo circular por YouTube, llegando a 30.000 seguidores en cinco días. Alarmado, el FBI visitó al artista a las 5:30 de la mañana y lo interrogó. Por ignorar la tradición de los Shuar, los agentes interpretaron la boca cocida del retrato como una expresión de racismo y lo conminaron a cortar las cuerdas, si quería que la obra continuara en exhibición. Maquiamelo acató la orden y usó macilla para suavizar los labios. Durante el tiempo en que la feria estuvo abierta, la obra permaneció vigilada día y noche por un sheriff, tal vez para evitar algún tipo de ceremonia satánica. No sobra precisar que el *Obama* estuvo inspirado

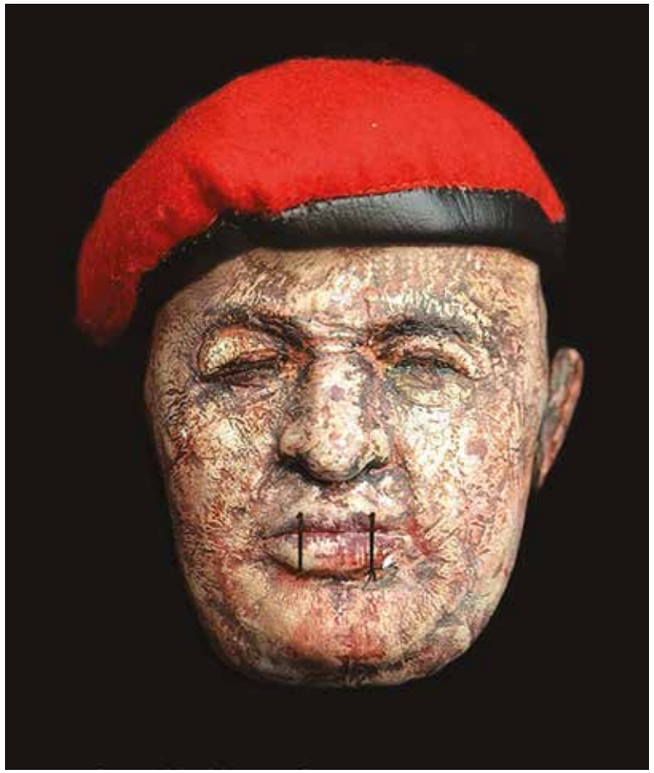
were disrupted. Cases of censorship were recorded. Works requested for a certain exhibition were vetoed and never shown to the public.

With the title of Cuba Libre, the portrait of Fidel Castro was sent in 2012 to the 11th Havana Biennial and could not be exhibited. Taken to the II Biennial of Miami, it was objected that the olive green cap had embroidered the logo of Coca-Cola, and the work was vetoed once more. Maquiamelo was free to evoke, with humor, the cocktail that combines Cuban rum and the well-known soft drink. Positioning himself in the strictly political field, the artist imagined that free Cuba as a combination of governmental autonomy and good bilateral relations, not of blockade and aggression, the attempted opening that Obama tried and Trump has reversed.

At the Art Basel Week, held in Miami in 2012, the sculptor presented a portrait of Obama that the audience photographed and circulated on YouTube, reaching 30,000 followers in five days. Alarmed, the FBI visited the artist at 5:30 in the morning and interrogated him. By ignoring the Shuar tradition, the agents interpreted the sewn mouth of the portrait as an expression of racism and ordered him to cut the ropes, if he wanted the work to stay on display. Maquiamelo complied with the order and used putty molding to soften the lips. During the time that the fair was open, the work remained watched day and night by a sheriff, perhaps to avoid some kind of

Obama, 2013.
Paperclay, badana, cabello, óleo. 12 x 10 x 10 cm.

La imposibilidad de la muerte, 2013.
Porcelanicrón, badana, óleo, boina en fieltro. 12 x 12,5 x 10 cm.

en la admiración que el artista sentía por el personaje que a su juicio simbolizaba la superación de una raza oprimida.

Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre los súper poderosos que han sido buenos gobernantes y los que violan los derechos humanos? En principio, ninguna, porque no es éste el aspecto determinante de la serie. En la retratística de Maquiamelo, con el fin de evitar los preconceptos, todos los jefes de estado son iguales. A los ojos del público, en cambio, resultan ser distintos. Cada cual ve lo que desea y quiere ver. Lo interesante es comprobar que los más fieles seguidores de un determinado líder político se apartan al contemplar su retrato y rechazan, momentáneamente al menos, la imagen del personaje que han vitoreado y aplaudido.

Como un producto de su experiencia en el mundo de la publicidad, Maquiamelo jugaba con la noción de imagen positiva e imagen negativa, intercambiándolas juguetonamente para que el público reflexionase sobre los altibajos de la vida, pero desde la obscuridad de la muerte, la aproximación conceptual que le dio su sentido a *Matadores*. Si hacemos el esfuerzo de situarnos en esta otra orilla, la imaginada por el Dante en *La Divina Comedia*, la perspectiva es otra. Eso basta. Las cabezas reducidas de este artista no pretenden alterar las realidades de la vida política y social, pero las recuadran en el plano emocional y filosófico.

satanic ceremony. Needless to say that the Obama was inspired by the admiration the artist felt for the character that in his opinion symbolized the overcoming of an oppressed race.

Now, what is the difference between The super powerful who have been good rulers and those who violate human rights? In principle none, because this is not the determining aspect of the series. In Maquiamelo's portraiture, in order to avoid preconceptions, all the heads of state are the same. On the other hand, to the public eye, they turn out to be different. Everyone sees what they want to see. The interesting thing is to verify that the most faithful followers of a particular political leader turn away when contemplating his portrait and reject, momentarily at least, the image of the character they have cheered and applauded.

As a product of his experience in the world of advertising, Maquiamelo played with the notion of positive and negative image, exchanging them playfully, for the public to reflect about the ups and down of life, but from the darkness of death, the conceptual approach that gave meaning to Matadors. If we make the effort to situate ourselves in this other shore, the one imagined by Dante in The Divine Comedy, the perspective is different. That's enough. The reduced heads of this artist do not intend to alter the realities of political and social life, but enclose them on the emotional and philosophical level.

En las dos versiones realizadas hasta hoy de Marilyn Monroe, la diosa de Hollywood presenta media cara manchada y escariada en un caso, completamente marchita en el otro. Su legendaria hermosura, sin embargo, luce intacta.

In both versions made to date of Marilyn Monroe, the goddess of Hollywood presents half face stained and reamed in one case, and completely withered in the other. Her legendary beauty, however, looks intact.

Marilyn Monroe, 2013.
Paperclay, maquillaje, óleo, cabello de albino, bálsamo.
14 x 14 x 14 cm.

Divas

Para entender los inquietantes y polémicos retratos de Maquiamelo, numerosos en la serie *Divas*, consideremos dos comportamientos históricos:

Comportamiento 1: Sea faraón, emperador, rey, papa, ministro, empresario o banquero, el retratado busca y contrata al retratista para que reproduzca sus facciones dentro del más absoluto parecido, presentándolo digno y pulcro ante sus contemporáneos, pero sobre todo ante las generaciones venideras.

Comportamiento 2: Los indios Shuar de Ecuador no tenían la necesidad de representar las facciones de un rival, porque les bastaba reducir su cabeza y momificarla para hacer suyos, con esta significativa operación ritual, sus más apreciados atributos físicos (la agilidad y la fuerza muscular, por ejemplo) y espirituales (la valentía, el arrojo, la astucia).

Consciente o inconscientemente, el retratado del comportamiento 1 aspira a transitar, cualquiera sea el caso, el camino que conduce (o parece conducir) a la inmortalidad. En los *Súper poderosos*, pero sobre todo en *Divas*, la serie consagrada a las grandes actrices del cine, se combinan los dos comportamientos. ¿Intenta Maquiamelo apropiarse de la fama ajena? Respondamos que sí y agreguemos que, ajustándose a la tradición más ortodoxa, el

Divas

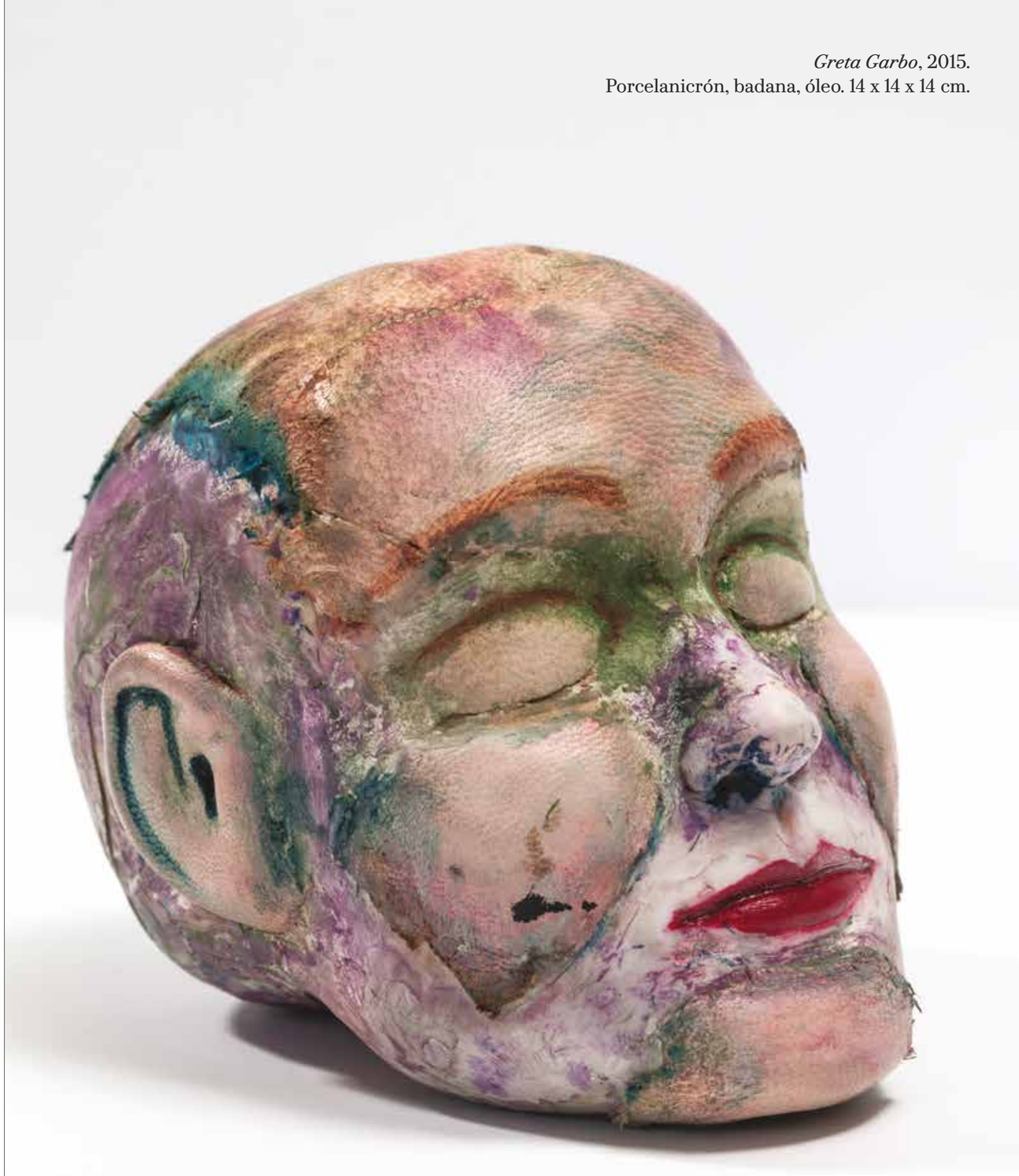
To understand the disturbing and controversial portraits of Maquiamelo, plenty in the Divas series, let's consider two historical behaviors:

Behavior 1: Whether pharaoh, emperor, king, pope, minister, businessman or banker, the portrayed seeks and hires the portrait artist to reproduce his features in the most absolute resemblance, presenting him worthy and neat to his contemporaries, but above all to the generations to come.

Behavior 2: The Shuar´s Indians from Ecuador did not have the need to represent the features of a rival, because it was enough to reduce the rival´s head and mummify it to make it theirs, with this significant ritual operation, their most prized physical attributes (agility and muscular strength, for example) and spiritual (courage, boldness, cunning).

Consciously or unconsciously, the portrayed of behavior 1 aspires to transit, in any case, the path that leads (or seems to lead) to immortality. In The Super Powerful, but especially in Divas, the series devoted to the great actresses of cinema, the two behaviors are combined. Does Maquiamelo try to appropriate from other's fame? Let's answer, yes and adding that, following the most orthodox tradition, the sculptor has been making portraits that emphasize the

Greta Garbo, 2015.
Porcelanicrón, badana, óleo. 14 x 14 x 14 cm.

escultor ha estado realizando retratos que ponen el énfasis en el parecido, pero ignoran la dignidad y la pulcritud tradicionales.

En las dos versiones realizadas hasta hoy de Marilyn Monroe, la diosa de Hollywood presenta media cara manchada y escariada en un caso, completamente marchita en el otro. Su legendaria hermosura, sin embargo, luce intacta. *Audrey Hepburn* (2015) tiene medio rostro desopilado; *Bette Davis*, media cara cadavérica con un ojo saltón. Un arte fundamentado en una práctica guerrera excepcional y única en el mundo, nos sitúa de modo inevitable en un campo minado por los espantos de la muerte, no para hundirnos en complacencias morbosas, sino para recordarnos que todo es vanidad. Al mismo tiempo, respetuoso del sentido de las *tsantsas* originales, *Divas* nos plantea que los atributos físicos (en este caso, la belleza) y espirituales (el talento histriónico) han de permanecer para siempre entre nosotros.

El culto que solemos rendirles a las divas del cine tuvo un matiz inesperado al pasar, de la espontánea y simple admiración que se les profesa en el plano artístico e intelectual, a la posesión que supone la contemplación del retrato-trofeo inspirado en las creencias derivadas de un ritual primitivo. Porque estos retratos sobrepasan la representación tradicional y fungen de reliquias, como restos que nos llegasen del pasado para que les rindamos veneración y culto. Después de ver la *Marilyn* de Maquiamelo, la Marilyn que hemos admirado en la pantalla resurge ante nosotros y se torna más humana.

similarity, but ignore the traditional dignity and neatness.

In both versions made to date of Marilyn Monroe, the goddess of Hollywood presents half face stained and reamed in one case, and completely withered in the other. Her legendary beauty, however, looks intact. Audrey Hepburn (2015) has half a face oppilated; Bette Davis, half cadaverous face with a bulging eye. An art based on an exceptional and unique warrior practice in the world, inevitably situates us in a field undermined by the horrors of death, not to sink us into morbid complacencies, but to remind us that everything is vanity. At the same time, respectful of the meaning of the original tsantsas, Divas suggests that the physical (in this case, beauty) and spiritual attributes (the histrionic talent) must remain forever among us.

The cult that we usually give to the divas of the cinema had an unexpected hue when passing, from the spontaneous and simple admiration that is professed to them in the artistic and intellectual plane, to the possession that supposes the contemplation of the trophy- portrait inspired by the derived beliefs of a primitive ritual. Because these portraits surpass the traditional representation and act as relics, as remains that came to us from the past so that we can give them veneration and worship. After seeing Maquiamelo's Marilyn, the Marilyn that we have admired on the screen resurfaces before us and becomes more human.

Liz Taylor, 2013.
Paperclay, badana, óleo, cabello, chaquiras doradas.
14 x 17 x 14 cm.

Audrey Hepburn, 2015.
Paperclay, badana, óleo. 14 x 14 x 14 cm.

Betty Davis eyes, 2015.
Paperclay, acrílico y prótesis ocular. 14 x 14 x 14 cm.

***Judy Garland*, 2014.**
Paperclay, badana, temple al huevo, cabello humano, cintas de seda azul. 14 x 14 x 21 cm.

***Marilyn Forever*, 2014.**
Paperclay, badana, óleo, bálsamo, peluca sintética, 14 x 14 x 14 cm.

Desconectados gira en torno a los cantantes que aprecia y han terminado sus vidas de modo imprevisto, dejando atrás los sufrimientos que por desgracia padecían. El artista tenía tan claro el tema y sus complejas connotaciones, que aprendió a tallar la piedra, una técnica que desconocía. Abandonaba la vinculación de sus obras con las *tsantsas*, pero abrazaba la otra gran lección aprendida de los Shuar, la que plantea que ciertas piedras, por sus formas y colores, son sagradas.

Unplugged revolves around the singers whom he appreciates and have ended their lives in an unexpected way, leaving behind the pain that unfortunately they suffered. The artist had such a clear subject and its complex connotations, that he learned to carve stones, a technique he did not know. He abandoned the connection of his works with the *tsantsas*, but he embraced the other great lesson learned from the Shuar, which states that certain stones, because of their shapes and colors, are sacred.

Elvis Presley, 2018.
Alunita y cuarzo de Colombia. 15 x 15 x 10 cm.

Desconectados

A voluntad, Maquiamelo se ha limitado a ser un retratista. Salvo excepciones, él ha escogido siempre al retratado, decisión que no es inocente porque lo mueve el propósito de exaltar las personalidades que admira (*Tribus urbanas* y *Divas*) o de plantear las críticas que ha considerado pertinentes (*Matadores* y *Disney-Trump*). *Desconectados* gira en torno a los cantantes que aprecia y han terminado sus vidas de un modo inesperado, dejando atrás los sufrimientos que para sus desgracias padecían. El artista tenía tan claro el tema y sus complejas connotaciones, que aprendió a tallar la piedra, una técnica que desconocía por completo. Abandonaba la vinculación de sus obras con las *tsantsas*, pero abrazaba la otra gran lección aprendida durante su permanencia con los Shuar, la que plantea que ciertas piedras, por sus formas y colores, son sagradas.

En piedras de aspectos no convencionales, Maquiamelo ha tallado las cabezas de ocho músicos populares de trayectorias artísticas reconocidas en el ámbito internacional. Usó trozos en bruto de piedras preciosas y semi preciosas, que adquirió en función del personaje a retratar. Le asignaba así, a cada retratado, un atributo concebido según las penas, las complicaciones y

Unplugged

At will, Maquiamelo has limited himself to being a portraitist. With few exceptions, he has always chosen the portrait, a decision that is not innocent because he is moved by the purpose of exalting the personalities that he admires (Urban Tribes and Divas) or to raise the criticisms he has considered relevant (Matadors and Disney-Trump). Unplugged revolves around singers whom he appreciates and have ended their lives in an unexpected way, leaving behind the pain that unfortunately they suffered. The artist had such a clear subject and its complex connotations, that he learned to carve stones, a technique he did not know completely. He abandoned the connection of his works with the tsantsas, but embraced the other great lesson learned during his stay with the Shuar, which states that certain stones, for their shapes and colors, are sacred.

In stones of unconventional aspects, Maquiamelo has carved the heads of eight popular musicians of artistic trajectories recognized in the international arena. He used rough pieces of precious and semi precious stones, which he acquired depending on the character to be portrayed. He assigned to each musician portrayed an attribute conceived according to the pains,

las contradicciones padecidas a su paso por la vida. Lo atraía el contraste que se da entre las cumbres rutilantes que los famosos escalan estimulados por los aplausos del público y los abismos tenebrosos que transitan en privado.

Para entender lo anterior, basta un ejemplo. Al tallar *Kurt Cobain,* Maquiamelo incursionó en algo que podría denominarse, con sentido descriptivo y al mismo tiempo poético, *la contradictoria transparencia del claroscuro*. La piedra utilizada es semi traslúcida, de modo que refleja y simultáneamente absorbe la luz, dejándola pasar; el comportamiento del material ante los rayos lumínicos es positivo y negativo: acepta y rechaza, afirma y niega. Esta dualidad constituye el alma de un retrato que plantea que los reconocimientos que se le tributaron a Cobain (el aspecto positivo) son los que en últimas lo llevaron a su perdición definitiva (el aspecto negativo). Recordemos que la figura central de Nirvana se dio un tiro en la cabeza tras llevar una existencia de dolores físicos que no tuvieron cura, por lo que buscó refugio en la droga y en últimas, desesperado, en la irreversible contundencia de la muerte.

Como ya se anotó en *Matadores*, a Maquiamelo lo atrae el drama humano, pero la verdad es que evita enfatizarlo. La falta de énfasis vela, pero no oculta sus motivaciones. Si el paisajista tradicional nos revela con sus trazos lo que sus ojos han captado en un espacio determinado, Maquiamelo nos está mostrando lo que su

complications and contradictions suffered as they passed through life. He was attracted by the contrast between the glittering peaks that celebrities climb stimulated by the applause of the public and the tenebrous abysses that they travel in private.

To understand the above, one example is enough. When carving Kurt Cobain, Maquiamelo ventured into something that could be called, with a descriptive and at the same time poetic sense, the contradictory transparency of chiaroscuro. The stone used is semi-translucent, so that it reflects and simultaneously absorbs the light, letting it pass; the behavior of the material before the light rays is positive and negative: accepts and rejects, affirms and denies. This duality is the soul of a portrait that states that the recognitions given to Cobain (the positive aspect) are those that ultimately led him to his final destruction (the negative aspect). Remember that the central figure of Nirvana shot himself in the head after carrying an existence of physical pain that had no cure, so he sought refuge in drugs and ultimately, desperate, in the irreversible forcefulness of death.

As noted in Matadors, Maquiamelo is attracted for the human drama, but the truth is that he avoids emphasizing it. Lack of emphasis covers, but does not hide its motivations. If the traditional landscape artist reveals with his strokes what his eyes have captured in a given space, Maquiamelo is showing us what his sensibility discovers inside the human groups that attract his

Jimi Hendrix, 2018.
Malaquita del Congo. 16 x 14 x 12 cm.

Janis Joplin, 2018.
Azurita de USA. 13 x 14 x 12 cm.

sensibilidad descubre en el interior de los grupos humanos que atraen su mirada, llámense tribus urbanas o súper poderosos, matadores o divas.

En *Desconectados*, la individualización de cada retrato va más allá de realzar las facciones, ya que el tipo de piedra seleccionada es de tanta si no mayor importancia, una invitación a estudiar el conjunto pieza por pieza. Además de rasgos faciales, tenemos vidas concretas y piedras de características únicas dentro de la serie, piedras que se pueden leer en función de su mayor o menor transparencia, por lo que toca distinguir las lisas de las grumosas, las opacas de las lustrosas, las compactas de las afacetadas, las claras de las nubosas, etc. La anterior consideración desborda los límites del presente trabajo, pero toca señalar su potencial de significaciones, ya que las piedras preciosas y semi preciosas han sido utilizadas como talismanes desde tiempos inmemoriales, atribuyéndoseles propiedades curativas y espirituales en función de sus vibraciones específicas.

En *Desconectados* tenemos ocho personajes y ocho piedras sagradas. La materia prima utilizada hace que el conjunto sea visualmente heterogéneo, rasgo que acentúa el tallador cuando interviene unas partes y deja vírgenes otras. La piedra en bruto se puede apreciar en todos los casos, una señal de respeto a la naturaleza y a sus fuerzas ocultas que nos obliga a movernos alrededor de ellas si queremos descubrir y apreciar unas formas talladas que se revelan, o

gaze, whether they are urban tribes or super powerful, matadors or divas.

In Unplugged, the individualization of each portrait goes beyond enhancing the features, since the type of stone selected is of so much importance, that becomes an invitation to study the whole series piece by piece. In addition to facial features, we have concrete lives and stones with unique characteristics within the series, stones that can be read depending on their greater or lesser transparency, so we have to distinguish the smooth from the lumpy, the opaque from the glossy, the compact from the affixed, the clear from the cloudy, etc. The above consideration goes beyond the limits of this work, but it is important to point out its potential of significations, since precious and semi-precious stones have been used as talismans since time immemorial, attributing them healing and spiritual properties according to their specific vibrations.

In Unplugged we have eight characters and eight sacred stones. The raw material used makes the whole series visually heterogeneous, a feature that accentuates the carver when intervene and leave others parts virgin. The rough stone can be seen in all cases, a sign of respect for nature and its hidden forces that take us around them if we want to discover and appreciate some carved shapes that are revealed, or not, according to the angle of incidence of light. In this new Maquiamelo there is something esoteric, the hidden part of the iceberg that his sculptures encompass.

John Lennon, 2018.
Esmeralda de Colombia. 11 x 11 x 8 cm.

no, según el ángulo de incidencia de la luz. En este nuevo Maquiamelo hay algo de esotérico, la parte oculta del *iceberg* que sus esculturas engloban.

El esoterismo conforma, en este caso específico, el cimiento conceptual desde el que se alza la construcción poética. En su breve, pero intensa trayectoria artística, Maquiamelo ha trasegado las efigies de decenas de personajes que jamás ha tratado personalmente, por lo que es de resaltar el empeño que pone en la tarea de conocerlos a fondo leyendo sus biografías y buscando la documentación que esclarezca aspectos sombríos o polémicos de un determinado acontecimiento. Estos estudios le han facilitado, apoyándose en la gemoterapia, seleccionar las piedras usadas en *Desconectados*.

La gemoterapia linda con la fantasía al atribuirle a cada piedra ciertas propiedades psicológicas, curativas y de protección, primando la imaginación sobre la ciencia. Teniendo en cuenta la tendencia que tenemos todos a pensar con el deseo, Maquiamelo ha seleccionado sus personajes y los ha tallado en piedras que, independientemente de su belleza, sanan el hígado y regulan las funciones renales, o estimulan el amor y la paz, o abren el tercer ojo e inducen a la meditación profunda, o alientan a viajar en otras dimensiones, o neutralizan las energías negativas para favorecer el amor universal, o ayudan a renacer, o vencen la ansiedad y reducen el estrés, o propician el abandono de vicios consuetudinarios.

The esotericism conforms, in this specific case, the conceptual foundation from which the poetic construction rises. In his brief, but intense artistic career, Maquiamelo has portrayed the effigies of dozens of characters he has never dealt with personally, so it is important to highlight the effort he puts into the task of knowing them thoroughly reading their biographies and looking for documentation that clarifies somber or controversial aspects of a certain event. These studies have made easier, based on gem therapy, the selection of the stones used in Unplugged.

The gem therapy adjoins with fantasy by attributing to each stone certain psychological, curative and protective properties, with imagination prevailing over science. Taking into account the tendency we all have to think with desire, Maquiamelo has selected his characters and carved them into stones that, regardless of their beauty, heal the liver and regulate kidney functions, or stimulate love and peace, or open the third eye and induce to deep meditation, or encourage to travel in other dimensions, or neutralize negative energies to promote universal love, or help to be reborn, or overcome anxiety and reduce stress, or encourage the abandonment of addictions.

Al respecto, una reflexión aclaratoria: el hecho de no creer en el dios Zeus no nos impide solazarnos con las hazañas que la imaginación de los antiguos nos ha legado. Esto no es nada nuevo. Las pinturas simbolistas de Odilon Redon y Gustave Moreau tuvieron una aproximación basada en parámetros semejantes. No cuentan las creencias en tanto que tales, sino las sugerencias poéticas que dichas creencias pueden generar. De allí el acercamiento de Maquiamelo a las *tsantsas*; de allí, también, que el visitante de los Shuar trabaje con piedras que ellos consideran sagradas.

In this regard, an explanatory reflection: the fact of not believing in the god Zeus does not prevent us from enjoy with the exploits that the imagination of the ancients has left us. This is nothing new. The symbolist paintings of Odilon Redon and Gustave Moreau had an approximation based on similar parameters. Do not count the beliefs, but the poetic suggestions that these beliefs can generate. Hence, the approach of Maquiamelo to the tsantsas; and from there, his work with stones that his hosts, the Shuar, consider sacred.

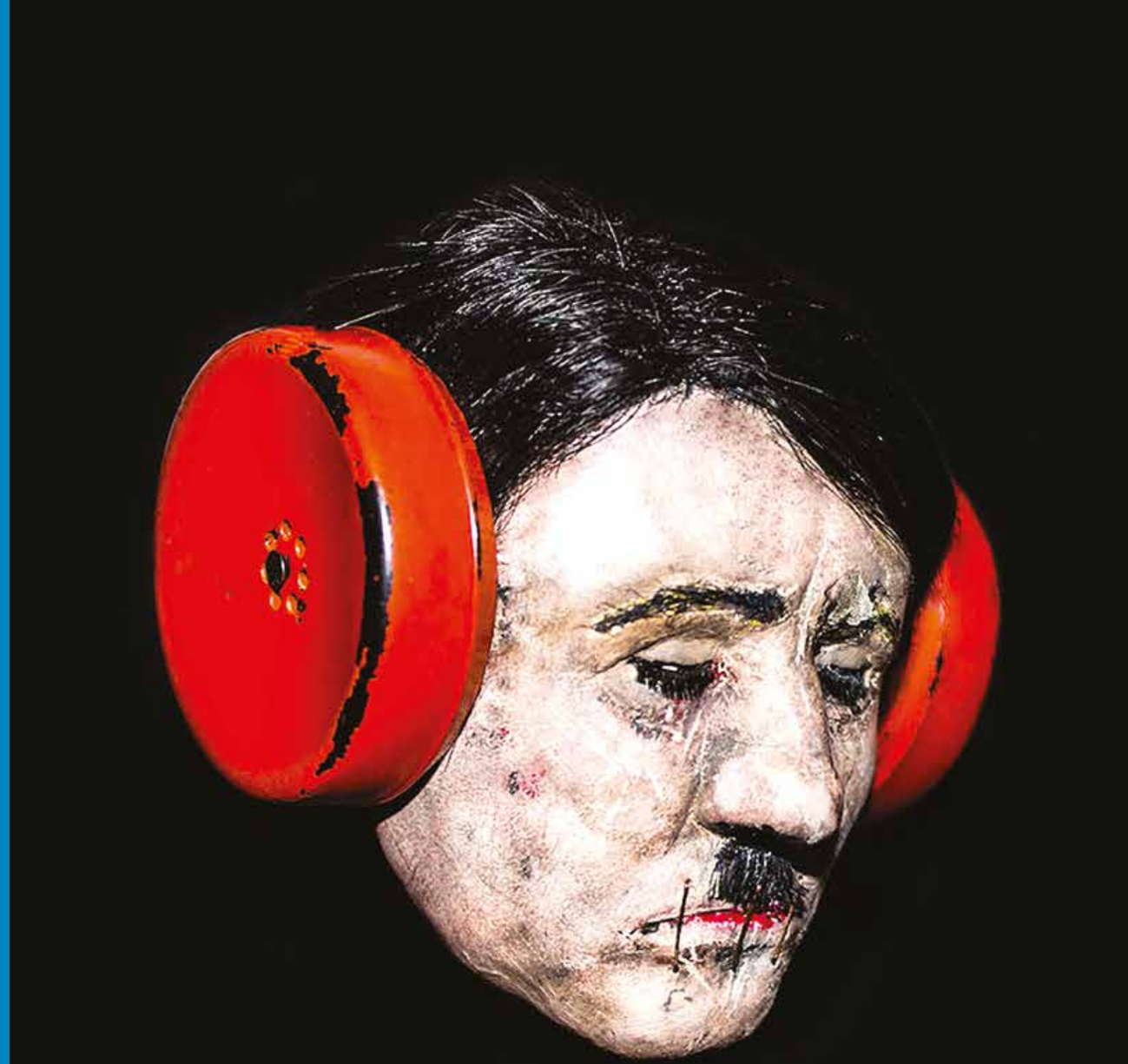
Prince, 2018.
Amatista de Brasil. 16 x 15 x 11 cm.

Kurt Cobain, 2018.
Cuarzo de Colombia. 9 x 16 x 9 cm.

Malditos reúne a protagonistas que el juicio histórico ha considerado negativos. La connotación que encierra el título de la serie parte del modo como Maquiamelo concibe y realiza cada retrato, metiéndose en los entresijos del absolutismo, sea político o delincuencial.

The Damned gathers protagonists that the historical judgment has considered negative. The connotation that encloses the series title starts from the way Maquiamelo conceives and realizes each portrait, getting into the intricacies of absolutism, whether political or criminal.

***Hitler*, 2012.**
Paperclay, badana, óleo, cabello, bigote, grapas, audífonos, música de Wagner.
Detalle instalación, medidas variables

Malditos

La censura no coartó la libertad de un artista firme que, en el empeño de hilar acontecimientos turbios del pasado y del presente, ha agrupado, en *Malditos*, los retratos de Hitler, Pablo Escobar, Nerón y Frankenstein. Con este último retrato incursionó una vez más en el campo de la ficción, ya ensayado con los personajes complementarios de la serie *Disney-Trump*.

Erigiéndose en juez de la Historia con mayúsculas, Maquiamelo modeló un *Hitler* (2012) apocado, vencido y carente de aura. Con esta obra inició la serie y recibió el primer premio en la XVIII Bienal de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, convocada con el tema de "La crueldad". La frase incorporada a la pequeña instalación, "Cuanto más conozco a los hombres... más quiero a mi perro", resulta aplicable a la circunstancia vital del Führer, sobre todo si pensamos en sus sueños de grandeza, sepultados bajo el polvo que se alzó desde las ruinas de las ciudades alemanes destruidas en la guerra que desató y perdió. El *Hitler* de Maquiamelo adquiere así una dimensión que rompe con el campo específico de la política para situarnos en el de la soberbia humana, objetivo que logró porque el trabajo visual que venía desarrollando tuvo un complemento sonoro.

The Damned

The censorship did not restrict the freedom of a firm artist who, in an effort to portray turbid events of the past and present, has grouped, in The Damned, the portraits of Hitler, Pablo Escobar, Nero and Frankenstein. With this last portrait he ventured once again into the field of fiction, already rehearsed with the complementary characters of the Disney-Trump series.

Erecting himself as judge of History with capital letters, Maquiamelo modeled a Hitler (2012) spiritless, defeated and without aura. With this work he began the series and received the first place in the XVIII Biennial of Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, in which the subject was "Cruelty". The phrase incorporated into the small installation: "The more I know men ... the more I love my dog," is applicable to the Führer's life circumstances, especially if we think of his dreams of greatness, buried under the dust that rose from the ruins of the German cities destroyed in the war that he unleashed and lost. Then, the Maquiamelo´s Hitler acquires a dimension that breaks with the specific field of politics to place us in the field of human arrogance, an objective that he achieved because the visual work he had been developing had a sonorous complement.

Frankenstein, 2018.
Paperclay, badana, óleo, médium alquímico, piel de tigrillo ceremonial, cables, arete en cobre, tornillos de zinc.

"Reconozco en Wagner a mi único antecesor", proclamó Hitler. La declaración resulta comprensible a la luz de la frase en la que afirma que él veía, en el compositor, "una figura profética suprema". De allí que inaugurara los congresos del partido Nazi con música del hombre que admiraba tanto, el detalle biográfico significativo que Maquiamelo tuvo el acierto de incorporar a su obra. Se trata de una instalación bastante sencilla, en la que un rectángulo negro de gran tamaño, pintado en la pared, realza el pequeño retrato de bulto, ubicado en el centro; a lado y lado de la pequeña cabeza, dividida en dos por los puntos suspensivos, leemos la frase citada arriba, escrita con caracteres de gran tamaño. Enormes audífonos tapan las orejas del Führer; oye música de Wagner, que el público también puede escuchar.

Por ser visual y sonora, la instalación sugiere que la grandeza de Wagner no es la de Hitler y que ninguno de los dos era profeta. Entre retraído y tal vez arrepentido, actitud psicológica que el retrato revela a la perfección, el *Hitler* se deja llevar por temas musicales que son tan grandiosos como su propio fracaso. Antes de destruir a media Europa, aunque se interesara en la música, el jefe nazi solo se escuchaba a sí mismo, el mal de los jefes de Estado que se saben súper poderosos y hacen lo que quieren sin cortapisas morales de ninguna especie.

Si *Tribus urbanas* puede entenderse como un desfile de personajes dignos, *Pablo Escobar* (2015) ha sido modelado como un individuo insignificante. La actitud encogida, manifiesta en las facciones, contrasta con las balas sin disparar que flanquean la pequeña cabeza. Aquí hay una sugerencia que ayuda a penetrar el sentido de la obra, ya que una bala es de dotación oficial del ejército colombiano y la otra tiene escrito el "Padre nuestro" con letras diminutas, pero perfectamente legibles, el tipo de amuleto que los sicarios se ponen al pecho para asesinar y poder recibir el amparo divino. De la coronilla del *Pablo Escobar* sale, intacto, su cráneo, pero con la dentadura hacia adelante, quedando sugerido con macabra ironía que el pensamiento del narcotraficante fluía a la inversa.

De una contundencia conceptual y simbólica semejante a la de los audífonos del *Hitler*, el detalle del cráneo invertido implica una toma de posición que se repite en el retrato de *Nerón* (2018), de rostro dividido en dos. Una parte se sugiere marmórea, para recordarnos las efigies monumentales talladas en piedra durante su reinado; la otra muestra, contrastados con un mechón de cabellera humana, los músculos, los tendones y las venas que resaltan el carácter sanguinario y malévolo del emperador de Roma.

La cuarta y última obra de la serie, *Frankenstein* (2018) retrata al monstruo salido de la mente de un científico ambicioso. En tanto que reflejo del subconsciente de aquellos que pretenden alcanzar logros y metas a como dé lugar, Maquiamelo ha representado al monstruo con el cráneo

"I recognize in Wagner my only predecessor," proclaimed Hitler. The statement is understandable on the phrase in which he claims that he saw in the composer, "a supreme prophetic figure." From there he inaugurated the Nazi party congresses with music from the man he admired so much, the significant biographical detail that Maquiamelo had the wisdom to incorporate into his work. It is a fairly simple installation, in which a large black rectangle, painted on the wall, enhances the small portrait, located in the center; On either side of the small head, divided in two by the ellipsis, we read the phrase quoted above, written with large characters. Huge headphones cover the Führer's ears; he is listening Wagner's music, which the audience can also listen as well.

Being visual and sonorous, the installation suggests that Wagner's greatness is not that one of Hitler and that neither one was a prophet. Between a withdrawn, and regretful perhaps, psychological attitude that the portrait reveals to perfection, the Hitler is carried away by musical themes that are as great as his own failure. Before destroying half of Europe, even if he was interested in music, the Nazi chief only listened to himself, the evil head of state who know he was super powerful and did what he wanted without moral restrictions of any kind.

If Urban Tribes can be understood as a parade of worthy characters, Pablo Escobar (2015) has been modeled as an insignificant individual. The shrunken attitude, manifested in the facial features, contrasts with the unfired bullets that flank the small head. Here is a suggestion that helps to penetrate the meaning of the work, since one bullet is the official endowment of the Colombian army and the other has the "Lord's Prayer" written in tiny but perfectly legible letters, the kind of amulet that hired assassins use around their neck to murder and receive the divine protection. From the crown of Pablo Escobar his skull emerges intact, but with his teeth forward, suggesting with macabre irony that the drug trafficker's thoughts ran in reverse.

Of a conceptual and symbolic forcefulness similar to that of Hitler's headphones, the detail of the inverted skull implies a stand that is repeated in the portrait of Nero (2018), with a face divided in two. One part is evokes marble, to remind us of the monumental effigies carved in stone during his reign; the other one shows, contrasted with a tuft of human hair, the muscles, the tendons and the veins that highlight the bloodthirsty and malevolent character of the Emperor of Rome.

The fourth and final work of the series, Frankenstein (2018) portrays the monster from the mind of an ambitious scientist. As a reflection of the subconscious of those who seek to achieve achievements and goals at all costs, Maquiamelo has represented the monster with the perforated skull, which allows to see a cerebral cortex of convolutions that amaze by their folds

Pablo Escobar, 2015.
Paperclay, porcelanicron, piel de badana, óleo, bálsamo, betún de judea, cabello, dos balas.
Instalación, medidas variables.

Pablo Escobar, 2015.
Vista posterior.

trepanado, lo que permite apreciar una corteza cerebral de circunvoluciones que sorprenden por sus pliegues y surcos diminutos, casi ínfimos. Una de las imágenes icónicas de la desdichada criatura salida del laboratorio del doctor Frankenstein, quedó definida en 1931, gracias a la película de James Whale interpretada por Boris Karloff. El escultor colombiano se ha apoyado en la imagen de Karloff para plasmar, con venas y arterias ensambladas con cables eléctricos, un personaje de conducta errátil que simboliza la capacidad humana de concebir ideas que pueden llegar a ser geniales y, simultáneamente, la incapacidad de controlar los resultados perversos que tales ideas pueden generar.

Malditos reúne a protagonistas que el juicio histórico ha considerado negativos. La connotación que encierra el título de la serie parte del modo como Maquiamelo concibe y realiza cada retrato, metiéndose en los entresijos del absolutismo, sea político o delincuencial. No hay nada digno en individuos que, como Nerón, Hitler y Escobar, atropellaron sin dar tregua alguna, porque se creían geniales y grandiosos. En el caso contrario, el del monstruo ensamblado en un laboratorio con los órganos perfectos y hermosos de muchos seres humanos, según nos relata Mary Shelley en su novela, la figura puede parecernos horrorosa, pero es altiva, en consonancia con la sensibilidad de un monstruo que se sabe monstruo y huye de su creador para poder morir, en paz, en la soledad de los hielos polares.

and tiny grooves, almost negligible. One of the iconic images of the unfortunate creature from Dr. Frankenstein's laboratory was defined in 1931, thanks to James Whale's film, played by Boris Karloff. The Colombian sculptor has relied on the image of Karloff to capture, with veins and arteries assembled with electric cables, a character of erratic behavior that symbolizes the human capacity to conceive ideas that can become great and, simultaneously, the inability to control the perverse results that such ideas can generate.

The Damned gathers protagonists that the historical judgment has considered negative. The connotation that encloses the title of the series starts from the way Maquiamelo conceives and realizes each portrait, getting into the intricacies of absolutism, whether political or criminal. There is nothing worthy in individuals who, like Nero, Hitler and Escobar, annihilating merciless, because they thought they were great and brilliant. In the opposite case, that one of the monster assembled in a laboratory with perfect and beautiful organs of many human beings, as Mary Shelley tells us in her novel, the figure may seem horrifying, but it is proud, in line with the sensibility of a monster that knows what he is and flees from his creator to be able to die, in peace, in the solitude of the polar ice.

Nerón, 2018.
Paperclay, silicona, badana, cabello petrificado, cables, óleo, hilo de cáñamo.
10 x 14 x 11 cm.

... lo *extremo*, en las obras que aquí se analizan, no tiene nada que ver con el riesgo y la aventura llevados a su límite máximo (aunque esa fue la inesperada característica del viaje iniciático), sino con el inevitable fin de la vida y la evocación de un rito *post mortem* que fuera habitual en un pueblo amazónico.

... the *extreme*, in the artworks analyzed here, has nothing to do with risk and adventure taken to its maximum limit (although that was the unexpected characteristic of the initiatory journey), but with the inevitable end of life and evocation of a *post-mortem* rite that was habitual in an Amazonian town.

***Michael Jackson*, 2015.**
Resina, Hojilla de oro. 14 x 14 x 12 cm.

Las convergencias y las divergencias

The convergence and the divergences

Si evaluamos ahora las series realizadas hasta 2018, el punto común de referencia es la fotografía de una cabeza reducida real que Maquiamelo exhibió cuando expuso *Divas* en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, en 2015, con el fin de que el público tuviera la referencia que le facilitara comparar y llegar a sus propias conclusiones. Al analizar esta foto resulta claro que la operación de retirar el cráneo y la mandíbula inferior, un paso indispensable en el ritual de reducir una cabeza, altera las proporciones del rostro, de modo que los labios parecen más grandes, los ojos se achican y las mejillas se inflan.

El primer grupo de *Tribus urbanas* presenta unas alteraciones semejantes a las antes descritas. Las cabelleras, que debían ser largas tal y como se aprecia en la foto de la cabeza reducida real (longitud que se debe al hecho de que el pelo no se encoge), Maquiamelo las acorta para ajustarlas al ancho y la altura del rostro. A lo anterior se agrega que el color aviva y humaniza la imagen, despojándola de la connotación entre lúgubre y tétrica inherente al asunto, pero sin llegar a anularla, porque no es ése el objetivo. En los pliegues y arrugas de *Invasor español* se adivina la ligereza de

If we evaluate now the series made up to 2018, the common point of reference is the photograph of a real reduced head that Maquiamelo presented when he exhibited Divas at the Museum of Contemporary Art in Bogotá, in 2015, so that the public had the reference that will make it easier for them to compare and reach their own conclusions. When analyzing this photo it is clear that the operation of removing the skull and the lower jaw, an indispensable step in the ritual of reducing a head, alters the proportions of the face, so that the lips appear larger, the eyes become smaller and the cheeks are inflated.

The first group of Urban Tribes presents alterations similar to those described above. The hair, which should be long as shown in the photo of the actual reduced head (length that is due to the fact that the hair does not shrink), is shortened by Maquiamelo to fit the width and height of the face. To the above, the color revives and humanizes the image, stripping it of the connotation between gloomy and mournful inherent to the subject matter, but without invalidating it, because that is not the objective. In the folds and wrinkles of Spanish Invader we can guess the lightness of the

la membrana de piel de chivo que ondula detallando las facciones, ligereza que desaparece en el segundo grupo de la misma serie, ya que está conformado de piezas macizas que comunican la sensación táctil de volúmenes sólidos y densos.

La tendencia a proporcionar las cabelleras con relación a la cabeza se acentúa en el segundo grupo de las *Tribus urbanas* y llega al naturalismo casi absoluto en *In partibus infidelium* (2010). El bigote de la figura titulada *Per saecula saeculorum* (2010), por ejemplo, resultaría anómalo en una *tsantsa* auténtica, pero el acicalamiento capilar contribuye a la concreción de algo que va más allá del respeto a la apariencia de la *tsantsa* original, como es el trance que atraviesa el personaje, entregado a la meditación profunda, el rasgo que lo dignifica y hace singular.

El recurso de ajustar la proporción cabellera/rostro es determinante en los retratos de las series *Matadores, Súper poderosos* y *Divas*, ya que contribuye al parecido y permite que los retratados, dada la dimensión histórica que tienen, sean reconocibles. El parecido es indispensable en estos casos; de lo contrario, la idea fundamental se esfumaría. Por eso se multiplican los aditamentos asociados a la imagen que el público tiene del respectivo personaje: cintas, lazos, cachucha, boina, gafas, etc. Tales aditamentos carecerían de utilidad y sentido en *Desconectados*, ya que las esculturas de esta serie, por el uso de materiales que homogeneizan los volúmenes tallados,

goat skin membrane that undulates detailing the facial features, lightness that disappears in the second group of the same series, since it is made up of solid pieces that communicate the tactile sensation of solid and dense volumes.

The tendency to proportion the hair in relation to the head is accentuated in the second group of the Urban Tribes and reaches almost absolute naturalism in In partibus infidelium (2010). The mustache of the figure titled Per saecula saeculorum (2010), for example, would be anomalous in an authentic tsantsa, but the hair grooming contributes to the concretion of something that goes beyond the respect for the appearance of the original tsantsa, as the trance that the character crosses, committed to deep meditation, the trait that dignifies and makes it unique.

The resource of adjusting the hair / face ratio is determinant in the portraits of Matadores, Super Powerful and Divas series, since it contributes to the resemblance and allows those portrayed, given the historical dimension they have, to be recognizable. The resemblance is indispensable in these cases; otherwise, the fundamental idea would vanish. That is why the accessories associated with the image that the public has of the respective character are multiplied: ribbons, bows, cap, beret, glasses, etc. Such accessories would lack of usefulness and meaning in Unplugged, since the sculptures of this series, by the use of materials that homogenize the carved volumes,

son compactas, y no admiten elementos agregados, sobre todo si introducen contrastes de brillo o textura.

En su *Jimmy Hendrix*, Maquiamelo esculpe los hombros y una parte del pecho, de modo que resulta ser un busto de pequeñas dimensiones y no una simple cabeza. En los casos de *Janis Joplin* y *Freddy Mercury*, presenciamos unos altorrelieves realizados al modo tradicional, por lo que la idea de la cabeza reducida desaparece completamente; es más, la *Joplin* sonríe satisfecha, anulando cualquier alusión al sufrimiento, la tristeza o la muerte, un esguince que se repite en el Mc Pato de *Disney-Trump*, montado en el *bloque de oro* que lo sitúa por encima de las contingencias de la vida militar, la guerra y la baja en combate.

La producción artística de Maquiamelo oscila entre la ternura y la ironía; exalta y condena, aplaude y rechaza, pero casi siempre se permite ser neutro, dejándole al observador cualquier toma de posición. Para alcanzar tan amplio juego de matices, las soluciones varían. Al principio de su trayectoria, cuando la idea de la *tsantsa* era clave, el recurso expresivo más expedito y contundente residió en el color y el tocado de las cabelleras, que ajustaba al estilo adoptado por la respectiva tribu urbana. En lo que hacía al montaje de las piezas, recurrió al más utilizado en los museos que exhiben *tsantsas* originales: la varilla vertical en la que se ensarta la cabeza. Para protegerla, diseñó una caja acrílica piramidal montada en un tablero o base horizontal.

are compact, and do not admit aggregate elements, especially if they introduce brightness or texture contrasts.

In his Jimmy Hendrix, Maquiamelo sculpts the shoulders and a part of the chest, in a way that it turns out to be a bust of small dimensions and not a simple head. In the cases of Janis Joplin and Freddy Mercury, we witness some high reliefs made in the traditional way, so the idea of the reduced head disappears completely; in fact, the Joplin smiles satisfied, dismantling any allusion to suffering, sadness or death, a twist that is repeated in the Scrooge McDuck from Disney-Trump, mounted on the gold block that puts him above the contingencies of the military life, war and casualty in combat.

The artistic production of Maquiamelo oscillates between tenderness and irony; exalts and condemns, applauds and rejects, but it is almost always allowed to be neutral, leaving the observer to take any position. To achieve such a broad set of nuances, the solutions vary. At the beginning of his career, when the idea of the tsantsa was key, the most expeditious and forceful expressive resource resided in the color and hairstyle, which fitted the style adopted by the respective urban tribe. As for the assembly of the pieces, he went for the one most used in museums that exhibit original tsantsas: the vertical rod in which the head is threaded. To protect it, he designed a pyramidal acrylic box mounted on a board or horizontal base.

Andy Warhol, 2014.
Paperclay, badana, óleo, cabello, hilo amarillo. 14 x 14 x 14 cm.

Basquiat, 2018.
Paperclay, badana, óleo, rastas, hilo.
15 x 24 x 11 cm.

La primera variante de la fórmula anterior la hallamos en *Rude Girl* de *Tribus urbanas*, adosada al tablero vertical que la vuelve flotante, dado que la cabellera oculta el sostén material que la eleva. Una segunda variante se halla en *Pablo Escobar*, colocado directamente en un tablero horizontal para que pueda ser apreciado desde atrás y se descubra el detalle del cráneo que sale a la inversa. El modo de situar la cabeza en el espacio se había vuelto fundamental y Maquiamelo empezó a idear soluciones que lo llevaron a la excelente utilización de los juguetes y las cajas (una abierta; la otra, cerrada) que se aprecia en la serie *Disney-Trump*.

Un elemento plástico de gran significación reside en el acicalamiento de los retratados. El rostro, que presentaba al principio un tratamiento unitario, fue dividido en dos partes iguales desde la frente hasta el mentón pasando por el eje vertical de la nariz, de modo que el lado izquierdo y el derecho presentan apariencias distintas según el color, la textura e incluso el terminado anatómico. Esto último puede causar estupor, o al menos sorpresa, cuando la belleza de una diva como Audrey Hepburn presenta media cara desollada, revelando los tejidos subcutáneos; o cuando la altivez de Betty Davis presenta un ojo saltón y los huesos faciales al descubierto. El cutis mismo puede presentar maquillajes en negro y dorado (*Michael Jackson*), o manchado (*Greta Garbo*), o absolutamente limpio (*Andy Warhol* y *Franco*), o escariado

The first variant of the previous formula is found in Rude Girl from Urban Tribes, attached to the vertical board that makes it float, since the hair hides the material that elevates it. A second variant is found in Pablo Escobar, placed directly on a horizontal board so that it can be seen from behind and the detail of the skull that comes out in reverse is discovered. The way of placing the head in space became fundamental and Maquiamelo began to create solutions that led him to the excellent use of toys and boxes (one open, the other closed) that can be seen in the Disney-Trump series.

A plastic element of great significance lies in the grooming of the individuals portrayed. The face, which presented at the beginning a unitary treatment, was divided into two equal parts from the forehead to the chin going through the vertical axis of the nose, so that the left and right sides have different appearances depending on the color, the texture and even the anatomical finish. The latter can cause stupor, or at least surprise, when the beauty of a diva like Audrey Hepburn presents half a face scarified, revealing the subcutaneous tissues; or when the gracefulness of Betty Davis presents a protruding eye and exposed facial bones. The complexion itself may have makeup in black and gold (Michael Jackson), or stained (Greta Garbo), or absolutely clean (Andy Warhol and Franco), or scabby (Marilyn Forever), or burned (Donald Trump), or impressively wrinkled (Hip Hop and ROMA).

(*Marilyn Forever*), o quemado (*Donald Trump*), o impresionantemente arrugado (*Hip Hop* y *ROMA*).

Por último, tenemos los aditamentos concebidos y empleados con un propósito significante específico, que no hay que confundir con los asociados al atuendo del respectivo personaje, el caso de las largas trenzas y los lazos azules de *Judy Garland*, la boina de *Chávez* o la cachucha verde oliva del Fidel Castro de *Cuba libre*. Nos referimos a las balas y el cráneo invertido de *Pablo Escobar* y a la etiqueta de Coca-Cola de *Cuba libre*, tan elocuente que su sentido fue captado, y la obra resultó censurada; toca anotar, al respecto, que en el momento circuló una foto de *Cuba libre* con la etiqueta camuflada, tergiversando su razón de ser. Si entrelazamos ahora la elaboración visual con la conceptual, Maquiamelo demostró maestría en la serie *Disney-Trump*, al ensamblar las cabezas sobre juguetes y cajas que potencian las sugerencias y templan los contenidos.

Grace Kelly lo ha llevado a hacer, del soporte, un elemento significativo. El retrato como tal es un altorrelieve en blanco sobre blanco, modelado sobre un tablero vertical. La idea de cabeza reducida desaparece en este caso y contemplamos un retrato miniaturizado, como sucede en las esculturas de *Desconectados*. El rostro sereno y limpio de la Kelly contrasta con el vibrante fondo del tablero, una gruesa y rugosa capa de paperclay punteada de dados en diferentes posiciones. La capa

Finally, we have the accessories designed and used with a specific and significant purpose, which should not be confused with those associated with the attire of the respective character, as in the long braids and blue ribbons of Judy Garland, the beret of Chavez or the green olive cap of Fidel Castro from Cuba libre. We refer to the bullets and the inverted skull of Pablo Escobar and to the Coca-Cola label of Cuba libre, so eloquent that its meaning was encapsulated, and the work was censored; it is necessary to point out, in this respect, that at the time, a photo of Cuba libre circulated with the camouflaged label, distorting its reason for being. If we now intertwine visual and conceptual elaboration, Maquiamelo demonstrated mastery on the Disney-Trump series, by assembling the heads on toys and boxes enhancing the evocation and clarifying contents.

Grace Kelly has led him to make the supporting stand a significant element. The portrait as such is a white-on-white high relief, modeled on a vertical board. The idea of reduced head disappears in this case and we contemplate a miniaturized portrait, as it happens in the Unplugged´s sculptures. Kelly's calm, clean face contrasts with the vibrant background of the board, a thick, rough layer of paperclay dotted with dice in different positions. The rough layer implies informality and chaos; the dice, the geometry and the absolute order. The composition can

Grace Kelly, 2016.
Paperclay, acrílico, Velo de novia, dados. 74 x 74 x 20 cm.

***Michael Jackson*, 2014.**
Paperclay, badana, óleo, cabello, 14 x 14 x 13 cm

rugosa implica la informalidad y el caos; los dados, la geometría y el orden absoluto. La composición puede ser calificada de pictórica y sugiere dos lecturas: los golpes de suerte que favorecieron a la muchacha atractiva que fulguró en Hollywood y llegó a portar la corona de princesa de Mónaco (los dados) y su trágico fin cuando conducía un automóvil (la superficie accidentada). Con un procedimiento que de llegar a sistematizarse los curadores y críticos tendrían que calificar de maquiamélico, tal y como se habla de lo goyesco en el arte, *Grace Kelly* es un retrato que contiene rasgos biográficos esenciales sin tener que recurrir a la anécdota, recurso sutil y eficaz aplicado en *Hitler, Nerón, Pablo Escobar* y *Donald Trump*, ensayado previamente en *Cuba libre*.

Las series de Maquiamelo tienen su sustento crítico en los azares de la realidad global, es decir, en la encarnadura misma de la historia contemporánea. En el caso de *Súper poderosos*, el artista sitúa a los retratados en un mismo plano, es decir, no exalta a los que en general se consideran políticamente "buenos" ni hunde a los tenidos por "malos", un enfoque que puede suscitar incomodidad, insatisfacción o molestia, según el campo político al cual se pertenezca. ¿Por qué *Obama, Franco, Chávez, Uribe Vélez* y *Santos* presentan un mismo talante, sin matices que los distingan? Por la sencilla razón de que, situados en el universo ficticio que Maquiamelo ha concebido, la muerte (real o ficticia) los iguala. El escultor trabaja

be described as pictorial and suggests two readings: the strokes of luck that favored the attractive girl who flashed Hollywood and came to wear the crown of Princess of Monaco (the dice) and her tragic ending when driving a car (the uneven surface). With a procedure that to get systematized, curators and critics should qualify as maquiamelico, as they do with goyaesque in art, Grace Kelly is a portrait that contains essential biographical features without having to resource to the anecdote, subtle and effective techniques applied in Hitler, Nero, Pablo Escobar and Donald Trump, previously tested in Cuba libre.

Maquiamelo's series have their critical sustenance in the hazards of global reality, that is, in the very embodiment of contemporary history. In the case of Super Powerful, the artist places the portrayed on the same plane, meaning that he does not exalt those who are generally considered politically "good" or sink those considered "bad", an approach that may cause discomfort , dissatisfaction or annoyance, depending to the political side to which someone supports. Why Obama, Franco, Chavez, Uribe Velez and Santos have the same spirit, without nuances that distinguish them? For the simple reason that, located in the fictional universe that Maquiamelo has conceived, death (real or fictitious) equals them. The sculptor works from known and verifiable facts of real life, but takes them to the shore where, without being able to see

a partir de hechos conocidos y verificables de la vida real, pero los lleva a la orilla en la que, sin poder ver ni oír lo que a su alrededor acontece, la Parca es reina y señora.

Aclaremos entonces que lo *extremo*, en las obras que aquí se analizan, no tiene nada que ver con el riesgo y la aventura llevados a su límite máximo (aunque esa fue la inesperada característica del viaje iniciático), sino con el inevitable fin de la vida y la evocación de un rito *post mortem* que fuera habitual en un pueblo amazónico. No es más y es suficiente. En lugar de seguir una tendencia internacional ya establecida, Maquiamelo ha creado la suya; en lugar de retomar y fatigar los temas exhibidos en galerías y museos, ha concebido los suyos basándose en vivencias y obsesiones personales; y, en lugar de arrimarse a un lenguaje ya trajinado, ha elaborado el suyo en función de lo que quiere expresar. Estos tres factores convierten a Maquiamelo en un artista sin par en el panorama del arte contemporáneo.

or hear what is happening around them, the Grim Reaper is queen and lady.

Let's clarify then that the extreme, in the artworks analyzed here, has nothing to do with risk and adventure taken to its maximum limit (although that was the unexpected characteristic of the initiatory journey), but with the inevitable end of life and the evocation of a post-mortem rite that was habitual in an Amazonian town. It is not more and it is enough. Instead of following an established international trend, Maquiamelo has created his own; instead of retaking and draining the subjects exhibited in galleries and museums, he has conceived his own based on experiences and personal obsessions; and, instead of sticking to a language already well-trodden, he has elaborated his own according to what he wants to express. These three factors make Maquiamelo an artist without peer in the contemporary art scene.

Punk, 2008
Piel de chivo, pigmentos naturales e hilo de cáñamo. 17 x 20 x 11 cm

Maquiamelo y Álvaro Medina, 2018. Foto por Mauricio Vélez

Representado por Rosenbaum Contemporary en Estados Unidos, Maquiamelo explora a través de la escultura las relaciones entre memoria, identidad y espacio público, trasladando historias y símbolos al ámbito colectivo para generar reflexión y debate.

EXHIBICIONES INDIVIDUALES

2026
• Antología, Museo Casa Lleras, Colombia.
• Gratitud, Museo Palacio Vergara, Chile.

2024
• Las Muchas Caras de Maquiamelo, Rosenbaum Contemporary, Estados Unidos.
• Gratitud, Museo de Arte Moderno de Cartagena, Colombia.

2022
• Antología, Pinacoteca Albertina, Italia.
• Desconfinados, Casa Cuadrada Gallery, Colombia.

2020
• Vanitas, ZONAMACO, Galería Casa Cuadrada, México.
• Vanitas, LA Galería, Colombia.

2019
• El Arte Extremo de Maquiamelo, Centro Cultural CAFAM, Colombia.

2017
• Divas, Centro Cultural Estación Mapocho, Chile.

2016
• Divas, Museo de las Américas, Puerto Rico.

2015
• Testas, LA Galería, Colombia.
• Divas, Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, Colombia.

PREMIOS Y DISTINCIONES

2026
•Premio Nacional CONECTA, Ministerio TIC, Colombia.

2018
• Miembro Honorario, Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, Colombia.

2016
• Mención de Honor en Artes, Carolina University, Puerto Rico.
• Nominación a la John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship, Estados Unidos.

2012
• Artista Premiado, XVIII Bienal Internacional de Arte de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

BIENALES

2026
• Artista Invitado, XIII Bienal Internacional de Artes de Valparaiso, Chile

2025
• Miembro Pro Bono, 1ra Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá, BOG25, Colombia

2020
• Artista Invitado, V Bienal de Arte “Desde Aquí#” Bucaramanga, Colombia

2014
• Artista Invitado , II Bienal de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, Argentina

• Jurado Invitado , XIX Bienal de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

2013
• Artista Invitado, I Bienal del Sur, Ciudad de Panamá, Panamá

2012
• Artista Invitado, XVIII Bienal de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

ARTE PÚBLICO

2026
• Rockera, escultura monumental en bronce realizada para los 30 años de Rock al Parque e instalada de manera permanente en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, Bogotá.

PUBLICACIONES

2022
• Maquiamelo, por Edoardo Di Mauro y Romeo Gabriele. Albertina Press, Italia.

2018
• El Arte Extremo de Maquiamelo, por Álvaro Medina. Penguin Random House - Grijalbo, España.

CONTACTO:

info@maquiamelo.com
www.maquiamelo.com
@maquiamelo

En lugar de seguir una tendencia internacional ya establecida, Maquiamelo ha creado la suya; en lugar de retomar y fatigar los temas exhibidos en galerías y museos, ha concebido los suyos basándose en vivencias personales; y, en lugar de arrimarse a un lenguaje ya trajinado, ha elaborado el suyo en función de lo que quiere expresar.

Instead of following an established international trend, Maquiamelo has created his own; instead of retaking and draining the subjects exhibited in galleries and museums, he has conceived his own based on experiences and personal obsessions; and, instead of sticking to a language already well-trodden, he has elaborated his own according to what he wants to express.

