

2022

CONCURSO
UNIVERSITARIO
ARTE
JOVEN

BALMACEDA ARTE JOVEN - UNIVERSIDAD MAYOR

Balmaceda
20 años artejoven

**UNIVERSIDAD
MAYOR**
para espíritus emprendedores
Facultad de Arte
Escuela de Artes Visuales

M A C
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
FACULTAD DE ARTES
UNIVERSIDAD DE CHILE

Catálogo

Primer Concurso Universitario Arte Joven

Organizadores

Balmaceda Arte Joven

Felipe Mella, Director Ejecutivo Corporación Cultural Balmaceda Doce Quince

Universidad Mayor

Eduardo Pérez, Director Escuela de Artes Visuales

Paula Campos, Directora Escuela de Artes Visuales

Museo de Arte Contemporáneo

Francisco Brugnoli, Director

Cristián Gallegos, Asistente de Producción Mac Quinta Normal

Comité Editorial

Paula Campos, Directora Escuela de Artes Visuales Universidad Mayor

Ximena Zomosa, Coordinadora Área Artes Visuales Balmaceda Arte Joven

Paula Maturana, Asistente de Dirección Balmaceda Arte Joven

Diseño y diagramación

Paula Campos

Fotografía

Paula Campos

Producción

Paula Maturana

Ximena Zomosa

Proyecto FONDART 2011

Agradecimientos

Museo de Arte Contemporáneo MAC Universidad de Chile

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA)

Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores (DIRAC)

Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)

CorreosChile

Corporación Cultural Metro Arte

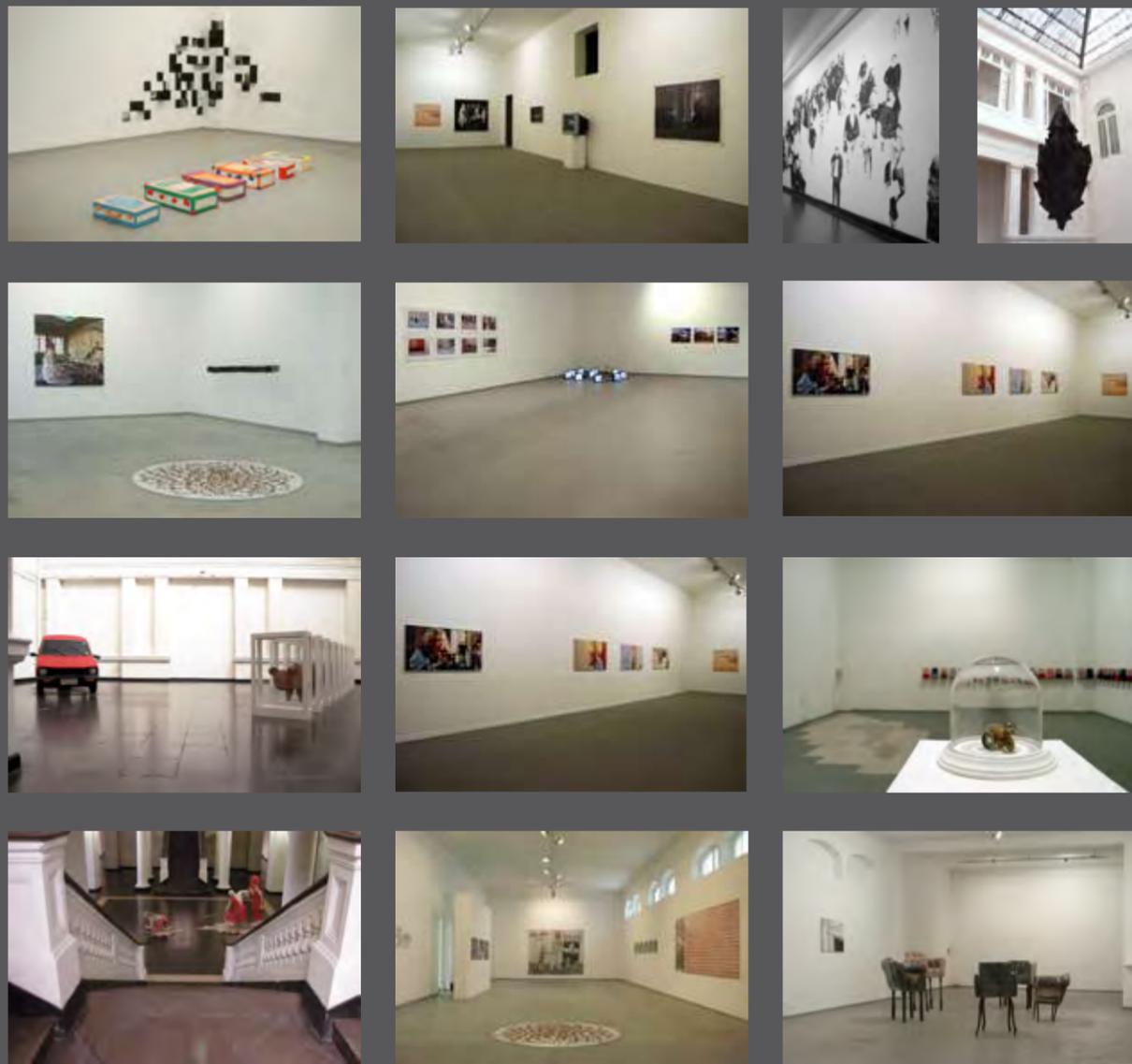
Fondo de Salvamento del Patrimonial Cultural, Quito Ecuador

Impreso por Ograma

Santiago de Chile, 2012

contenidos

TEXTO EDITORIAL Felipe Mella / Paula Campos	9
PRESENTACIÓN PRIMER CONCURSO UNIVERSITARIO ARTE JOVEN	10 y 11
Seleccionados EXPOSICIÓN	13
DESPLAZAMIENTOS ESCULTÓRICOS Escultura contemporánea, el objeto enigma	14 y 15
MADE IN CHILE Mirada al arte internacional	16 y 17
CUERPO Experiencias de lo humano	18 a 21
OBJETOS Nuevos contextos nuevas miradas	22 a 27
MEDIOS Entre el cine, la televisión, la fotografía y la pintura	28 a 31
LUGARES Revelar los espacios reales y ficticios	32 a 35
JUEGOS Experimentaciones y obsesiones	36 a 39
GANADORES Categoría Egresado Categoría Alumno	40 y 41
MENCIONES HONROSAS	42 a 45
PREMIOS José Pedreros / Residencia FONSAQ Quito - Ecuador Javiera Asenjo / Exposición Sala Balmaceda Arte Joven	46 a 49

El Concurso Universitario Arte Joven es una iniciativa puesta en marcha el año 2008 por Balmaceda Arte Joven y la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Mayor. Fue concebido como un proyecto permanente con un carácter bienal, sustentado en la cooperación cultural, las alianzas institucionales y el trabajo en red. Se creó con la misión de contribuir al desarrollo de los artistas emergentes entregándoles un espacio y una voz en la escena nacional.

La iniciativa ha tenido dos exitosas versiones los años 2008 y 2010. En ambas ocasiones, las postulaciones han superado las expectativas proyectadas y las exposiciones de los seleccionados en el Museo de Arte Contemporáneo, MAC, Quinta Normal, han sido exhibidas en la totalidad de este monumental edificio. Esta muestra se ha transformado en uno de los hitos con mayor convocatoria en las programaciones del Museo. Este espacio ha sido clave para el éxito de este Concurso. El apoyo y dedicación de su equipo y el compromiso de su Director, Francisco Brugnoli, han sido fundamentales para este logro.

En el segundo Concurso conseguimos el importante apoyo de las escuelas de arte de todas las universidades del país, convocadas por Eduardo Pérez, Director de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Mayor. Queremos destacar y agradecer la confianza de las casas de estudio en este proyecto, quienes ven este Concurso una plataforma que posibilita el trabajo conjunto en beneficio de los artistas jóvenes. Este catálogo también contribuye a la difusión de los procesos creativos que se están desarrollando simultáneamente en las diferentes universidades, dando cuenta de perspectivas, énfasis, inquietudes y desafíos que se plantea cada institución.

Hoy presentamos a través de esta publicación las dos versiones del certamen, exhibiendo la producción de artistas jóvenes emergentes que han participado del Concurso y que se han destacado por sus innovadoras propuestas.

Con este material esperamos apoyar la inserción de jóvenes artistas al circuito de las artes visuales, objetivo fundamental del Concurso que ofrece una oportunidad concreta, a egresados y estudiantes de arte, de relacionarse con sus pares, ejercer nuevas dinámicas de trabajo adquiriendo experiencias en producción y montaje.

Considerando que el Concurso Universitario Arte Joven busca estimular la producción artística, los premios consisten en una gestión facilitadora de procesos de investigación, como residencias artísticas, y exposiciones, tanto en Chile como en la región (Ecuador 2009 - Argentina 2011). Dichos estímulos funcionan también como ensayos profesionales, planteando un desafío a los jóvenes, quienes deben salir a nuevos espacios, dejando atrás los circuitos aislados y protegidos de las escuelas de arte.

Mediante este catálogo materializamos nuestra convicción de rescatar y poner en valor el proceso vivido por estos jóvenes y lo que este Concurso representa en la escena artística nacional. Esperamos contribuir a ampliar la mirada del estado del arte, con especial énfasis en la producción en las escuelas de arte a nivel nacional, y participar activamente en la labor documental de las artes visuales emergentes. Esperamos que esta publicación sea una herramienta que complemente la investigación en esta disciplina, desde los inicios de los procesos creativos de los artistas nacionales con proyección.

FELIPE MELLA MORALES
 Director Ejecutivo
 Corporación Cultural
 Balmaceda Doce Quince

PAULA CAMPOS HERNÁNDEZ
 Directora
 Escuela de Artes Visuales
 Universidad Mayor

En esta primera versión del Concurso Universitario Arte Joven definimos su perfil y las bases de su convocatoria. Se concibió como un certamen que premia a jóvenes artistas estudiantes y recién egresados de la carrera de artes visuales. El premio a la categoría *estudiante* consistió en el desarrollo de una exposición financiada en la Galería Balmaceda Arte Joven, mientras que en la categoría *egresado*, se premió con una residencia artística en el Centro Cultural Metropolitano de Quito, Ecuador.

Para llevar a cabo nuestro objetivo fuimos sumando en este primer intento, aliados estratégicos como el Museo de Arte Contemporáneo, con el fin de contar con un espacio de excelencia para exhibir y premiar las obras seleccionadas; el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que aseguró la presencia de un jurado internacional; la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, para asegurar la movilidad en el extranjero del ganador; CorreosChile, para el traslado de las obras desde y hacia las regiones; el Instituto Nacional de la Juventud y Metro Cultura, quienes nos apoyaron activamente en la convocatoria para llegar a nuestro público objetivo.

El jurado de este primer certamen estuvo compuesto por Francisco Brugnoli, Director del Museo de Arte Contemporáneo; Eugenio Téllez, artista visual; Carolina Herrera, investigadora y Presidenta de la Asociación de Arte Contemporáneo ACA; Ximena Zomosa, artista y Coordinadora del Área de Artes Visuales de Balmaceda Arte Joven, y María Elena Machuca, Directora del Centro Cultural Metropolitano de Quito.

Luego de un par de meses de lanzada la convocatoria, recibimos más de trecientas cincuenta postulaciones de estudiantes y egresados de la carrera de artes visuales de todo el país, de los cuales se seleccionaron setenta trabajos para ser exhibidos y premiados en el marco de una gran exposición en el MAC Quinta Normal, en el mes de marzo de 2009, y que fue visitada por un público que superó las cuatro mil personas.

El Concurso premió en la categoría egresado al artista de la Universidad de Concepción, José Antonio Pedreros Prado, quien realizó una residencia artística de tres meses en Quito (Ecuador), gracias al convenio con el Centro Cultural Metropolitano de Quito, y el montaje de una exposición individual en Casa de las Artes La Ronda, espacio perteneciente a este mismo centro. Mientras en la categoría estudiante la ganadora fue Javiera Asenjo Muñoz de la Universidad de Chile, quien realizó una exposición individual en la Galería Balmaceda Arte Joven.

También se destacó con menciones honrosas a los alumnos, Andrés Lima Quezada de la Universidad Diego Portales, Gonzalo Vargas Malinowski de la Universidad de Chile y los egresados María Ignacia Saavedra Vizcaya de la Universidad Mayor y Boris Campos Ernst de la Universidad Arcis.

La muestra se organizó temáticamente, en base a las obras seleccionadas pertenecientes a las distintas disciplinas de las artes visuales contemporáneas. La exposición fue estructurada por Carolina Herrera y Ximena Zomosa a través de siete ejes temáticos distribuidos en las salas del segundo piso, patios y acceso al Museo.

Desplazamientos escultóricos: en la producción de la escultura contemporánea podemos encontrar algunos tópicos que la definen como tal: la utilización de materiales no tradicionales, la relación fundamental entre color y forma, la serialización como herramienta de construcción y sobre todo, la autonomía de un objeto enigma. Podemos incluir la importancia de la escala, como elemento de apropiación de los lugares arquitectónicos.

Made in Chile: El arte “internacional” aparece en escenas como la chilena, abstracto y lejano. Las grandes producciones y grandes empresas autorales son campo de otra realidad económica y cultural, que podemos juzgar desde la admiración o la ironía. Los trabajos acá presentados tomaron varios íconos del *mainstream* artístico para chilenizarlos. Los materiales fueron replanteados y cargados de localidad, lo que transformó a las obras en versiones críticas del original.

Cuerpo: la sala albergó una diversidad de obras que

observaban “lo corporal” en su carga social, física sociológica y de género. La ciencia como campo de análisis de los fenómenos humanos desde un punto de vista de lo orgánico como sujeto de estudio, la historia contenida en los cuerpos, incluyendo la carga autobiográfica, fueron algunas de las dimensiones de esta temática revisada por los artistas seleccionados.

Objetos: Uno de los grandes tópicos del arte del siglo XX ha sido su “objetualización”. Las obras se han desprendido de las superficies de representación sin transformarse en escultura, sino que con propiedades autónomas y cargadas de significación. La manipulación de objetos existentes y sus re combinaciones mediante la producción de dispositivos propios, fue el universo objetual que se presentó en este campo de exploración.

Medios: La temática de la hibridez de los lenguajes actuales, es sin duda un campo muy importante de las propuestas visuales contemporáneas. Los límites difusos o más bien, lo ilimitado de la visualidad vinculada a lo digital, aparecieron en esta categoría de obras. Pintura y fotografía digital, pintura y cine, y una obra realizada específicamente para el formato del monitor, formaron parte de esta sala.

Lugares: El espacio como escenario de diferentes posibilidades, el paisaje tanto natural como urbano, íntimo o privado, fue el eje para articular esta sala y la adjunta (obras en video). La variedad de disciplinas fue desde la fotografía a la pintura. Ambas técnicas, con una tradición en el tratamiento de esta temática, se desplazaron hasta la performance. La participación del artista como protagonista de la acción, señaló nuevas narrativas en relación al lugar.

Juegos: Como espacio temático, las dinámicas de participación del espectador o la evocación de un imaginario de infancia, pasaron a poseer en esta sala un universo propio. La escala como herramienta de significación funcionó como una propuesta lúdica. Lo insignificante se convirtió en maestría, lo obsesivo en patrón gráfico.

PRIMER CONCURSO UNIVERSITARIO ARTE JOVEN

SELECCIONADOS EXPOSICIÓN

PRIMER CONCURSO UNIVERSITARIO ARTE JOVEN

NICOLÁS LABADÍA	MARCELO FAÚNDEZ	CONSTANZA JARPA	CARLO CAMÍN
LUIS HERMOSILLA	FABIOLA HERNÁNDEZ	TRINIDAD PACHECO	CAROLA ARAVENA
DANIELA MONTENEGRO	CARLOS ZUÑIGA	JOSÉ PEMJEAN	CRISTOBAL SANDOVAL
ANDREA RODRÍGUEZ	KAREM TORRES	ITALO CONTADOR	ANDRÉS LIMA
ADRIÁN GOUET	CARLOS SÁNCHEZ	JOSÉ PEDREROS	GUIDO SOLAR
CAMILA BADILLA	PILAR GODOY	JOHANNA FUENTES	PAULINA MUJICA
TANIA ROBLEDO	LORETO RIVEROS	RAFAEL GUENDELMAN	ALEJANDRA RIVERA
IGNACIO YÁÑEZ	CRISTOBAL RACORDÓN	CAROLINA MUÑOZ	MARIANA GALLARDO
FRANCISCO MARÍN	MARCELA SERRA	CONSTANZA COO	JAVIERA ASENJO
PAMELA HERNÁNDEZ	CAMILA MONTERO	JOSÉ BASTÍAS	FRANCISCA PAREDES
ANTONIA ARRIAGADA	CRISTIÁN RODRÍGUEZ	ANDREA DOMÍNGUEZ	RAÚL DÍAZ
CARLOS RIVERA	NATALIA PALOMO	FRANCISCA AMENABAR	LEONARDO SALAZAR
MELISSA VEGA	CARLA CARI	PAULINA MELLADO	AMARANTA ESPINOZA
RODRIGO GOENAGA	FELIPE WEASON	PAULA ROJAS	SONIA MARTÍNEZ
BORIS CAMPOS	SOLEDAD VEGA	BÁRBARA ARRIAGADA	RODRIGO GALLARDO
LINA BUSO	IGNACIA SAAVEDRA	BELÉN FLORES	PAULA OSSANDÓN
PABLO SERRA	SEBASTIÁN MARTÍNEZ	JAIME RODRÍGUEZ	
MILENA GRÖPPER	ROSARIO ATEAGA	GONZALO VARGAS	

CONSTANZA COO CALCAGNI
Imagen flexible
2008

Instalación
MDF, elásticos de colores
3 x 1,50 x 2 mts.

Categoría Estudiante
Universidad Católica

TRINIDAD PACHECO NIÑO DE ZEPEDA
Dj espacial
2007

Instalación
Trupán, televisores, luces
y juguetes electrónicos
1,70 x 1 x 2 mts.

Categoría Egresado
Universidad Católica

ANTONIA ARRIAGADA MONREAL
Int/Ext contenido
2008

Escultura
Trupán, volcometal, azulejos, circuito
electrónico, batería, equipo de audio, sonda
plástica, agua
2,72 x 2,67 x 1,70 mts.

Categoría Egresado
Universidad Arcis

CARLOS SÁNCHEZ MUÑOZ
Ovo 2
2008

Instalación electrónica interactiva
Filtro, estructura de alambre, sensores
y motores
3,20 x 1,20 mts. de diámetro

Categoría Egresado
Universidad de Chile

RODRIGO GOENAGA VALENZUELA
Paisaje perdido
2008

Instalación
MDF, cubre piso negro, malla mosquiteras,
palmetas de pasto verde, acrílicos difusores
de luz, tubos fluorescentes de luz azul,
reproductor de audio, parlantes, audio con
grabación del sonido de insectos.
2 x 2,50 x 4,40 mts.

Categoría Egresado
Universidad Arcis

TANIA ROBLEDO LEIVA
Never enough = Nunca es suficiente
 2008

Instalación (como site specific)
 Papel maché policromado y crudo
 1,50 x 7 x 4 mts.

Categoría Egresado
 Universidad Católica

CRISTIÁN RODRÍGUEZ SAAVEDRA
Solución plástica
 2008

Escultura
 Subaru 600 Rex, plasticina
 3,00 x 1,28 x 1,33 mts.

Categoría Egresado
 Universidad de Chile

IGNACIO YÁÑEZ FIGUEROA
*Alguna comodidad ganada de la apropiación
 de su mentira inherente en todo*
 2007

Instalación
 Greda, madera, vidrio, pintura blanca
 1,20 x 1 x 4 mts.

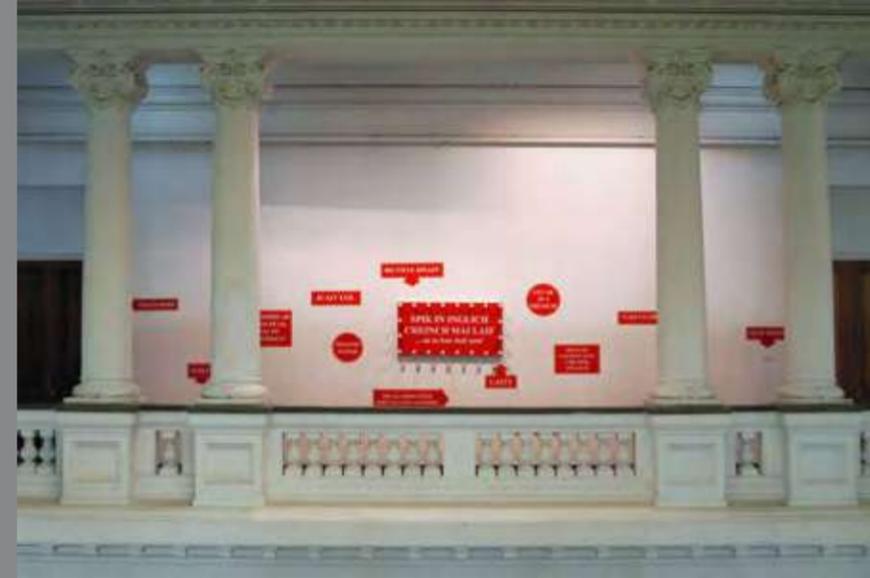
Categoría Egresado
 Universidad Arcis

DANIELA MONTENEGRO HERRERA
Curso de inglés "chu evriwuan"
 2009

Técnica mixta
 Impresión digital, ampollitas
 Dimensiones variables

Categoría Egresado
 Universidad Católica

CRISTÓBAL RACORDÓN VÉLIZ
Traspasos
 2008

Dibujo
 Carboncillo
 Dimensiones variables

Categoría Egresado
 Universidad de Chile

BORIS CAMPOS ERNST
Tres hijos
 2007

Técnica mixta
 Monotipia, xilografía, serigrafía y frotado sobre tela
 3 x 3 mts.

Categoría Egresado
 Universidad Arcis

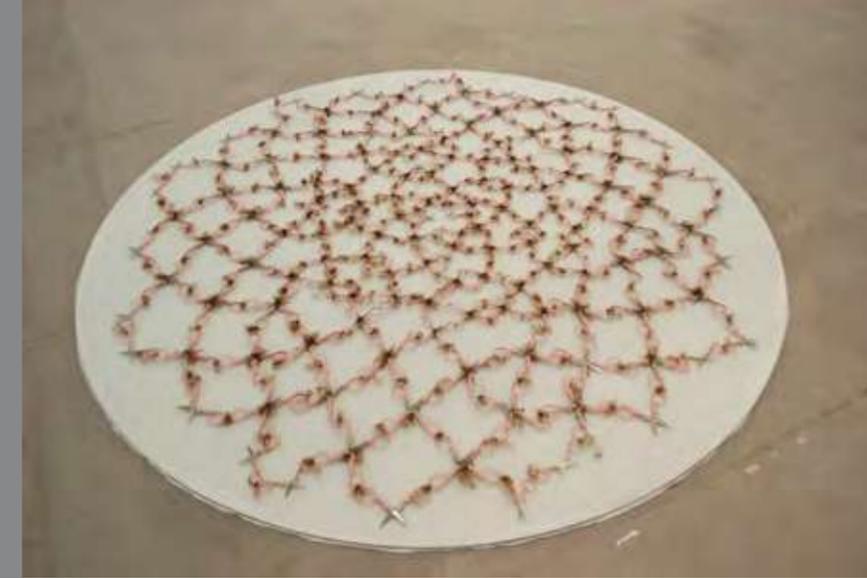
MENCIÓN HONROSA

FABIOLA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
(Homenaje a la novia)
 2008

Instalación
 Tijeras, pelo de muñeca
 1 mt de diámetro

Categoría Egresado
 Universidad de Chile

MARÍA FRANCISCA PAREDES ENGBER
Dermatología clínica
 2008

Técnica Mixta
 0,95 x 0,46 x 0,45 mts.

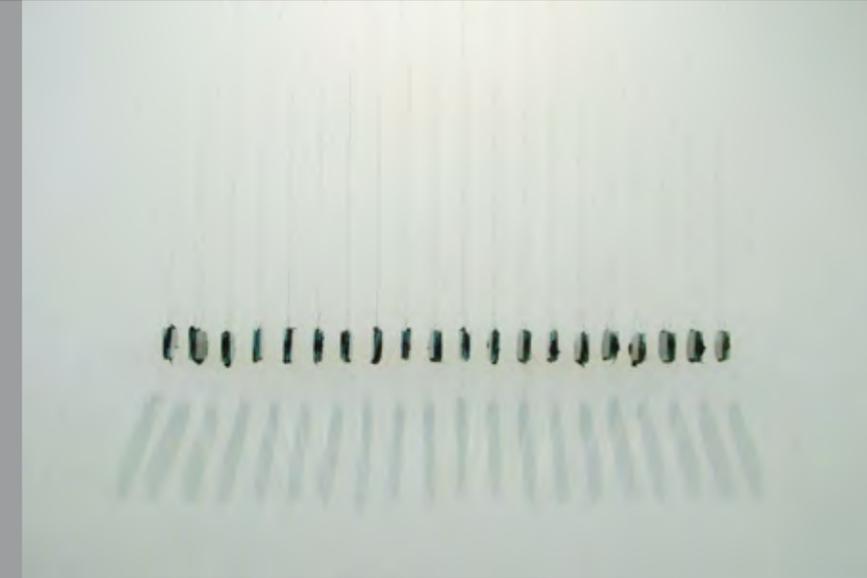
Categoría Alumno
 Universidad de Chile

MELISSA VEGA MUÑOZ
Desechos de cuerpos
 2008

Instalación
 Vidrios, pelos y piolas de acero
 Dimensiones variables

Categoría Egresado
 Universidad Arcis

JAIME RODRÍGUEZ ORTEGA
Res pública
 2008

Pintura
 Oleo sobre tela
 1,80 x 1,80 mts.

Categoría Alumno
 Universidad Arcis

CRISTÓBAL SANDOVAL ROCHA
Anatomía cuadrúpeda
 2008

Dibujo
 Grafito, acuarela, tinta sobre papel fabriano
 Serie de 6 dibujos de 0,50 x 0,35 mts. c/u

Categoría Alumno
 Universidad de Concepción

CARLA CARI CORREA
Cambio de guardia
2008

Video
38 minutos

Categoría Egresado
Universidad de Chile

GONZALO VARGAS MALINOWSKI
Dele corte
2008

Video
23 minutos

Categoría Alumno
Universidad de Chile

MENCIÓN HONROSA

PAULA OSSANDÓN BAEZA
Identidad memoria borrador
2008

Fotografía
Latas de zinc, impresión serigráfica
Tríptico fotográfico registro de intervención
0,90 x 0,50 mts. c/u

Categoría Alumno
Universidad de Chile

MARIANA GALLARDO KLEIN
La boxeadora
2008

Fotografía
Serie 0,30 x 0,40 mts. c/u

Categoría Alumno
Universidad de Chile

CAROLINA MUÑOZ CANCINO
Mendigos
2008

Fotografía
Políptico
1,80 x 3 mts.

Categoría Alumno
Universidad Católica

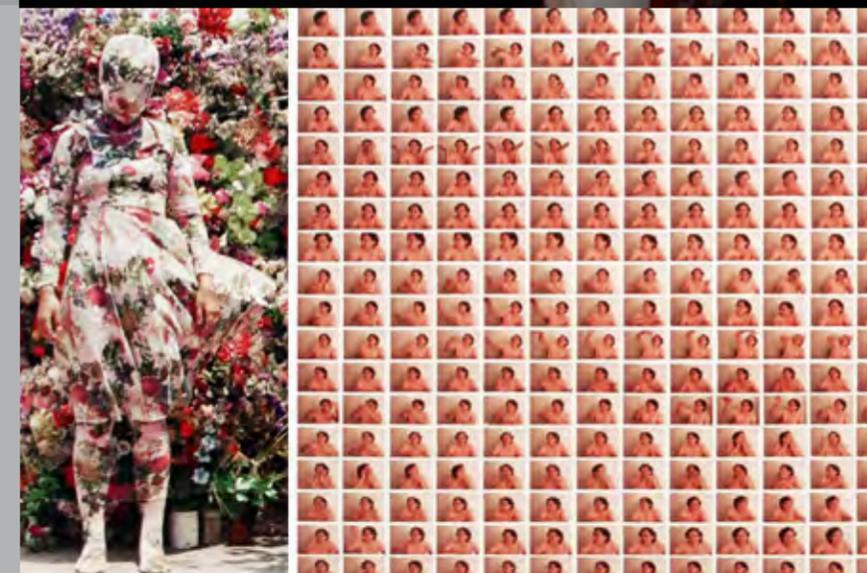

JAVIERA ASENJO MUÑOZ
'Cobra se mató en jet en el Fujiyama'
2008

Fotografía
4,50 x 1,60 mts.

Categoría Alumno
Universidad de Chile

PRIMER LUGAR CATEGORÍA ALUMNO

CAMILA MONTERO NEIRA
Limón
2008

Pintura
Oleo sobre madera
0,30 x 0,30 x 0,10 mts.

Categoría Egresado
Universidad de Chile

ANDREA RODRÍGUEZ VIAL
Sin título
2008

Escultura
Plástico, yeso y madera
Dimensiones variables

Categoría Egresado
Universidad Católica

CARLO CAMÍN BELTRÁN
Se me hace familiar, maletas proyect
2008

Instalación
6 maletas pintadas con témpera
0,70 x 0,40 x 0,20 mts. c/u

Categoría Alumno
Universidad de Concepción

FRANCISCO MARÍN TOLEDO
Cooperación ilustrated
2009

Instalación
Acrílico sobre hojas de cuaderno, cuadernos impresos, silla y fierro
Dimensiones variables

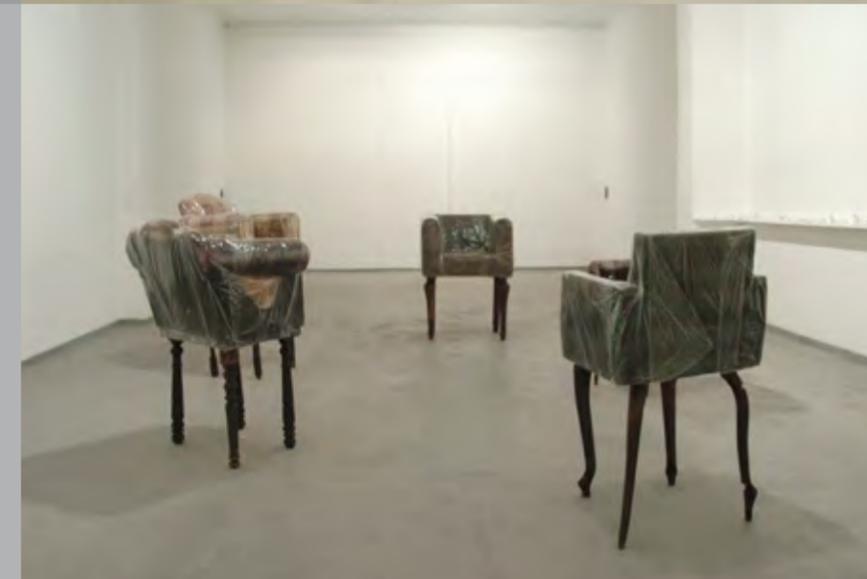
Categoría Egresado
Universidad Arcis

PAMELA HERNÁNDEZ HENRÍQUEZ
Huachosmingos, apropiación en proceso
2007

Instalación
Dimensiones variables

Categoría Egresado
Universidad Arcis

GUIDO SOLAR CASANOVA
Sonido químico
2008

Video Instalación
Vidrio, objetos, sonido
6 minutos

Categoría Alumno
Universidad de Chile

CAMILA BADILLA TRONCOSO
Escritorio
2008

Video Instalación
1 minuto

Categoría Egresado
Universidad Católica

PAULA ROJAS JARA
Sin título
2008

Escultura
Trupán y fotografías
2,50 x 3 mts.

Categoría Alumno
Universidad Arcis

JOSÉ PEMJEAN CONTRERAS
Revisión técnica
2008

Instalación
Neumáticos de camión
2 fotografías digitales 6,50 x 1,10 mts. c/u
Dimensiones variables

Categoría Egresado
Universidad de Playa Ancha

NATALIA PALOMO MORALES
Air bag
2007

Instalación
Bolsa plástica blanca, ventilador de pedestal, foco dicróico e hilo
Dimensiones variables

Categoría Egresado
Universidad de Chile

CARLOS RIVERA QUEZADA
Sin título
2009

Instalación
Telas con bastidor, masking tape y fluorescentes
Dimensiones variables

Categoría Egresado
Universidad Arcis

BARBARA ARRIAGADA ACOSTA
70.863
2008

Instalación
Clips y fotografía
3000 mts. lineales

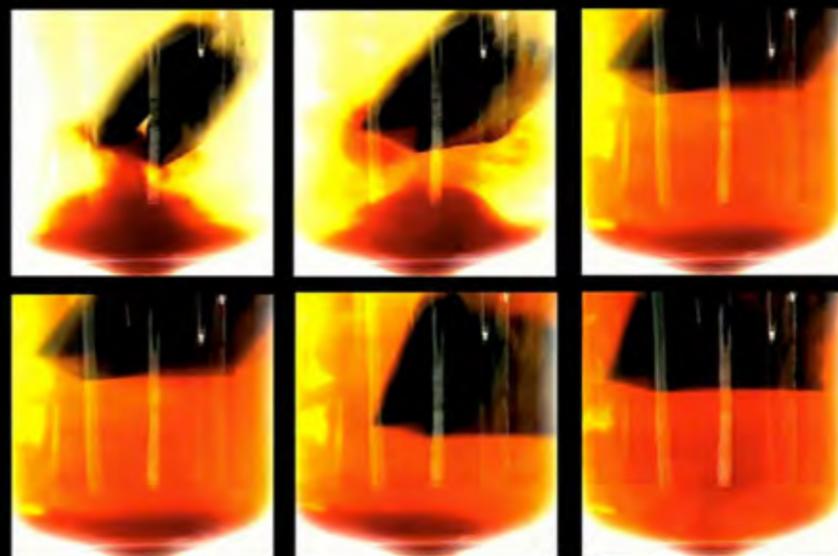
Categoría Alumno
Universidad Arcis

LORETO RIVEROS FRASER
Tea cup
2006

Video
2 minutos 4 segundos

Categoría Egresado
Universidad de Chile

JOSÉ PEDREROS PRADO
Carnada
2006

Video
2 minutos 19 segundos

Categoría Egresado
Universidad de Concepción

PRIMER LUGAR CATEGORÍA EGRESADO

LUIS HERMOSILLA COFFRÉ
Franjas

Video
3 minutos 18 segundos

Categoría Egresado
Universidad Católica

MARÍA IGNACIA SAAVEDRA VIZCAYA
Playlist
2008

Video
8 minutos

Categoría Egresado
Universidad Mayor

MENCIÓN HONROSA

PAULINA MELLADO NEELY
Fragmentos
2008

Video
Stop Motion
9 minutos

Categoría Egresado
Universidad de Chile

CONSTANZA JARPA LUCO
Mestizos
2008

Fotografía y pintura digital
1 x 0,50 mts.

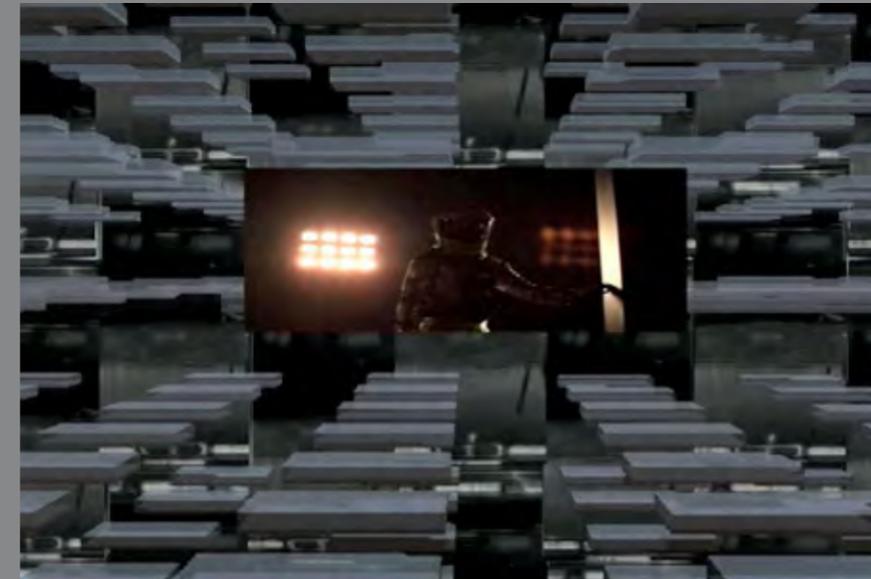
Categoría Egresado
Universidad Católica de Valparaíso

FELIPE WEASON NUÑEZ
Guía sin guía
2008

Video
15 minutos

Categoría Egresado
Universidad de Chile

ALEJANDRA RIVERA NEIRA
Under Max Steel: Visualidad de un cotidiano
2008

Fotografía Digital
1,17 x 1,60 mts.

Categoría Alumno
Universidad de Chile

JOSÉ BASTÍAS DE LA MAZA
San Juan represión
2008

Video y animación 3D
3 minutos 37 segundos

Categoría Alumno
Universidad Católica

MARCELA SERRA MARINO

Sin título

2009

Pintura

Oleo sobre tela

Díptico 0,50 x 1,05 y 0,50 x 0,60 mts.

Categoría Egresado

Universidad de Chile

LINA BUSO ALEMÁN

Matrimonio

2006

Pintura

Oleo sobre tela

1,80 x 1,60 mts.

Categoría Egresado

Universidad de Chile

ANDREA DOMÍNGUEZ CLARO

La vida es un milagro

2008

Pintura

Impresión digital y óleo sobre tela

1,40 x 0,70 mts.

Categoría Alumno

Universidad Católica

SONIA MARTÍNEZ MORENO

Cumpleaños de los ochenta

2008

Pintura

Oleo sobre tela

1 x 1,10 mts.

Categoría Alumno

Universidad de Playa Ancha

SEBASTIÁN MARTÍNEZ FADIC

Sin título

2008

Pintura

Acrílico sobre tela

Tríptico 0,80 x 1,40 mts. c/u

Categoría Egresado

Universidad Mayor

LEONARDO SALAZAR HERNÁNDEZ
El lugar fantasma
2008

Fotografía
Tríptico 0,80 x 0,60 mts. c/u

Categoría Alumno
Universidad Andrés Bello

AMARANTA ESPINOZA ARIAS
Pequeños grandes rincones
2008

Fotografía Digital
Serie 10 fotografías
Dimensiones variables

Categoría Alumno
Universidad Mayor

ANDRÉS LIMA QUEZADA
Basureros
2008

Fotografía
10 Cajas de luz e impresiones duratrans
0,25 x 0,25 x 0,20 mts. c/u

Categoría Alumno
Universidad Diego Portales

MENCIÓN HONROSA

RAFAEL GUENDELMAN HALES
Maratón tres: de cordillera a mar
2008

Video
13 minutos

Categoría Alumno
Universidad Católica

CARLOS ZUÑIGA ANDRIGHETTI
Desaparecido
2005

Video
16 minutos

Categoría Egresado
Universidad de Chile

MARCELO FAÚNDEZ AGUIRRE
Amanecer
2007

Video Performance
10 minutos

Categoría Egresado
Universidad de Chile

JOHANNA FUENTES SANDOVAL
Estación Santa Laura
2008

Grabado
Xilografía
0,70 x 0,60 mts.

Categoría Egresado
Universidad Católica de Temuco

ROSARIO ATEAGA ABOGABIR
El desgaste y desaparición de la matriz
2008-2009

Fotografía
Tríptico
3,15 x 0,85 mts.

Categoría Egresado
Universidad Mayor

FRANCISCA AMENÁBAR CHIMENTI
Economía sin riendas
2008

Técnica mixta
Porotos sobre trupán
4 x 2 mts.

Categoría Alumno
Universidad Católica

RODRIGO GALLARDO COLLAO
Sin título
2008

Pintura
Oleo sobre tela
1 x 0,90 mts.

Categoría Alumno
Universidad de Playa Ancha

ADRIÁN GOUET HIRIART
"H"
2008

Pintura
Oleo sobre tela
1,10 x 0,90 mts.

Categoría Egresado
Universidad Católica

PILAR GODOY CORTEZ
¿Me regalas tu flor?
 2008

Instalación
 Cajas forradas en tela, objetos
 Dimensiones variables

Categoría Egresado
 Universidad de Chile

BELÉN FLORES NÚÑEZ
Intervención de juguetes sonoros
 2008

Instalación
 Dimensiones variables

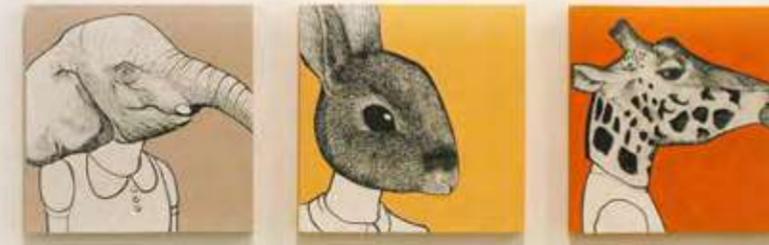
Categoría Alumno
 Universidad Arcis

MILENA GRÖPPER MILLÁN
Dummies
 2008

Pintura
 Oleo sobre tela
 1,95 x 0,14 mts.

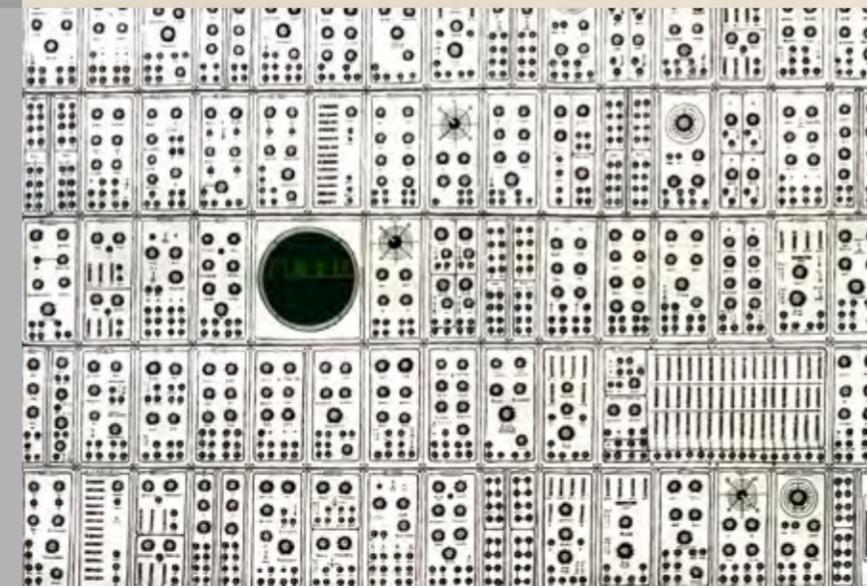
Categoría Egresado
 Universidad de Chile

CAROLA ARAVENA ÓRDENES
Mi personaje favorito
 2008

Pintura
 Pintura y tinta china sobre madera
 1,50 x 0,50 mts.

Categoría Alumno
 Universidad de Concepción

ITALO CONTADOR DÍAZ
Frequency shifter
 2009

Pintura
 Oleo sobre tela
 1,48 x 1,40 mts.

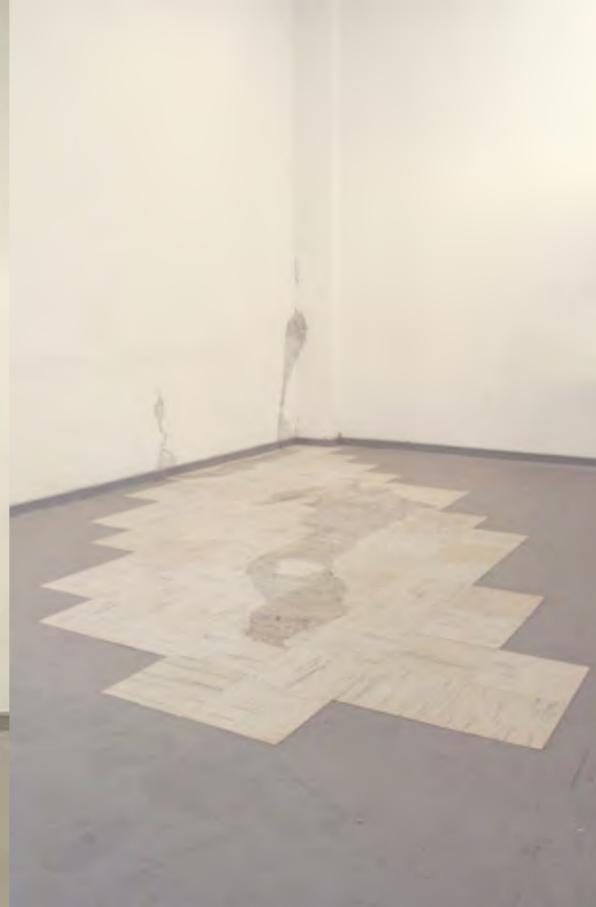
Categoría Egresado
 Universidad de Playa Ancha

KAREM TORRES VALDÉS
Trepador
2007

Instalación
Palos de maqueta, pantys
y objetos seleccionados
Dimensiones variables

Categoría Egresado
Universidad de Chile

SOLEDAD VEGA SAN MARTÍN
El virus del ocio
2008

Dibujo
Tinta china sobre flexit
Dimensiones variables

Categoría Egresado
Universidad Andrés Bello

NICOLÁS LABADÍA MIGUEL
Bélico
2007

Escultura
Objetos encontrados
3 x 2,50 x 6 cms.

Categoría Egresado
Universidad Católica

PABLO SERRA MARINO
The world needs a hero II
2009

Pintura
Tríptico
1 x 0,80 mts. c/u

Categoría Egresado
Universidad de Chile

PAULINA MUJICA CARVAJAL
Tu gusto imaginario
2008

Video
Video interactivo
5 minutos

Categoría Alumno
Universidad de Chile

PRIMER LUGAR

CATEGORÍA EGRESADO

JOSÉ PEDREROS PRADO
Carnada

Video
2 minutos 19 segundos

Categoría Egresado
Universidad de Concepción

Lingüisticidio, pormenores de la lengua. Metaforización de la maniobra poética desde la asepsia clínica de laboratorio, aparecen en esta obra figuras que remiten al autor y lector, seducido por una carnada inexistente (la nada), sumergido en la travesía de construcción laberíntica del texto de la obra, donde la figura de la muerte se sugiere como el único desenlace posible, para la narración implícita propuesta.

José Pedreros

PRIMER LUGAR
CATEGORÍA ALUMNO

JAVIERA ASENJO MUÑOZ
'Cobra se mató en jet en el Fujiyama'

Fotografía

Categoría Alumno
Universidad de Chile

La foto grande es un autorretrato. El traje lo hice yo misma y es un "entero" de pies a cabeza que deja sólo las manos libres, sobre esto, un vestido de la misma tela. Después de impresa la foto, la arrugué.

Las fotos pequeñas son los fotogramas que componen un video de aproximadamente 3 minutos donde mi mamá cuenta como se arrugó la foto.

Javiera Asenjo

MENCIÓN HONROSA

MARÍA IGNACIA SAAVEDRA VIZCAYA

Playlist

2008

Video

8 minutos

Categoría Egresado

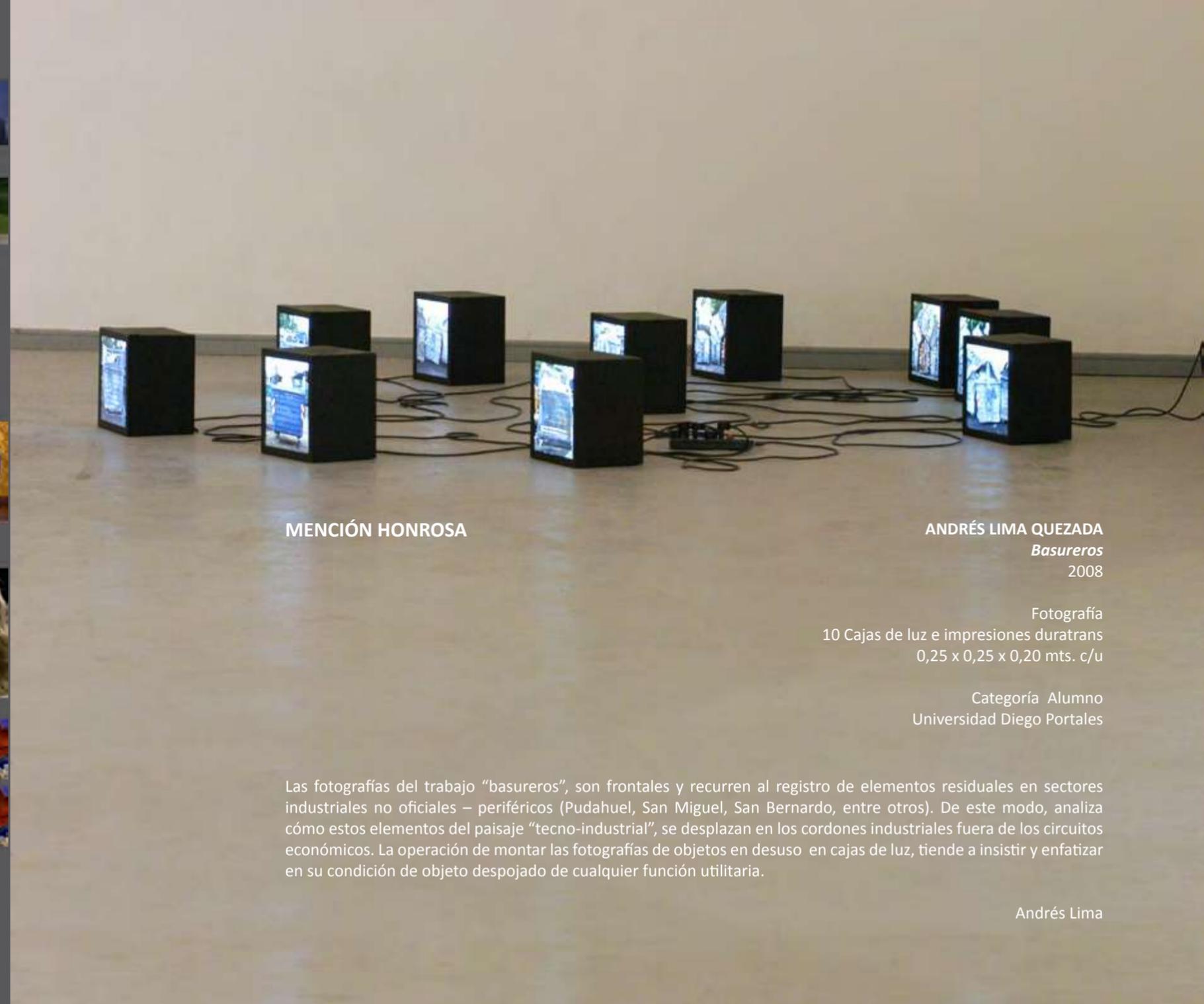
Universidad Mayor

Playlist plantea un trabajo con el reconocimiento de lo colectivo, con personajes del presente, del pasado y, con la imaginación, en el que el artista opera como DJ.

Una serie de seis obras en vídeo dan vida a este trabajo, en el que cada una de las obras plantea una nueva lectura con respecto al trabajo de la re-edición y re-producción de materias primas audiovisuales obtenidas a través de la red internet.

Cada una de las obras tiene como protagonista a una serie de personajes del acontecer nacional e internacional, estos están descontextualizados de su origen, pero no anulados de su figura mediática. Se trata de un juego en el que estos personajes son reutilizados como títeres para un montaje teatral.

María Ignacia Saavedra

MENCIÓN HONROSA

ANDRÉS LIMA QUEZADA

Basureros

2008

Fotografía

10 Cajas de luz e impresiones duratrans
0,25 x 0,25 x 0,20 mts. c/u

Categoría Alumno

Universidad Diego Portales

Las fotografías del trabajo "basureros", son frontales y recurren al registro de elementos residuales en sectores industriales no oficiales – periféricos (Pudahuel, San Miguel, San Bernardo, entre otros). De este modo, analiza cómo estos elementos del paisaje "tecno-industrial", se desplazan en los cordones industriales fuera de los circuitos económicos. La operación de montar las fotografías de objetos en desuso en cajas de luz, tiende a insistir y enfatizar en su condición de objeto despojado de cualquier función utilitaria.

Andrés Lima

MENCIÓN HONROSA

BORIS CAMPOS ERNST
Tres Hijos
2007

Técnica mixta
Monotipia, xilografía, serigrafía y frotado sobre tela
3 x 3 mts.

Categoría Egresado
Universidad Arcis

TRES HIJOS

En el expresionismo de Boris Campos, lo violento, brusco, tosco, fuerte, se presenta en sus telas en la representación de femicidios, asesinatos y violencia, está potenciado con la técnica, la brutalidad del tallado, la incisión, penetración y violación en la madera con esta herramienta corto punzante (arma blanca). No hay pie atrás a este acontecimiento, es una violencia sin arrepentimiento, donde nada va a pérdida, donde se acumula una huella imborrable.

MENCIÓN HONROSA

GONZALO VARGAS MALINOWSKI
Dele Corte

Video
23 minutos

Categoría Alumno
Universidad de Chile

Obra que se enmarca dentro de operaciones de arte relacional. Que consistió en el corte y teñido de pelo con diseño de balón de fútbol y que fue desarrollada en agosto de 2008 en la Villa El Farol / Cinco Pinos- San Bernardo.

Gonzalo Vargas

JOSÉ PEDREROS

INSTRUCCIONES DE USO

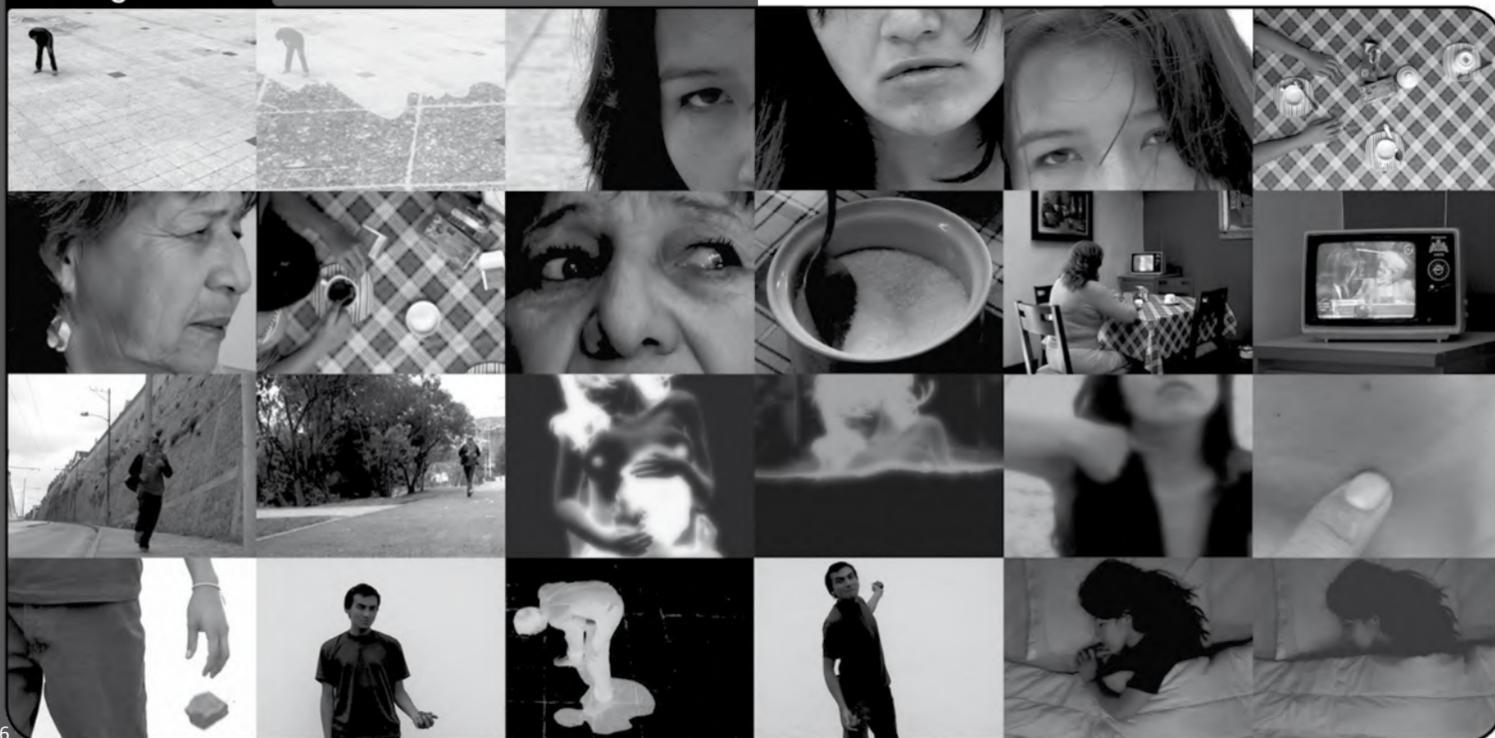
[Buenas personas, tratado misántropo]

Video realizado durante el periodo de residencia en Quito, Ecuador, esta obra fué presentada en dependencias de la **FONSAL** Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural, en agosto de 2009.

Fue parte también de la selección en la EXPOSICIÓN SEGUNDO CONCURSO UNIVERSITARIO ARTE JOVEN, Museo de Arte Contemporáneo MAC Quinta Normal, julio-septiembre de 2011

fotogramas

La propuesta videográfica **Instrucciones de uso** brota como la insolencia innecesaria ante el amaneramiento civil acontecido durante este último periodo histórico llamado posmodernidad o *“modernidad póstuma”*, apodado también, *“prostmodernidad”* según el antipoeta Nicanor Parra, aludiendo a la cultura prostibularia, que se nos presenta semidesnuda cada día.

A partir de la observación doméstica se elabora este anecdotario, que intenta radicar su valor en si mismo, sublimando lo anecdótico como configurante primordial de un imaginario aglutinante de una clase social pandémica, similar a *“la masacre del aburguesamiento”*. Este proceso social y obviamente económico, al parecer devela un padecimiento propio de los periodos de transición histórica, pues gran parte de su intelectualidad niega tener la existencia real de este período, e hiberna en una suspensión intelectual masturbatoria.

El manual instructivo o más bien, esta subversión lingüística de los catálogos, de comportamiento, en este caso, pretende solo exaltar mediante una torpe metáfora, como las personas aparentemente carentes de moral, adoptan comportamientos o modales tendientes al bien, construyendo así una nueva categoría de lo moralmente correcto.

De esta manera los manuales de instrucciones funcionan como signo de control, y de apropiación de conductas destinadas aparentemente a lo bueno, aquí es donde radica el disparate cultural, estas personas que jactan su desprecio por la moral, inexorablemente propenden hacia otras creencias o conjunto de normas, denotando de esta manera, una civilidad adiestrada, por poderes que a su vez, este grupo intenta negar, siendo uno de los principales poderes, que *doman y tamizan* nuestro desenvolvimiento, la cultura.

Esta enunciación insolente es tamizada –en el intento de otorgar categorías metalingüísticas a la obra- por medio de la suavizante y supracultural maniobra poética, citando irresponsablemente fragmentos de la poesía latinoamericana; haciendo referencias directas a Rocío Aranguiz, Rodrigo Lira y a la poética *“propia”* del autor.

José Pedreros

**PROYECTO GANADORA
CATEGORÍA ALUMNO**

JAVIERA ASENJO

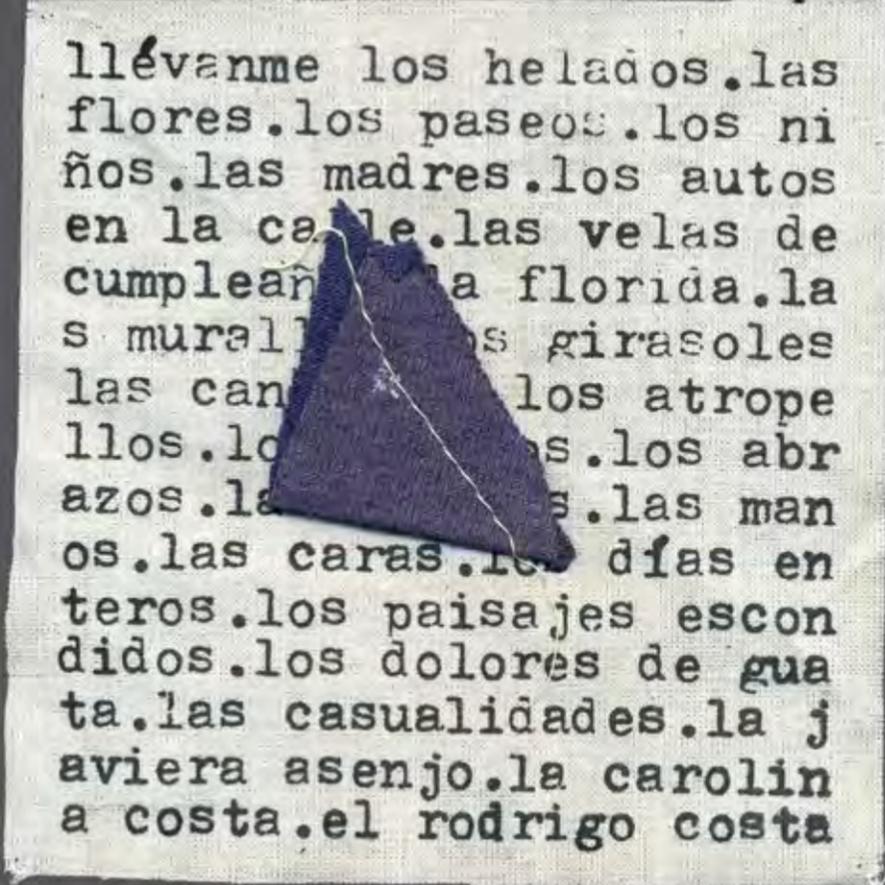
Exposición **LLÉVAME**
Galería Balmaceda Arte Joven
Diciembre 2009

Javiera Asenjo titula su muestra bajo el nombre "llévame" y en ella toma como punto de partida la reflexión acerca de la cotidianidad y de la manera en que los recuerdos forman parte de ella. Su interés se enfoca en "aquellas cosas importantes que uno va encontrando mientras vive, las encuentra precisamente mientras camina como cualquier día por el mismo camino, o mientras se toma un té igual al que ha tomado por años, igual al que tomará mañana", señala la joven artista.

La artista entiende la cotidianidad como el lugar temporal donde todas las cosas están pasando todo el tiempo: cada hora de cada día, de cada año, por eso escoge objetos que hablen de esa cotidianidad, que estén presentes todo el tiempo en su vida. Es por eso que en esta exposición escogió la ropa como elemento central.

La muestra adquiere características de performance en la medida en que la artista utiliza todo su vestuario para montar su obra, lo que hace que cuando la exposición esté montada no tenga ropa con qué vestirse y se vea obligada a buscar nuevas prendas que no tendrán consigo ni el registro de su vida, ni el sello de su identidad.

Javiera Asenjo utiliza la fotografía como parte fundamental de su proceso de montaje ya que a través de ella va registrando la capacidad de guardar recuerdos que poseen las prendas de vestir, utilizando a modo de desplazamiento, la ropa como archivo documental y huella.

llévanme los helados. las
flores. los paseos. los ni
ños. las madres. los autos
en la calle. las velas de
cumpleaños. la florida. la
s murallas. los girasoles
las canciones. los atropel
llos. los días. los abra
zos. las manos. las man
os. las caras. los días en
teros. los paisajes escond
didos. los dolores de gua
ta. las casualidades. la j
aviera asenjo. la carolin
a costa. el rodrigo costa

contenidos

PRESENTACIÓN SEGUNDO CONCURSO UNIVERSITARIO ARTE JOVEN	8 y 9
Seleccionados EXPOSICIÓN	11
HISTORIAS	12 a 15
CIUDAD UTOPÍA	15 a 20
TRADUCCIONES	20 a 25
PRECARIO LOCAL	25 a 31
JUEGOS	31 a 33
MORFOLOGÍAS	33 a 36
HABITATS Y MEMORIA	37 a 40
GANADORES	42 y 43
Categoría Egresado	
Categoría Alumno	
MENCIONES HONROSAS	44 a 47
PREMIOS	48 a 51
Alejandra Madrid / Residencia El Levante Rosario - Argentina	
Jorge Loyola / Obra Exposición Sala Balmaceda Arte Joven	
TALLER NADA TODO ALGO	52 y 53
Taller Nicolás Grum	
MESAS DE CONVERSACIÓN	54 a 60
Enseñanza del Arte	
Residencias Artísticas	

Ochenta y tres artistas seleccionados de todo el país, presentaron sus trabajos en la gran Exposición del Concurso Universitario de Arte Joven, en el Museo de Arte Contemporáneo MAC de la Quinta Normal entre julio y septiembre de 2011.

El Concurso Universitario de Arte Joven, en su segunda versión, invitó a participar a alumnos y egresados de la carrera de Artes Visuales y Pedagogía en Arte de todas las universidades chilenas, públicas y privadas, alcanzando un importante número de participantes. El jurado de selección conformado por Luis Alarcón (Director de Galería Metropolitana), Paz Carvajal (Directora de Galería BECH) y Ximena Zomosa (Directora de Galería Balmaceda Arte Joven), fue el encargado de definir quienes conformarían la muestra.

El jurado de premiación, conformado por Graciela Carnevale (Directora de El Levante), Constanza Güell (Jefa de Asuntos Internacionales del CNCA) Roberto Farriol (docente de la Universidad Católica), Alicia Villarreal (artista visual y docente de la Universidad Arcis) y Mario Soro (artista visual y docente de la Universidad Andrés Bello), son quienes definieron a los ganadores de ambas categorías. Cabe señalar que los representantes de las Universidades, Farriol, Villarreal y Soro, fueron elegidos por votación, por los Directores de las Escuelas.

En esta segunda versión, al ganador de la categoría *egresado* se le premió con el financiamiento íntegro de su participación en la residencia artística 2011 de El Levante (Rosario, Argentina). El ganador de la categoría *estudiante*, fue premiado con una exposición individual en Galería Balmaceda Arte Joven Santiago, formando parte de manera destacada de la programación y catálogo de la galería. El premio consideró el financiamiento de la exposición tanto en la producción de sus obras como en su montaje.

Durante el periodo que duró la muestra, el destacado artista nacional, Nicolás Grum, invitó a participar a un grupo de

expositores a un taller sobre “arte, sistemas e infiltración”, con los que se reunió periódicamente a reflexionar sobre modelos sociales, los mecanismos que operan dentro de estos y las operaciones artísticas específicamente orientadas a subvertir el funcionamiento de los mismos. Una sala del Museo se destinó a cumplir la función de un taller colectivo donde se cruzaron las experiencias de todos los procesos, reflexiones y propuestas de los artistas, convirtiéndose en un espacio de trabajo en proceso que los asistentes a la muestra podían visitar.

Dos mesas de conversación fueron las encargadas de abrir un espacio reflexivo en torno al Concurso y los exponentes más jóvenes del arte nacional, los invitados a reflexionar acerca de la Enseñanza del Arte en Chile, fueron Francisco Navarrete ex alumno Universidad de Chile, coordinador de Acción Sudaca (colectivo de gestión artística), Carolina Herrera, investigadora y coordinadora del Encuentro Escuelas de Arte y Pablo Langlois, artista visual y docente universitario.

Luego fue el turno de conversar acerca de las Residencias Artísticas, Alejandra Madrid, ganadora de la categoría egresado, premiada con la Residencia/Viaje Rosario - Ingeniero White, Paulina Varas Directora de CRAC, Residencia en Valparaíso, y Nicolás Grum artista visual, fueron los responsables de exponer y guiar a través de sus experiencias esta conversación.

La muestra de alumnos y egresados seleccionados abarcó todas las salas del Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal. La exposición se estructuró a través de siete ejes temáticos distribuidos en las salas del segundo piso, patios y acceso al Museo. La gran variedad de medios fue la tónica fundamental de esta muestra.

Historias: La selección se refirió a la capacidad de la pintura, la fotografía, el grabado, la instalación y el video, de abordar narrativas que dan cuenta de ciertos universos cotidianos que esconden un lado perverso. Lo que sucede oculto en un baño, el raro ambiente de los recuerdos escolares. Los expositores que coinciden en esta sala se unieron en una mirada sobre lo extraño e inquietante.

Ciudad utopía: La ciudad y sus fenómenos múltiples, la arquitectura y su inevitable relación con la actividad social, estuvieron manifiestas en esta sala. Mediante fotografía, pintura, videos y objetos, los artistas recogieron

una sensibilidad donde el cuestionamiento de las utopías urbanas fue la principal fuente de experiencia para los expositores.

Traducciones: Esta sala recogió la temática del traspaso de las imágenes, desde distintos medios a otros. Las obras exploraron las posibilidades de nuevos procedimientos para la visualidad. Varios artistas se presentaron desde la fotografía y su manipulación, dando cuenta de una visualidad contemporánea caracterizada por su hibridez.

Precario local: Como consecuencia de celebrarse el Bicentenario de la República, se generó entre los artistas una reflexión sobre la realidad local, tanto en una mirada histórica, como contingente. No es casual la utilización en tres de las obras presentes en la muestra, de nuestro Escudo Nacional. Íconos de nuestra historia reciente, lugares comunes, y un asomo a una posible identidad chilena, estuvieron presentes en esta sala.

Juegos: Frente a la inmensa presencia mediática que implica la aparición constante del deporte (fútbol) en los medios de comunicación, algunos de estos artistas presentaron una mirada irónica al tema, manifestando de diversas maneras su relación ante este inevitable tema local. A través de objetos, gráfica y pintura, esta sección de la exposición nos trajo de vuelta a aquellos juegos que nos llevan a un estado anterior, a una época donde las jerarquías eran otras.

Morfologías: Para muchos artistas contemporáneos, la forma y sus posibilidades son una manera directa de apelar a la sensibilidad del espectador. El énfasis en la factura, en el placer de hacer, es de alguna manera, trasladado a una apreciación que trasciende el virtuosismo. Las formas de la naturaleza, su alteración y modulación estuvieron presentes en estas preocupaciones.

Habitats y memoria: La historia personal y su transcurso siempre implican un entorno social. Los artistas con estas preocupaciones, presentaron a través de gráfica, instalación y objetos, la evocación de una memoria. Las autobiografías reales o no, se manifestaron en estas representaciones donde el espectador pudo entrar en mundos privados que tocan también los mundos públicos.

SEGUNDO CONCURSO UNIVERSITARIO ARTE JOVEN

SELECCIONADOS EXPOSICIÓN

SEGUNDO CONCURSO UNIVERSITARIO ARTE JOVEN

VALERIA CONTRERAS
BEATRIZ VARGAS
CAMILA ESCANILLA
VALESKA JIMENEZ
MARIO CAVIERES
LORENA GONZÁLEZ
MARÍA JOSÉ HOUSSEIN
PAULINA RUIZ
SERLIT ALEGRÍA
CARLA RÍOS
MARISOL DE LA REGUERA
BENJAMÍN SÁNCHEZ
DANIEL CARTES
IGNACIO KAEMPFE
JOSÉ ULLOA
JORGE LOYOLA
ALAN RODRÍGUEZ
DANIELA FIGUEROA
CLAUDIO CASTILLO
ANTONIA LABADÍA
VALERIA VELARDE

MIGUEL ALVAYAY
FELIPE RIVAS
CRISTIÁN INOSTROZA
FABIOLA ALBORNOZ
WLADIMIR BERNECHEA
CRISTÓBAL SANDOVAL
JORGE GONZÁLEZ
VALENTINA CÁCERES
FERNANDA LÓPEZ
JUAN CARLOS AMPUERO
ALEX PINO
JULIO CHAVEZ
LUAN KRÖGH
LINO FERNÁNDEZ
FERNANDO ANDREO
NATASHA CABELLOS
SEBASTIÁN BARRANTE
PÍA LASA
FRANCISCO NAVARRETE
SEBASTIÁN GIL
CONSTANZA VERGARA

NATALIA PALOMO
MARCELA ORTIZ
ULISES SOTO
BELÉN URIBE
CRISTINA GONZÁLEZ
LUIS HERMOSILLA
JOSÉ PEDREROS
ENRIQUE FLORES
DANIELA PEÑA
ALEJANDRA MADRID
JOHANNA FUENTES
PÍA CERDA
DANIELA DURAND
CATALINA OLIVARES
OLIVIA O'SHEA
FELIPE MUHR
CARLOS RAMOS
JUAN BUGUEÑO
CONSTANZA ALARCÓN
MARÍA PAZ ORTUZAR
MARÍA OSSANDÓN

PILAR QUINTEROS
NATALIA GARRETÓN
PAULA ROJAS
JAIME VARGAS
CLAUDIA BITRÁN
BERNARDITA BENNETT
ISABEL GUERRERO
RAFAEL GUENDELMAN
AMELIA CAMPINO
PABLO LINCURA
FABIÁN ESPINOZA
FABIÁN CORVALÁN
LINA BUSO
JOSÉ MIGUEL MARTY
CAROLINA MANQUEO
CAMILA ALEGRÍA
BORIS CAMPOS
MELANIE GARLAND
MACARENA MOLINA
FRANCISCO GONZÁLEZ

HISTORIAS

La selección se refirió a la capacidad de la pintura, la fotografía, el grabado, la instalación y el video, de abordar narrativas que dan cuenta de ciertos universos cotidianos que esconden un lado perverso. Lo que sucede oculto en un baño, el raro ambiente de los recuerdos escolares. Los expositores que coinciden en esta sala se unieron en una mirada sobre lo extraño e inquietante.

SERLIT ALEGRÍA JAMETT

Sin título

2010

Pintura

Oleo sobre lino

4 pinturas

Dimensiones variables

Categoría Alumno

Universidad Arcis

CLAUDIA BITRÁN DE LAS HERAS

Porquería de película

2010

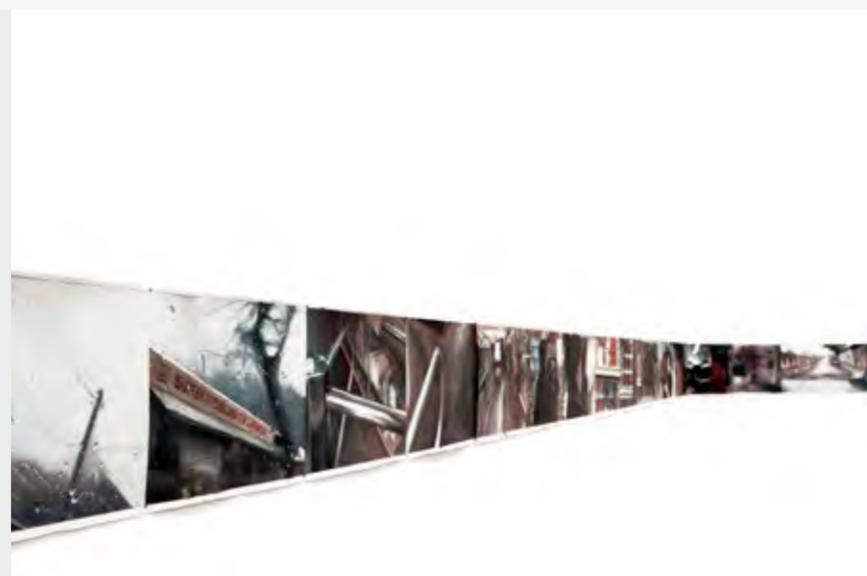
Pintura

Oleo sobre tela

35 x 0,45 mts.

Categoría Egresado

Universidad Católica

PÍA CERDA STARK

Ella / Casa

2010

Instalación

Madera y tela

2,44 x 2,44 x 2,60 mts.

Categoría Egresado

Universidad Católica de Valparaíso

LUAN KRÖGH CAMPOS

Julia, uno & dos igual a diez

2010

Pintura

Tempera sobre papel

1,75 X 0,70 y 1,65 X 0,70 mts.

Categoría Alumno

Universidad Mayor

CARLA RÍOS DÍAZ

Las bellas más bellas

2010

Video Instalación

4 minutos

Categoría Alumno

Universidad Mayor

VALERIA CONTRERAS PREISLER
Reflejos distantes
2010

Fotografía
Impresión Digital
1,30 X 1 mts.

Categoría Alumno
Universidad Uniacc

FERNANDO ANDREO CASTRO
Mercedes reina del pop

2010
Video

1 minuto 59 segundos

Categoría Alumno
Universidad Uniacc

JOSÉ PEDREROS PRADO
INSTRUCCIONES DE USO Buenas personas, tratado misántropo
2009

Video
6 minutos 53 segundos

Categoría Egresado
Universidad de Concepción

CIUDAD UTOPIA

La ciudad y sus fenómenos múltiples, la arquitectura y su inevitable relación con la actividad social, estuvieron manifiestas en esta sala. Mediante fotografía, pintura, videos y objetos, los artistas recogieron una sensibilidad donde el cuestionamiento de las utopías urbanas fue la principal fuente de experiencia para los expositores.

MARÍA JOSÉ HOUSSEIN TABJA
1`
2010

Video
1 minuto 19 segundos

Categoría Alumno
Universidad Arcis

MIGUEL ALVAYAY JIMENEZ
Pseuda conservación
2010

Instalación
Madera, vidrio, acrílico, hielo y barro
1 x 1 x 0,30 mts.

Categoría Alumno
Universidad de Playa Ancha

MARÍA OSSANDÓN RECART
En obra
2009-2010

Escultura
Acrílico transparente, resina, musgo artificial y miniaturas
0,85 x 0,28 x 0,18 mts.

Categoría Egresado
Universidad Arcis

CARLOS RAMOS YÁÑEZ
Condición atmosférica
2010

Pintura
Esmalte sobre tela
1,30 X 1,80 mts.

Categoría Egresado
Universidad Finis Terrae

MARCELA ORTIZ ALVARADO
Lobbys
2010

Fotografía
0,30 X 0,40 mts. c/u

Categoría Egresado
Universidad Arcis

PAULINA RUIZ VALDEBENITO
Visión de fragmentaciones arquitectónicas
2010

Pintura
Oleo, esmalte y látex sobre madera
3,64 x 2,19 mts.

Categoría Alumno
Universidad Diego Portales

WLADIMIR BERNECHEA BRAVO
Acontecimiento
2010

Pintura
Oleo sobre tela
1,30 x 0,80 mts.

Categoría Alumno
Universidad de Chile

ALAN RODRÍGUEZ LUENGO
Código de barras
2010

Técnica mixta
Papel y cartón, dibujo y volúmen
Díptico 0,80 x 2,80 mts.

Categoría Alumno
Universidad de Concepción

PILAR QUINTEROS VIDAL
Reconstrucción Estación Pirque
2010

Video
19 minutos 40 segundos

Categoría Egresado
Universidad Católica

BEATRIZ VARGAS GONZÁLEZ
Siluetas ciudadélicas
2010

Fotografía
Tríptico
0,50 x 0,70 mts. c/u

Categoría Alumno
Universidad Viña del Mar

FABIÁN CORVALÁN SOTO
Inminencia
2010

Instalación
Proyecto / Maqueta a escala
3 x 2 x 2 mts.

Categoría Egresado
Universidad Católica de Valparaíso

PÍA LASA SENDIC
Serie micro ciudades
2008-2010

Fotografía
Tríptico
0,46 x 2,60 mts.

Categoría Egresado
Universidad Católica

DANIEL CARTES BINIMELIS
Obra en curso
2011

Pintura
Acrílico sobre tela
1,80 x 0,80 x 0,50 mts.

Categoría Alumno
Universidad de Concepción

NATASHA CABELLOS RICART
Seis personas por metro cuadrado
2010

Video
2 minutos 30 segundos

Categoría Alumno
Universidad Diego Portales

FABIOLA ALBORNOZ TAPIA
Renderización - Urbana
2010

Video
4 minutos 48 segundos

Categoría Alumno
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

ALEJANDRA MADRID ARANCIBIA
Maniquí
2010

Fotografía
Serie fotografía digital intervenida
0,50 x 0,60 mts. c/u

Categoría Egresado
Universidad de Chile

SEBASTIÁN BARRANTE GALLARDO
Panorámica
2010

Fotografía
Impresión lambda sobre trovicel
5,20 x 1 mts.

Categoría Egresado
Universidad de Chile

MARISOL DE LA REGUERA
Sin título (Prosecución)
2010

Pintura
Oleo sobre tela
1,97 x 1,47 mts.

Categoría Alumno
Universidad de Chile

TRADUCCIONES

Esta sala recogió la temática del traspaso de las imágenes, desde distintos medios a otros. Las obras exploraron las posibilidades de nuevos procedimientos para la visualidad. Varios artistas se presentaron desde la fotografía y su manipulación, dando cuenta de una visualidad contemporánea caracterizada por su hibridez.

DANIELA FIGUEROA CUADRA
Retratos de intimidad pública
2010

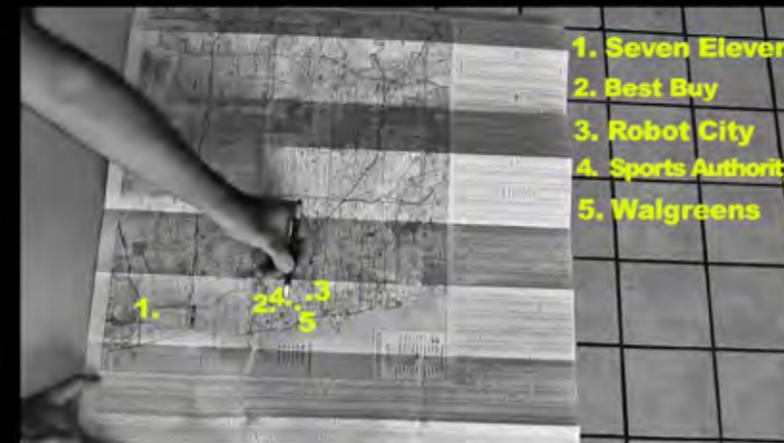
Dibujo
Carboncillo sobre papel craft
1,60 x 2,30 mts c/u

Categoría Alumno
Universidad de Concepción

CLAUDIO CASTILLO SALAZAR
Familia
2010

Pintura
Acrílico sobre tela
1,30 x 1,30 mts.

Categoría Alumno
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

LUIS HERMOSILLA COFFRÉ
Franjas / EEUU
2010

Video
4 minutos 57 segundos

Categoría Egresado
Universidad Católica

FRANCISCO NAVARRETE SITJA
El estado de la gran obra
2010

Instalación
Emulsión argéntica sobre escombros
Dimensiones variables

Categoría Egresado
Universidad de Chile

CAMILA ALEGRÍA ZENTENO
Cuatro estaciones
2010

Video
7 minutos 34 segundos

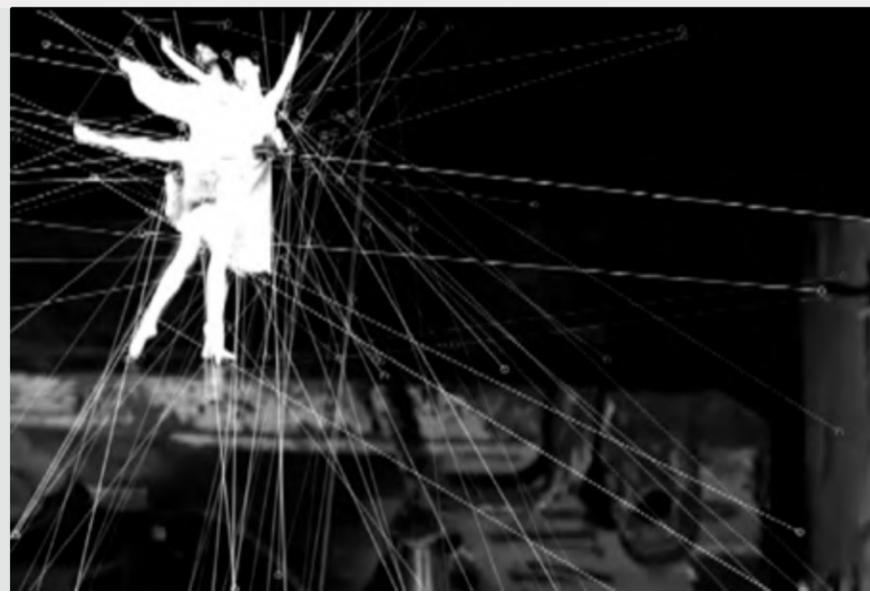
Categoría Egresado
Universidad Finis Terrae

CAMILA ESCANILLA SEGOVIA
Apropiación libre
2010

Video
3 minutos 22 segundos

Categoría Alumno
Universidad Arcis

PREARIO LOCAL

Como consecuencia de celebrarse el Bicentenario de la República, se generó entre los artistas una reflexión sobre la realidad local, tanto en una mirada histórica, como contingente. No es casual la utilización en tres de las obras presentes en la muestra, de nuestro Escudo Nacional. Íconos de nuestra historia reciente, lugares comunes, y un asomo a una posible identidad chilena, estuvieron presentes en esta sala.

ANTONIA LABADÍA DRÁPELA
Fénix superstar
2010

Instalación
Listones de madera, tubos fluorescentes, canoas, cableado
2,50 x 0,70 x 0,70 mts.

Categoría Alumno
Universidad Católica

BORIS CAMPOS ERNST
Sin título
2010

Grabado
Díptico 3,40 x 2,30 mts. c/u

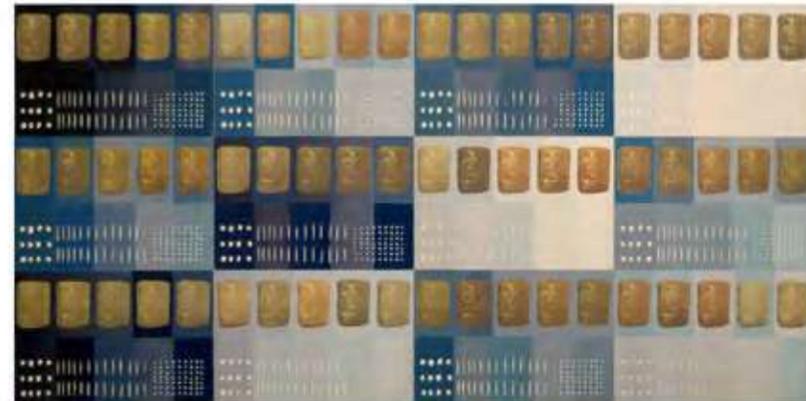
Categoría Egresado
Universidad Arcis

FABIÁN ESPINOZA AVELLO
Serialnarcótico
2010

Grabado
Estampación y serigrafía sobre cartón duplex
Políptico 12 láminas
3 x 1,50 mts.

Categoría Egresado
Universidad de Concepción

JULIO CHAVEZ CALDERÓN
Almuerzo
2010

Pintura
Oleo sobre tela
2 x 1,50 mts.

Categoría Alumno
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

SEBASTIÁN GIL MUÑOZ
Hay huevones para todo
2010

Instalación
64 cajones torito, madera, clavos, alambre
0,84 x 1,92 x 1,12 mts.

Categoría Egresado
Universidad Católica de Valparaíso

JOSÉ MIGUEL MARTY LIZANA
Jardín de las delicias
2010

Pintura
Acrílico sobre tela
Tríptico 2,80 x 1,80 mts.

Categoría Egresado
Universidad de Chile

ISABEL GUERRERO SCHIAPACASSE
Ciervos y rapiñas
2010

Video
Animación digital
40 segundos

Categoría Egresado
Universidad Católica

JOSÉ ULLOA ACOSTA
Sistema precario
2009

Escultura
Ladrillos, nylon, alambre y golletes de botellas plásticas
Dimensiones variables

Categoría Alumno
Universidad Católica

BENJAMÍN SÁNCHEZ FUENTES
Factum chilensi modo
2010

Instalación
Oleo y acrílico sobre cartón, monitor y video
4 x 2 x 1,60 mts.

Categoría Alumno
Universidad Católica

MENCIÓN HONROSA INSTALACIÓN

ULISES SOTO MATAMALA
Costo material
2010

Escultura
Billetes de mil pesos chilenos - papel maché
0,35 x 0,35 x 1.35 mts.

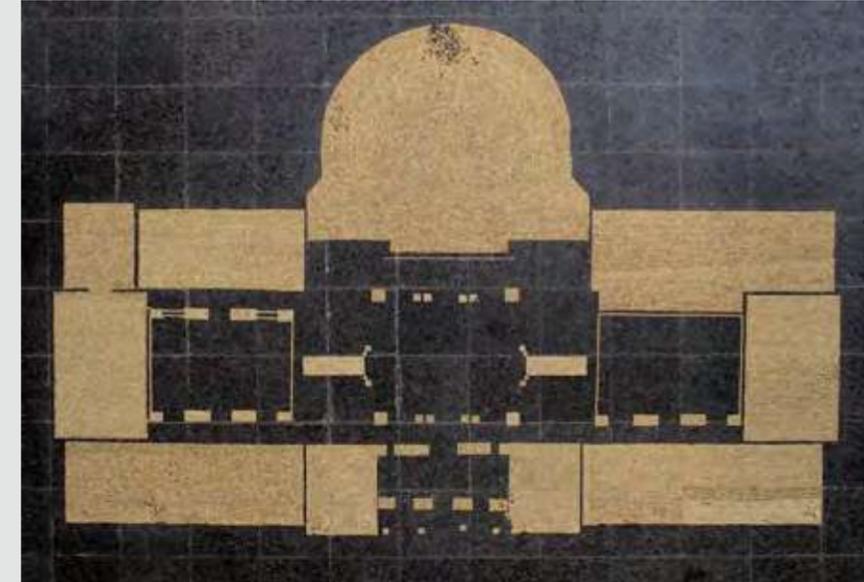
Categoría Egresado
Universidad del Desarrollo

DANIELA DURAND CONTRERAS
Por la razón o la pureza
2011

Instalación
Vellón de oveja, algodón, fieltro artesanal
3,70 x 5 mts.

Categoría Egresado
Universidad de Chile

IGNACIO KAEMPFE ALLENDES
Propiedad privada
2011

Instalación
10.000 clavos tapiceros
1,50 x 2,30 mts.

Categoría Alumno
Universidad Finis Terrae

RAFAEL GUENDELMAN HALES
Til-Til, roca-roca; recorrido y cordillera
2010

Video
5 minutos 20 segundos

Categoría Egresado
Universidad Católica

MENCIÓN HONROSA VIDEO

PABLO LINCURA MATAMALA
Platinada
2010

Pintura
Oleo sobre tela
1,65 x 0,90 mts.

Categoría Egresado
Universidad de Chile

NATALIA PALOMO MORALES
Anomalías cotidianas Por una relectura del entorno objetual
2008-2009

Fotografía
Impresiones digitales termolaminadas
0,30 x 0,40 mts. c/u

Categoría Egresado
Universidad de Chile

JUEGOS

Frente a la inmensa presencia mediática que implica la aparición constante del deporte (fútbol) en los medios de comunicación, algunos de estos artistas presentaron una mirada irónica al tema, manifestando de diversas maneras su relación ante este inevitable tema local. A través de objetos, gráfica y pintura, esta sección de la exposición nos trajo de vuelta a aquellos juegos que nos llevan a un estado anterior, a una época donde las jerarquías eran otras.

LINA BUSO ALEMÁN
Miriam Cocheguanca
2010

Dibujo
Lápices de color y acuarela sobre papel de algodón
0,30 x 0,40 mts

Categoría Egresado
Universidad Católica

LORENA GONZÁLEZ MORENO
Futbolistas
2010

Video instalación
Dimensiones variables

Categoría Alumno
Universidad de Chile

VALESKA JIMENEZ GONZÁLEZ

Dos caras

2009

Fotografía

Díptico

0,60 x 0,70 mts. c/u

Categoría Alumno

Universidad Católica Silva Henríquez

CRISTINA GONZÁLEZ VARGAS

Juguetes nuevos

2010

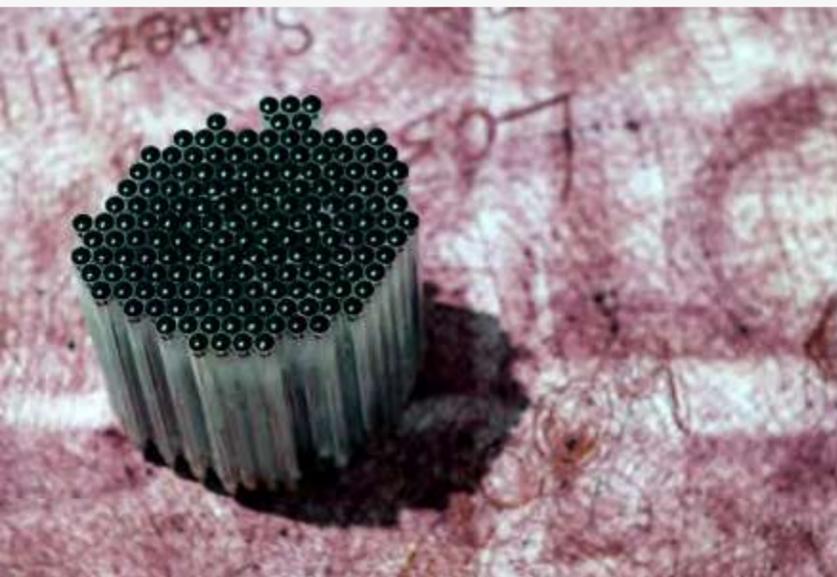
Pintura

Oleo sobre tela

1,80 x 1,20 mts.

Categoría Egresado

Universidad de Chile

JUAN CARLOS AMPUERO ACEVEDO

Ejército para rayar

2010

Instalación

Dibujo sobre cuerina

Lápices bic negro sobre cuerina blanca

4 x 1,50 x 0,15 mts.

Categoría Alumno

Universidad Arcis

MORFOLOGÍAS

Para muchos artistas contemporáneos, la forma y sus posibilidades son una manera directa de apelar a la sensibilidad del espectador. El énfasis en la factura, en el placer de hacer, es de alguna manera, trasladado a una apreciación que trasciende el virtuosismo. Las formas de la naturaleza, su alteración y modulación estuvieron presentes en estas preocupaciones.

ALEX PINO ESPINOZA

Maradona Nº 4

2010

Dibujo

Lápiz pasta azul sobre papel hilado Nº9

0,66 x 0,50 mts.

Categoría Alumno

Universidad de Concepción

AMELIA CAMPINO ARIZTÍA

Grillar

2011

Dibujo

Lápiz a tinta sobre muro

Dimensiones variables

Categoría Egresado

Universidad Finnis Terrae

FELIPE MUHR BRAITHWAITE

Anatomía comparada: El rey es un Filósofo de mucha clase que ordena para su familia géneros de buena especie
2009

Dibujo
Acuarela sobre papel montado sobre panel de madera
1,50 x 4 mts.

Categoría Egresado
Universidad Católica

JORGE GONZÁLEZ ARAYA

Botánica
2010

Técnica mixta
Recorte sobre polietileno de alta densidad
3 x 2,40 mts.

Categoría Alumno
Universidad Católica

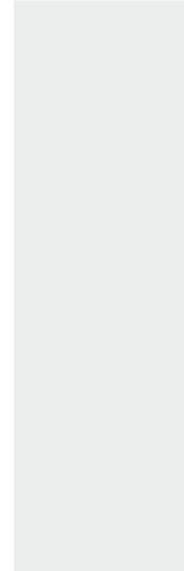
MENCIÓN HONROSA BIDIMENSIONAL

VALENTINA CÁCERES ZABALA
Sin título
2010

Pintura
Acuarela sobre papel
5 pinturas de 0,50 x 0,32 mts.

Categoría Alumno
Universidad Católica

DANIELA PEÑA GATICA
Manual serializado
2010

Técnica mixta
Lana de oveja teñida en base a pigmentos
2,60 x 1,20 mts.

Categoría Egresado
Universidad Austral de Chile

CRISTÓBAL SANDOVAL ROCHA
Bestiario
2010

Dibujo
Ilustración análoga - digital
5 imágenes de 0,28 x 0,43 mts.

Categoría Alumno
Universidad de Concepción

BERNARDITA BENNETT GUZMÁN
You are me and we are all together
2010

Fotografía
Fotografía digital y caja de luz
1,80 x 0,20 mts.

Categoría Egresado
Universidad Católica

CONSTANZA VERGARA CASTILLO
The collection
2008

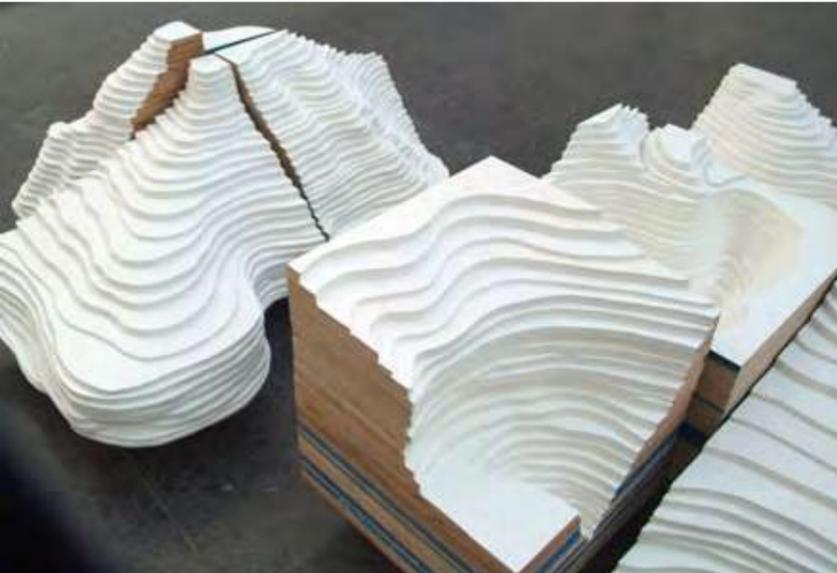
Instalación
Plástico y cartón
32 cajas de 0,15 x 0,20 x 0,20 mts. c/u

Categoría Egresado
Universidad de Chile

HABITATS Y MEMORIA

La historia personal y su transcurso siempre implican un entorno social. Los artistas con estas preocupaciones, presentaron a través de gráfica, instalación y objetos, la evocación de una memoria. Las autobiografías reales o no, se manifestaron en estas representaciones donde el espectador pudo entrar en mundos privados que tocan también los mundos públicos.

CONSTANZA ALARCÓN TENNEN
Fragmentos de paisajes móviles
2011

ESCULTURA
Madera terciada, latex blanco, ruedas de goma
2,50 x 2,50 mts.

Categoría Egresado
Universidad Católica

CATALINA OLIVARES MARDONES
Santa escritura
2010-2011

Instalación
Plancha de policarbonato y luz led
1,80 x 0,17 mts.

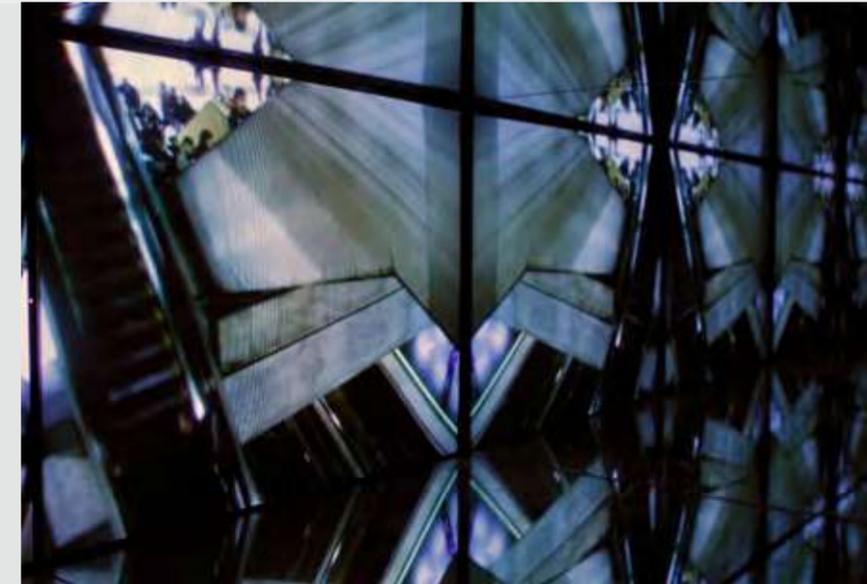
Categoría Egresado
Universidad de Chile

MARIO CAVIERES MIRANDA
"círculo con cuadrado"
2010

Instalación
Bombillas plásticas, cuerda y madera
Dimensiones variables

Categoría Alumno
Universidad Católica

CRISTIÁN INOSTROZA CÁRCAMO
Naturaleza viva
2010

Video
18 minutos 27 segundos

Categoría Alumno
Universidad de Chile

FRANCISCO GONZÁLEZ MELÉNDEZ
La fuerza de la costumbre
2010

Instalación
Pintura al óleo sobre volumen
Dimensiones variables

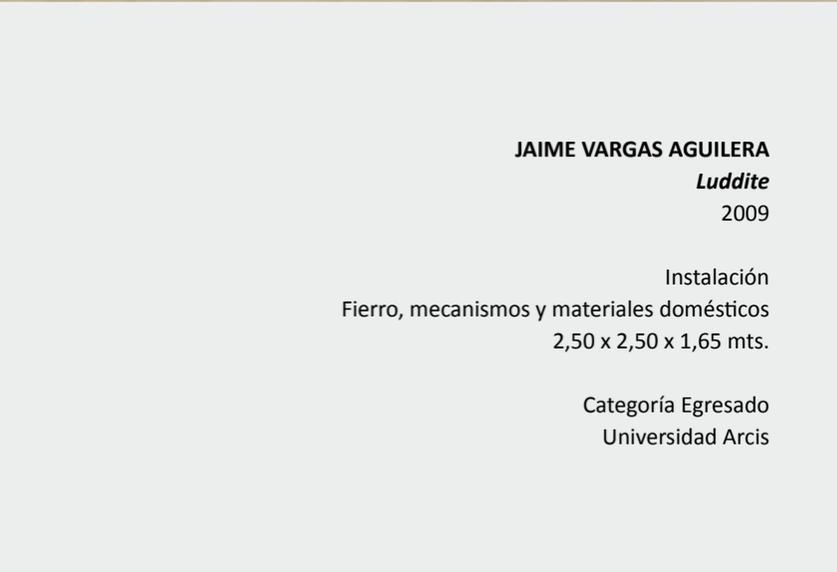
Categoría Egresado
Universidad de Chile

MENCIÓN HONROSA TRIDIMENSIONAL

MELANIE GARLAND GONZÁLEZ
Investigación de mi historia familiar
2010

Instalación
Mapas, fotografías, cartas, sobres de papel, hilo
Dimensiones variables

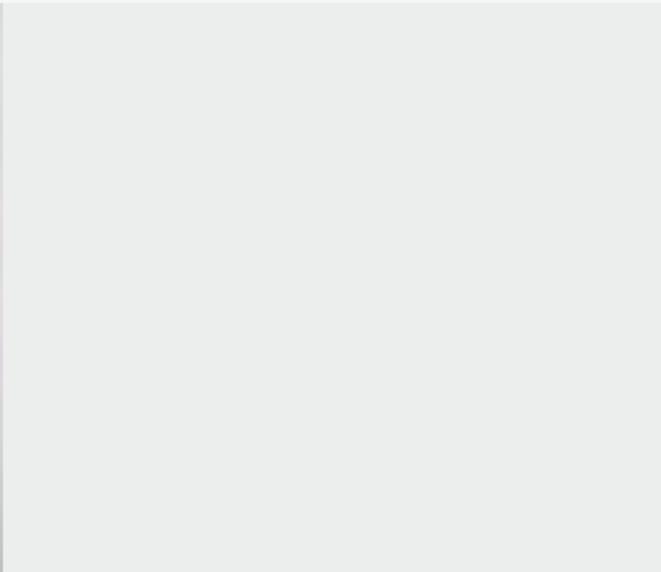
Categoría Egresado
Universidad de Chile

JAIME VARGAS AGUILERA
Luddite
2009

Instalación
Fierro, mecanismos y materiales domésticos
2,50 x 2,50 x 1,65 mts.

Categoría Egresado
Universidad Arcis

FERNANDA LÓPEZ QUILODRÁN
Autorretrato
2010

Escultura
Esponja e hilo encerado de colores
2,10 x 1,60 x 3,30 mts.

Categoría Alumno
Universidad Católica

PAULA ROJAS JARA
Gadgets on sale
2010-2011

Instalación
Dimensiones variables

Categoría Egresado
Universidad Arcis

JUAN BUGUEÑO URBINA
Still paper
2009-2011

Técnica mixta
Tríptico Papel sobre soporte de trupan y origami
0,50 x 0,45 - 0,25 x 0,40 - 0,35 x 0,45 mts.

Categoría Alumno
Universidad de Chile

MARÍA PAZ ORTÚZAR VALDÉS

Dicho en el vacío

2010-2011

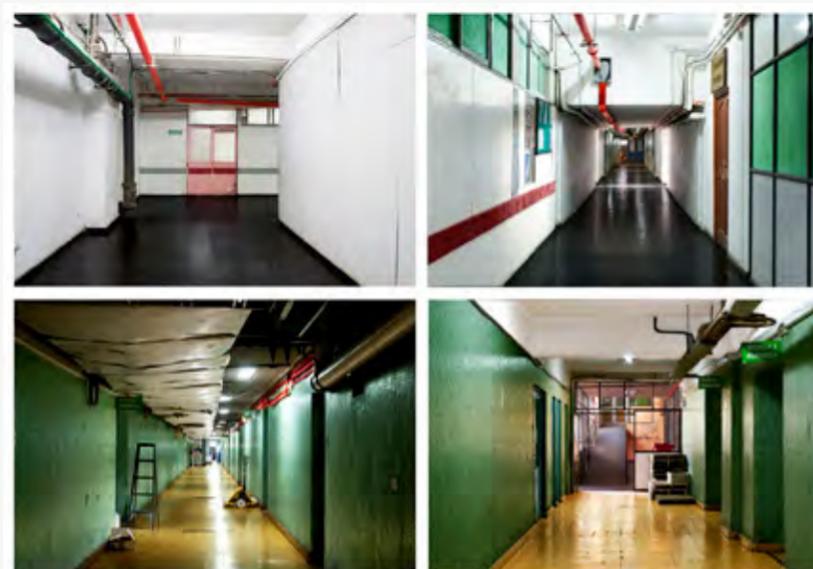
Escultura

Fierro galvanizado carcomido por ácido nítrico

3,80 x 1 x 1 mts.

Categoría Egresado

Universidad Católica

BELÉN URIBE LÓPEZ

Hospital

2010

Fotografía

Impresión Lambda

4 fotografías 1 x 0,66 mts. y 12 fotografías de 0,30 x 0,25 mts.

Categoría Egresado

Universidad de Chile

VALERIA VELARDE LEPÍN

Tres bodegones con hechiza

2010

Instalación

Serie de objetos (linchaco, manopla, mariposa, hoja de afeitarse, muela shuriken)

recubiertos a mano con láminas de oro

Dimensiones Variables

Categoría Alumno

Universidad Católica

CAROLINA MANQUEO SOLAR

Sin título

2010

Instalación

Papel mural diseño propio mediante serigrafía

Sillas, velador, retratos, objetos y lámpara

Dimensiones variables

Categoría Egresado

Universidad de Chile

PRIMER LUGAR CATEGORÍA ALUMNO

JORGE LOYOLA PONCE

Sacra Faz

2010

Pintura

Oleo y poliuretano sobre madera

Universidad Arcis

La obra abarca el tema de la superficialidad, el objeto de deseo y el rol social desde lo material, pictórico e iconográfico, creando contrastes conceptuales y fácticos.

Jorge Loyola

**PRIMER LUGAR
CATEGORÍA EGRESADO**

ALEJANDRA MADRID ARANCIBIA

Universidad de Chile

Para elegir al ganador de la categoría *egresado*, el jurado de premiación evaluó antecedentes presentados por los postulantes seleccionados, a los cuales se les hizo una segunda convocatoria en la que presentaron un dossier de obra y formularon un proyecto especialmente para el formato de residencia propuesto por El Levante. En este escenario el jurado privilegió la participación de Alejandra con su serie de gestos ciudadanos. En estos la artista propone actos efímeros en espacios públicos tales como dejar en los escaños de una plaza contenedores con boletos de lotería, acompañados de una carta dirigida a un posible receptor. La artista logra nuevas posibilidades de relación, como con la misiva que escribe a un “lanza” que le robó su celular y que dispone en cinco paraderos de micro junto a flores de origami como ofrenda, con el fin de revertir un fenómeno casi naturalizado como es el robo. Mediante la ironía del lenguaje interpela al ladrón y al transeunte para generar una reflexión.

La obra es la disposición de una manga plástica negra (polietileno de alta densidad), que a partir de una serie de recortes y el blanco de la pared que es su soporte, constituye una imagen por superposición. En el proceso la manga es doblada en cuatro partes; por lo tanto solo se construye un cuarto de la imagen, que luego al abrirla presenta la característica de ser una imagen espejeada. La elección de las imágenes que componen la obra restringe las maneras de interpretarla al ser tomadas desde internet, donde el público encuentra en ellas un cierto tipo de universalidad, transformándolas en iconos fácilmente reconocibles a través del recurso de figura y fondo. Es mediante la extrañeza resultante de la composición que la obra y los reflejos y ondulaciones propias del material, que se enriquece su lectura.

Jorge González

JORGE GONZÁLEZ ARAYA

Botánica

2010

Técnica Mixta

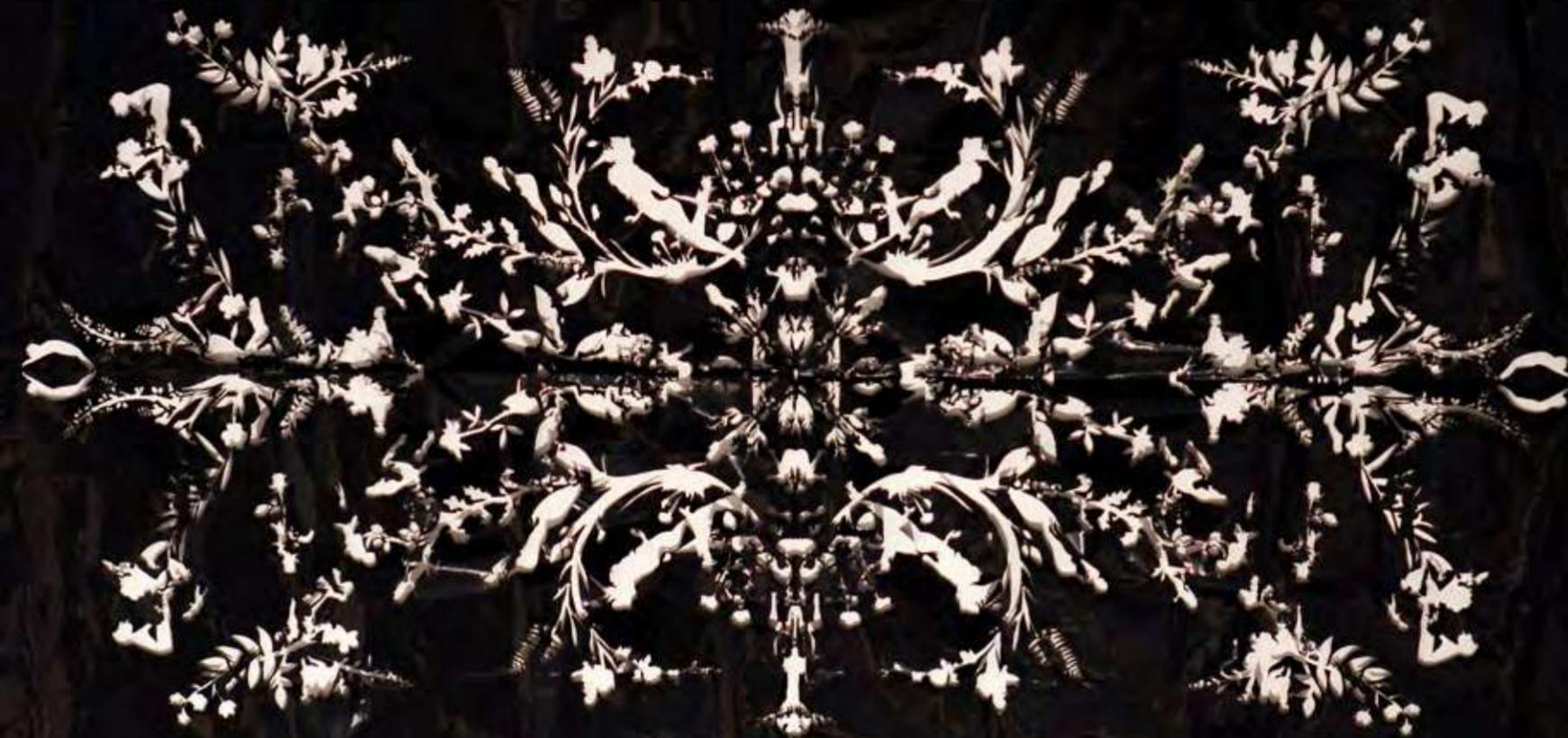
Recorte sobre polietileno de alta densidad

2,40 x 3 mts.

Categoría Alumno

Universidad Católica

**MENCIÓN HONROSA
BIDIMENSIONAL**

MENCIÓN HONROSA

VIDEO

RAFAEL GUENDELMAN HALES

Til-Til; roca-roca; recorrido y cordillera

Video

5 minutos 20 segundos

Categoría Egresado

Universidad Católica

Un personaje emerge desde los roqueríos de una playa desierta. Su cuerpo es una tela en blanco en la que va enganchando objetos que encuentra en un camino pedregoso y quemante a medida que nace y cae el sol. El recorrido pasa por un bosque de eucaliptus y luego por Til - Til, donde se encuentra con una civilización como un pueblo fantasma, una civilización olvidada y sin embargo, la única en todo este desplazamiento hasta el paso Los Libertadores. Desplazamiento que es un habitar y parte de un efímero encuentro entre el lugar y el individuo. A medida que el trayecto continúa, el sonido se transforma en un arco narrativo que habla del movimiento del sujeto desde el mar a la cordillera, tanto por el sonido ambiente, como por cómo éste se conjuga con el sonido del individuo avanzando. Así se carga de las variables incontenibles de un personaje de ficción en un documental donde la experiencia azarosa es la protagonista, donde director y personaje son uno solo.

Rafael Guendelman

**MENCIÓN HONROSA
INSTALACIÓN**

BENJAMÍN SÁNCHEZ FUENTES
Factum Chilensi Modo
2010

Instalación
Oleo y acrílico sobre cartón + monitor y video

Categoría Alumno
Universidad Católica

Factum Chilensi Modo (Hacerlo a la chilena), es una reflexión respecto al espíritu de lo patrio, manifiesto en la intervención de la imagen de los animales de nuestro escudo nacional. El cóndor y el huemul mortificados sobre el cartón como metáfora y personificación de un pueblo que se proyecta desde sus 200 años de vida republicana.

La obra desplazada al espacio público (registro que se muestra en video), busca interactuar e interpelar al espectador respecto a la validez y pertinencia de las imágenes impuestas, de lo que se comprende como chileno. El cartón en su carácter volumétrico se erige como un precario monumento, como una alegoría de lo *patrio* que cuestiona nuestra propia chilenidad.

Benjamín Sánchez

**MENCIÓN HONROSA
TRIDIMENSIONAL**

FRANCISCO GONZÁLEZ MELÉNDEZ
La fuerza de la costumbre
2010

Instalación
Dimensiones variables

Categoría Egresado
Universidad de Chile

Esta obra simula una situación de amontonamiento de artefactos domésticos posibles de encontrar en el espacio; móviles, televisores, un refrigerador pequeño y dos radios. Además esta instalación, reúne aquellos objetos fijos que forman parte del espacio como interruptores y enchufes dispuestos en la sala. Explicitando la interacción del espectador y la obra, mediante el simulacro, la instalación propone establecer relaciones de funcionalidad en el espacio a través de una trampa al ojo (trompe l'oeil) creando una distancia basada en la carga funcional frente a la noción del objeto que porta una pregnancia cotidiana.

Francisco González

El Concurso Universitario Arte Joven busca estimular la producción de obra y el trabajo en red, generando colaboraciones con centros de residencia y reflexión de la visualidad contemporánea en la región (Latinoamérica). En este contexto el premio de la segunda versión para el ganador de la categoría *egresado*, consistió en una residencia en Argentina.

La residencia organizada por El Levante, se inició con un seminario en la ciudad de Rosario y prosiguió con un viaje de 800 kms. hacia el Museo del Puerto en la localidad Ingeniero White ubicada en la Provincia de Buenos Aires.

Alejandra Madrid, ganadora de la categoría *egresado*, fue invitada a formar parte de este proyecto y viajar con los integrantes de El Levante: Mauro Machado, Graciela Carnevale y Lorena Cardona, el teórico norteamericano Brian Holmes, residente invitado, referente importante para este grupo de artistas y productores, y el poeta y director del Museo del Puerto de Bahía Blanca Sergio Raimondi, invitado a compartir su visión y su práctica de la poesía como una forma de des-cubrimiento de la realidad.

Esta residencia se planteó como un laboratorio que revisó las prácticas actuales del arte al indagar sobre el viaje, el territorio y sus implicaciones en los procesos de creación.

PROYECTO GANADORA CATEGORÍA EGRESADO

Tras su participación durante el mes de abril de la residencia/viaje con El Levante y, con la intención de compartir y proyectar esa experiencia, Alejandra creó un sitio web, que es al mismo tiempo un relato personal y un espacio abierto a la conversación, que invita a cualquier lector, y especialmente a las personas con quienes compartió el viaje, a dejar sus comentarios.

El sitio está dividido en diferentes secciones que corresponden a las distintas capas de un relato, este espacio fue parte de la exposición realizada en el Museo de Arte Contemporáneo.

<http://residenciaperpetua.com/>

ALEJANDRA MADRID ARANCIBIA
Residencia perpetua
2011

Blog
Trabajo en progreso

Fotografía Natalia Yáñez

Con la realización de una muestra individual en la Galería Balmaceda Arte Joven del ganador de la categoría alumno, culminó la segunda versión del Concurso Universitario Arte Joven.

Usando la técnica de pintura al óleo, aditivo multicolor y poliuretano sobre madera, en la obra principal de la muestra, el artista presentó mediante un soporte compuesto de tres piezas la figura de un corazón.

La composición pintada sobre el corazón partido en tres, se recontextualiza añadiendo una serie de signos que relatan sobre la superficialidad, lo efímero y lo pasional.

Una pareja del rococó que muestra una exacerbada vestimenta, en un acto de cortejo, sentados sobre un *Lamborghini* celeste que despliega sus puertas verticales de manera superflua.

La escena es relatada dentro de un paisaje lúgubre e indeterminado, donde pequeños elementos dictan y complementan la pintura.

Las rosas, elemento presente dentro del cuadro, a lo largo de la historia del arte y sobre todo del arte sacro, representan lo efímero de la vida dentro del género de las Vánitas, la belleza de esta flor que mientras perdura demuestra sus cualidades, alude a la belleza terrenal y su fragilidad enfocada a la codicia vanidosa.

Jorge Loyola

PROYECTO GANADOR
CATEGORÍA ALUMNO

JORGE LOYOLA
Exposición VOLÁTIL
Galería Balmaceda Arte Joven
Marzo - Abril 2012

Nada puede ser algo todo y nada

Nicolás Grum

“Embarcarse en una tarea absurda e imposible tiene una gran ventaja: Sabes de ante mano que jamás podrás llegar a buen término. Te preocupas entonces de encontrar nuevas e impensadas formas para llegar al ya sabido fracaso, y alivias de paso, a tus pensamientos de la irremediable angustia que genera intentar a toda costa lograr un objetivo.”

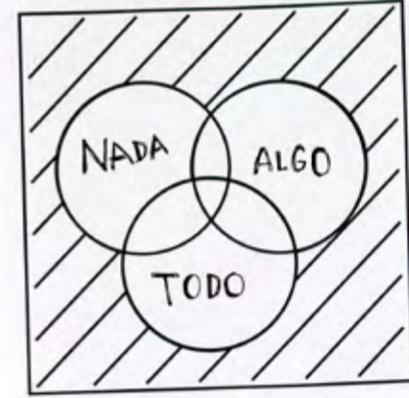
Oscar Wilde

UN TALLER DE TRABAJO

El primer requerimiento que establecía este taller de trabajo, era estar dispuesto a una rutina de encuentros periódicos con el fin de generar un diálogo fecundo a partir de ciertos pretextos entregados. Esa disposición, implicó que cada uno de los que estuvimos ahí, manifestó (tácitamente) tener interés por el desarrollo de un (pequeño) grupo.

Declarado ya ese interés, se establecieron formas de comunicación y trabajo, basadas en una estructura muy específica, pero que a la vez entregaba todas las libertades posibles de relación y diálogo.

No se buscaban respuestas específicas, pero si se establecían preguntas particulares. Cada pregunta era respondida por los integrantes en un plazo de una semana.

LAS PREGUNTAS

“Cuando no exista un lugar al cual pretenda llegar, el camino no será la vía, el camino será mi vida.”

Bob Dylan

Toda clase de sistemas y estructuras sociales, relaciones de poder entre grupos específicos, relatos de catástrofes o triunfos, el club de leones, plagas o prácticas ilegales; generan un contexto.

La presencia o ausencia de arquitectura, los hitos urbanos espontáneos, o dormir dentro de una caja de cartón en la plaza, implican preguntas sobre el espacio.

En su conjunto, tanto el contexto como el espacio, se establecieron como la base de análisis o fuente de preguntas, investigaciones y respuestas provisionales por parte del grupo.

Estas respuestas se articulaban por medio del trabajo de los artistas participantes. Consecuentemente con la idea de un taller cuyo principal fin es no tener un fin específico y enfatizando la irrelevancia de la obra como respuesta autónoma.

LAS RESPUESTAS

*“Hacer por hacer
Hacer para callar
Hacer para hacer nada”*

Dylan Thomas

Tratar de hacer nada por medio del hacer, en medio de un taller de trabajo con “artistas” (seres que nos encontramos deformadamente inclinados a la creación de cosas), puede ser tan imposible como buscar el silencio por medio de la composición musical. El arte parece ser precisamente uno de los campos más fructíferos para el ejercicio de prácticas inútiles. Digo inútiles, no utópicas. La historia se auto complace de sus utopías, las que han terminado siendo punta de lanza para que la política historicista justifique fracasos ideológicos y den ancha cabida al pragmatismo tecnócrata que busca convencernos que la naturaleza humana (vista siempre cuando se habla de estas cosas desde la micro cosmovisión de un macho-blanco-occidental) es consumista, gusta de la propiedad privada, la competencia desigual y la acumulación de riquezas.

Todo cuanto busque situarse en una lugar contrario a la productividad y el desarrollo, que base sus sistemas de intercambio en el diálogo descentrado y cuyo objetivo no sea si quiera la producción intangible de conocimientos, tiende a ser (afortunadamente, a la larga) una tarea sin importancia.

LAS OBRAS

En el mundo de los artistas visuales, las cosas son obras de arte, y hoy, esas cosas pueden ser cualquier cosa. ¿Por qué un postulado tan maravilloso y liberador como este ha llegado, a mi parecer, a ser terrible y decadente? Quizás porque seguimos insistiendo en el valor de estas cosas y centrando nuestras energías en la producción de ellas como si se trataran de un fin en si mismas, como si el sentido del arte fuera hacer cosas hermosas u horripilantes, pero cosas al fin y al cabo. El hacer (el arte) es una acción, y como tal no tiene necesaria relación con un producto o resultado, sino con una actitud mental y social.

Obra, como obrar, al igual que la feca, es transitoria y actualizable en las futuras deposiciones. Obra (de arte) es la manifestación física de una reflexión.

Cuando la obra pasa a ser un medio de intercambio y no un signo para ser intercambiado, y cuando se transforma en un pretexto de reunión y diálogo, lo que se está haciendo es modificar la lógica de funcionamiento de un sistema. El trabajo no se orienta a producir una obra que otorgue estatus a quien la tiene y reflexión para el público, sino que la obra se orienta a una reflexión que genere ocio fecundo.

La nada no es vacío, sino un espacio sin prejuicios.

Mesa de conversación LA ENSEÑANZA DEL ARTE EN CHILE

El viernes 5 de agosto se realizó la primera mesa de conversación abierta al público en el MAC de la Quinta Normal, de las ponencias realizadas, editamos algunas reflexiones de nuestros invitados en torno al tema.

Francisco Sitja, artista visual, egresado de la Universidad de Chile, ex coordinador del colectivo Acción Sudaca, realizó una importante gestión de teoría y difusión nacional desde esta instancia de artistas emergentes.

...“ revisando un poco el perfil del egresado de distintas carreras, muchas hablan de cierta transversalidad, versatilidad, de conocimientos integrales, pero en la práctica es difícil encontrar esos contenidos en la universidad. Podemos hablar mucho de que existen instancias en la universidad donde se trabajan ramos de gestión cultural, financiamiento de proyectos, realización de proyectos de investigación artística, pero todo eso queda en la teoría. A pesar de que existen plataformas para conseguir fondos, es muy difícil que los estudiantes tengan acceso, porque en realidad son tan poco los contenidos que se ven durante la carrera, que es una situación ficticia, es decir, me pueden ofrecer a mí un curso de formación general sobre gestión, pero es optativo, si yo no lo tomo, no tengo conocimientos.

En mi caso, la posibilidad de conseguir fondos de financiamiento fue porque tuve la oportunidad de aprender eso después, en la carrera no hubo un espacio. Fue un interés personal, como las ganas de poder reunir o formar un proyecto colectivo. Salir de los conocimientos formales, de la pintura, del color, y ver qué pasa después de la universidad, cuando nos titulamos, si es necesario o

no tener que apelar a la galería comercial, sí no hay algo más, que no tenga que ver sólo con uno, sino con el rol que tiene el estudiante al salir de la carrera de artes visuales”...

...” el primer punto para asociarnos en Acción Sudaca fue la visibilidad, pero después de la primera muestra, nos dimos cuenta de que más allá del acto de lanzar todo a la parrilla y tener ochenta cuadros en una pared, se generó otra cosa que tenía que ver con analizar cómo la gente veía lo que nosotros estábamos haciendo. Frente a eso, nos hicimos concientes de que los artistas, la obra de arte y el público estaban en crisis. Hay gente para la que es muy difícil ver lo que hacemos, sobre todo porque nosotros también tomamos una distancia que hemos aprendido a seguir imponiendo en el trabajo. Frente a eso, creamos una serie de estrategias para las muestras que venían...”

...” nos dimos cuenta de que queríamos cumplir un rol social, y para llevar a cabo ese rol, empezamos a modificar ciertas cosas. Primero, el cómo nos vinculamos con la gente. Surgieron estrategias distintas, que tenían que ver primero con nuestra página web. Hacer una página que tuviera la posibilidad de que la gente interactuara, tomara contacto con las nuevas tecnologías, tener una cuenta en Facebook, twitter, estar siempre actualizando la información, invitando a la gente común, no sólo a los artistas. También empezamos a trabajar con distintos periódicos y a generar una línea gráfica en torno al proyecto, que implicaba hacer afiches y videos...”

... “nos interesaba el tema de la descentralización. En Balmaceda Valparaíso se trabajó el tema de la memoria en torno a la ciudad. En Ovalle trabajamos el tema del derecho a la propiedad, después lo marginal, y después, el derecho de ser. Tratamos de abordar estos temas desde la sensibilidad de la gente, no sólo desde los artistas que hablen de lo marginal, que hablen del derecho de ser, sino que saber la opinión de la comunidad y la respuesta fue bastante buena. Nunca habíamos hecho un seminario dentro de las exposiciones, y en realidad no fue de artistas, porque los artistas de la zona no se ven a sí mismos como artistas, sino como trabajadores sociales que en realidad están vinculados con la sociedad desde la empresa,

la municipalidad, hasta el mercado. A la primera muestra fueron alumnos de primero medio y se quedaron. No entendían nada hasta que nosotros empezamos a hablar de la temática desde la transversalidad. ¿Cómo les toca a ustedes el derecho de ser, cómo se ven enfrentados a esto? Y empezaron a pasar un montón de cosas, se creó un diálogo. Ellos nos empezaron a contar que se tenían que ir de Ovalle, porque Ovalle en realidad no tenía futuro. Después en la última muestra, que se llamaba Al margen, fue un grupo de estudiantes de trabajo social y participó un poeta, un dirigente de la comunidad y otros artistas de afuera, por primera vez, vino alguien de Colombia y Argentina. En realidad lo que ocurrió, fue que efectivamente logramos un punto de acuerdo entre artista visual y trabajador social y eso se analizó. Hubo opiniones en relación al rol del artista y de lo que hacían otros que también cumplen un rol, que si bien no es el del artista, es cercano. Lo mejor fue que en esa conversación se generó unión, se generó un triangulo, que es algo que no pasa muchas veces”...

Carolina Herrera, investigadora en literatura y artes visuales, es docente universitaria, fue jurado en la primera versión del Concurso Universitario. Actualmente es becaria Conicyt y Beca Chile en Rio de Janeiro, Brasil. Organizadora de los dos encuentros de escuelas de arte, realizados en Chile (2010 – 2011)

...”El encuentro de escuelas de arte es un espacio de investigación aplicada que parte desde la autonomía y la independencia, que solamente convoca a los 16 directores de todas las escuelas de artes que existen en Chile a una plataforma de análisis, debate y reflexión sobre la formación artística nacional. No tiene la ambición de ser abierta a público, sino que es precisamente un intento por discutir a puerta cerrada, quienes son responsables de los programas que se llevan a cabo actualmente en la educación chilena, discutir sobre lo que se está haciendo o sobre lo que no se está haciendo y por qué”

...”El artista se forma en un nicho universitario y académico en su gran mayoría, existen otras instancias como clínicas, talleres y residencias, pero la verdad, son de formación menor. Los licenciados en arte hoy en Chile y los artistas plásticos de ayer, salen de las aulas universitarias y siguen saliendo. Entonces nos fuimos a Lota, donde se reunieron los 16 directores de las escuelas de arte, más 16 artistas que en la primera versión fueron invitados. Lo otro que me parece interesante de exponer es que fue Lota, un lugar que no se reconoce, como en muchos territorios nacionales, ninguna instancia ni intelectual, ni artística, ni nada, la creación pasa por los bordes de la vereda. Y los centros culturales, los pabellones 83, las bibliotecas públicas y los jardines infantiles se mueven y se manejan en un imaginario común con el arte local. Por lo tanto viajar nosotros a Lota

significaba estar en un no lugar, en un espacio de no pertenencia, lo cual hacía que la discusión fuera mucho más independiente, ahí Arturo Cariceo, o Nury González, o Alicia Villareal, o Mónica Bengoa, eran uno más.

Estar en Lota era un asunto político, porque es una instancia así como yo también leo Acción Sudaca, es una acción política, que viene desde la disciplina, en este caso desde la disciplina del arte, pero que se manifiesta socialmente”...

..”En el primer encuentro nacional de escuelas de arte, Lota 2010, los directores convocados definieron que el sentido fundante de sus programas académicos estaba dirigido a la formación de licenciados en arte, y acá deberíamos comenzar una discusión con Francisco y con ustedes, que me parece apunta a lo que tú decías recién. Ubicando así la formación artística en el espacio de la investigación, no sólo propia de la formación de pregrado, sino más bien como forma de cuestionamiento del significado artístico y como reflexión crítica en torno a la relación entre arte, cultura y sociedad. Esta visión mancomunada es al mismo tiempo un criterio diferenciador de aquella carrera de artista plástico, que se funda tradicionalmente en nuestra academia, y que aún ronda, gira, da vueltas en el camino, hacia una modernidad tardía.

No es clara la distancia y la evolución desde el artista plástico hasta el licenciado en arte. Y no se especifica bien esta distinción en nuestras mallas, planes, y programas. Desde aquí nos surgen ciertas preguntas, más allá del área y de la disciplina en el sistema universitario nacional en torno a esta ambición de transferencia modernizadora, que señala un tránsito entre tradición, artista plástico, y contemporaneidad. Sería interesante poder discutir con ustedes, ¿tiene alguna importancia este rasgo diferenciador entre artista plástico y licenciado en arte? ¿Se explicita en la formación artística esto hoy? ¿Nuestros alumnos quieren ser artistas o licenciados en arte? ¿Culturalmente, se entiende la diferencia entre un artista, un licenciado en arte o un productor artístico? ¿Cuáles son las necesidades profesionales del área hoy y cómo deberían las escuelas de arte interpretar su relación con la pedagogía, el mercado artístico y el entorno cultural? Ya que estamos aquí sentados podríamos decir ¿Cómo es posible que los programas de licenciatura en arte no hagan solamente eventuales apoyos con financiamiento, sino que difusión y vinculación, de sus artistas, sus programas y sus académicos, con la realidad? Esos son los problemas, y discutimos eso.

Pablo Langlois, artista visual, expositor en numerosas muestras nacionales e internacionales, académico de la Universidad Arcis, jurado en varias ocasiones del Fondart.

...”a mí lo que me toca ver en las escuelas de arte, es que, lo que los

sujetos esperan que el arte sea cuando entran a estudiar arte y allí la primera radical experiencia consiste, en constatar que aquello que esperaban no coincide para nada con lo real, o coincide muy poco, o se va desdibujando.

Entonces tenemos que nadie los está esperando afuera, tenemos que lo que hay no se parece a eso que esperaban encontrar. Y una tercera cosa que tienen que aprender fundamentalmente, y que depende de ellos, es aquella dimensión de la profundidad. Cuando digo depende de ellos estoy haciendo una observación que podría parecer así como de tipos que hacen charlas motivacionales pero en realidad depende de ellos, porque el sistema de la lección de las escuelas de arte, está centrado en un paradigma radicalmente distinto del paradigma en el que están centrados las escuelas de carácter científico, o de otro formato. Y esa cuestión no es una novedad. Las escuelas convencionales, el formato de tradición de lección de enseñanza tradicional de carácter científico, se basa esencialmente en que hay una enseñanza y un aprendizaje. Yo dispongo el modelo en el pizarrón, el sujeto comprueba que el modelo debe funcionar, y como yo ya le había dicho, tiene que funcionar y funciona.

En el caso de las escuelas de arte el paradigma está invertido, se trata de que el sujeto tiene que aprender. Y aprender en ese sentido depende exclusivamente de él. Y lo que quizá cuesta también, es ese cambio de paradigma. Otra cuestión por lo tanto que el sujeto tiene que aprender profundamente es que el que construye y el que definitivamente resuelve el problema, es él. El sujeto construye su propio problema, eso dependerá obviamente de la pasión, de la terquedad, y de un conjunto de variable que el sujeto también debe ir aprendiendo. Además de eso, debe aprender todas esas cosas que sí son constitutivas de la malla, pensar visualmente, pensar el espacio, discursar visualmente, aprender a producir obras, y a producirse él las obras. Yo soy bastante crítico de esa dimensión que tiene que ver con el artista como una suerte de sujeto más preocupado de producir su carrera, creo poco en la carrera del artista. Creo en las obras que hacen carrera, pero creo con dificultad en la carrera del artista.

Creo que también una cosa que una escuela sí logra enseñar, es una transformación en el sujeto. Una escuela tiene que poder transformar al sujeto, porque el sujeto, en mi experiencia, llega totalmente convencido de que aquello que va a estudiar, más bien termina dándose cuenta que aquello de lo que estaba convencido que iba a estudiar no terminó siendo para nada parecido aquello que lo que estudió, y aquello con lo que salió. Y esa transformación implica necesariamente una transformación profunda del sujeto. Y aquí hay una convicción, es decir ahí el sujeto define si va a ser artista o no. Es una declaración compleja y profunda decir yo soy artista. Es compleja y es profunda porque no tiene, o más bien tiene

muy pocas escuchas. Es decir, es muy poca la gente que puede escuchar esa cuestión en esa dimensión o en la dimensión en que el sujeto lo está diciendo. Yo soy artista no quiere decir que soy un sujeto que se hace cargo de determinadas habilidades técnicas, sino que yo soy un sujeto que está pensando desde un determinado lugar, un contexto cultural, una condición que me define”

Un médico que sale de la Universidad de Chile tiene que estar garantizado que puede ser médico, es médico. Un sujeto que sale de cualquier escuela de arte, no podemos garantizar que sea artista. Por lo tanto, no podemos garantizar la profesión y ahí queda una cuestión extraña en la manera en que las propias escuelas de arte tienen que pensar, re-pensar de acuerdo a las nuevas condiciones, y también tienen que re-pensarse, naturalmente, cuál es la escena del sujeto social que quieren... o más bien cuál es el sujeto social que quieren construir.

Yo no entiendo al artista como un profesional, más bien como un sujeto social. Un sujeto que ocupa un lugar social. Y ocupa un lugar en que algunos estamos convencidos en que es extremadamente significativo, un lugar que lo pone como articulador de un conjunto de cosas que pasan por el registro de lo simbólico, y de todas esas cosas que no podríamos definir, pero no en el sentido profesionalizante del término, sino en el sentido más profundo de lo que podríamos llamar posición de un sujeto en el marco de lo social, por lo tanto es un sujeto inscrito, y que debe inscribirse en ese lugar de lo social. Pero también arrastra el peso y la inercia de una tradición. Y eso hay que revisarlo, quizás las escuelas de artes deberían ser más dinámicas, más allá de la transformación de sus misiones, de sus visiones. Porque son las que deberían estar más atentas a la incertidumbre de todo cambio, o sea, al estado de cambio cultural, o del estado de cambio de paradigma.”...

...”El arte mismo no es más que un acto de fe. Acto de fe que tiene todas las estructuras fundadas sobre el principio de la fe, tiene sus catedrales: los museos, tiene sus capillas: las galerías, tiene sus animitas: las acciones de arte.

Ocurre que un conjunto de sujetos iniciados van calificando y describiendo aquello que consignan como arte o no arte. ¿Por qué es más artista él o yo, que un sujeto de la plaza de armas?, eso lo define la institución. ¿Por qué está él sentado aquí, por qué hay un marco de institucionalidad y de designación que la propia institución del arte se va dando?. Entonces aquí, en esta sola discusión me resulta súper compleja la partición. Me es súper complejo pensar que un artista se puede satisfacer a sí mismo, casi un artista onanista, en donde la propia práctica de onanismo no hay otro con quién legitimarme. No puedo dejar de pensar que el artista es un sujeto que se inscribe y ocupa un lugar social. Y por social entiendo la diversidad social”

Mesa de conversación RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

Continuando con la realización de las mesas de conversación, el miércoles 31 de agosto, contamos con la presencia de tres invitados para reflexionar sobre el formato de las residencias artísticas. A continuación publicamos un extracto de sus intervenciones.

Paulina Varas
Investigadora de artes visuales, curadora y artista visual, candidata a Doctora en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Barcelona y Licenciada en Arte por la Universidad de Playa Ancha. Co-directora del Centro de Residencias para Artistas Contemporáneos en la ciudad de Valparaíso (CRAC). Ha escrito sobre arte chileno y latinoamericano contemporáneo en diversas revistas y publicaciones internacionales.

...”desde hace quince años, ha habido una serie de tipos de proyectos que involucran residencias de artistas u otros investigadores, que no necesariamente se sitúan sobre en un protocolo estricto. Sobre todo en una serie de residencias dentro del contexto latinoamericano, que han potenciado otro tipo de situaciones al interior de sus espacios independientes, no institucionales, que pueden ser colectividades de artistas o un grupo de gestores o críticos que tienen un espacio, que comienzan a generar residencias como parte de sus proyectos. Hay que distinguir entre el deseo de generar residencias en el campo institucional, y las que suceden en el campo no institucional, digamos independiente. Y por cierto, toda la diversidad de asociatividades que hay entre instituciones y espacios independientes para generar diversos tipos de circulación.”...

CRAC está situado en Valparaíso y fue pensado a escala de la ciudad. En el fondo no fue pensado como “un gran proyecto”, porque

Valparaíso tiene 400.000 habitantes, en comparación con los siete millones de Santiago y es una ciudad bastante pequeña, una ciudad vertical.

Nosotros comenzamos el 2007. En principio surgió como una postura crítica, productiva, sobre la denominación de la ciudad como patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO. Me imagino que ustedes van a Valparaíso y se preguntan qué diferencias hay entre antes y después de su inclusión en la lista de patrimonio cultural de la UNESCO. En términos de infraestructura urbana, de calidad de vida en la ciudad, hay cero cambio. Hay una serie de cuestiones para los que no habría que hacer ninguna gran investigación para darse cuenta que la ciudad realmente está en una problemática. En realidad, debería pensarse más en la problemática patrimonial, más que en un retrato para la ciudad.

Después viene la acción del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que denominó a Valparaíso como capital cultural de Chile. También es una pregunta sobre por qué Valparaíso es la capital cultural de Chile, siendo que no tiene ningún museo por ejemplo. No tiene galerías, no tenía infraestructura cultural para denominarse de esa manera. Entonces, sobre esas condiciones nosotros queríamos ponernos a pensar. Hay una dimensión social y una articulación de la ciudad que es una de las cuestiones que hacía más interesante ponerse a desarrollar, un proyecto de reflexión sobre lo extra-contemporáneo, posicionarse desde el arte contemporáneo para pensar estas condiciones de la ciudad, para pensar a qué nos referimos cuando hablamos de espacio público y de qué manera podemos incluir a la esfera pública, dentro de los discursos del arte”

...”Nos ha interesado bastante tener nuestro espacio de trabajo en la parte plana de la ciudad, y no necesariamente en los cerros. Porque el plano, para los que conocen Valparaíso en el sector de la Matriz, es lo que podríamos llamar el Valparaíso de verdad. En el sentido de que aún hay una serie de prácticas sociales, populares y culturales, que según nosotros, es realmente algo que le podemos llamar

patrimonio de la ciudad. No solo de los edificios que parecen copias a escala de edificios europeos, sino que, es la condición de identidad. Una de las condiciones por la que fue patrimonio es por las condiciones particulares de vida de ese puerto, que fue un puerto glorioso a fines del siglo XIX, principios del XX. Esas son las condiciones es decir, la trama urbana, la trama social. Por eso a nosotros nos ha interesado seguir ahí.”

“No necesariamente cuando pensamos en una residencia, pensamos en tener una casa. Nosotros optamos por tener una oficina, que es más sostenible. Tenemos una pequeña biblioteca donde hay archivos de las residencias que se han hecho, de los investigadores y artistas de espacios independientes. Estamos en una red de residencias de espacios independientes en Latinoamérica, lo que nos ha permitido también, establecer vínculos con proyectos pensados como una gestión de manera independiente, en relación con las instituciones. Esa no es una manera solamente de gestionar los recursos, sino que también de gestionar los contenidos, y determina la manera de producción del mismo espacio. Cuando uno trabaja de manera independiente en la misma institución, no quiere decir que uno no está al margen de la institución, sino que te da cierta autonomía que te permite negociar con las instituciones. Y eso es un modelo de gestión que también hemos ido trabajando con el tiempo. Lo interesante es poder compartirlo con estos otros espacios, que también desde sus propios lugares y en condiciones totalmente distintas, que pueden ser Buenos Aires, Cali, Lima, nos ha permitido transferir y compartir nuestros modelos de trabajo y aprender obviamente, para posibilitar intercambios entre nosotros, entre los distintos espacios con apoyo e instituciones”...

También es muy importante para nosotros conformar una red en Valparaíso con otros agentes, tanto con las universidades, como con otros proyectos independientes, con otro tipo de comunidades que no involucraban necesariamente al ámbito artístico. Porque si hablamos solamente entre artistas o gente que se dedica al mundo artístico, el campo es muy limitado. Entonces la idea fue abrir nuestra preocupación, nuestro diálogo y nuestra interlocución a otro tipo de agentes como organizaciones ciudadanas, como movimientos sociales que hay en la ciudad de Valparaíso, y que hace interesante el diálogo y la discusión de contenido.

Hay un proyecto que impulsamos desde el año pasado, que se llama “Valparaíso aula permanente”, que se trata de la construcción de una comunidad de aprendizaje sobre la ciudad, la idea fue realizar una serie de talleres, encuentros, con distintas personas, tanto artistas, arquitectos, agentes sociales del vecindario, sobre el pensar cómo nosotros entendemos la ciudad y cómo eso es parte de una estructura, cómo se administra. En Valparaíso hay una insistencia

sobre el cambio de modelo de la ciudad, de una ciudad puerto a un modelo de ciudad de servicios, es decir, que pueda llevar al turismo cultural o comercial, pero no una noción sobre el recurso que la cultura puede entregar, incluso con fines turísticos. Esta problemática de Valparaíso, que es valparaísoaulapermanente.com, es justamente pensar un acto ciudadano como un proyecto de cartografía colectiva: “releva un mapa (digamos, ya intervenido), activar las narrativas de la ciudad, generando debates y cambios en el espacio urbano. ¿Por qué los mapas Porque el poder, la lucha, y nosotros mismos existimos en el espacio. Porque no podemos saber hacia dónde vamos, si no podemos saber desde donde venimo...”

Alejandra Madrid
Egresada de la carrera de Licenciatura en Arte de la Universidad de Chile, ganadora de la categoría egresado del Concurso Universitario de Arte Joven con su proyecto de residencia para “El Levante” realizado en el mes de mayo del 2011

...”Paulina hizo distinción entre la residencia institucional y la residencia de los espacios independientes, si los categorizamos de esta manera, El “Levante” entraría en el formato de residencias de un espacio independiente. Sus integrantes son bastante críticos del formato tradicional de residencias. Ellos tenían una casa en el barrio antiguo de Rosario, que era un ex-prostíbulo que se llamaba el “Levante”, por eso el nombre del colectivo, y originalmente Graciela Carnevale, Mauro Machado y Lorena Cardona, invitaban a artistas para residir en la casa, participar de talleres y activar sus obras. Era un formato bastante tradicional. Pero después ellos mismos empezaron a cuestionar esta instancia, se les comenzó a agotar de alguna manera, porque partieron como agentes activos de su proyecto, y terminaron siendo facilitadores de un espacio al que los artistas iban a hacer una especia de turismo cultural. Entonces lo que decidieron fue reformular el formato, y ser ellos también parte de la red de residencias y espacios independientes latinoamericanos. Decidieron empezar a hacer sus propios proyectos, que también tienen que ver con ámbitos que se desmarcan de la producción netamente visual, estética o formal; tienen que ver con otros campos del conocimiento, tienen que ver con el territorio, con lo económico, con lo político”...

...”el proyecto al que yo fui invitada se llamaba “Recorridos y extra territorialidad”. Al principio, para postular a la residencia del proyecto, se nos presentó muy abiertamente como un viaje entre Rosario y Bahía Blanca. Después, ya casi con un pie en la residencia, me enteré con más detalles que el proyecto tenía un énfasis bastante político y económico. Este viaje consistía en recorrer la ruta entre las ciudades de Rosario y Bahía Blanca, que son ciudades puerto,

exportadoras principalmente de cereales, y experimentarlas desde la instancia de la productividad económica, con el fin de percibir esta dimensión de primera mano. Se esperaba que esta fuese una experiencia transformadora, siempre en un juego de percepción entre lo micro y lo macro, es decir, de la experiencia pequeña que te abre puertas y te abre a la reflexión a contextos más grandes. Así, esta serie de recorridos pasó por una cantidad de lugares bastante increíbles.”

“Estuvimos en una escuela secundaria para adultos, en un barrio periférico de Rosario que fue organizada por un movimiento de jóvenes que se llamaba “Giros”. Bueno, eso más que tener que ver con algo económico, tiene que ver con el territorio. Dentro de todo este proyecto había una carga de conciencia ciudadana y política, o sea, todas las instancias en las que estuvimos, con todas las personas con las que compartimos siempre estuvo muy presente esto. Era un grupo de jóvenes que llevaba trabajando como seis años en una comunidad y formaron esta escuela para que los adultos pudieran terminar su educación secundaria, la inauguración fue una ceremonia muy bonita, con toda la gente compartiendo, tomando mate...”

“recorrimos el río Paraná, viendo la zona portuaria de Rosario, que de partida es un lugar que un Rosarino común no tiene oportunidad de conocer. Es un lugar donde las embarcaciones turísticas no acceden, nosotros fuimos guiados por uno de los ingenieros que trabajan en el terminal pesquero. Otra visita en esta línea, fue a uno de los terminales portuarios de Minera Obrera, que es una minera extranjera que extrae Cobre, y que está es la zona portuaria. Visitamos iniciativas de huertas urbanas que hay en Rosario, que surgieron el 2001 de la crisis que tuvo Argentina, en una instancia casi de supervivencia de los vecinos, que ahora ya está institucionalizada y es municipal. Estaban insertos en un circuito en que los pobladores cultivaban sus hortalizas y después se organizaban ferias para vender productos totalmente orgánicos dentro de Rosario.

...”El proyecto además de estas visitas o recorridos, contemplaba encuentros como talleres o mesas redondas, donde había debate y discusión. Visitamos también una escuela, en el primer recorrido que hicimos cuando partió el viaje, entre Rosario y Bahía Blanca. Hablamos con una maestra que guió un proyecto de investigación de unos chicos que lograron identificar los cuerpos de unos detenidos desaparecidos, fue una historia que partió como una investigación escolar, y que transformó al pueblo, que duró muchos años hasta que lograron identificar los cuerpos, en un proceso muy impresionante...”

“Al hacer este recorrido fotográfico y revisarlo de nuevo, siempre me sorprende porque estando allá muchas veces, sobre todo al principio, yo decía, que tiene que ver todo esto con el arte? qué

estoy haciendo yo aquí? Había mucha discusión política, económica, mucha reflexión y bueno, yo decía, que tiene que ver todo esto con el arte. En realidad, una de las cosas que yo más rescato después de la residencia son las metodologías de trabajo con las que funcionaba yo antes, y la forma crítica en que El Levante se plantea su trabajo. Todos estos recorridos, toda esta experiencia, de partida no la entienden como una experiencia estética, porque es una experiencia transformadora. Cuando yo hablaba sobre el juego entre lo micro y lo macro, hago una relación de que por ejemplo, una obra pueda plantear una reflexión crítica de cualquier índole, una obra de arte creo que tiene, o puede influir en la recepción que uno tiene de determinada realidad. Este proyecto a lo mejor tiene que ver con eso, con transformar la percepción.

...”Yo durante la residencia o antes de ella iba con expectativas muy tradicionales: voy a estar ahí y finalmente vamos a terminar todos en una obra visual. Estuve esperando todo el tiempo eso, y ya a medio camino hablando, ni ellos lo tenían muy claro. Cuando terminamos el viaje, todos nos sentíamos un poco en deuda, porque la experiencia que tuvimos, con la gente con la que compartimos, fueron instancias tan bonitas, que te preguntas todo este conocimiento qué genera, cómo se comparte. Si debe haber “un producto”, una obra visual, o no. Y quedó súper abierto, en El Levante también se lo están preguntando. De alguna manera las cosas más concretas que han surgido de estos formatos han sido publicaciones, que también puede ser una forma válida de intercambio...” “

Nicolás Grum
Artista visual, Licenciado en Arte de la Universidad Católica, ha realizado exposiciones individuales en Chile y ha participado en numerosas muestras colectivas, encuentros, festivales y ferias en diversos países. Ha participado en dos residencias artísticas, una en Kiosko, Santa Cruz Bolivia, y otra en Nueva York en el ISCP (International Studio and curatorial program). Su trabajo explora diversos medios, como el video, la instalación, el dibujo y la pintura.

...” uniendo la exposición anterior, no creo que un proceso de residencia tenga que terminar necesariamente en una exposición, o en poder exponer a través del formato de una muestra lo que sucede ahí. Creo que justamente una residencia es una instancia donde pueden ocurrir otro tipo de cosas, otro tipo de dinámicas, distintas a las que suceden en una exposición. Para mi es justamente esa la gracia que tiene. Con respecto a eso, hay dos experiencias de las que quería hablar, dos residencias que hice durante el año 2010, que además, tienen la gracia de ser tremendamente distintas entre sí. La primera fue en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, y la segunda

fue en New York. Entonces esa distancia entre los contextos es muy interesante, ver cómo operan y cómo funcionan de manera distinta cada uno de esos lugares.

La primera es una residencia muy pequeña que alberga a dos o tres artistas simultáneamente en una casa. Sin ninguna expectativa de producto final, por así decirlo. Sencillamente, a ellos lo que les interesa (Kiosko, Santa Cruz de la Sierra en Bolivia), es generar un tiempo para que los artistas trabajen o no trabajen, y generar a la vez la posibilidad de que interactúen con una comunidad que también es pequeña y aislada, en parte porque ellos mismos tienen una sensación de distancia frente al resto de Bolivia. Entonces, ya estar ahí es como estar en una isla, dentro de otra isla. Estar allá para Kiosko, es la posibilidad de que uno vaya a estar. Esto entrega una libertad de acción que es muy importante, genera un tiempo muy especial, un tiempo para supuestamente trabajar, pero tampoco es trabajar respecto a un objetivo, entonces es un tiempo de divagación, y un tiempo que uno puede ocupar de manera diversa dentro de su trabajo. A mí me sirvió particularmente mucho para tener por primera vez en mi vida una mirada retrospectiva a todo lo que yo había hecho, y como poder empezar a sacar ciertas conclusiones de mi trabajo. Como eran las cosas que yo había hecho, cómo funcionaba mi trabajo.”

“Una residencia en New York, dónde el contexto es totalmente distinto funciona de una manera absolutamente diferente. Es de alguna forma, el lugar en el cual se supone que tu vas como para lanzarte al estrellato del arte. Entonces la manera como funciona es totalmente distinta. Es una manera muy acelerada, donde gran parte de lo que consiste la residencia, es poder generar redes de contacto, poder conocer a gente, que gente conozca tu trabajo, ver si le interesa, y si no lo interesa se vaya para ir a ver el otro, etc.

La lógica que a mí me interesaba al llegar a ese lugar, era el poder llegar partiendo de la nada, como partiendo de cero. Y el proyecto se llamaba así como “nada puede ser algo, algo puede ser todo, y todo puede ser nada”, y partía con una idea de etapas sucesivas en las cuales yo iba trabajando a partir de nada, en un primer lugar pensando, luego dibujando, luego llevando esos dibujos a elementos u objetos tridimensionales, luego esos objetos tridimensionales se podían llevar a la acción, a la performance, o al video. La mayoría de los materiales que yo ocupaba allá, eran materiales que encontraba, que venían siendo reutilizados, o que había encontrado botados. La idea era ir formando un cúmulo de reflexiones bastante inestables, como en un estado de prueba constante. Empecé a desarrollar una serie de estructuras precarias hechas a partir de materiales puestos en equilibrio y que eventualmente con el paso de los días, también se irían derrumbando. Lo que a mí me interesaba no era

necesariamente generar grandes obras, sino que era el desarrollo de las reflexiones que se armaban, y a la vez también se desarmaban, producto de su propia naturaleza. Eran ideas, posibilidades de cosas que no necesariamente se concretaban, sino que a veces se quedaban solamente en la idea de proyecto, proyecciones, postulaciones a otros lugares para hacer ciertas piezas, pero que tampoco necesariamente, estas se hacían.”

d

B