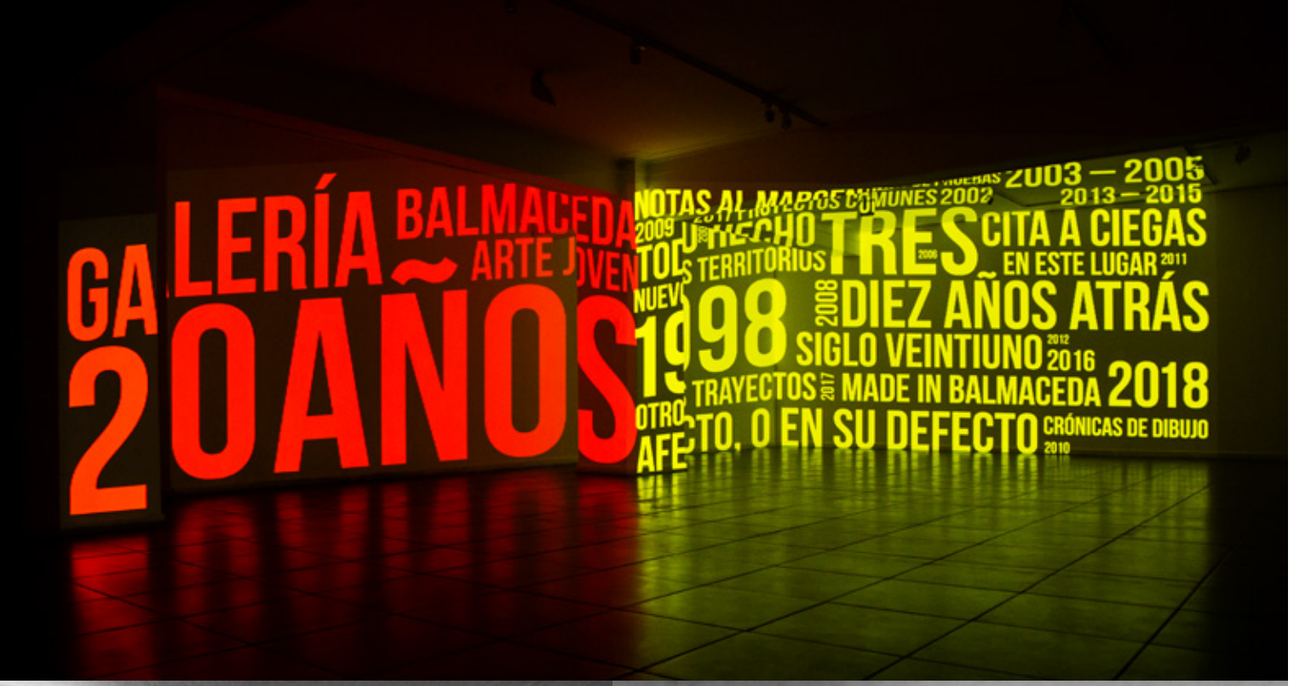
2018
GALERÍA
BALMACEDA ARTE JOVEN RM
(A 20 años)

2018

GALERÍA

BALMACEDA ARTE JOVEN RM

(A 20 años)



PRESENTACIÓN

Hace diez años celebramos un hito importante de la Galería, en su primera década quisimos en un breve comentario, hacer alusión a un bosque y al tiempo, a los muchos años que éste toma en crecer. La metáfora se extendía a todo Balmaceda, lugar que tiene esa magia: ser un terreno fértil para cultivar y cosechar artistas, los que llevan años en formarse. Acá se cultivan también personas integrales, completas y dispuestas a tener una mejor experiencia de vida, jóvenes que se atreven a incorporar el arte a sus biografías a pesar de la sequía existente, se atreven a germinar. Si ese momento hace diez años fue sorprendente, cumplir veinte años como espacio expositivo lo es más aún. Los invitamos con esa cifra en mente y desde los caminos recorridos por cada uno y cada una en ese trayecto de tiempo, a pensar juntos en un origen, ya no de ese bosque, sino del agua de lo alimenta. Algo que podríamos nombrar como “la fuente de la que bebemos”. Los invitamos a hacer la pregunta por la raíz y lo que la nutre: ¿cuál es la razón de ser del arte? ¿cómo aparece ese germen en cada uno, en cada una, ese que nos hace crecer, perseverar y creer que esta actividad muchas veces invisibilizada, es imprescindible?

La búsqueda de ese origen nos lleva a las profundidades del Ser. Si pensáramos sólo en la filosofía y la poesía de Occidente del siglo XX, encontraríamos que se caminaron y recorrieron largos trayectos para intentar ver y percibir algo de ese principio. Esa maravillosa mirada moderna que nos inspiró con sus increíbles y bellas epopeyas como la de la Bauhaus, Amereida, y las tendencias iniciales del conceptualismo de manera universal. Desde casi todas las regiones del mundo vimos después despertar las arengas de los setenta: Lo personal es político, como frase punta de lanza del arte feminista. Y seguimos todavía nutriéndonos de esas vertientes, siguen alimentando el bosque del que hablamos inicialmente, así este ha seguido creciendo y seguirá creciendo.

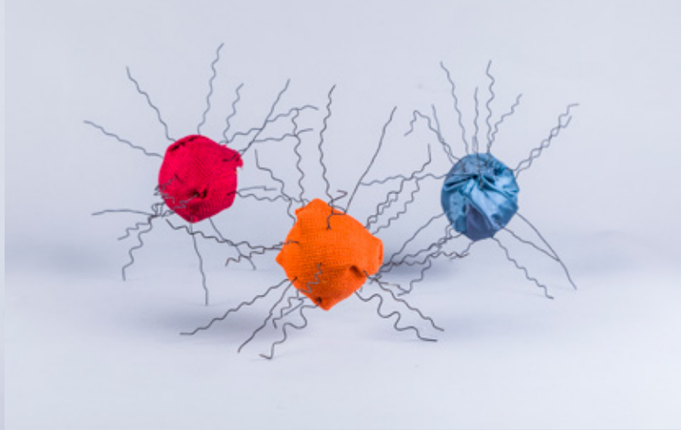
El siglo XXI nos trajo nuevas herramientas, los registros de los artistas transformaron las obras efímeras, del cine y el video pasamos a los soportes digitales y a las proyecciones, a pantallas gigantescas o mínimas. Por todo el mundo las imágenes instantáneas difuminaron

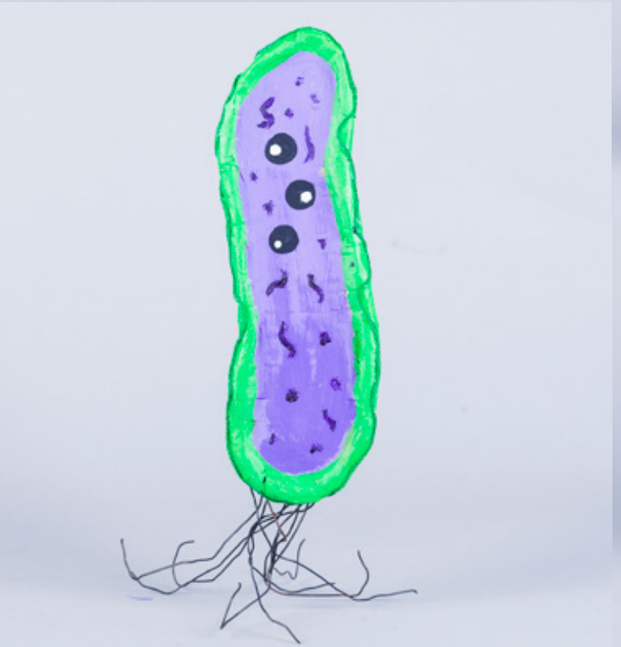
las barreras de las publicaciones con información portátil. Las fotografías cambiaron, los materiales disponibles lo siguen haciendo. Los artistas hoy trabajan camuflados en el tejido social, en la geopolítica, en la biología, entre la ciencia y sus preguntas.

Pero, ¿y la fuente? ¿la razón de ser? Sorprendentemente ahí sigue. La vertiente sigue emanando origen. Para nutrir a todos los artistas en la creación, sin extinguirse, estando más o menos visible, o expuesta. Siguen y siguen los pensadores buscando ese lugar desde el cual nombrar el porqué del arte, o buscándole una justificación en el vértigo de la vida contemporánea. Cuando aparecen palabras inevitables como vida y muerte, aparece otra casi enseguida: sentido. Su búsqueda, su necesidad, su carencia. El arte da un sentido a la vida, aunque hayan quedado tantos y tantas en el camino, heridos de tanta realidad. ¿Será que el arte nos abre su paréntesis para actuar, construir, plasmar, reproducir, algo de lo intangible, de lo extraordinario? Nos abre un espacio no funcional para hacer estallar la realidad, porque con millones de formas, lo abstracto se hace tangible.

Así humildemente en 20 años, podemos reconocer distintas especies en nuestro bosque. Algunas raras y excéntricas, otras conocidas y familiares. Tomemos una lupa para mirar ese lugar, que está acá en el medio de nosotros y que tiene el tamaño del océano en un grano de arena.

EXPOSICIONES 2018

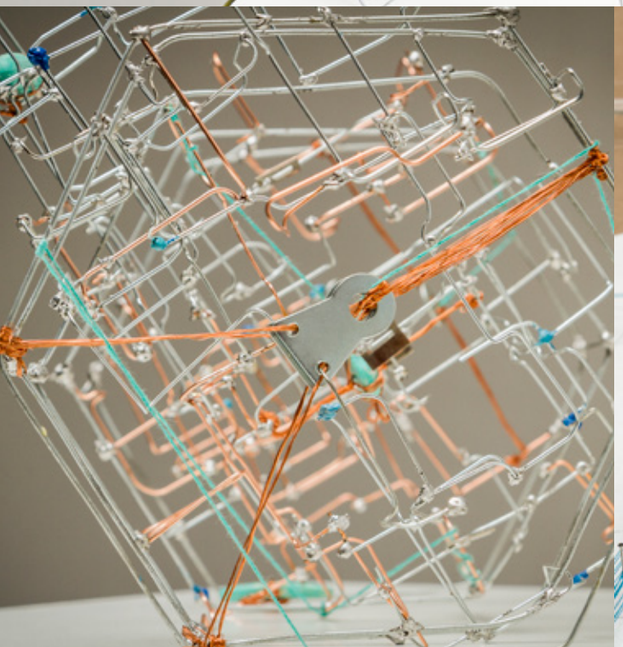


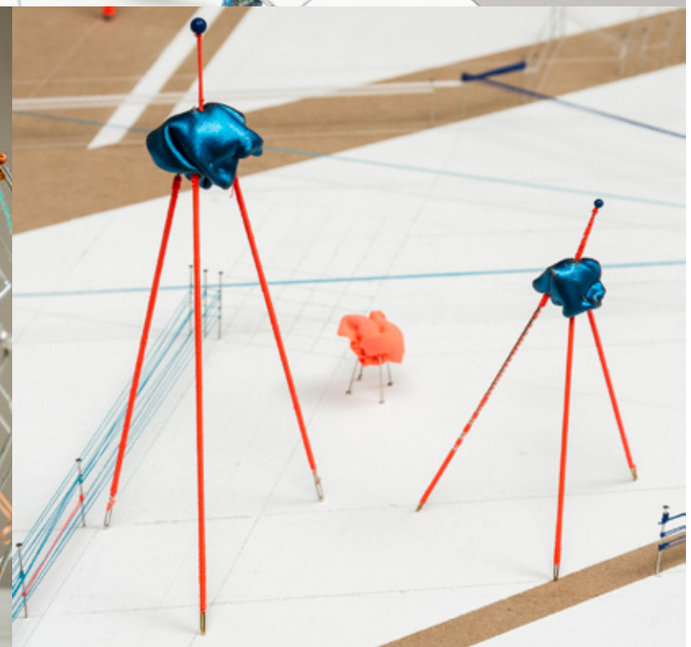


MONOS ESPACIALES

Pilar Quinteros / Artista guía

“El taller de monos espaciales fue una invitación a mirar y construir lo que existe en nuestra imaginación. Desde el dibujo y el volumen, las ideas y reflexiones de los participantes, aparecieron ante nuestros ojos como cosas que antes no existían en esta realidad. Trabajamos con materiales que todos conocemos bien como son el papel, el pegamento, la pintura y otros para crear objetos que surgen del dibujo pero que cobran peso en el espacio e interactúan con él. El nombre del taller es un juego de palabras; “monos” entendido como dibujos y como animales y “espaciales” tanto como lugar terrestre, como externo a nuestro planeta. El nombre se refiere tanto al dibujo en relación al espacio común como a los monos enviados al espacio como experimento científico. Así, nuestras creaciones son también producto de nuestras experimentaciones con los materiales para dar lugar a una batalla por el espacio de exposición. Para eso los participantes se organizaron en grupos y decidieron sus estrategias para conquistarlo de distintas formas. Ya sea por tamaño (hacer el objeto más grande), por color (pintar de forma particular nuestro invento) o por la extrañeza de lo creado, lo importante fue llegar al máximo potencial de nuestras capacidades imaginativas. **“Monos Espaciales”** presenta distintas dimensiones del multiverso. Todas son producto de la observación sensible del mundo que somos capaces de percibir.”





CONEXXIO

Vesna Cotoras Viedma / Ganadora 5° Concurso Universitario Arte Joven, categoría exposición individual

Dentro del ámbito de la abstracción en las Artes Visuales, y dialogando con el pensamiento científico, propongo visibilizar simbólicamente mis procesos mentales durante el trabajo de taller, conexiones focalizadas en el logro del equilibrio visual de las obras. Un objetivo que se cumple mediante un estudio compositivo, el cual implica una secuencia de desafíos operacionales para enlazar un elemento con otro. Por lo tanto, cada obra es un conjunto de unidades que funcionan como un sistema o totalidad orgánica definida por el comportamiento y relaciones del todo más que por las partes mismas, lo que me permite dialogar con la "Teoría General de Sistemas" postulada por el biólogo Ludwig von Bertalanffy.

A través de la experiencia en el hacer, analizo las acciones o "rutas mentales" que surgen en el proceso. Para dar cuenta de esto, decidí trasladar mi "laboratorio de investigación" a la galería y transformarla en un gran sistema compuesto por múltiples subsistemas.

Al ingresar, trazos de cinta blanca sobre el suelo nos guían en un recorrido por la sala, dando las primeras señales de un "juego" con reglas. Al centro, encontramos el primer subsistema: una instalación donde el dibujo, la pintura y la escultura se entrecruzan creando relaciones de materialidad, forma y color con diferentes grados de complejidad. A los costados, se ubica una serie de esculturas constituidas por materiales frágiles y cotidianos, compositivamente organizados, pero amenazados por el caos latente de una posible intervención. A un lado de la instalación, se observan impresiones digitales de diagramas que

sintetizan distintas fotografías-detalle de una de las esculturas presentes, integrando algunos recursos formales descubiertos anteriormente en pequeños dibujos, también expuestos. El elemento gráfico, en tanto, reaparece en las sombras que proyectan las estructuras suspendidas al fondo de la sala, revelando el dibujo de un volumen que nunca tuvo boceto.

Para finalizar, podría hablar de obras que están en continuo proceso, por el carácter momentáneo e impredecible de la obra final: en el método constructivo el accidente se asume y da pie al caos, transformando y evolucionando la fase inicial del sistema, tal como ocurre en la configuración de nuestro pensamiento. Es interesante la vinculación de esta forma de trabajo con la imprevisibilidad, la alternancia entre el orden y caos y las múltiples reorganizaciones características de los sistemas complejos (el cerebro o la sociedad, por ejemplo). Del mismo modo, otro concepto que podría relacionar con mi investigación, considerando la variedad de elementos no asociados entre sí a los que suelo enfrentarme, la dificultad de conseguir una coherencia entre ellos y el cuestionamiento a la planificación o la intuición en la resolución de problemas es el de “estructuras disipativas”, descubierto por el Premio Nobel de Química Ilya Prigogine. Este último, demostró que, en un sistema abierto no organizado, es posible la generación espontánea de estructuras altamente ordenadas y coherentes.

CASA LATINA

Josefina Mellado – Katherina Oñate

Exposición de las dos artistas ganadoras del 5° Concurso Universitario de Arte Joven de Balmaceda, en la categoría residencias. Josefina Mellado, premio de la categoría estudiantes, realizó una residencia en ISLA (Instituto Latinoamericano de Arte Contemporáneo) en la ciudad de Antofagasta, Chile. Katherina Oñate premio categoría egresados/as, realizó una residencia en el Centro de la Imagen de la ciudad de Lima, Perú. Ambas artistas viajaron a estos lugares entre los meses de septiembre y noviembre del 2017.

CASA LATINA es un ejercicio de Cita a Ciegas* que crea un nuevo paisaje basado en las intervenciones de las artistas y que extiende una obra – invitación al espectador.

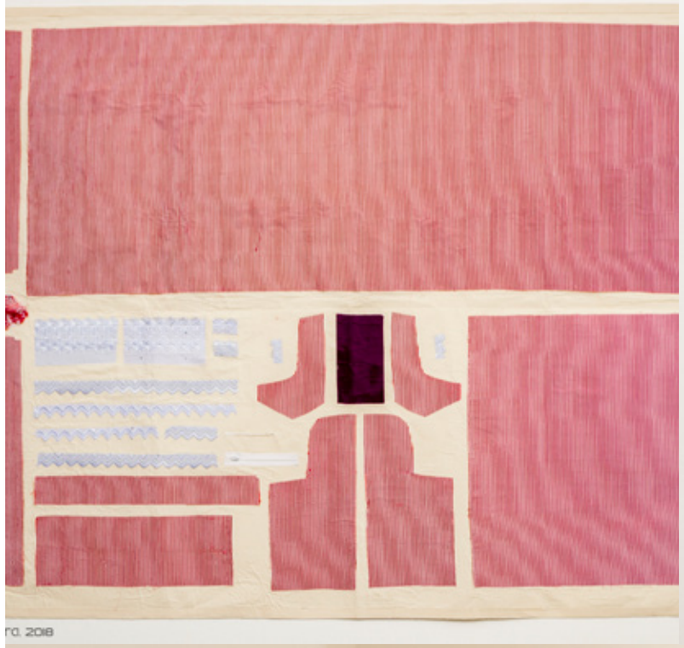
“La residencia la dediqué a recorrer Antofagasta, caminando todos los días, intentando descubrir cosas nuevas sin necesariamente darles un sentido o utilidad. Esa dinámica se replica en el trabajo, la invitación es a recorrer la instalación descubriendo las relaciones que existe entre los objetos. De alguna manera estoy replicando el cómo yo me relaciono con las ciudades, muchas veces siento que tomo el rol de un niño que se deja impresionar. Esta instalación ***Conocer el desierto, oír el mar***, es mi ciudad de juguete, donde todas las piezas están hechas para ser manipuladas.”

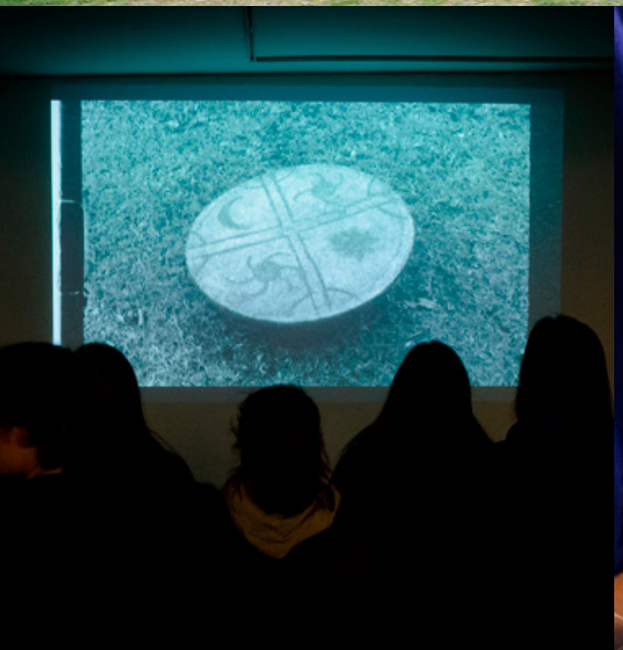
Josefina Mellado

“A los dos días de llegar a Lima me compré una cámara instantánea como un ejercicio lúdico. Me impresionó la fuerza que fue tomando lo que al principio era el proceso para llegar a otra obra, que terminó siendo una obra en sí, al ofrecer un recorrido cotidiano e íntimo sobre el viaje. La otra obra se llama Un ***des-cosimiento local***, que toma como objeto de estudio un mandil femenino utilizado mayormente por mujeres que habitan en el departamento de Junín, y que son confeccionados en el barrio de Gamarra (Lima). La obra propone desentrañar desde los pliegues de esta prenda, ciertas temáticas cotidianas como “el ser mujer en Los Andes”, el trabajo en la chacra y mercados, la migración a veces forzosa hacia la capital y que en algunos de los casos va de la mano de racismo y discriminación. Me encanta la manera en que mi trabajo se va abriendo a nuevas temáticas pero a la vez mantiene un hilo conductor, anteriormente había trabajado con delantales escolares de niños y niñas con el mismo ánimo develar una dimensión significante en la indumentaria.”

Katherina Oñate

(Citas extraídas de la entrevista realizada por Galería Balmaceda para la exposición)
*Cita a Ciegas es una propuesta creada el 2013 en Galería Balmaceda para hacer coincidir a dos artistas en una exposición donde además de sus propuestas individuales, propongan un ejercicio común.





LABORATORIO 1: ZOMO ÑI TREKAN

Francisco Huichaqueo, Gonzalo Castro Colimil, Sebastián Calfuqueo

El título de la muestra **“Zomo ñi Trekan”** significa El Caminar de la Mujer, esta reúne en Galería Balmaceda a tres destacados artistas que han trabajado su identidad Mapuche de diversas maneras, vinculando su quehacer artístico a esta pertenencia. Cada uno ha desplegado una serie de trabajos personales que esta vez, se reúnen en una mirada hacia lo femenino en el ser Mapuche. Los artistas invitados a este Laboratorio*, reconocen en sus biografías e investigaciones, la influyente presencia tanto física como espiritual de la mujer de la tierra.

Francisco Huichaqueo presentó dos obras en video que pertenecen a su serie **“Wenu Pelón”** (Portal de Luz) exhibición permanente en el Museo de Artes Visuales de Santiago. En estos trabajos audiovisuales el artista interpreta visual y narrativamente, dos historias: un poema de la Poeta Hiladora Eliana Pulquillanca Nahuelpán y un sueño, el de la machi Silvia Kallfüman. En estas obras se funden la realidad y el inconsciente. Los dos trabajos surgen de una energía femenina en relación directa con la naturaleza, que es producto de ella, no algo separado o externo como ocurre con la visión europea o mestiza.

“La machi Silvia hizo una rogativa antes de ir yo a un rodaje, y me contó estos sueños. Le pregunté si podía llevarlos a una película, a videoarte y me dijo que sí. Este es el resultado, que trata de cuando ella tiene que ir a hacer una rogativa, o tiene que ir a sanar. A ella le gustaron porque dice que son muy similares a lo que ella vio en sus sueños. Respecto a la poeta Eliana Pulquillanca Nahuelpán, y su amiga hilandera, ella me propuso estar hilando mientras ella declamaba su poesía. Es una escena que creé con un tiro de cámara particular que usan mucho los japoneses, Kurosawa por ejemplo. Es un encuadre a nivel de cadera, para que se vea el suelo, la tierra. Quise dar esta forma observacional de registro de su poesía, donde aparecen tres poemas y habla de la labor de la hilandera y las actividades que aprendieron cuando niñas.”

Gonzalo Castro Colimil ha trabajado en el Wallmapu (territorio Mapuche) de diversas maneras, recorriéndolo en un trabajo

de campo desde hace ya varios años y dialogando con sus habitantes, lo que lo ha llevado a conocer sus motivaciones profundas, su lenguaje y su relación con la ciudad de Temuco. Ha utilizado la metodología de las grabaciones de audio para recoger testimonios orales y en esta oportunidad los presentó a modo de instalación.

“Wente Lonko” (sobre la cabeza, enunciando lo divino), propone un diálogo sobre el derecho a culto y la espiritualidad mapuche, a través de una instalación sonora compuesta por banderas de colores blanco, azul y negro, remitiendo al Wenu Mapu (territorio de arriba) y al Weichan (conflicto), banderas que el último tiempo se han dejado ver en los Guillatue cercanos a Temuco, refiriéndose a un estado actual de espiritualidad en el territorio. Acompañado de microrrelatos de Zugumachife, Kimche y Machi que nos comparten sus perspectivas de vida, se ponen en valor prácticas culturales propias, abriendo el diálogo a la tolerancia, reconocimiento y empatía en este país multicultural.

Sebastián Calfuqueo Aliste presentó **“Alka Domo”** una video performance realizada en diferentes comunas de la ciudad de Santiago y que trata de una relación conflictuada entre la figura de Caupolicán, la temática de género, y los diferentes entornos sociales que presencian la acción.

“Este es un trabajo performático que refiere a la hazaña hecha por Caupolicán, Toqui. Basado en ese relato y revisando referencias de lo masculino en su figura, realizo la acción de cargar un tronco hueco de Coihue, madera ancestral de la zona sur de Chile, y siete pares de zapatos de taco alto con colores que componen la bandera LGBT. “hueco” es el término con el que en Chile se refiere, despectivamente, a identidades que escapan de la heterosexualidad, y que son problemáticas para el sistema patriarcal. Los lugares elegidos para esta acción representan espacios del relato oficial sobre el mapuche en Chile.

Sobre **“Tañi Kuku Isolina Huechucura Manquecura”**, este trabajo tiene que ver con personificar a través de mi identidad el oficio de mi abuela paterna que era nana, fue empleada a los 8 años de edad en Santiago para trabajar como empleada doméstica ya que consideraron que no debía estudiar. Ella siempre usaba delantal para vestirse, como estaba acostumbrada desde niña. Este trabajo tiene que ver con mi identidad y también con una historia Mapuche, la historia de la diáspora y los oficios tradicionales que el Mapuche tiene que asumir en Santiago, panadero, nana o guardia de seguridad“.

(Citas extraídas de la entrevista realizada por Galería Balmaceda para la exposición)
*Laboratorio de Artes Visuales es una metodología de exposiciones creada en 1998 por Galería Balmaceda al invitar a grupos de artistas a poner sus obras en relación, a la espera de un resultado inédito.

LABORATORIO 2: RECONSTITUIR

Daniela Contreras, Daniel Downey, Joaquín Sánchez

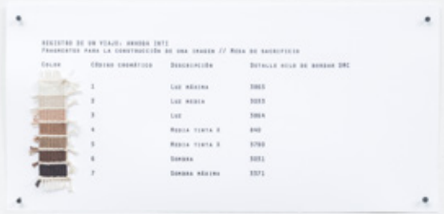
Esta exposición congregó a tres artistas que trabajan desde oficios ancestrales de América, como son la cerámica (Daniel Downey) el textil (Daniela Contreras) y una mixtura de todos ellos en formatos instalativos y audiovisuales, que propone desde años el reconocido artista boliviano paraguayo Joaquín Sánchez. En **“Reconstituir”** los tres convergen en una propuesta que involucra la manualidad, una opción hoy política, al rescatar metodologías de los pueblos originarios y trasladarlas al Chile de hoy y su obsesión por lo desechable y lo inmediato. Este fenómeno de transculturación y su consecuente pérdida de identidad, se traslada también al arte contemporáneo local. Esta propuesta deja ver una mirada crítica hacia la internacionalización de las formas, conceptos y temáticas de la visualidad actual.

Daniel Downey presentó sus instalaciones **“Experiencia in Situ”** y su nuevo trabajo **“Sonido Rajado”**. La primera se compone de tres piezas escultóricas de madera y cerámica, y el audio de un grupo de “flautas chinas”, el término “chino” es de origen quechua y significa servidor. Este instrumento precolombino de origen diaguita, es actualmente utilizado en bailes de la zona central de manera devocional y es practicado por el artista en una agrupación a la que pertenece desde hace varios años. La segunda obra se compone de varias flautas de cerámica instaladas desde el techo, manufacturadas por Daniel Downey. Ambas instalaciones desafían al espectador a través de la posibilidad de activarse y transformarse en objetos sonoros manipulables por el público.

Joaquín Sánchez, ha trabajado extensamente con la iconografía y la historia de una región conflictuada por guerras, invasiones y la resistencia cultural de los pueblos pertenecientes a ese territorio, presentó

su video performance, **“Kambuchi”** que registra en plena selva paraguaya a una indígena guaraní dejando caer al suelo una vasija de barro. La acción es documentada en una leve cámara lenta que muestra una imagen casi fotográfica, que de pronto se anima en la secuencia de la caída y quiebre del objeto. La obra contempla también la exhibición de una fotografía de un nuevo objeto de barro, el que fue reconstruido por el artista. **“Kambuchi”** pone en escena varios cruces con el mundo indígena que han sido tema de su investigación, como es el registro en formatos audiovisuales de experiencias y relatos en la reconstrucción de una historia perdida o vetada, y la reinterpretación de objetos artísticos que en la cultura originaria pertenecen al diario vivir y a una cosmovisión que no separa lo espiritual de lo manual.

Por su parte la artista Daniela Contreras, que trabaja la compleja técnica de la tapicería, que de todos los métodos textiles es el más purista ante la idea de plasmar una “imagen”. En esta técnica la imagen se construye a medida que se hace a sí misma, a diferencia del bordado o el teñido de amarras, donde todo lo que se aplica se hace sobre una tela ya tejida. La artista incorporó a su instalación varias imágenes fotográficas de un viaje reciente realizado por Perú y Bolivia buscando la esencia del arte textil en tradiciones de más de 3.000 años. El hallazgo de este verdadero tesoro de referentes americanos, los plasma en su instalación **“Registro de un viaje: Awasqa Inti”** (tejido de sol) con la presencia de varios telares con fragmentos de imágenes de lugares claves en la cosmovisión andina que aluden a este rescate de lo perdido y de lo que constituye al mismo tiempo, nuestra herencia cultural ancestral.



GALERÍA ACTIVA

Durante el presente año nuestro programa Galería Activa destinado a estudiantes de enseñanza media de la Educación Pública, incorporó dos nuevas modalidades. Por una parte, en tres de las exposiciones (Monos Espaciales, Conexxio y Casa Latina) los trabajos realizados por nuestros invitados e invitadas formaron parte de la muestra, quedándose en el espacio de la Galería como complemento de las obras elaboradas por los artistas. La otra innovación, estuvo en la intervención de artes escénicas en el espacio de la Galería para interactuar con los visitantes de manera performática y así generar una experiencia vinculante con la temática. Esta modalidad contó con la presencia de Lorenza Aillapán en la exposición “Zomo Ñi Trekán” y constituyó en palabras de una alumna, “una vivencia real de lo que siempre había estudiado teóricamente sobre los pueblos indígenas”.

Participaron junto a los artistas expositores los siguientes Liceos Públicos de la Región Metropolitana :

Liceo Rosa Ester Alessandri Rodríguez, Independencia
Liceo Juanita Fernández Solar, Recoleta
Liceo República de Brasil, Santiago
Liceo Polivalente Guillermo Labarca, Quinta Normal
Escuela de las Artes y la Tecnología, Maipú

Loreto Bravo Fernández
Directora Ejecutiva Balmaceda Arte Joven

Claudio Pueller Barría
Director Sede Región Metropolitana Balmaceda Arte Joven

Ximena Zomosa Rojas
Directora Galería Balmaceda Arte Joven RM

Andrés Gillies
Registro y Edición Audiovisual

Giovanni Brizzolari Infante
Sonido

Melissa Cortés Ruiz
Atención al público

Diseño Catálogo: Paola Ríos
Fotografía: Freddy Ibarra y los artistas expositores

Obra Portada: Vesna Cotoras

GALERÍA RM
BALMACEDA
ARTE JOVEN

Agradecimientos:

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Gobierno de Chile

CCU
EN EL ARTE

GALERÍA RM
BALMACEDA
ARTE JOVEN