

PROPUESTAS EMERGENTES “PRODUCCION Y SINGULARIDAD”

*Carlos Navarrete
Desde Kitakyushu, Japón*

Una cuestión preliminar

“El mundo está cambiando. Los nuevos elementos que dan forma a nuestras vidas son híbridos multiculturales y transconceptuales. Son a un tiempo naturales y sintéticos, inspirados en la telecomunicación, en la información, en el espectáculo y en el comportamiento. Esta cultura de objetos puede capturar la energía y el fenómeno de la cultura universal contemporánea de la edad digital”.

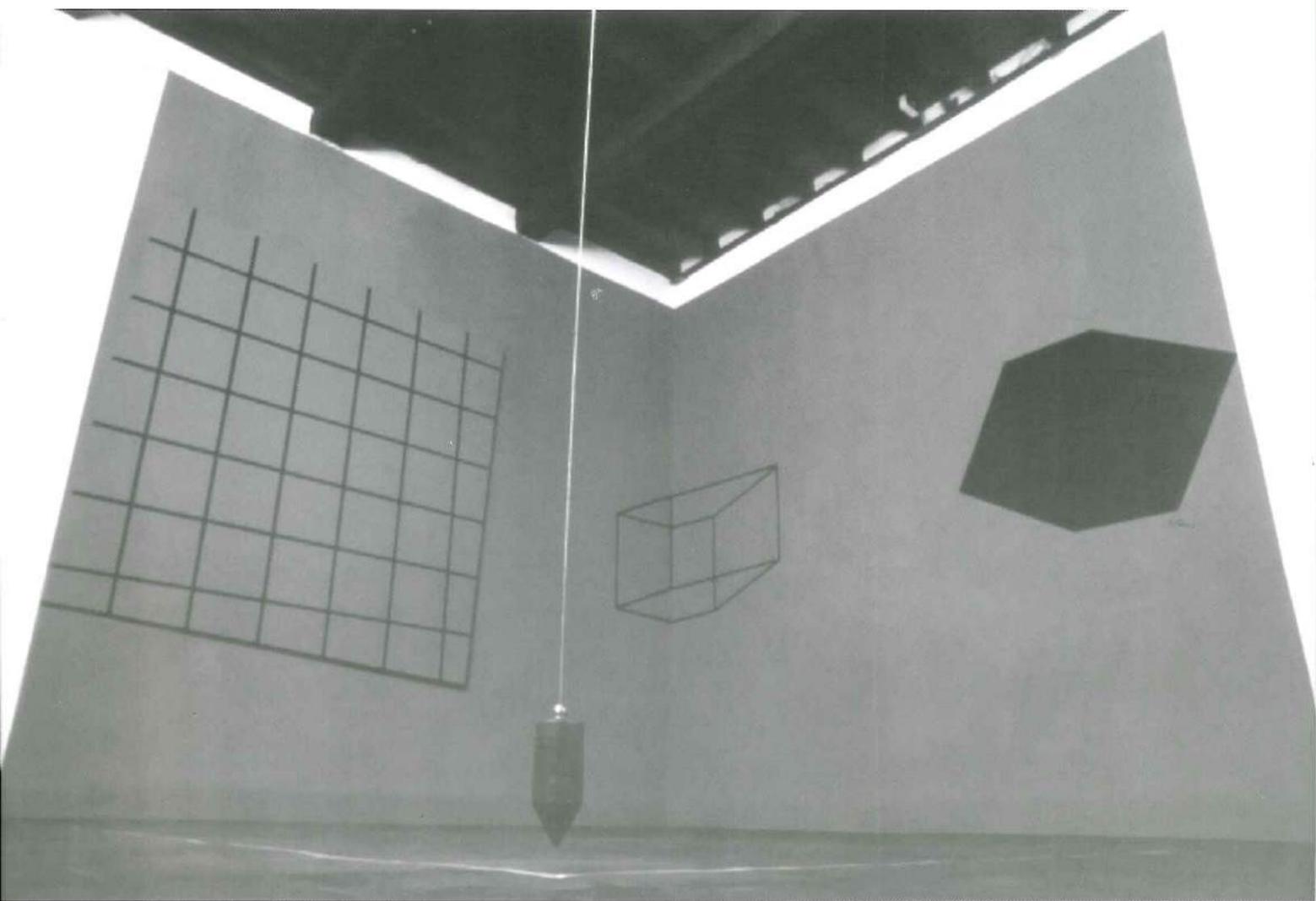
Karim Rashid

Si existiera un hilo conductor que nos permitiera observar y aunar las propuestas plásticas de: Rodrigo Canala, Julen Birke, Andrés Vio, Rodrigo Vergara y José Pablo Díaz, ese sería el creciente sistema de “Producción y Singularidad” del que están embebidas la mayoría de sus obras. Al designar estas piezas de arte con el concepto de “Producción”, me estoy refiriendo a las redes refractarias que permiten alinearse frente a la pintura o escultura como base generativa de estas obras. En otras palabras se podría decir que estos cinco artistas emergentes –provenientes de la Escuela de Artes de la Universidad Finis Terrae– tienen en común el íntimo deseo de hacerse presente en el escenario plástico local, desplazando las prácticas tradicionales del arte por una renovada ideación pictórica y una nueva concepción volumétrica.

Ahora bien, si esta aventura por ir más allá del soporte pictórico o volumétrico los ha conducido a un estado de “Singularidad”, ésta se podría explicitar por los modelos adoptados por cada uno de ellos a la hora de crear la obra, y por querer contribuir al conocimiento del proceso de la construcción al materializarse ésta.

Es evidente que todo lo anterior deviene de este mundo “híbrido y multicultural” del que Rashid hace mención; pero no menos cierto, es la capacidad que han tenido estos cinco “nominados” para hacerse partícipes de su tiempo desde un empobrecido escenario local, trabajando con las paradojas que ello conlleva.

Instalación de Rodrigo Canala

Instalación de Julen Birke

Espacios afines

“Cada exhibición es una posibilidad rodeada de muchas otras posibilidades que también vale la pena explorar”.
Marcel Broothaers.

Las instalaciones de Birke y Canala sugieren al espectador un juego de posibilidades donde “gesto y medida” han sido condicionadas al espacio que acoge la disposición objetual. En particular las obras de Canala trabajan con la idea de retícula visible, lo que permite al espectador captar y traducir —en algunos casos— la capacidad de los objetos seleccionados por el artista —generalmente volúmenes geométrico/regulares— para hacerse partícipes del espacio y, por ende, sentar presencia en éste.

Birke, desde la masa blanda que adquieren sus volúmenes inflables, propone una lúdica disposición de cuerpos, en donde el espectador es llamado a participar de estas intervenciones espaciales por medio de la aplicación del sentido “táctil” que reclaman la mayoría de sus trabajos. Estos llevan al espectador a un sensual juego donde la masa inflada adquiere la corporeidad espacial gracias a la tactilidad de éste sobre ella.

Vale decir, en ambos artistas las obras se estructuran a partir de las distinciones que los objetos hacen frente al “vacío de la sala”, siendo para el caso de Canala “espacio y medida”, y para Birke, “registro y ausencia” los conceptos distintivos en la operatoria visual.

Objetos y nomadismos

“En contraste con la solemnidad del museo, el ambiente inusual está pensado para arrojar una luz nueva y descarada sobre las obras de arte”.
Udo Kittelmann.

Rodrigo Vergara y José Pablo Díaz problematizan sus trabajos a través de un objeto nómada y frágil, como lo es una “Vivienda Sanitaria”.

Analizar sus obras es adentrarse en la problemática de esta vivienda sanitaria, como realidad posible de nuestro pobre escenario local. Pero más allá de lamentarse, estos dos artistas articulan un sistema de producción en donde las imposibilidades se vuelven nuevas aperturas para la muestra de su visualidad y la de sus pares. En el establecimiento de una red de trabajo artístico como lo ha sido la “Hoffmann’s House”, emplazada durante un mes —noviembre de 1999— en cuatro plazas de la comuna de Vitacura, se articuló una nueva manera de ver el arte emergente de nuestro tiempo con la fragilidad de nuestra memoria en la inconsistencia del espacio que lo albergaba.

Vergara y Díaz han hecho de este sistema de trabajo un largo aprovechamiento en la ruta de internalizar ideas y conceptos para aplicarlos a sus propios estudios, en donde el objetualismo, la fotografía e incluso algunos coqueteos con la pintura tienen una merecida cabida en su ideal de obra. Sin embargo, el nomadismo de su empresa plástica los tiene absortos en llevar esta vivienda sanitaria al espacio museo, para ver allí el cúmulo de relecturas posibles en este nuevo ideario de obra y espacio de muestra.

Instalaciones en Hoffmann's House.
"Vivienda Sanitaria"

El evento circular

"En el acto creador, el artista va desde la intención hasta la realización a través de una cadena de reacciones totalmente subjetivas. Su lucha por conseguir la realización es una sucesión de esfuerzos, penas, satisfacciones, rechazos, decisiones, los cuales tampoco pueden ni deben ser totalmente conscientes, al menos en el plano estético".

Marcel Duchamp.

En sus recientes obras Vio parece adherir de sobremedera al acto de Marcel Duchamp en torno al acto creador. Al citar la obra F14, no se pueden dejar de lado los elementos constitutivos que determinan la mirada y torsión de ésta ante el espectador. Al parecer F14 o más bien "F14-321 Casas Venden", es un cúmulo de información dispuesta para que la mirada revise, visite e incluso replantee el sentido de esos signos desprovistos de todo valor de cambio en el espacio cuadro. Como si en esa acumulación de diarios viejos estuvieran las posibles respuestas a los propios cuestionamientos del artista. En donde esfuerzo y rechazo parece que se dieran la mano para poner un destino circular a las infinitas letras, marcas, objetos y signos de nuestro tiempo, que él elabora pacientemente en cada obra.

El proceso como posibilidad última

"En lugar de preocuparme por cuestiones que, a fin de cuentas, pueden resultar discutibles he pasado por alto la búsqueda de una interpretación de las metas del arte, y he dedicado mi atención al proceso que las hace posibles."

Lucio Pozzi.

En este orden de análisis lo anteriormente expuesto viene a considerar no sólo los elementos que han hecho posible estas obras, sino que además, las connotaciones que éstas han adquirido como proceso de trabajo. En donde los "éxitos aparentes" han sido dejados de lado por la construcción de un discurso austero, a ratos subvalorado, en el certero camino del avance, retroceso, detención e incluso zigzaguo que supone la aventura plástica, y de cuya situación estos cinco nominados están muy enterados.

Carlos Navarrete
Licenciado en Arte. Artista visual.
Investigador y crítico independiente.