

10 años
BALMACEDA
ARTEJOVEN
VALPARAÍSO

GALERÍA DE ARTES VISUALES
2010

PRESENTACIÓN

Para todo artista joven, el abrirse camino es prácticamente un trabajo tan importante como el llegar a tener una propuesta de obra propia. Digo es un trabajo, porque plantearse frente al medio significa buscar, elegir, proponer, convencer.

La temporada de exposiciones del año 2010 en Balmaceda Arte Joven Valparaíso, fue articulada en conjunto con el colectivo Acción Sudaca, verdadera red de gestión de un grupo de artistas emergentes. Más allá de hacer circular sus propias obras, ellos han sabido abrir convocatorias, ejercer como curadores y productores. La tenacidad del grupo los ha llevado a diferentes escenarios en Santiago y regiones, siendo este ciclo en Valparaíso uno de los más importantes de su breve trayectoria.

La sala de Balmaceda Arte Joven se abrió así a una gestión colaborativa para lograr lo medular: la exhibición de un amplio número de artistas jóvenes. Esta serie de muestras se realizaron bajo diferentes conceptos expositivos, generados por los integrantes de Acción Sudaca. Debo mencionar lo gratificante que fue trabajar con ellos en las etapas de selección de los ejercicios curatoriales, la seriedad y organización que demostraron. De esta buena experiencia surgió además el tema de nuestra propuesta para el 2011, el trabajo con colectivos, marcando el énfasis en la reflexión e interacción de los artistas como metodología contemporánea.

Ximena Zomosa
Artista visual

INTRODUCCIÓN

Acción Sudaca se presenta como la respuesta a la necesidad de visualización y participación de las nuevas generaciones de artistas visuales. Es la conformación de una vía alternativa a los conductos regulares de participación activa de una comunidad a nivel artístico, dentro del circuito nacional.

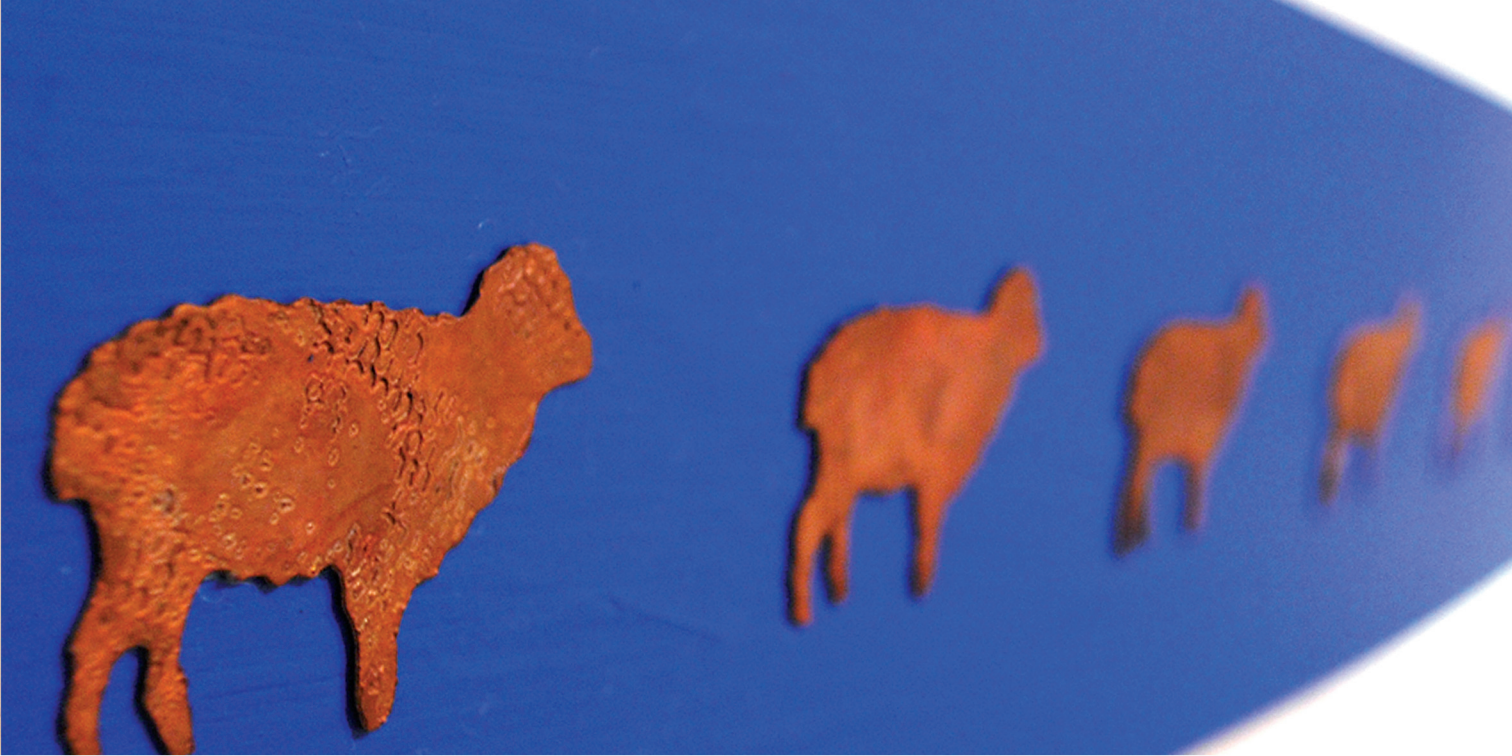
Acción Sudaca se plantea desde la divergencia ante aquello que está impuesto como panorama. Dicha divergencia, plantea un nuevo esquema de códigos e imaginarios creativos de la masa crítica que se sitúa como público de las actividades y exposiciones de Acción Sudaca.

Pese a la existencia de espacios para artistas emergentes, estos se hacen pocos y bastante restringidos. Si a esa dificultad le sumamos la generalizada inexperiencia en gestión de proyectos artísticos, sean de producción de obra o difusión de bienes culturales, el panorama se va poniendo un poco más complejo. Sudaca surge entonces como una respuesta innata a una serie de conflictos que se nos presentan a la hora de querer desenvolvernos desde nuestro quehacer, he ahí el motor que nos incentiva a terminar con este estado de letargo, lo que nos llama y nos mueve a romper con la idea que no existen condiciones para nuestro desarrollo en las estructuras establecidas. Acción Sudaca es una apuesta más por modificar el arraigado hermetismo cultural en que nos encontramos.

Agradecemos a todos aquellos quienes han trabajado por sacar “físicamente” adelante no solo esta iniciativa, sino que también han luchado por sacar adelante “la idea” que nos mueve y levanta constantemente.

Francisco Esteban Navarrete Sitja
Coordinador General Acción Sudaca

EL TRABAJO DIGNIFICA

Artistas

Araceli Torres / Bárbara Ardiles
Camila Muñoz / Diana Navarrete
Catalina Olivares / Carolina Manqueo
Constanza Cabrera / Judith Lara
Marcela Matus / Paulina Mellado
Rosario Cobo

Curadoras

Millale Cordero / Yasna Orellana

A partir de esta premisa nos enmarcamos en el acontecer nacional como lo es el Bicentenario de Chile y es desde aquí en donde comenzamos a desarrollar un concepto, una palabra significativa transversal, que sea una constante a lo largo de la Historia de Chile, de su vivir y de sus 200 años el cual logre reflejar las mutaciones, los cambios en el comportamiento social de la gente que ha vivido y vive en esta franja de tierra.

Es dentro de esta búsqueda que el concepto “trabajo” aparece no solo como fuente de productividad o como concepto de sustento, sino más bien como una crítica, como una forma de castración, de sometimiento, de pérdida del individuo, como una ironía “a lo bueno” que es el trabajar.

La exposición “El trabajo dignifica” se enmarca en una búsqueda, mas allá de los beneficios del trabajo, obtener status, satisfacción material, tranquilidad económica, si no de la explotación a lo largo de la historia, del estereotipo del buen trabajo en donde carreras poco rentables no son valoradas como trabajo real, el poder entender como históricamente el trabajo ha representado también la esclavitud, el sometimiento, una posibilidad de controlar a las minorías, en donde el ser humano pierde valor y pasa a ser contabilizado como costo-beneficio y convirtiéndose en algo desechable, en conclusión la exposición busca criticar la falsa “dignidad” que se esconde detrás del trabajo.

PABELLÓN DIEZ

Artistas

Bárbara Ardiles / Consuelo Achurra
Camila Cshillag / Luisa Ledger
Marión Godoy / Millale Cordero
Natalia Betancourt / Natalia Urnía
Valentina Robledo / Yasna Orellana
Consuelo Achurra

Curatoría y
Fotografía

Colectivo “Mujer Mapocho”
Francisco Esteban Navarrete Sitja

Pabellón:

1-Edificio que constituye una dependencia de otro mayor; inmediato o próximo a aquel.
2-Cada una de las construcciones o edificios que forman parte de un conjunto, como los de una exposición, ciudad universitaria, hospital, cuartel, etc.

“Pabellón Diez” es la exhibición que nace del colectivo Mujer Mapocho, con el interés de reunir a artistas mujeres a crear y reflexionar en torno al tema de género. El título de la muestra surge a partir de una referencia hacia la misma semántica de la palabra, mezclada con la actitud que tuvieron dos artistas precursores de la exposición alternativa; en el siglo XIX, Manet y Courbet, siendo vetados por la academia para participar de la exposición universal, inauguraron cada uno su propio pabellón en la Place de l’Alma.

Al igual que ese pabellón, hoy el nombre nos hace eco. Pabellón, apéndice de otra cosa mayor, lugar donde desplegaron sus obras los artistas excluidos. Queremos hacer una reflexión sobre la historia de la mujer en el mundo, en la sociedad, examinar el rol que posee la mujer dentro del circuito artístico chileno, en el cual somos desplazadas y en donde muchas veces no se nos nombra, más allá quizás, de ser la eterna añadidura a la cual se nos relega.

Hacemos cita entonces, a la pintura de un gran maestro del arte como lo fue Rembrandt. En “Lección de anatomía del Doctor Tulp” vemos a un grupo de hombres estudiando un cadáver, poniendo atención a un libro, metiendo las manos en el conocimiento. Ellos, que mueven y entienden el mundo. Que son dados a luz en un pabellón de maternidad.

INTERPERANCIA

Artistas

Natalia Montes / “Octavia”
Camila Castillo / “sin título”
Miguel Alvayay / “Pseuda-conservación”,
Wladimir Bernechea / “Sangre, Cielo y Cordillera”
Pablo Lincura / “Tríptico”,
María Jesús Armstrong / “Jellygirls”

Curatoría y Producción

Catalina Olivares / Matías Otondo

Actualmente, resultaría ingenuo olvidarse de la condición escenográfica de nuestro entorno. Nos encontramos habituados a imágenes que no son representativas de nuestra condición y, malamente, nos invitan a generar falsas necesidades que debiesen invitarnos a la “felicidad”. Dichas imágenes, por el contrario, provocan una profunda desarticulación de todo tipo de relación entre la imagen y el sustrato o modelo que la genera. A su vez, estas múltiples cerraduras, encierran los problemas más enraizados de un país, neutralizando la condición crítica y activa del sujeto. Es partiendo de esta base que seis artistas entregan su mirada analítica ante el escenario, deambulando sus diversas aristas. Es así como, desde la reflexión sobre la occidentalización del cuerpo femenino, Pablo Lincura expone el permanente deseo de responder a una imagen que no es la propia; misma idea que rescata a su modo María Jesús Armstrong, quien ironiza la sexualidad femenina y el estereotipo de belleza reproduciendo 8 muñecas barbies.

Es una clara realidad que el arte puede ser abordado desde distintos intereses; de esto resulta, casi como condición obligada, que nunca nos aproximaremos desde de la misma vereda a una determinada reflexión. La libertad creadora y el interés por involucrarse con un medio o un contexto resuelven la obra creativa, donde cada propuesta tiene su propio medio de expresión, al cual se pliega el mundo referencial, adquiriendo una nueva realidad inseparable de la obra misma. En esta oportunidad, se planteó el concepto de “simulacro” como motor de pensamiento; cada artista presentó obras realizadas bajo esta premisa. Claramente, las propuestas eran diversas: a cada obra le corresponde su propia forma, su propia “palabra”, que es irrepetible. De la resignificación de cada obra, de cada reflexión, nacerá el instrumento crítico adecuado para construir un todo, íntimamente ligado, que constituye la muestra “Intemperancia”.

Desde un gesto más bien político, Wladimir Bernechea utiliza símbolos patrios y un artículo de la constitución chilena, para reflexionar en torno a los símbolos institucionales, su valoración y coherencia con la vida ciudadana. De un prisma similar, Miguel Alvayay critica el significado de patrimonio, la falta de valoración y cuidado a este, dada la carencia de políticas públicas que protejan historia y cultura. Seduciendo los límites de la espacialidad, Natalia Montes nos presenta la elevación del plano de un hospital que nunca terminó de construirse, recreando un trozo de historia que simula el abandono y el despojo de la edificación. Por último, Camila Castillo utiliza a su venia objetos propios del cotidiano y carentes de una condición estética intrínseca y se sumerge en la proyección de piezas artísticas con nuevas virtudes, cuyo carácter de velar, envolver o filtrar propician el gesto adecuado para despojar al material de su condición seriada.

VER PARA CREER

Artistas

Francisco Navarrete / Julia Romero
Nelly Zuñiga / Javier Aravena
Jose Peamjean / Matías Garcés
Jesús Ortega / Paula Galaz
Luis Hermosilla / Gabriela Lobos

Curadoras y Gestoras

Claudia P. M. Santibáñez
Judith Lara Espinoza

La imagen ha mutado: la realidad se transforma al momento de apretar el disparador creando, no sólo ficciones, sino también reconstruyéndolas. Capturando fragmentos de la realidad que se desdobl原因 en otras, siendo reutilizadas, reinterpretadas, mediante un soporte tecnológico que permite redimensionarlas. Sabemos que en un principio la fotografía debía dedicarse a la verdad-su presencia encarnaba el rigor científico, no la creación, terreno destinado a la pintura.

Hoy, entre la captura y la imagen, hay muchas capas intermedias. La tecnología ha permitido manipular la forma de las imágenes y bajo ese prisma, el contenido que aquí subyace es la realidad y su paradoja. Es la imagen la que permite que el objeto de una realidad exista, la que lo evidencia, y luego el objeto simula la presencia del

objeto. Es éste el denominado simulacro; aquella nueva contemplación que se construye y transforma en una mirada paralela, es la búsqueda de “Ver para Creer”.

Cada una de las obras partícipes de esta muestra se construyen en base a la manipulación de la realidad; las imágenes buscan que el espectador se identifique con una situación simbolizada, enfrentándose a un paradigma intervenido con el objetivo de resaltar la cotidianidad pero de manera ficticia. De esta forma, “Ver Para Creer” recoge la mirada de cada uno de los expositores, provenientes de diversas realidades, explorando aquella intención de singularidad sus visiones y su correspondiente transformación.

LO DESPIADADO

Artistas	Mariana Gallardo / Deasy Cruz Fabiola Barrare / Víctor Flores Luis Gúzman / Ángel Lagos
Curadoras	Melanie Garland / Marcela Matus Ximena Rojas
Producción	Francisco Navarrete Sitja (Asignación Proyecto Fondos Cultura)

En un mundo contemporáneo, la cosmovisión del hombre se ha visto sujeta a una serie de cambios y transmutaciones. Desde tiempos remotos la humanidad convive con los conceptos de lo sacro y lo profano los cuales actualmente, si bien aún nos rigen, son vistos desde un prisma que ha sido violentado por la vorágine de lo que significa convivir en una sociedad que ha trastocado sus límites de lo ético, moral y estético.

La consecuencia de la irrupción de la tecnología y su carácter accesible hacia la comunidad es que ha mermado paulatinamente nuestra capacidad de asombro, provocando que el espectador exija un mayor efecto de éxtasis frente a lo visto. A partir de la necesidad de constante sorpresa, las masas exigen presenciar experiencias más extremas, transformando así al su-

jeto en un espectador despiadado. Lo paradójico de demandar este tipo de experiencias es que verdaderamente, son hechos mediatizados, por lo tanto ficticios, que vuelven la realidad hacia un constante simulacro.

Es en este punto, el lugar donde conviven los diferentes factores y se mezclan, donde comienza la muestra LO DESPIADADO -tercera y final, enmarcada en la curatoría “El Insoportable Simulacro”- la cual abarca tópicos derivados del mismo concepto, refiriéndolo, en el caso de las obras de Ángel Lagos y Deasy Cruz, a la exacerbación de lo grotesco y cómo esta deviene en la pérdida de la capacidad de asombro y el constante encuentro con experiencias límite.

Dichas experiencias también pueden ser silenciosas e íntimas, en contraste necesario con las anteriores masivas y mediatizadas, y son aquellas las que rescatan Fabiola Barrera y Luis Guzmán quienes disponen un espacio silente, un resto de escena, donde lo descarnado se encuentra en elementos tanto cotidianos como simbólicos que simulan un lugar personal vuelto a lo social. Es el mismo concepto de simulación que se encuentra en las obras de Víctor Flores y Mariana Gallardo, quienes despliegan una escena, un montaje, que descubre ironizando y extremando la perversa actuación a la que nos sometemos como sociedad e individuos que reniegan de si mismos, optando por actuar en un eterno simulacro.

10 años BALMACEDA ARTEJOVEN VALPARAÍSO

Una década apoyando el talento y la creación en la región.

Una de las áreas pilares de Balmaceda Arte Joven (BAJ) durante estos años ha sido la extensión cultural, espacio que destinamos para desarrollar contenidos programáticos en diversas áreas artísticas junto a importantes aliados académicos, artísticos y creativos que nos permiten entregar una programación gratuita de calidad, con sentido, por lo que junto a la entrega de servicios culturales (préstamos de espacios) y nuestras acciones en educación artística, representan nuestra verdadera misión como espacio cultural dedicado a la cultura, el arte y los jóvenes.

Los montajes de la Galería de Artes Visuales de BAJ son parte de la programación de extensión que realizamos cada año para nuestras audiencias y en la cual se invita al mundo de las artes, principalmente al arte emergente, a través de una convocatoria pública a exponer durante un periodo en nuestro Centro Cultural. Es así que durante el 2010 hemos contabilizado cerca de 4200 visitas de personas que asistieron a alguna de nuestras 5 exposiciones programadas, fomentando con esto la formación de audiencias para las artes visuales de la región.

Tienen entonces en sus manos el resumen de toda la temporada 2010 de nuestra Galería, y desde ya los invitamos a sorprenderse este 2011, un año lleno de sorpresas y en el cual cumplimos una década desde que nos instalamos en Valparaíso.

Cristian Venegas Barrientos
Gestor Cultural
Director Regional Balmaceda Arte Joven Valparaíso

GALERÍA DE ARTES VISUALES 2010

Felipe Mella Morales
Director Ejecutivo Corporación Cultural Balmaceda 1215

Ximena Zomosa Rojas
Coordinadora Área Plástica

Vania Figueroa Villar
Directora Sede Región de Valparaíso

Patricio Navarro Preller
Productor Sede Región de Valparaíso

Marcela Papagallos Tapia
Gloria Guerra Figueroa
Sebastián Caro Caro
Asistentes Producción Sede Región de Valparaíso

Samuel Toro Contreras
Vania Figueroa Villar
Ximena Zomosa Rojas
Comisión Evaluadora

Javier Olguín Brauchi
Eduardo LeBlanc Oyarce
Diseño Catálogo

Tamina Hauser
Ronald Smith
Registro Fotográfico

*Edición de 1000 ejemplares
Mayo de 2011*

Galería Balmaceda Arte Joven
Sede Región de Valparaíso

Santa Isabel 739 (esquina Lautaro Rosas)
Cerro Alegre, Valparaíso

balmacedavalpo@balmacedartejuven.cl

www.balmacedartejuven.cl

Fono / Fax:

(32) 211 6471

(32) 222 63 41

