

GALERIA BALMACEDA ARTE JOVEN

BIO BIO | 2009

Balmaceda
galería arte joven BIO BIO

INDICE

Presentación

SIN PALABRAS
Daniel Cartes

INDIVIDUALISMO COLECTIVO
Ficciones y Reconstrucciones
Ruby Pérez

INDIVIDUALISMO COLECTIVO
Imaginarios Gráficos
Colectivo Gravura

DISEÑO Y REUTILIZACIÓN
Vanessa Leiva

CONSTRUCCIÓN DESDE LO COTIDIANO
A Base de Cartón
Adriana Ravanal y Alex Letelier

CONSTRUCCIÓN DESDE LO COTIDIANO
Welcome
Colectivo Crestanaranja

LA FERIA DEL ARTE – edición especial
Colectivo Margenderror

Créditos

PRESENTACIÓN

La Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven tiene el agrado de presentar en este catálogo los proyectos de artes visuales seleccionados dentro de la convocatoria 2009 lanzada a artistas emergentes de la región del BíoBío.

Cabe destacar que, si bien lleva solamente dos años de trayectoria, nuestra Galería se plantea como un espacio referente de las artes contemporáneas en la ciudad de Concepción. Siguiendo las huellas del primer año, este espacio abierto al arte emergente creció y albergó proyectos de muy buena calidad. Más de ochenta artistas respondieron entregando un proyecto para la sala, llegando a diecisiete proyectos presentados, entre los cuales se seleccionaron los siete que presenta este catálogo.

Cabe destacar el trabajo que se ha llevado a cabo en esta área ya que, a diferencia de las demás galerías, la nuestra se ubica en un barrio popular y distante del centro de la ciudad de Concepción, por lo cual no se quiso negar esta característica, sino más bien aprovecharla. De hecho, nos parece imprescindible de que esta ubicación marque la identidad de los proyectos desarrollados en el dicho espacio.

En este sentido, la convocatoria 2009 se planteó como una instancia abierta a la participación e iniciativa de los artistas visuales de la región, con el interés de otorgar un espacio al vínculo entre la práctica artística y el marco de relaciones (sociales, culturales, urbanas, políticas, etc.) que hoy articulan y conflictúan nuestro vivir. Por lo tanto, se orientó a artistas no sólo interesados en exponer su trabajo artístico, sino más bien en experimentar nuevos procesos y espacios, explorando tanto el espacio interno a la galería como sus alrededores.

Los proyectos seleccionados experimentaron de varias maneras el vínculo con el contexto en el cual se encuentra nuestra Galería, desde el proponer a los vecinos y vecinas aportar con insumos para la creación de las obras hasta plantearles formar parte de su creación artística. Vía variados enfoques, se logró generar conversación y/o rechazo, inquietudes y/o falta de entendimiento, interés y/o aburrimiento, en otras palabras se generaron reacciones y sentimientos todos inmensamente valiosos.

Con este segundo catálogo, esperamos contribuir a convocar y a difundir el accionar de este espacio regional y sus protagonistas: los artistas expositores y el público que esperamos sigan en permanente y creciente flujo de intercambio en nuestra galería.

Balmaceda Arte Joven, Sede BíoBío
Concepción, Junio del 2010
Año del Bicentenario

SIN PALABRAS

Artista: Daniel Cartes

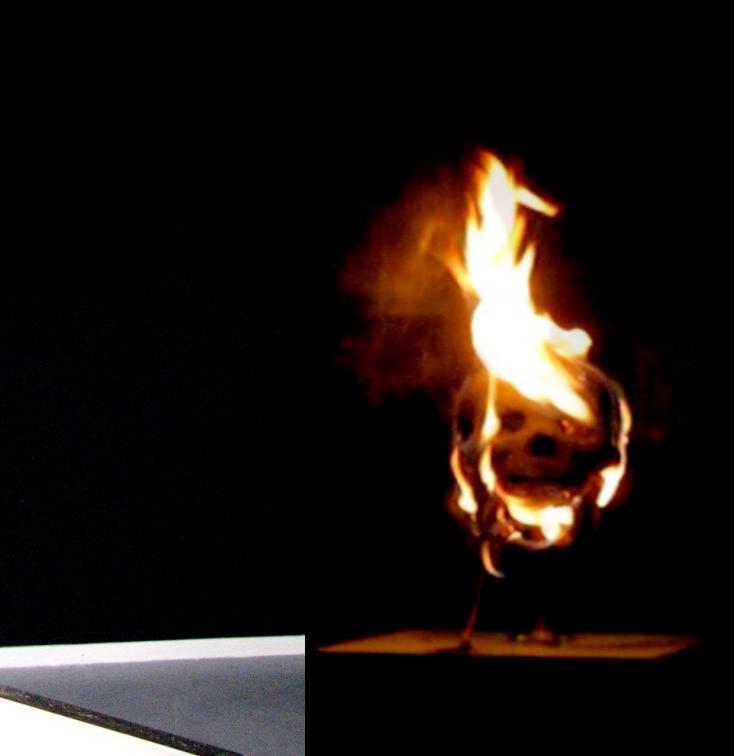
Del 11 al 18 de Agosto del 2009

El proyecto adquiere su consistencia gracias a la posición y densidad territorial de la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven. La periferia y el lujo simulado se concatenan para crear sentido, el mismo que a su vez "llama" a un público distinto, en este caso los pobladores del sector, a interesarse por la muestra y el arte en general.

El sentido de la obra invita a la reflexión en torno al destino e impacto en los sistemas sociales y culturales locales de las obras que se producen con asiduidad y que no logran situarse en una plataforma institucional y/o mediática suficiente como para tener una repercusión básica en el público. Es por ello que la estrategia de citar a una obra tan conocida y controvertida ("For the love of God", de Damien Hirst), a pesar de provenir de un contexto tan lejano y ajeno a nuestra realidad artística, "sirve" para aterrizarlos en un nuevo territorio local.

El brillante y noble grito de "For the love of God" y el mudo e incendiario sentido de "Sin Palabras" buscan ambas trascender en la cultura pero, a diferencia del poder económico y mediático-estratégico vinculado a la primera, "Sin Palabras" se instala desde la periferia para acercarse al público haciéndolo parte de su sentido para que se cuestione acerca del valor que les representa el arte como una manifestación inclusiva.

"Todo se reduce al deseo de vivir eternamente. En arte, se trata de eso."
Damien Hirst

FICCIONES Y RECONSTRUCCIONES

Artista: Ruby Pérez

"INDIVIDUALISMO COLECTIVO"
Del 25 de agosto al 11 de septiembre del 2009

"Ficciones y Reconstrucciones" es una obra instalativa que se conforma por la presentación de imágenes desplazadas desde la fotografía a la litografía, además de una presentación performática en su fase inaugural. En su performance, la artista trae al presente los personajes de su obra y cuestiona el poder de la imagen fotográfica, la realidad, el tiempo pasado, presente y futuro, recalando que el único momento verídico es el instante mismo del ahora. Es por esto que las historias, que comienzan a ser vistas por la autora desde la fotografía, son tratadas, recreadas y expuestas en series, en donde las posibilidades acerca de los hechos se reconstruyen creando múltiples desenlaces visuales. La acción de borrar sobre las matrices, para volver a depositar nuevas imágenes por medio de la técnica litográfica, conjugado con la experimentación y el azar, producen el comienzo de la reconstrucción. Una imagen cualquiera tiene más posibilidades de ser cuestionada, sin estar sujeta a parámetros desde su estética o su valor cultural transmitido, ya que no está situada dentro de un tiempo y desde este punto la estructura de observación cambia.

Por otra parte la performance rompe con el imperio de la obra de arte como objeto, no permitiendo la separación del artista con ésta, pasando a ser sujeto y objeto de ella, reuniendo al artista, obra y audiencia en un mismo momento, introduciendo definitivamente la efimeridad y la "realidad presente" en la obra de arte.

Se produce entonces una analogía viva entre nuestra memoria y el acontecimiento del instante presente, creando una experiencia integral unitaria e instantánea, en donde la experiencia trasciende los sentidos y en donde el arte integral se hace manifiesto a través de la performance, los sonidos, la iluminación, la plástica y la instalación.

IMAGINARIOS GRÁFICOS

Artistas: Andrea Moreno, Carlos Vergara, Claudia Salas, Constanza Green, Francisco Fuentealba, Mario Guerra, Moira Esperguel, Nadia Cottescu, y Romina Ortega (Colectivo Gravura)

"INDIVIDUALISMO COLECTIVO"
Del 25 de agosto al 11 de septiembre del 2009

COLECTIVO GRAVURA se presenta como una instancia concreta que une a un grupo de jóvenes artistas con el claro propósito de generar un movimiento expositivo constante, capaz de reunir distintas miradas y exploraciones individuales utilizando la gráfica como herramienta, incluyendo dentro de sus exposiciones instancias abiertas de conversación y reflexión en torno a lo que ocurre con las artes contemporáneas en regiones, la importancia de los colectivos y agrupaciones, y la flexibilidad en la organización.

Es así como, en "Imaginarios Gráficos", nos enfrentamos a conocer el trabajo plástico de nueve jóvenes artistas de Concepción, que utilizan la figura humana para dialogar con diversas temáticas a través de variados medios de las artes gráficas. De esta manera tenemos la posibilidad de relacionarnos con una visión contemporánea de un recurso que ha sido una constante en la historia del arte. Esta muestra, que reúne una variedad de técnicas y modos de generar obras gráficas, otorga una riqueza visual a la exposición, que nace en el trabajo de taller, con la experimentación en las técnicas de grabado tradicional y con las nuevas aplicaciones y desplazamientos propios de esta época. Esta diversidad de propuestas permite que los espectadores tengan más posibilidades de reconocer distintas miradas, y por lo mismo de acercarse de forma más lúdica y dinámica a la exposición.

DISEÑO Y REUTILIZACIÓN

Artista: Vanessa Leiva

Del 22 de septiembre al 9 de octubre del 2009
Con la participación del taller de mujeres de Tucape Bajo

El siguiente trabajo apunta a inspirar al público espectador en torno a las posibilidades estéticas y funcionales que ofrece la reutilización de materiales textiles en desuso; desarrollando diseños, creando vestuarios y accesorios originales, exclusivos y de calidad, y utilizando la variedad de formas, colores y texturas que ofrecen este tipo de materiales. De esta forma se propone acercar el diseño y sus posibilidades al ciudadano común, desvinculándolo de la idea de relación única con la alta costura y costos elevados.

Por otra parte la propuesta busca favorecer en la comunidad el conocimiento de emprendimientos que apliquen modelos de desarrollo sustentable y de producción limpia propiciando procesos educativos y de reflexión en el espectador.

Vanessa Leiva Vergara lleva 10 años desarrollando vestuario teatral en variados montajes de compañías de la región y proyectos audiovisuales.

Actualmente se dedica a construir diseños a partir de la reutilización de material textil integrando visiones estéticas centradas en la persona, en la protección del ambiente, en la cooperación y la asociatividad e indiscutiblemente en el deseo de rehacer el vestuario como elemento de expresión cultural.

En forma paralela comparte espacios creativos con otras diseñadoras y artistas emergentes, participa en Ferias de mercado alternativo a través de su marca Nessagara y es la diseñadora de los vestuarios de la compañía de teatro físico Teatro del Oráculo.

Artistas: Adriana Raval y Alex Letelier

“CONSTRUCCIÓN DESDE LO COTIDIANO”
Del 15 de octubre al 2 de noviembre del 2009

A BASE DE CARTÓN

LO PÚBLICO Y LO PRIVADO

Pertenecer a una generación significa ser cómplice y víctima de las circunstancias que movilizan una época; distribuir criterios para emparentar dos proyectos individuales reunidos en un mismo espacio no significa que uno esta en relación al otro, sin embargo al mirar desde el afuera cierta relación de transferencia nos permite especular sobre territorios de origen y reflexión.

Adriana Raval y Alex Letelier, con su proyecto “A Base de Cartón”, proponen un constructo mínimo soportado en el material cotidiano y desechable; esta memoria de la materia alberga a su vez una nutrida carga de significancia, que está dispuesta como lectura metafórica que sustenta la idea del hogar, aquel espacio tibio de intimidad donde las estrategias no tienen sentido y cada cual es auténticamente lo que es, quizás porque la idea de hogar nos remite a esa temperatura amniótica donde el miedo no existe. →

Artistas: Camila Lucero y José Agurto
(Colectivo Crestanaranja)

“CONSTRUCCIÓN DESDE LO COTIDIANO”
Del 15 de octubre al 2 de noviembre del 2009

WELCOME

➔ Por otro lado, Camila Lucero y José Agurto (Colectivo Crestanaranja) relacionan la exterioridad del llegar al espacio del arte como un lugar cotidiano, embebido de sutilezas que nos remiten a símbolos incrustados en el subconsciente y en retazos de la memoria, el acto solemne de la limpieza de pies como un gesto bienvenido por el dueño de casa.

Aquello que pisamos, es aquello que no miramos, sin embargo siempre vemos, como aquello que comemos.

El que ve es el ojo, el mirar implica fijar la vista, entonces el gesto de lo cotidiano nos ciega, nos sumerge en la abulia de la repetición de escena donde lo automático aparece como un tics.

Entonces estas miradas se cruzan diagonalmente, invitando a llegar y ser bienvenido en la sorpresa de materialidad comestible que expone la exterioridad y la posibilidad de ingresar a un espacio dentro de otro espacio. La idea de lo público y lo privado articulan coincidentemente dos propuestas jóvenes, argumentadas y trabajadas en el ejercicio práctico del oficio y reflexivo de su fundamentación, aire joven para la escena artística penquista, créditos seguros que se harán notar, dejando huella y revolviendo el agua.

Rodrigo Piracés G.

Artistas: Alessandra Merello, Fabián Espinoza,
Moira Esperguel, y Tahía Strika
(Colectivo Margenderror)

“LA FERIA DEL ARTE – edición especial”
Del 12 al 27 de noviembre del 2009

LA FERIA DEL ARTE

edición especial

Desde el año 2005, un colectivo de estudiantes de arte produce y organiza una exposición y venta de trabajos titulada: MANUFACTURA – FERIA DE ARTE, plataforma inicial para una gran cantidad de artistas emergentes de la región, quienes han experimentado en conjunto, la venta y difusión de sus obras, enmarcadas en la transición del aprendizaje y el egreso.

La simpleza inicial del montaje, conformado por un par de canastos metálicos y unos cuantos mesones y pisos, pretendía mejorar la recepción pública de trabajos que, hasta ese momento, estaban dispuestos en paños a ras de suelo en la “feria de las pulgas” de la Universidad, espacio que, al ordenarse, pasaría a llamarse “feria de arte”, un pomposo título que da formato a una venta y exposición de estudiantes y que a la vez denomina a los megaeventos del arte contemporáneo. Entre los extremos de este ambiguo y permisivo formato, nuestra feria se parece más a una feria de frutas y verduras que a las ferias del circuito internacional o continental como ARCO en España, ARTEBA en Argentina o la reciente CHACO, en Chile.

Nuestro proyecto desarrollado a escala local, ha generado un espacio para el arte y las tendencias culturales de Concepción, proceso de consolidación que ha quedado registrado en las campañas publicitarias de cada edición, discurso paralelo que en su coherencia conceptual ha sido el código propuesto para generar mecanismos de difusión y reconocimiento.

Las apuestas de gestión realizadas para cada una de las

ediciones de MANUFACTURA - feria de arte, han sido recopiladas, reelaboradas y expuestas aquí, como la edición visual de un proceso de cuatro años, constituyendo cada uno de sus elementos publicitarios, diagramas anímicos e intencionales, acordes a cada intento por socializar.

A partir de ello es que proponemos la presente exposición como el montaje de dicha experiencia, una edición especial estructurada para desplegar un diálogo en la lógica del contexto que la acogerá. Buscando activar un contrapunto en el momento en que coincidan dos visualidades bajo una perspectiva ampliada de consumo: en el almacén, como espacio frecuente e inevitable, y en esta sala, como espacio de visita esporádica.

Invitamos al público a experimentar el montaje de un punto de vista desprejuiciado y permisivo, y a encontrarse en sus recorridos cotidianos con la interrogante del consumo artístico.

AGRADECIMIENTOS:

Dafne Avello Espinoza, Frutería “La crisis”.
Túcapel esq. Ejército. Concepción
Manuel Morales Almendra, Almacén “Brujita’s”. Rengo N° 1498.
Rodrigo Piracés, Director del Departamento de Artes Plásticas
Universidad de Concepción.

COLABORARON EN EL MONTAJE E INAUGURACIÓN:

José Rubilar, Esteban Serrano y Alejandra Grandón (Dj. Tropicalia)

Galería Balmaceda Arte Joven

Horarios:
Martes a Sábado
10:00 a 20:00

Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven
Colo Colo # 1855, Concepción
(041) 278 54 03
www.balmacedartejuven.cl
balmacedabiobio@balmacedartejuven.cl
balmaceda.concepcion@gmail.com
twitter.com/balmacedaconce

FELIPE MELLA MORALES
Director Ejecutivo
Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven

PABLO GAETE VILLEGAS
Director Sede Región del Bío Bío

XIMENA ZOMOSA ROJAS
Directora Galería Balmaceda Arte Joven, Santiago

CRISTIAN VENEGAS BARRIENTOS
Productor Artístico, Bío Bío

IRENE COLIN BOUCHER
Coordinadora Galería Balmaceda Arte Joven, Bío Bío

CAROLINA PALMA CORTÉS
Secretaria, Bío Bío

MANUEL MONTE FONSECA
Asistente de Producción, Bío Bío

Comisión Evaluadora
CLAUDIO ROMO
DAVID ROMERO
IRENE COLIN
NATASCHA DE CORTILLAS
XIMENA ZOMOSA

Diseño Catálogo
MINGA CREATIVA
www.mingacreativa.cl

Agradecemos a los artistas seleccionados por los registros fotográficos y audiovisuales de las instalaciones, a los artistas de la Octava Mesa de Artes Visuales y la Escuela de Arte de la Universidad de Concepción por su apoyo constante, a nuestros vecinos de Tucape Bajo y Villa Esperanza por aceptar participar de este desafío que representa el acercarse a las artes visuales vía nuestra galería, y por último, a todos los que han estado siguiendo nuestro trabajo y apoyando nuestro equipo durante los dos años de trayectoria de nuestra Galería Balmaceda Arte Joven Bío Bío.

Muchas gracias a todos, esperamos seguir contando con ustedes!

Concepción, Junio del 2010, Año del Bicentenario

GOBIERNO DE
CHILE
CONSEJO NACIONAL DE
LA CULTURA Y LAS ARTES

Artistas del Acero
Corporación Cultural