

HACE OSCURO
PERO CANTO

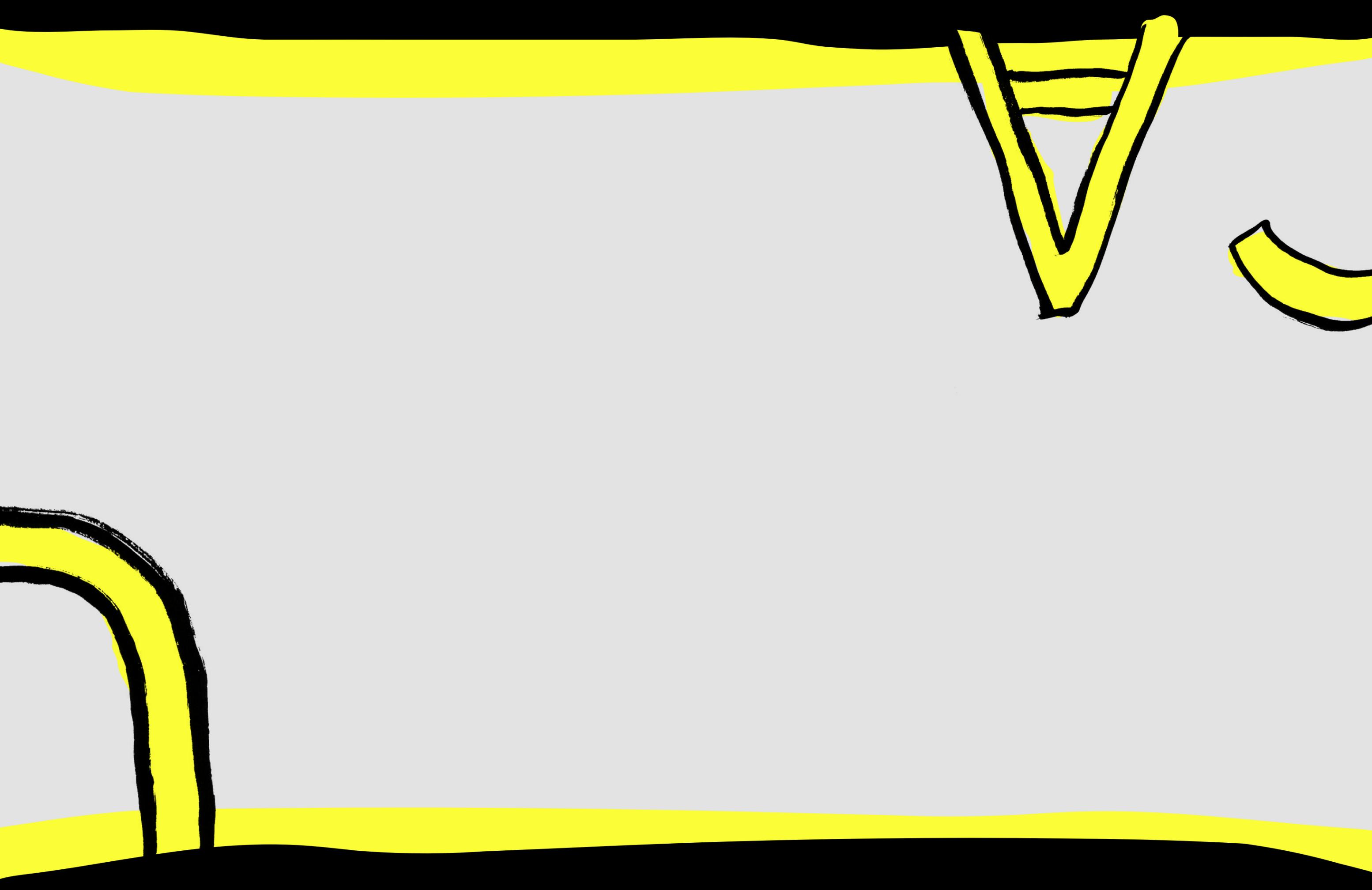
Faz
escuro

Itinerancia 34ª Bienal de São Paulo

mas
eu
canto

Material Realmente Interesante

Material educativo elaborado por el Área de Mediación del Centro Nacional de Arte Contemporáneo en el contexto de la exposición *Hace oscuro pero canto*. Itinerancia 34ª Bienal de São Paulo, 2022. Santiago, Chile.

Directora CNAC

Soledad Novoa Donoso

Desarrollo de contenidos

Catalina Martínez Waman, Daniela Ávila Segura, Julio Chávez Calderón

Diseño, diagramación e ilustraciones

Sandra Marín / Estudio Repisa @estudiorepisa

Centro Nacional de Arte Contemporáneo

Dirección

Soledad Novoa Donoso

Asistente Dirección

Javiera Bagnara Letelier

Secretaría Dirección

María del Pilar Fernández Figueroa

Gestión Administrativa y Presupuestaria

Jasmine Donoso Alé

Área de Producción Coordinación

Benjamín Barrera Arias

Producción

Sebastián Abrigo Gómez

Gabriel Saxton Briones

Alonso Fernández Zarzosa

Centro de Documentación de las Artes Visuales (CEDOC/CNAC)

Coordinación

Paulina Bravo Castillo

Bibliotecología

Paola Letelier Consuegra

Referencias

Isidora Neira Ocampo

Colección Audiovisual

Jeannette Garcés González

Área de Programas Públicos

Mediación y contenidos

Catalina Martínez Waman, Daniela Ávila Segura, Julio Chávez Calderón

Pasantes

Matías Gamboa, Camila Rojas, Antonia Cisternas, Antonia Rojas

Área Colecciones Institucionales y Conservación

Coordinación

Francisca Castillo Soto

Conservación

Gabriela Reveco Alvear

Bernardita Tagle

Daniel Maluj

Comunicaciones

Constanza Flores Leiva

Francisca Codoceo Undiks

Diseño

Cristina Núñez Bontes

Administración

Washington Monsalve Martínez

Rolando Osorio Gómez

Recepción - OIRS

Álvaro Peláez Montes

34a Bienal de São Paulo - Faz escuro mas eu canto

Curador

Jacopo Crivelli Visconti

Curador adjunto

Paulo Miyada

Curadores invitados

Carla Zaccagnini, Ruth Estévez,

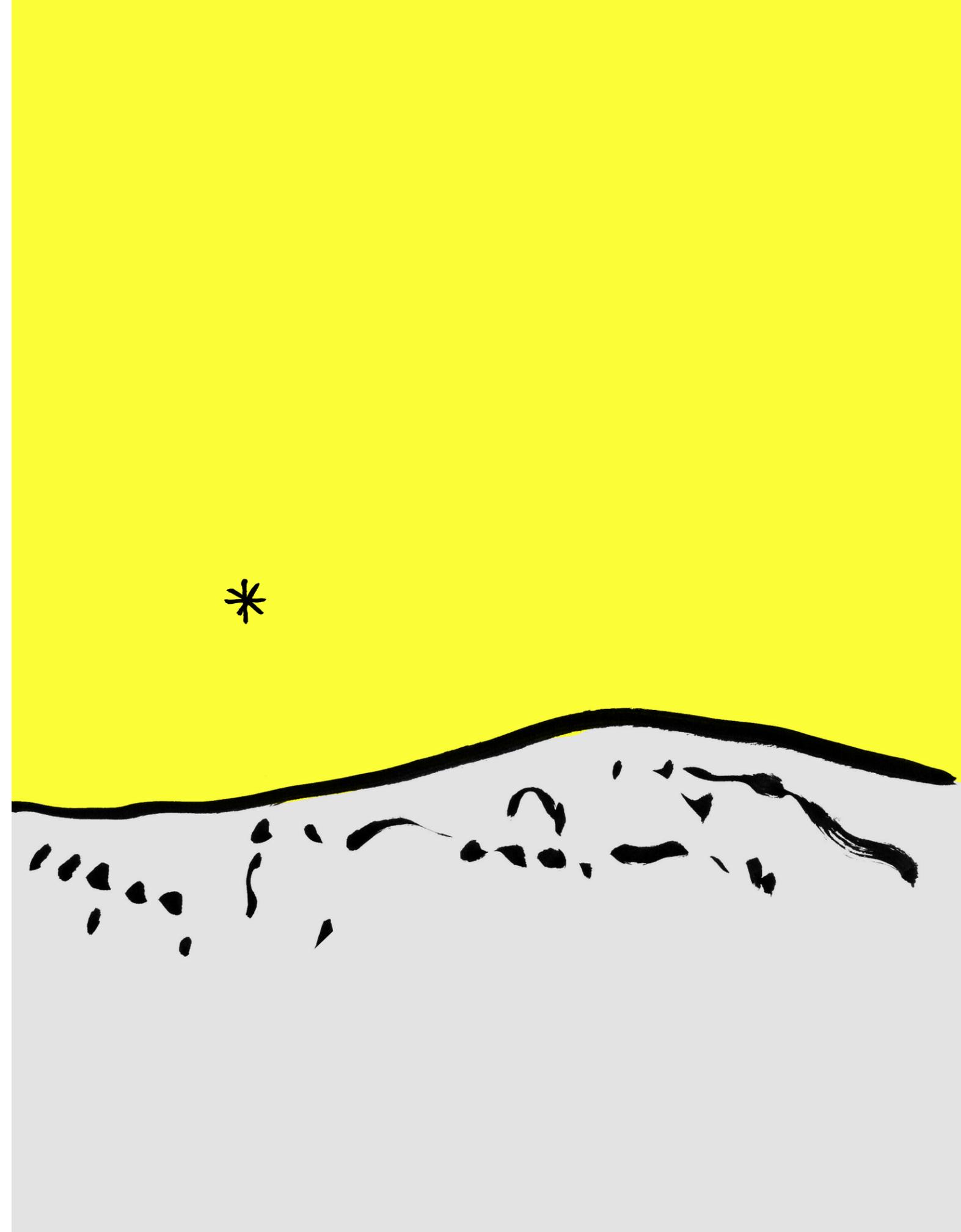
Francesco Stocchi

Curadora asistente

Ana Roman

Redacción y edición de textos

Divina Prado

CONTENIDOS

8

CUANDO OTRAS VOCES NOS ACOGEN

10

MIRARNOS PARA HABITAR Y COEXISTIR

12

¿QUÉ ES UNA BIENAL DE ARTE?

14

SOBRE LA BIENAL DE SÃO PAULO

16

34ª BIENAL DE SÃO PAULO: HACE OSCURO PERO CANTO

18

ITINERANCIA EN CHILE 34ª BIENAL DE SÃO PAULO:
CANTOS TIKMŨ'ŨN

20

ENTREVISTA CURADOR JACOPO CRIVELLI VISCONTI

24

ARTISTAS DE LA ITINERANCIA 34ª BIENAL DE SÃO PAULO

26

SELECCIÓN DE ARTISTA Y SUS OBRAS

36

SALA DE PAUSA

42

PONTE EN ACCIÓN

56

MÁS SOBRE 34ª BIENAL DE SÃO PAULO

58

GLOSARIO

60

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CUANDO OTRAS VOCES NOS ACOGEN

Soledad Novoa Donoso

La Bienal de São Paulo se ha instituido en uno de los encuentros más importantes para la reflexión sobre la contemporaneidad y su relación con el arte a nivel internacional, y especialmente en Latinoamérica. En su versión 34, se vio enfrentada al colapso mundial que significó la pandemia por Covid-19, que vino a sumarse a una serie de acontecimientos sociales, medioambientales, políticos, culturales y sanitarios que afectaron a Brasil, a América Latina y al mundo.

En ese contexto surge su enunciado convocante, Hace oscuro pero canto, un verso del poeta Thiago de Melo escrito a mediados de la década del 60 -década convulsa por cierto- que se constituye en un llamado a superar el sufrimiento y la injusticia a través del hacer, en este caso, reflejado en el canto.

El poema de Thiago de Melo dice así:

Faz escuro mas eu canto,
 porque a manhã vai chegar.
 Vem ver comigo, companheiro,
 a cor do mundo mudar.
 Vale a pena não dormir para esperar
 a cor do mundo mudar.
 Já é madrugada,
 vem o sol, quero alegria,
 que é para esquecer o que eu sofria.
 Quem sofre fica acordado
 defendendo o coração.
 Vamos juntos, multidão,
 trabalhar pela alegria,
 amanhã é um novo dia.

Hace oscuro pero canto,
 porque llegará la mañana.
 Ven a verme, compañero,
 el color del mundo cambia.
 Vale la pena no dormir para esperar
 el color del mundo cambia.
 Ya amanece,
 sale el sol, quiero alegría,
 que es olvidar lo que sufrí.
 Quien sufre se mantiene despierto
 defendiendo el corazón.
 Vamos juntos, multitud,
 trabajar para la alegría,
 mañana es un nuevo día.

Este llamado a una movilización transformadora marcada por la posibilidad y la esperanza, se ha conjugado con la idea de opacidad, reivindicada por el poeta martiniqués Édouard Glissant, la que apunta al derecho de que una persona pueda

ser opaca ante nuestros ojos, pero que ello no impide que esa persona nos guste o generemos vínculos con ella. Glissant hace un llamado a no negar aquello que no entendemos, sino a aceptarlo con el fin de no imponer la “transparencia” propia.

Estas ideas, recogidas y trabajadas por el equipo curatorial de la bienal concretaron en una exposición diversa, con participación de un número significativo de artistas indígenas, incorporando objetos disímiles que hicieran sentido a la reflexión curatorial junto a las obras seleccionadas, con el fin de generar pistas o señas que pudieran involucrar a cada visitante con sus propias vivencias en los planos cultural, político, artístico, social. De esta manera, el equipo curatorial reivindicaba “el derecho a la opacidad tanto de las expresiones artísticas como de las identidades de sujetos y grupos sociales”.

La selección que llega al CNAC tiene como núcleo los cantos colectivos y rituales del pueblo Tikmũ’ün, que se despliegan en el hall del primer piso, como referencia directa tanto al poema de Thiago de Melo -dado que generalmente los Tikmũ’ün cantan cuando está oscuro por la noche- como a la reivindicación de la opacidad planteada por Glissant, al poder relacionarnos con otras u otros sin la imposición del “entender”. Los cantos operan como catalizadores, o conductores, para deslizarnos entre obras que abordan cuestiones relativas al habla, la naturaleza, los ecosistemas, la imposición cultural y la rebelión frente a ella, los cuerpos, los estereotipos, las tradiciones, conduciéndonos a un espacio de contemporaneidad marcado por diversos estratos -temporales, geográficos, vivenciales, culturales- que son los que finalmente nos van constituyendo como sujetos.

Para el CNAC ha sido un estímulo y un desafío recibir la itinerancia de la 34ª Bienal de São Paulo; ha constituido una experiencia de gran enriquecimiento conectarnos con las obras, el curador, los equipos de trabajo detrás de la muestra, experiencia que queremos compartir con quienes nos visiten y quienes hojeen esta publicación, invitándoles a dejarse llevar por las obras, a abrir las sensaciones, las emociones y las reflexiones que ellas nos produzcan. A cantar, aunque a veces sintamos que hace oscuro.

Estamos seguras que este Material Realmente Interesante constituirá una ventana posible de acercamiento a la muestra, pero también un espacio de libertad creadora e imaginativa para compartir nuestras historias y vivencias respecto a las temáticas que ella nos propone.

MIRARNOS PARA HABITAR Y COEXISTIR

Área de Programas Públicos

Como Área de Mediación del Centro Nacional de Arte Contemporáneo (CNAC) nos encontramos permanentemente investigando y generando propuestas movilizadoras que nos permitan promover la reflexión y pensamiento crítico. Buscamos, por medio de acciones específicas, que los públicos diversos se aproximen a las prácticas del arte contemporáneo, incorporando nuestros contextos cotidianos.

Creemos que es muy importante contar con dispositivos de mediación que propicien espacios para el juego y la creatividad, como también que activen nuestros conocimientos y reflexiones, con el fin de repensar, compartir y comunicar. A partir de estas inquietudes, se crea el fanzine denominado Material Realmente Interesante, una iniciativa desarrollada en conjunto a la artista y diseñadora Sandra Marín de @estudiorepisa quien, por medio de su creatividad, ha logrado materializar cada una de nuestras ideas e inquietudes.

Este material es una invitación a descubrir los temas, problemáticas y reflexiones que surgen de las diferentes exposiciones del CNAC, desarrolladas por medio de preguntas que abren el diálogo y la reflexión, actividades que invitan a movilizar la mente y el cuerpo, y sitios de interés que nos permitan seguir alimentando nuestra curiosidad.

Para esta edición te encontrarás con la información, reflexiones y actividades prácticas que surgieron a partir de la selección de obras de *Hace oscuro pero canto*. Itinerancia 34ª Bienal de São Paulo. Este nuevo fanzine, corresponde a la revisión de material bibliográfico, conversaciones y al acompañamiento del equipo de mediación de la Fundación Bienal de São Paulo, que fue fundamental para desarrollar una lectura situada de las problemáticas que surgieron y que nos conectan con similitudes de procesos sociales-culturales-políticos presentados dentro de la producción de las obras que se exhibirán durante este periodo en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo.

Esta selección de obras invita a mirarnos como seres diversos, polifónicos, en coexistencia con el entorno, considerando las problemáticas actuales a través de una mirada decolonial -que busca de cuestionar los procesos de colonización-, y obras conectadas con la cosmovisión de la diversidad de pueblos que habitan los territorios, ligada profundamente al medioambiente, donde todas, todos y todes habitamos.

¡Te invitamos a activar este valioso material y esperamos que tengas una experiencia realmente interesante!

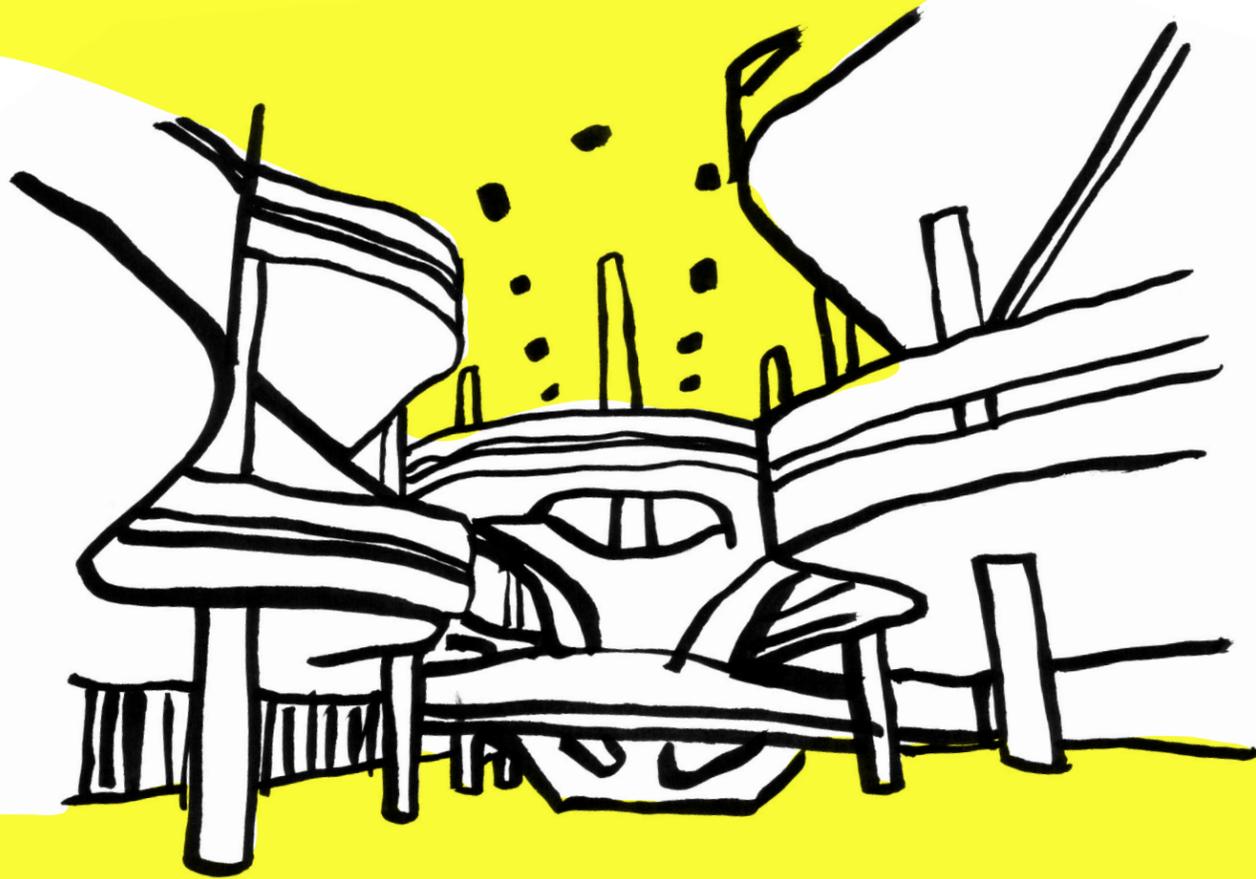

¿QUÉ ES UNA BIENAL DE ARTE?

Una Bienal de arte es una exposición internacional que se realiza cada dos años y que busca mostrar lo más actual o reciente del arte en la ciudad donde se aloja. Por lo general estas grandes exposiciones reúnen obras de artistas de diferentes países; para las y los artistas una bienal es entendida como una ventana al mundo, para ser parte y al mismo tiempo tener contacto con el arte que se produce en otras localidades, generando un espacio de encuentro y exposición. Las bienales se posicionan como un punto de diálogo en donde diversas personas dedicadas al arte, investigación, mediación y públicos obtienen una visión panorámica y actualizada del arte del momento. A través de diversas materialidades, formatos, técnicas y temáticas presentes en las obras.

La primera exposición de esta naturaleza realizada en el mundo fue la Bienal de Venecia (1895), la que seguía la estructura y objetos de las grandes “exposiciones universales” del siglo XIX. Se organizaba en “pabellones nacionales” puestos en competencia para exhibir su mejor producción.

SOBRE LA BIENAL DE SÃO PAULO

La Bienal de São Paulo se creó en 1951 a partir del impulso del empresario cultural Cicilio Matarazzo y su esposa Yolanda Penteado, quienes eran unos apasionados por el arte moderno. En tiempos del crecimiento de las ciudades y florecimiento de los museos la Bienal permitió la incorporación de São Paulo como una ciudad cosmopolita. Asimismo, posicionó a Latinoamérica como un punto de referencia del arte moderno en ese momento, gracias a la reunión y exhibición cada dos años de lo más reciente de la producción artística mundial.

En sus inicios fue patrocinada y organizada por el Museo de Arte Moderno de São Paulo hasta 1962, cuando se crea la Fundación Bienal de São Paulo, que a partir de ese

año sería responsable de la organización del evento. Su primer local de exhibición fue el propio Museo que la albergó hasta la construcción y habilitación del Pabellón Cicilio Matarazzo, diseñado por el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. Este fue construido entre 1951 y 1954 en conmemoración del cuarto centenario de la ciudad, y es catalogado como hito histórico y arquitectónico, cuenta con una superficie aproximada de 30.000 m². De este modo, la primera vez que la Bienal se realizó en su sede actual fue para la 4ª edición (1957).

La Bienal de São Paulo se inspiró en sus orígenes en la Bienal de Venecia, por lo que tomó su forma expositiva como referente, es decir, las obras se agrupaban y exponían a partir de “envíos nacionales”, que presentaban a las y los artistas de cada país. Posteriormente, dejaron de agruparse por países y la muestra total comenzó a ser elaborada por curadores o curadoras convocadas para tal efecto. Este modelo se consolida a partir del año 2006.

Actualmente, las piezas que se presentan en la Bienal son seleccionadas por un equipo curatorial que elabora un guion expositivo basado en lineamientos teóricos, los cuales derivan del propio campo artístico, filosófico o literario. También pueden asociarse a problemáticas vinculadas a determinadas situaciones sociales, políticas, medioambientales, intentando de este modo abordar la contemporaneidad y sus características desde las obras que en ella se presentan.

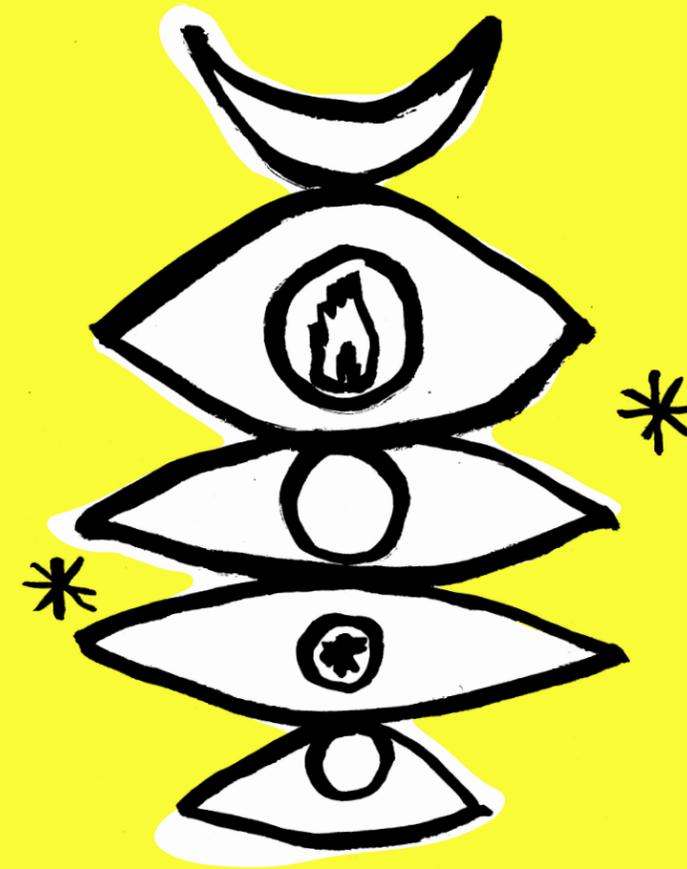
Para las y los artistas la Bienal de São Paulo es entendida como una ventana al mundo desde Latinoamérica, para ser parte y al mismo tiempo, conocer el arte contemporáneo global. Esto, porque la principal característica de las bienales es constituirse como un espacio de exhibición y encuentro de obras de diversos artistas y regiones del mundo. Esto convierte a la Bienal de São Paulo en un importante punto de referencia para el arte contemporáneo latinoamericano.

Hoy en día, la Bienal de São Paulo es conocida como una de las bienales más importantes del mundo, es la segunda más antigua, y tiene objetivo contactar a los públicos con el arte contemporáneo y sus lecturas, colaborar con la formación de la mirada sobre el arte, así como promover el diálogo entre obras y artistas provenientes de diversas latitudes y tradiciones culturales.

34ª BIENAL DE SÃO PAULO HACE OSCURO PERO CANTO

La 34ª Bienal de São Paulo se ha diseñado a partir de enunciados, los cuales son puntos de entrada para pensar las estructuras curatoriales y narrativas que el público encontrará en la exposición. Estos enunciados son elementos cargados de historias complejas, poéticas y libres de interpretación -donde podemos encontrar objetos, cantos, imágenes, cartas, entre otros-. Se relacionan temáticas como la ecología, el pensamiento decolonial y la cosmovisión indígena, como también, buscan incitar el debate y reflexión en las sociedades actuales. El equipo curatorial se compone por Jacopo Crivelli Visconti en la curaduría general, Paulo Miyada como asistente de curador y Carla Zaccagnini, Francesco Stocchi y Ruth Estévez como curadores invitados.

La primera de las afirmaciones o enunciados de la 34ª Bienal es el verso *Faz escuro mas eu canto -Hace oscuro pero canto-* del poeta amazónico Thiago de Mello (1926-2022). A través de este verso la curaduría se enfoca en reconocer los problemas que desafían el mundo actual y al mismo tiempo intenta reivindicar el arte como campo de resistencia, ruptura y transformación. Tras los acontecimientos recientes que han “oscurecido” nuestros tiempos por el encierro generado por la pandemia, además de los incendios en la Amazonía y sumado a ello las crisis políticas, sociales y económicas que estaban en curso y ahora se han profundizado, la curaduría de la 34ª Bienal nos pregunta ¿qué formas de arte son posibles y necesarias hoy?, en tiempos oscuros ¿cuáles son los rincones donde no desiste el canto?

**La transparencia deja aparecer
como el fondo del espejo
donde la humanidad occidental refleja
el mundo según su imagen;
en el fondo del espejo hay ahora opacidad...**

Edouard Glissant

ITINERANCIA EN CHILE 34ª BIENAL DE SÃO PAULO

Cantos Tikmũ'ũn

Los Tikmũ'ũn, también conocidos como Maxakali, son un pueblo indígena originario del área que hoy comprende los estados de Minas Gerais, Bahía y Espírito Santo en Brasil. Después de innumerables y recurrentes episodios de violencia y abuso desde la época colonial, los Tikmũ'ũn llegaron al borde de la extinción en la década de 1940 y se vieron obligados a abandonar sus tierras ancestrales para sobrevivir.

Los cantos Maxakali organizan la vida en las aldeas, consistiendo casi en un inventario de todos los elementos de su vida cotidiana como: plantas, animales, lugares, objetos y conocimientos de su rica cosmología. Para los Tikmũ'ũn, el acto de cantar se torna parte integral de la vida, porque es a través del canto que se preservan las memorias y se constituye la comunidad, es por ello que gran parte de los cantos se realizan de forma colectiva. Casi siempre está oscuro cuando los Tikmũ'ũn empiezan a cantar, de este modo sus cantos se adentran en la noche, convocando a los espíritus de cada ser que compone el mundo.

La selección de obras que conforman la itinerancia en Chile de la 34ª versión de la Bienal de São Paulo, se articula a partir del enunciado Cantos Tikmũ'ũn o Maxakali, el cual se plantea como inspiración poética y simbólica para agrupar un conjunto de obras que proponen reflexiones sobre el ecosistema natural que debe ser protegido, respetado y temido, enfatizando a partir de él, las relaciones indescifrables y complejas entre todos los seres y la preservación de la cosmovisión indígena.

En el contexto de esta exposición, el ejemplo de los cantos Tikmũ'ũn resuena poderosamente, pues en un sentido metafórico, nos invita a comprender la sociedad como un ente polifónico, a través del cual, el esfuerzo comunitario ha de sostener la vida cotidiana y nos da esperanzas, a pesar del momento oscuro que estemos pasando.

A partir de las reflexiones sobre el ecosistema natural y social, es que dialogan estas 54 obras de 13 artistas que llegan al Centro Nacional de Arte Contemporáneo en Santiago de Chile.

ENTREVISTA CURADOR

Jacopo Crivelli Visconti

Nacido el año 1973 en Nápoles, Italia, es crítico y comisario independiente. Residente en São Paulo, es doctor en arquitectura por la Universidade de São Paulo (USP) y autor del libro *Novas derivas* (WMF Martins Fontes, São Paulo, Brasil, 2014; Ediciones Metales Pesados, Santiago, Chile, 2016). Como miembro del equipo de la Fundação Bienal de São Paulo (2001 a 2009), curó la participación oficial brasileña en la 52ª Bienal de Venecia (2007). Crivelli Visconti es curador general de la 34ª Bienal de São Paulo – *Faz escuro mas eu canto / Hace oscuro pero canto* (2020/2021) –, y curador de la representación nacional de Brasil en la 59ª Exposición Internacional de Arte – La Biennale de Venecia.

Entre sus trabajos recientes se encuentran *Untimely, Again, Pavilion of the Republic of Chipre at the 58th Biennale di Venezia*, Italia (2019); *Brasile – Il coltello nella carne*, PAC – Padiglione d'arte contemporanea, Milán, Italia (2018); *Matriz do tempo real*, Museu de Arte Contemporânea de la Universidade de São Paulo, Brasil (2018); *Memorias del Subdesarrollo*, Museo de Arte Contemporáneo de San Diego, EE. UU. (2017); *Héctor Zamora – Dinâmica não linear*, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo (2016); *Sean Scully*, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil (2015); e *Ir para volver*, 12ª Bienal de Cuenca, Ecuador (2014).

Colabora regularmente con publicaciones sobre arte contemporáneo, arquitectura y diseño, contribuye a catálogos de exposiciones y escribe monografías sobre artistas.

¿Qué significado tiene para ti la itinerancia en Chile de la 34 Bienal de São Paulo, a la luz de las situaciones sociales, políticas, ambientales que hemos vivido en Latinoamérica y particularmente tras el contexto global de pandemia?

El conjunto de itinerancias está pensado a partir del deseo de que las obras y las cuestiones que conformaron la 34a Bienal en São Paulo puedan reverberar más allá de la ciudad, tanto en Brasil cuanto fuera de él. Las situaciones sociales, políticas y ambientales que comentas fueron el punto de partida para muchas de las reflexiones que, como equipo curatorial, tuvimos a lo largo de los casi 3 años de preparación de la muestra, y otro eje curatorial central fue el deseo de ver como una obra de arte, o una exposición, siempre deben ser leídas y entendidas a partir del contexto en que son mostradas. En ese sentido poder ver esas obras ahora en Santiago es un privilegio y una inspiración, pensando en el período único, desde el punto de vista político, que se está viviendo en Chile. A pesar de no haber sido concebidas para esta itinerancia, muchas de las obras invitan a una reflexión sobre temas locales muy actuales, a partir de una visión poética y libre, que puede inspirar otra comprensión de nuestra realidad.

Nos puedes comentar sobre el título de la Bienal *Hace oscuro pero canto* y su relación con las temáticas que trabajan las, les y los artistas.

El título es un verso del poeta amazonense Thiago de Mello (1926-2022), escrito en 1965, y que nos fascinó por varios motivos. El primero es que es un verso que pasó a ser leído y entendido de maneras diferentes a lo largo de las últimas décadas, dependiendo del contexto social y político del momento (lo cual, como decía antes, es análogo a nuestra manera de entender que una obra y una exposición también son permeables al contexto). Además de eso, en un momento de intensa polarización, en el que parece que todas las esferas del vivir se tienen que reducir a la lucha por los derechos fundamentales, consideramos urgente y necesario, como hizo a lo largo de toda su vida Thiago de Mello, defender que “cantar” es parte de esa lucha, y que es necesario y urgente seguir cantando hasta cuando “hace oscuro”.

Desde la curatoría ¿cómo fue trabajar a partir de enunciados a diferencia de otras maneras de organizar una exposición?

La 34a Bienal fue construida en un diálogo muy intenso entre los miembros del equipo curatorial y con los artistas invitados. Cuando la exposición empezó a conformarse de una manera especial, con distintos núcleos temáticos, sentimos que no funciona identificar cada uno de esos núcleos con títulos y explicarlos apenas con textos, porque se perdería el carácter permeable y abierto de las relaciones entre obras. Llegamos entonces a la estrategia curatorial de los enunciados, que son elementos cargados de historias muy densas y poéticas, que introducen en la exposición cuestiones y temas a partir de los que se pueden leer las obras, pero sin imponer esas lecturas, que en última instancia continúan siendo libres y a cargo de cada visitante.

A Chile viaja una selección itinerante de la 34ª Bienal de São Paulo bajo el enunciado “Cantos Tikm’ün” ¿Qué voces, sonidos y palabras nos traen estos cantos? ¿Por qué deberíamos ponerles atención?

En un sentido literal y directo (si es que es posible hablar en esos términos de esos extraordinarios cantos rituales) podríamos decir que los cantos describen y convocan los espíritus de cada elemento del universo Tikm’ün, y constituyen el eje central de los rituales de esa comunidad. En un sentido más metafórico, lo que nos fascinó fue entender que esos cantos preservan la memoria de plantas o animales que ya no existen más, o con que los Tikm’ün no conviven más, porque fueron forzados a huir de sus tierras para sobrevivir. Además de eso, cada miembro de la comunidad es depositario de un canto, y en ese sentido la sobrevivencia de la comunidad como un todo depende de la presencia de cada uno, lo cual, en tiempos de necropolítica y desprecio por la vida como los que vivimos en Brasil durante la pandemia, es particularmente inspirador.

Considerando que esta es la primera itinerancia internacional que realiza la 34ª Bienal de São Paulo ¿por qué consideras importante que los públicos conozcan esta selección de obras? ¿con qué se van a encontrar? ¿qué nos invita a reflexionar?

El primer punto que es importante enfatizar es ese plural, “los públicos”. No existe un único público para una exposición, son varios, y en el caso específico de la 34a Bienal y del recorte que estamos llevando a Chile, tuvimos muy en cuenta ese aspecto, intentando construir una exposición que fuera curatorialmente compleja, pero que también pudiera introducir y enfrentar de manera muy clara cuestiones actuales y que nos tocan a todos, como las que ya mencionamos anteriormente. Yo creo que exposiciones como la Bienal de São Paulo tienen un papel fundamental en el sentido de llevar a un público amplio y diversificado visiones muy distintas, para que cada uno pueda entender y formarse una visión personal y madura del mundo.

ARTISTAS DE LA ITINERANCIA

34ª BIENAL DE SÃO PAULO

Adrian Balseca - Alfredo Jaar
Alice Shintani - Cantos Maxacali
Frida Orupabo - Gala Porras-Kim
Gustavo Caboco y Lucilene Wapichana
Hanni Kamaly - Jaider Esbell
Joan Jonas - Leon Ferrari
Noa Eshkol - Seba Calfuqueo
Victor Anicet

SELECCIÓN DE ARTISTA Y SUS OBRAS

ALFREDO JAAR

(Santiago, Chile 1956)

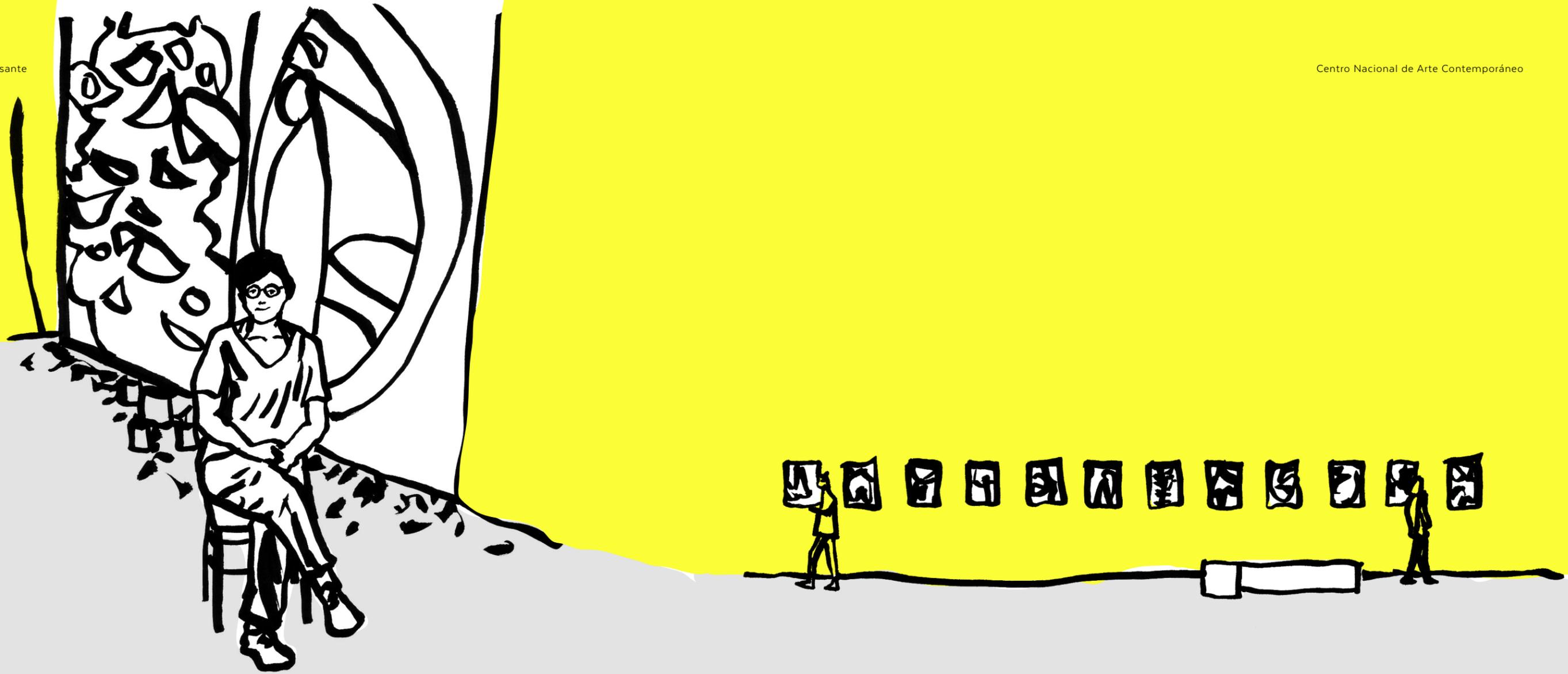
Artista chileno radicado en Nueva York, conocido internacionalmente por su trabajo en las artes contemporáneas desarrollado a partir de la instalación con intervenciones públicas en todo el mundo. Con estudios de arquitectura y cine, ha desarrollado una carrera internacional abordando temáticas como las crisis sociales, políticas y geográficas del mundo.

Sus obras forman parte de diversas galerías y museos nacionales e internacionales como el Museo Nacional de Bellas Artes (Chile), el Museo de Arte Moderno y el Museo Guggenheim (Estados Unidos); el Museo de Arte de São Paulo (Brasil); el Centro Georges Pompidou (Francia), el Museo Stedelijk (Holanda) entre otros. Ha participado en las Bienales de Venecia y Sao Paulo en diferentes oportunidades, así como en la Documenta de Kassel el año 1987 y 2002.

Claro-oscuro

La obra Claro-oscuro (2021) consta de una frase impresa sobre papel que los visitantes pueden llevar consigo: *El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. En este claroscuro surgen los monstruos*, atribuida a Antonio Gramsci respecto al fascismo italiano en 1930, momento en que se encontraba en prisión. Originalmente la obra fue realizada utilizando los colores de la bandera brasilera, los que en su versión actual corresponden a los colores de la bandera de Chile. El artista nos invita así a reflexionar sobre las relaciones posibles entre el texto y el contexto en el que ella se exhibe.

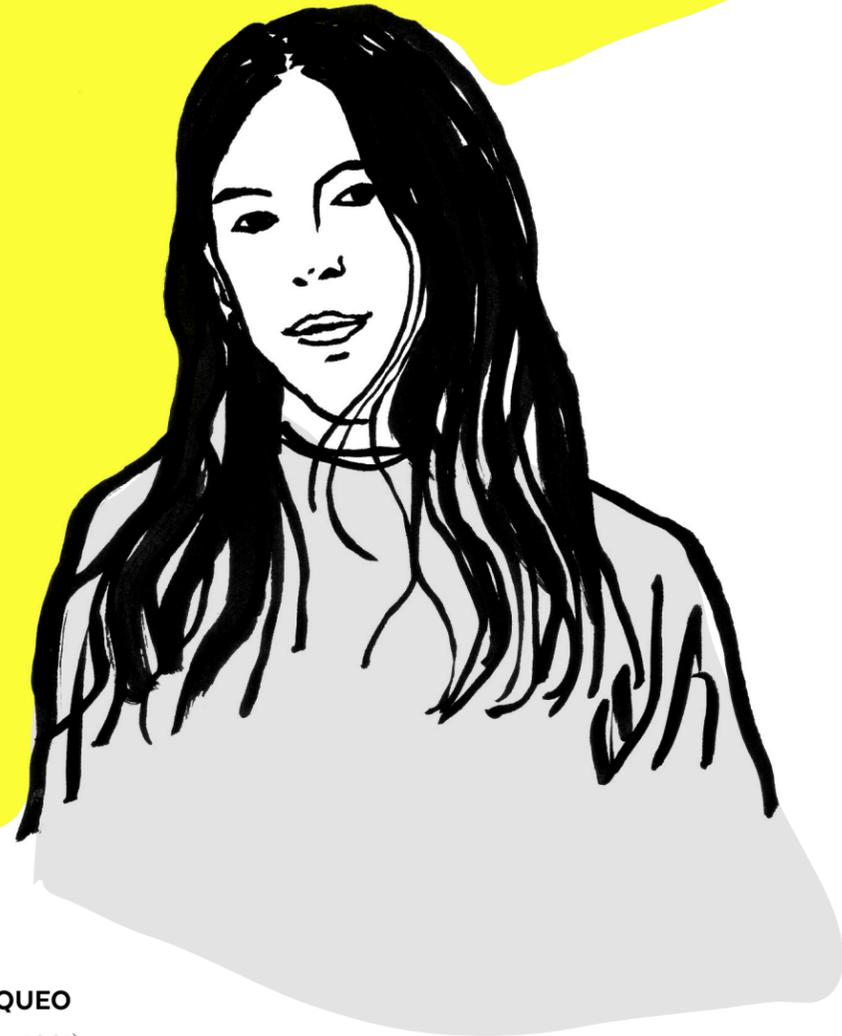
ALICE SHINTANI

(1971, São Paulo)

Habiendo estudiado y trabajado en ingeniería informática, Shintani transfirió su práctica a las artes a mediados de la década de 2000. La artista busca intersecciones sutiles existentes entre el arte y la vida cotidiana. Su obra no comenta la actualidad, ni se impone en la urbe como un monumento, sino que trata de vivencias íntimas de afectos y violencias cotidianas. Asimismo, ha evitado ajustar su producción a los escenarios y estructuras del circuito artístico establecido.

Mata [Bosque]

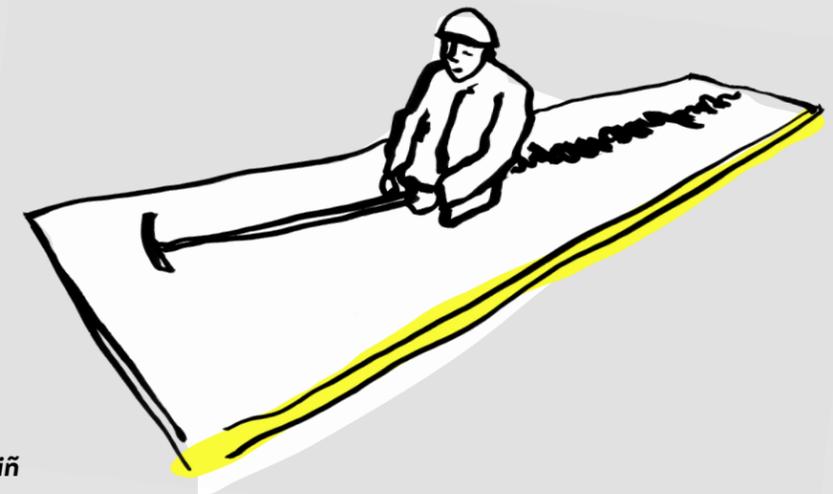
Esta serie (2019) se desarrolló de manera paulatina, sin un plan establecido más allá de una inclinación por hacer gouaches sobre papel, con composiciones basadas libremente en elementos de la flora y fauna amazónica. Las líneas que cruzan el papel de borde a borde forman amplios campos esquemáticos de color, creando un encuadre apretado que recorta las formas, eludiendo el requerimiento de objetividad descriptiva propia de la ilustración botánica. Todas las imágenes tienen un fondo pintado de negro, elemento que refuerza la luminosidad de los colores utilizados por Shintani, y que también actúa como metáfora de la incertidumbre y la oscuridad que caracterizan el momento presente.

SEBA CALFUQUEO

(Santiago, Chile 1991)

Artista visual, se dedica también a la curaduría. De origen mapuche, su trabajo artístico recurre a la herencia cultural como punto de partida para proponer una reflexión crítica sobre el estatus social, cultural y político del sujeto mapuche al interior de la sociedad chilena actual. Sus obras incluyen performance, instalación, video y cerámica. El objetivo de su trabajo se enfoca en desmontar el estereotipo étnico y explorar las similitudes y diferencias culturales entre los modos de pensamiento indígenas y de los occidentalizados, así como también visibilizar problemáticas en torno al feminismo y disidencias sexuales.

Tantas veces apümngeiñ

Esta obra del año 2016 cuenta con una escultura y un video performance. “En el video, escuchamos la traducción de 179 apellidos mapuche identificados en listas de sujetos desaparecidos durante la dictadura civil-militar chilena, entre 1973 y 1990, mientras el cuerpo del artista aparece en un paisaje de Collinco, cavando repetidamente la tierra y preparándola para el uso. El gesto de Calfuqueo se refiere no solo a la búsqueda de algo perdido o desaparecido, sino sobre todo a la devastación y apropiación de territorios pertenecientes al pueblo mapuche, la explotación de sus recursos y la vulneración de su patrimonio ancestral, que continúa hasta nuestros días.”

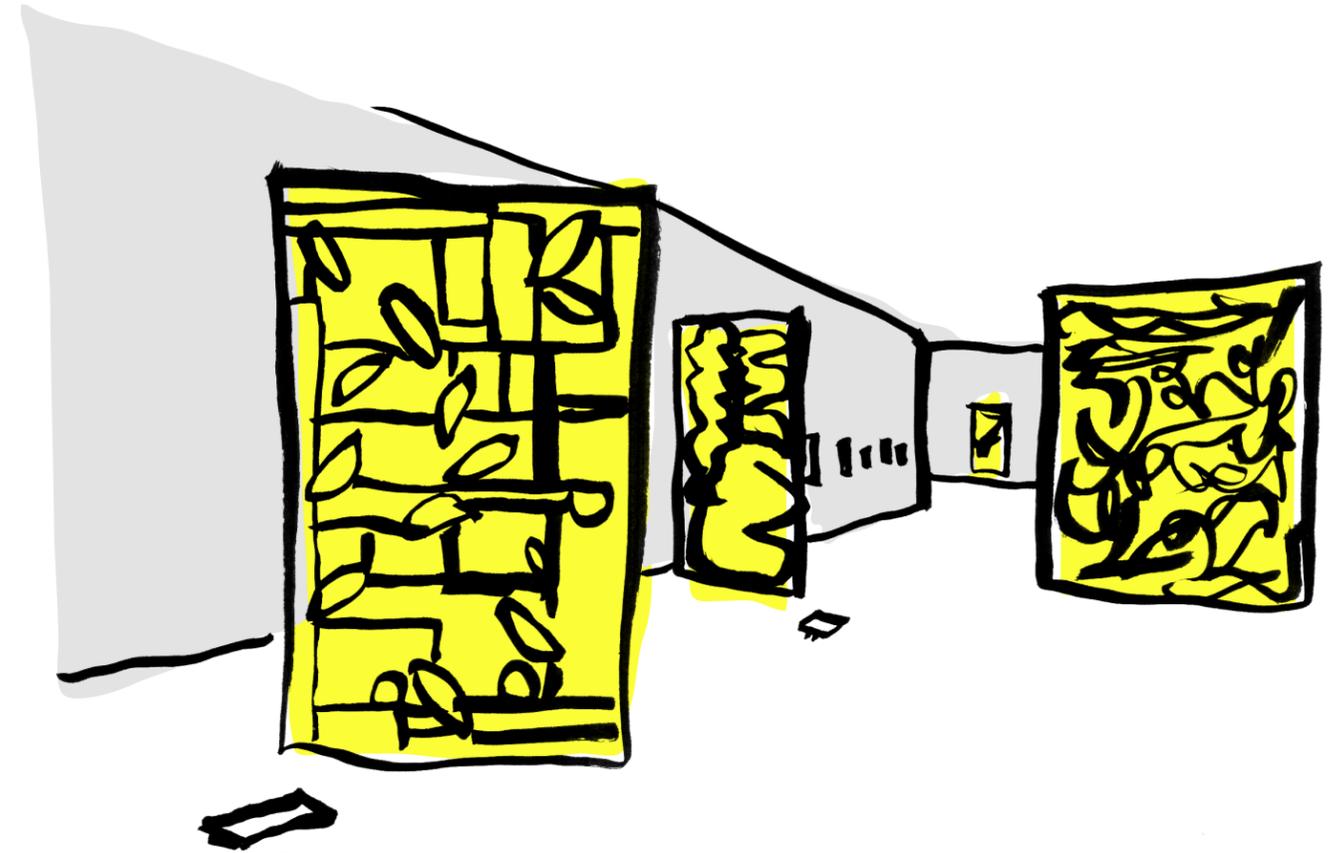
La frase “Tantas veces apümngeiñ” contiene una palabra compuesta por Calfuqueo-a través de la cual se evidencia la intención de recuperar el mapudungun en las generaciones jóvenes- que se relaciona con la innumerable cantidad de veces que el pueblo mapuche ha experimentado la aniquilación de su cultura y la constante usurpación del territorio, ya que “apüm” en mapudungun significa “terminar” o “exterminar”, “nge” denota una voz pasiva, mientras que “iñ” significa “nosotros”, por lo que la frase significa: “nos aniquilaron”. De esta manera, Calfuqueo a partir del gesto de recuperar la lengua originaria -estigmatizada en un pasado reciente- pone en valor la actualidad de la temática, vinculando así pasado y presente en un entramado de relaciones políticas y sociales en permanente conflicto. Temas que atraviesan la curatoría de la 34ª Bienal de São Paulo, donde las huellas del pasado colonial se hacen patentes en las problemáticas de diversos puntos del mundo, incluidos en ellos Brasil y Chile.

NOA ESHKOL

(1924, Degania, Palestina - 2007, Holon, Israel)

Fue una reconocida coreógrafa, bailarina, profesora, artista e investigadora. Nacida en Palestina, dedicó gran parte de su vida profesional a los estudios de danza, en donde en conjunto con Avraham Wachman creó el sistema de notación universal para el movimiento (EWMN), lo cual más tarde los impulsaría a fundar en 1954 el Chamber Dance Quartet en Holon, Israel. Hacia el año 1973, tras el avance de la Guerra de Yom Kippur, Eshkol decide descansar de la danza y comienza a realizar sus reconocidas *Alfombras de Pared*, las cuales se exhibieron por primera vez en el Pabellón de Arte Contemporáneo Helena Rubinstein, Israel. Al mismo tiempo, la artista publicó importantes investigaciones respecto al EWMN, lo que permitió la creación de la Fundación Noa Eshkol para la Notación de Movimiento, institución que preserva su legado tras su muerte el 14 de octubre del 2007 en Holon, Israel.

Wall Carpets

Las cinco obras textiles que se encuentran en la exhibición forman parte de la serie *Wall Carpets* iniciada en el año 1973. Esta serie es el resultado del deseo de la artista por realizar trabajos que no implicarán una decisión intelectual, algo que según sus palabras: “No tiene reglas, no tiene teoría, solo pasión”. Las composiciones varían entre las abstracciones y la naturaleza muerta, y fueron realizadas solo con materiales reutilizados. Las *Alfombras de Pared* son un trabajo colaborativo entre Eshkol y sus bailarines, a quienes se les encomendó no cortar los ropajes reciclados, preservando su forma original para adaptarla a la superficie de trabajo, en donde aún se pueden preservar sus siluetas. Actualmente gran parte de la serie se encuentra en Noa Eshkol Foundation for Movement Notation.

FRIDA ORUPABO

(1986, Sarpsborg, Noruega)

Frida Orupabo es una artista que vive y trabaja en Oslo, Noruega. Su formación proviene de la sociología, mientras que ha encontrado en el trabajo artístico un medio para explorar temáticas relacionadas con la imagen de la mujer negra: raza, género, sexualidad, violencia e identidad pueden verse en sus collages digitales y físicos.

Sin título (2020) Collage con alfileres montado en aluminio

La obra de la artista amplía y revela los procesos violentos de objetivación del cuerpo de la mujer negra, desde la época colonial hasta nuestros días. Orupabo es esencialmente una artista digital, en la medida en que utiliza imágenes disponibles en Internet, las cuales asimila, elabora y transforma a través de descontextualizaciones y collages digitales. De esta manera, Orupabo registra y expone el legado de larga data del colonialismo en escenas e imágenes que van desde el racismo y el sexismo extremadamente explícitos hasta ejemplos de violencia doméstica, así como cuestiones relacionadas con el género y la identidad. Como afirma la propia artista: “Mis obras no callan, hablan a quien las mira. Al igual que con mis collages, la mayoría de las figuras te miran fijamente; obligándote a verlos, pero ellos también te ven a ti. Crear un trabajo que ‘me devuelva la mirada’ desafía, para mí, una ‘mirada blanca’ y su percepción del cuerpo negro”.

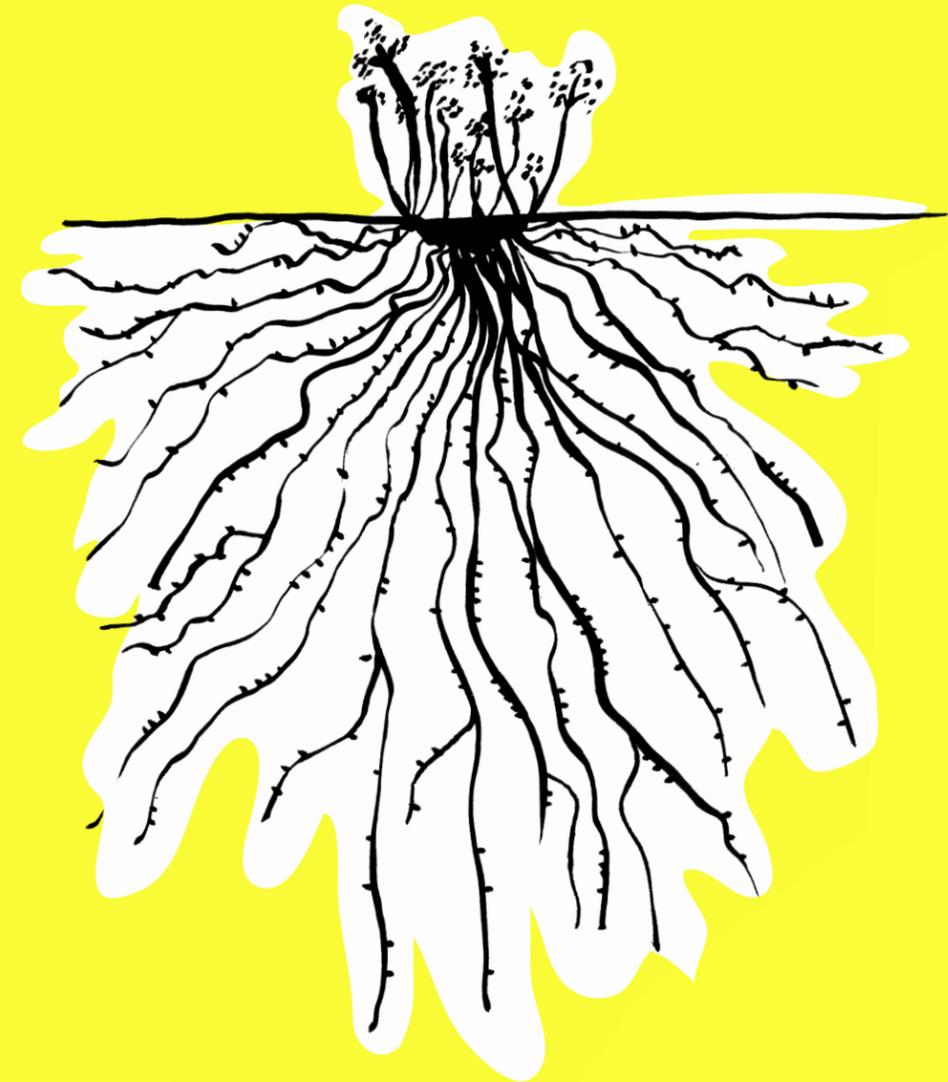
Fuente: <http://34.bienal.org.br/en/artistas/7536>

SALA

de

PAUSA

VAMOS A INGRESAR A ESTA SALA.
TÓMATE UN MOMENTO DE DESCANSO Y PONTE
DE ESPALDAS EN TU CAMA, EN EL PISO O EN
LA COMODIDAD DE TU SILLA.
A CONTINUACIÓN, CIERRA LOS OJOS Y TRATA
DE DEJAR TODA PREOCUPACIÓN FUERA DE TI:
OLVIDA LAS TAREAS PENDIENTES O SENSACIONES
QUE TE INQUIETEN.
TRATA DE ENFOCARTE SÓLO EN EL AHORA Y EN
ESTE INSTANTE. RESPIRA.
RESPIRA.
RESPIRA.
SIENTE COMO FLUYE EL AIRE POR TU CUERPO
Y RELAJÁTE.

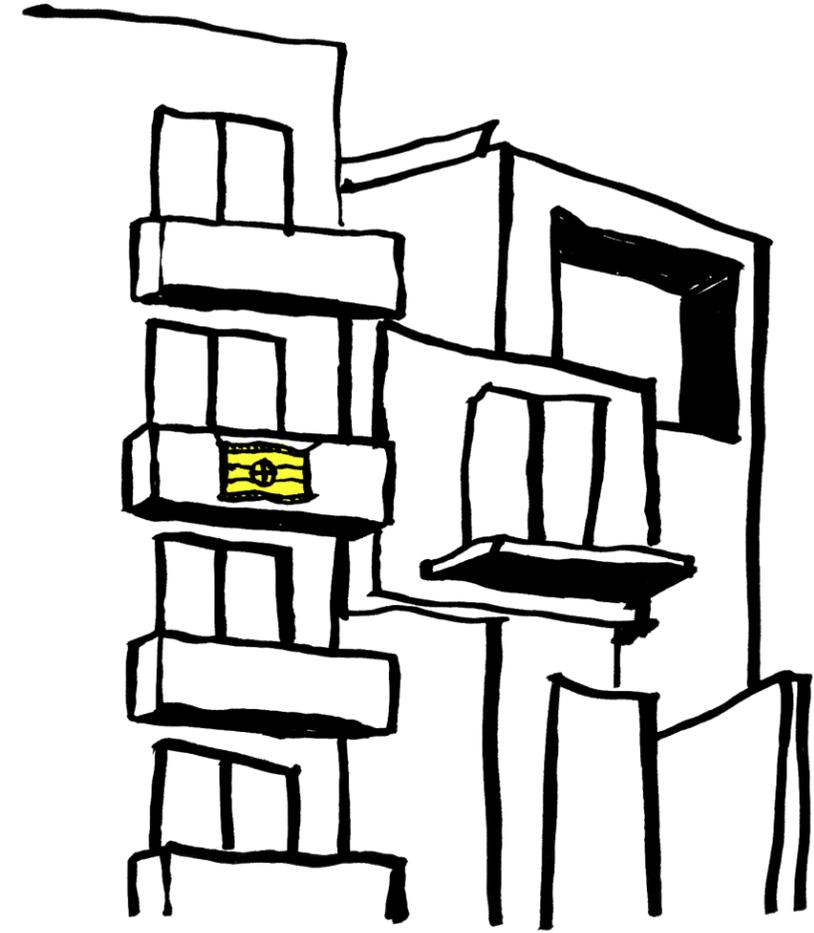

¿Cuánto sabes sobre tus raíces?

¿Has investigado de dónde provienen tus orígenes familiares?

¿Nuestros pueblos originarios tienen un espacio hoy en nuestra sociedad?
¿Qué lugar ocupan?

¿Piensas que la naturaleza tiene su propia forma de generar conocimiento?

¿Es posible recuperar nuestra relación con el entorno natural? ¿De qué forma?

PONTE en ACCIÓN

En este espacio te invitamos a experimentar, conectar y activar tu creatividad por medio de diferentes actividades que hemos creado especialmente para esta exposición.

Te proponemos un acercamiento dinámico a las obras y sus temáticas, a partir de ejercicios que puedes realizar de manera simple, en tu casa, en tu clase o donde tu quieras, para reflexionar y acercarse a los lenguajes del arte contemporáneo.

...Y ahora
¡Ponte en Acción!

Comparte las acciones realizadas con el **#ponteenacciónCNAC** no olvides etiquetar al **@centronacionaldearte.cl**

SOMOS TIERRA

Una escultura para rememorar tu historia

Seba Calfuqueo en su obra *Tantas veces apümngeiñ* extrae tierra de la Región de La Araucanía y construye un cuerpo escultórico mezclándola con resina para rememorar a su padre y su vínculo con la tierra.

Te invitamos a realizar el ejercicio Somos Tierra y sumergirte en la memoria de tu propia historia para levantar imaginarios locales, familiares, personales y/o colectivos.

1. Visita algún lugar significativo de tu historia personal (hogar de infancia, parque, escuela, algún lugar que te guste, lugar de tránsito, etc.). Sumérgete en tus recuerdos y saca un poco de tierra del lugar.

2. Mezcla la tierra extraída con algún aglutinante y/o greda.

3. Esculpe alguna forma que te represente: seres, animales u objetos.

4. Déjala en algún lugar importante y cada vez que puedas rememora tu historia. Puedes crear un espacio para resguardar esta pieza y así conectarte con tus recuerdos.

¿Qué imágenes te recuerdan tu pasado?
 ¿Qué objetos son importantes para ti?
 ¿Dónde guardas tus objetos más preciados?

PALABRAS UNICAS PARA MOMENTOS UNICOS

Diccionario de sensaciones

Seba Calfuqueo para su obra inventa la palabra *apümngeñ*, donde según cuenta en su sitio web: “Ap (der.d “Af”) significa Acabar, finalizar, terminar algo. üm: sufijo causativo, que causa algo. Nge: voz pasiva, remueve al agente de la acción y coloca al paciente como sujeto de esta. Iñ: Desinencia verbal para primera persona plural: Nosotros. Su traducción sería: Nos hicieron terminar/acabar (*Apümngeñ*)”.

Fuente: <https://sebastiancalfuqueo.com>

APÜMNGEÑ

nos hicieron terminar / acabar

¿Cuántas veces hemos querido expresar ideas sin poder encontrar las palabras exactas?

Desarrollaremos un diccionario con palabras inventadas sobre diversas sensaciones y experiencias que hayamos vivido o estemos viviendo. Intenta incluirlas en tu lenguaje cotidiano y compártelas con diversas personas ¡Sorpréndelas con tu nuevo vocabulario!

PALABRA: _____

SIGNIFICADO: _____

PALABRA: _____

SIGNIFICADO: _____

PALABRA: _____

SIGNIFICADO: _____

PALABRA: _____

SIGNIFICADO: _____

El lenguaje es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos.

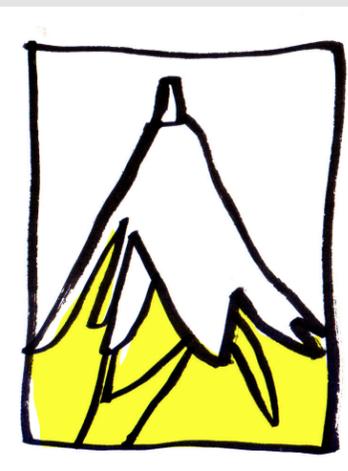
LAS DERIVAS DE UNA FLOR

Ejercicios para jugar y reflexionar

La artista Alice Shintani en su obra Mata (2020) trabajó sin un proyecto previo establecido más allá de la voluntad de realizar pinturas sobre papel con composiciones libres basadas en elementos de la flora y fauna amazónica.

¿Cuántas veces has realizado algo sin pensar en el resultado?

Mira las siguientes imágenes. Te invitamos a realizar las siguientes acciones:

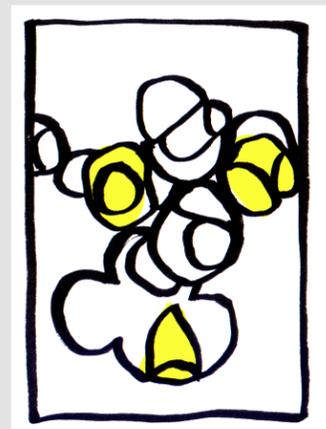
Las otras imágenes

¿Qué otros seres, animales o cosas ves en las imágenes?

Escribe todas las ideas que se te vengán a la mente al mirarlas.

¡Ponte en acción!

¿Cómo representarías cada imagen con tu cuerpo? y ¿Cómo sería si lo hicieras con más personas? Toma fotografías.

Visión de futuro

Si las imágenes tuvieran la capacidad de leer el futuro ¿Qué nos dirían las flores sobre él? Cuéntaselo a alguien.

No olvides el aroma de una flor
Huele una flor ¿Hace cuánto tiempo que no lo hacías? Inventa una palabra y describe su aroma.

Regala

Observa una flor de tu entorno cercano. Dibújala en un papel, puedes pintarla si quieres. Escribe algún mensaje con las emociones o sensaciones que te trajo y deja el dibujo en algún lugar para que alguien lo encuentre.

¿Qué otras acciones se te ocurren para jugar?

MENSAJES PARA EL FUTURO

Afiches para reflexionar

La obra *Claro-oscuro* (2016) de Alfredo Jaar que se presenta en esta Itinerancia de la Bienal de São Paulo en Chile y que corresponde a una serie de afiches apilados de los colores de la bandera chilena que contiene la siguiente frase:

**El viejo mundo
se muere.
El nuevo tarda
en aparecer.
En este claroscuro
surgen
los monstruos.**

Te proponemos realizar tu propio afiche con algún mensaje o reflexión sobre el devenir de la humanidad en la tierra. Utiliza el tipo de letra que más te acomode y los colores de la bandera de tu país.

¿Qué mensaje le dejarías a las generaciones futuras?

Sabías que la palabra afiche “del francés afficher (“pegar a un muro”), fue adoptada en Chile por los primeros cartelistas nacionales de formación francesa. Por afiche o cartel se entiende una hoja de papel o cartón, relativamente grande o visible, exhibida para anunciar o hacer publicidad de algo en espacios públicos, utilizando los muros de la ciudad como soporte. En el afiche conviven el lenguaje escrito y la imagen, con el objetivo de captar la mirada de las personas y retenerla hasta transmitir su mensaje.”

Inspiraciones para tu afiche

Ecología, viejo mundo/nuevo mundo, utopía/distopía, racismo, el país que imagino, sueños, colonialismo y consignas (mira el glosario al final de este Material Realmente Interesante). Si no tienes ideas aún, puedes escribir alguna cita de un libro, refrán, chistes o adivinanza para reflexionar.

Esta es una grilla para desarrollar tu afiche.

Aquí puedes escribir el título

Aquí puedes escribir el título		
	¿Alguna imagen que pueda representar tu idea?	
puedes seguir con un micro cómic en relación a tu idea		Puedes hacer una greca o filigrana. Incluir colores
	Palabras en relación al título	

Aquí puedes poner un subtítulo

PEDAZOS DE MURO

Rasgado de afiches

La industria gráfica nacional a principios del siglo XX producía numerosos periódicos y revistas ilustradas, con un grado de sofisticación comparable al de las metrópolis europeas gracias a la contratación de profesionales y técnicos extranjeros y la importación de insumos de alta calidad. En esas primeras décadas del 1900 se incorporó la técnica del fotograbado y se comenzó a imprimir a color en tricromía, procedimientos que ampliaron las posibilidades estéticas de los productos gráficos, caso ejemplar fue el de la Imprenta Barcelona y la revista Chile Ilustrado que circuló entre 1902 y 1905.

Fuente: <https://www.memoriachilena.gob.cl>

Te invitamos a recorrer la ciudad, a observar las imágenes que vemos, los afiches, publicidades, los tipos de letras que se utilizan y aparecen en nuestro entorno. Te proponemos ser un/a recolector/a de gráficas y jugar con distintas posibilidades visuales:

1. Camina por la calle y observa diferentes tipos de afiches, carteles o volantes.
2. Saca o rasga partes de ellos, o bien utiliza algunos que tengas guardados.
3. Realiza composiciones visuales con el material utilizando la técnica del collage.
4. Úsalas como postales, tarjetas de invitación o marca páginas.

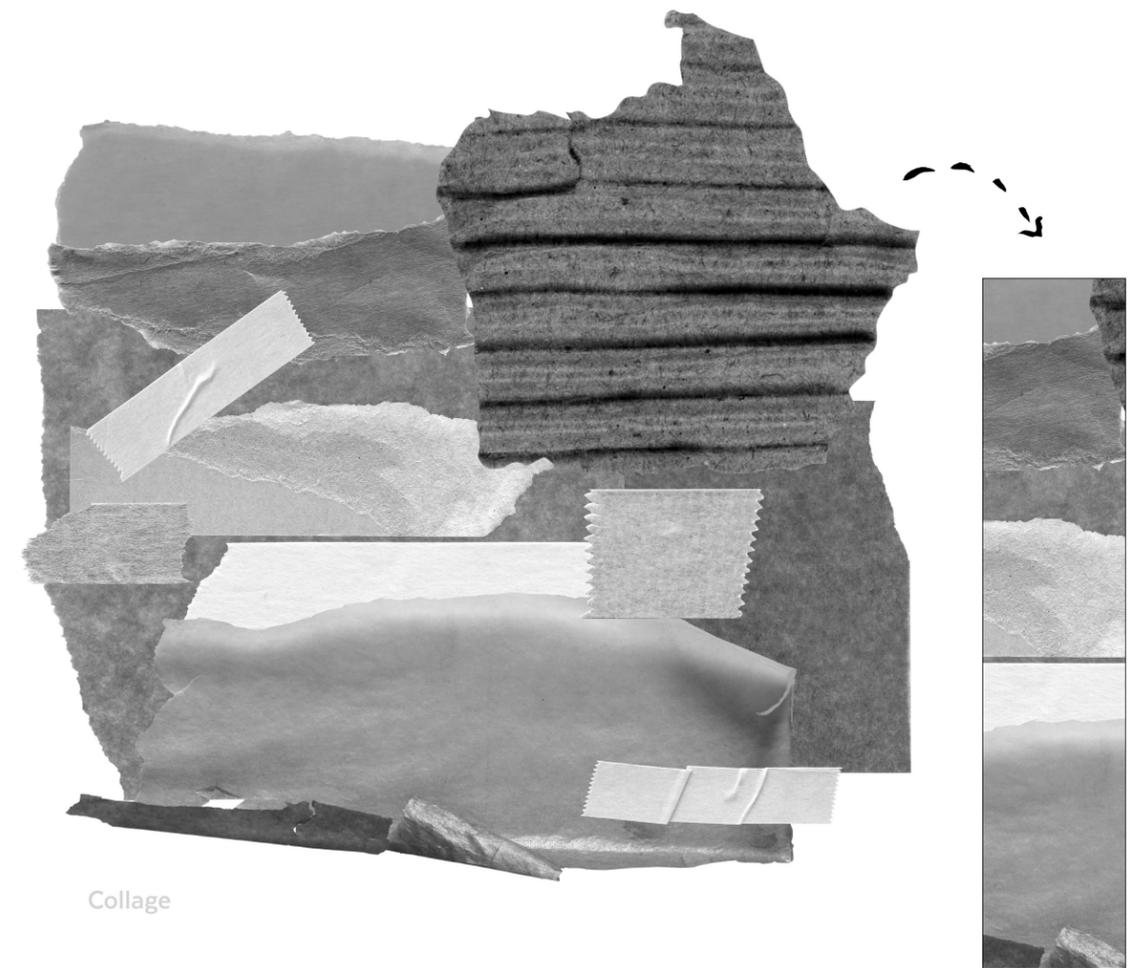
¿Cuántos y cuáles afiches llamaron tu atención?

¿Qué características tienen?

¿Con cuántas imágenes y mensajes convivimos diariamente?

¿Cómo son las gráficas en la actualidad?

Compara las imágenes con afiches antiguos.

Collage

Extracto

Rasgar: 1. tr. Romper o hacer pedazos con las manos algo de poca consistencia, como tela, papel, etc. 2. tr. Producir una incisión en algo con un instrumento u objeto cortante. 3. prnl. Romperse o abrirse.

LAS IMÁGENES QUE ME ATRAVIESAN

Autorretrato con ensamblajes

La artista Frida Orupabo propone escenas e imágenes que abordan desde el racismo y el sexismo extremadamente explícitos, hasta ejemplos de violencia doméstica, así como cuestiones relacionadas con el género y la identidad.

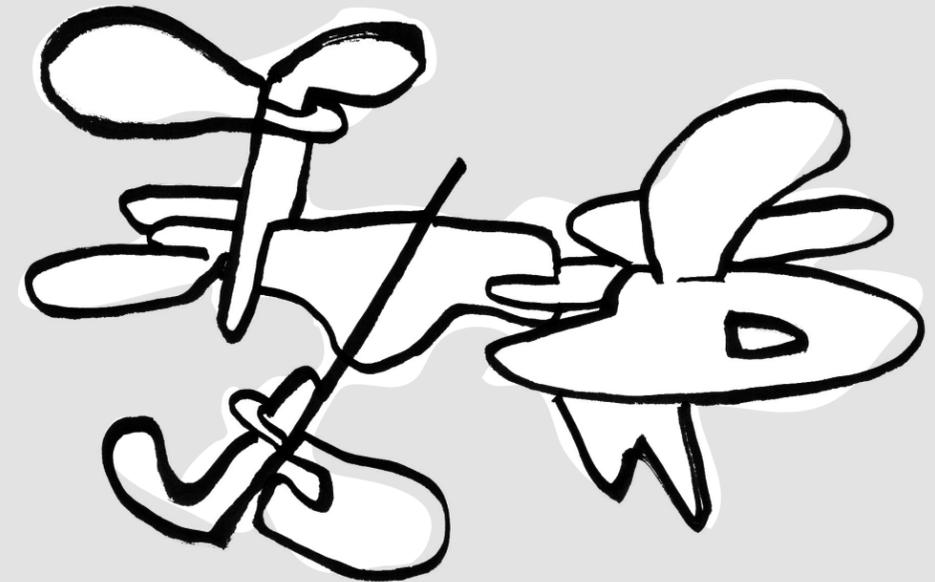
Te queremos invitar a realizar un autorretrato escultórico mezclando diferentes tipos de imágenes por medio del ensamblado. Para ello sigue los siguientes pasos:

1. Recorta imágenes de revistas, libros o la impresión de cuerpos, seres, animales u objetos que te gusten.
2. Selecciona imágenes personales de tu cuerpo, puede ser rostro, cuerpo completo o solo partes. Busca en archivos personales. Puedes imprimirlas y sacar copias.
3. Pega las imágenes seleccionadas en cartón forrado o cajas en desuso. Pega imágenes por ambos lados del cartón.
4. Recorta los cartones ya con las imágenes pegadas con diferentes formas geométricas regulares o irregulares.

5. Corta pequeñas incisiones para unir las piezas entre sí. Tal como aparece en la imagen.

6. Ensambla las piezas generando nuevas figuras, como un rompecabezas, busca estabilidad y tridimensionalidad.

¿Cómo me represento?
¿Qué imágenes me atraviesan?
¿Cuántas posibilidades de ensamblaje
puedo realizar con mi autorretrato?

QUIZÁ
TE PUEDA
INTERESAR

Sítio web - Bienal de São Paulo

Sítio web - 34ª Bienal de São Paulo

**Seba Calfuqueo y Alfredo Jaar
en la 34ª Bienal de São Paulo**

Pabellón Cicillo Matarazzo - Oscar Niemeyer

Proyecto editorial 34ª Bienal de Sao Paulo

glosario

Ecología

Es la ciencia que estudia los seres vivos como habitantes de un medio, y las relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio. Esta definición ha cambiado con el tiempo, por ejemplo, para Donna Haraway, filósofa, bióloga y ecofeminista estadounidense, autora del Manifiesto Cyborg (1984) el ecosistema debe ser pensado desde una perspectiva feminista (ecofeminismos) como un lugar de intersección de la biología con la cultura y la política.

Pensamiento decolonial

El pensamiento decolonial se articula como un proceso de resignificación del sistema de conocimiento, valores y creencias coloniales impuestos en América Latina y otras zonas geográficas, como proceso inverso para dismantelar estas imposiciones.

Racismo

La Real Academia Española (RAE) lo define como la “Exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los que convive.” A la luz de los debates y teorías que han emergido en el último siglo, es un término que se ha complejizado en sus alcances y significaciones.

Cosmovisión

Conjunto de creencias, valores y sistemas de conocimiento que articulan la vida de un conjunto de personas, comunidad o sociedad.

Utopía

Plan, proyecto, doctrina o sistema ideales que parecen de muy difícil realización. También, se puede referir a la representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano.

Polifonía

Conjunto de sonidos simultáneos en que cada uno expresa su idea musical, pero formando con los demás un todo armónico.

Curaduría

Palabra cuyo significado original viene de esmero, cuidado o atención en algo. En el trabajo con obras de arte, el término comienza a referirse a quien cura, cuida y preserva las piezas artísticas. Tradicionalmente, la labor de la o el curador ha sido investigar y estudiar de una forma minuciosa la autenticidad, la calidad y la importancia histórica de cada una de las obras, especialmente las de un museo. En el siglo XX, esta labor comienza a ser entendida como el diseño del contenido y la disposición espacial de las obras que conforman una exposición.

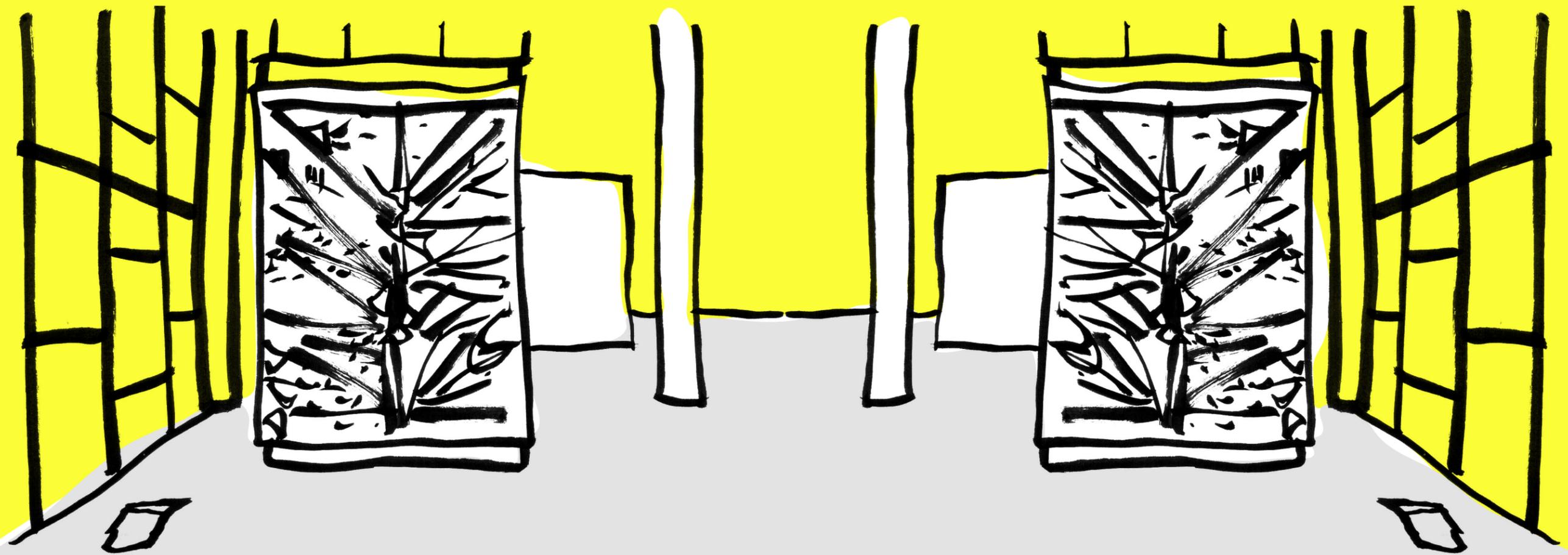
Ecosistema

Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente.

Medioambiente: Conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades.

BIBLIOGRAFIA

- Bienal de São Paulo. “Entrevista a los Curadores”. 19 - 28. “La gente resiste de un lugar fundado en nuestra memoria, Entrevista a Ailton Krenak”. 97- 106. En Primeros Ensayos: Publicación educativa de la 34° Bienal de São Paulo. 19-28. SP, Brasil: Cámara Brasileira del libro, 2020.
- Glissant, Edouard. “Transparencia y Opacidad”. En Poética de la relación. 143-152. 2017, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.
- Haraway, Donna. Manifiesto Cyborg, 1984. Letra Sudada Ediciones, Argentina.
- Quintella, Pollyana. “Sebastián Calfuqueo y Alfredo Jaar en la 34° Bienal de São Paulo”. Revista digital Artishock, (2o de octubre 2020). Disponible <https://cutt.ly/5VFDUA6> Accedido en 15/09/2022
- 34ª Bienal de São Paulo, sitio web. Disponible en <http://34.bienal.org.br/> Accedido en 15/09/2022
- Frida Orupabo, sitio web. “About”. Disponible en <https://fridaorupabo.com/about/> Accedido en 15/09/2022.
- Memoria Chilena, sitio web. Disponible en www.memoriachilena.gob.cl Accedido en 15/09/2022.
- MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES. Alfredo Jaar. Artistas Visuales Chilenos. Disponible en <https://cutt.ly/6VFFbNG> Accedido en 15/9/2022.
- Noa Eshkol, sitio web. “Timeline” & “Wall Carpets”. Disponible en <https://noaeshkol.org/timeline/> Accedido en 19/10/2022
- Seba Calfuqueo, sitio web. Disponible en <https://sebastiancalfuqueo.com> Accedido en 15/09/2022
- Real Academia Española, sitio Web. Disponible en <https://www.rae.es/> Accedido en 15/09/2022.

HACE OSCURO
PERO CANTO

Material Realmente Interesante

