

CECILIA VALDÉS URRUTIA

CITA MUNDIAL DEL ARTE | Parte esta semana

Desde los escombros de la Segunda Guerra Mundial, y buscando dejar a un lado ese pasado oscuro de Kassel como enclave nazi, surgió la idea de levantarla a través del arte. Transformar la ciudad en un museo. En su primera versión en 1955, diez años después de la guerra, se expusieron entre las ruinas del Museo de Arte Fridericianum, con la emblemática curaduría del arquitecto e historiador Arnold Bode, obras de los grandes pintores modernos que fueron perseguidos y denostados como “artistas degenerados” por el nazismo.

A partir de esa histórica reivindicación, la Documenta —que se realiza cada cinco años— se ha convertido en el encuentro de arte y pensamiento más gravitante de la escena mundial, no sin versiones críticas y polémicas. Se toma ahí el pulso a las últimas tendencias.

Mientras, varios de sus participantes marcan hito: el primero fue Joseph Beuys, cuando para la Documenta de 1982 plantó siete mil robles en esa ciudad, lo que implicó un giro en el arte y se adelantó a la preocupación ambiental.

Varios chilenos han sido invitados, como Dittborn, Rosenfeld, Jara o Díaz y grupos de arquitectos de la UCV. La última Documenta fue clave para Cecilia Vicuña: la consagró en el circuito mundial. Para esta versión no se sabe aún oficialmente sobre la participación de algún o algunos chilenos (as); tal vez tengamos la sorpresa de una posible intervención del arquitecto Smiljan Radic: partió hacia allá silenciosamente el lunes. Pero ya figura la artista visual Nguyen Trinh Thi con una instalación sobre el comportamiento de las nubes en los bosques chilenos. Y hay varias organizaciones y colectivos de arquitectura y arte, junto a otros de carácter más sociopolítico y artistas diversos. Todos seleccionados por el primer colectivo curatorial que dirige una Documenta, Ruangrupa, integrado por 10 artistas y creativos de Indonesia, quienes incorporan nuevas prácticas visuales y narrativas “abiertos a los acontecimientos más recientes”, con énfasis en lo social, lo rural, el hábitat, lo ambiental y colectivo. “Buscamos generar un cambio hacia una mayor sostenibilidad porque como toda Documenta, esta es un reflejo de su tiempo”, afirman.

Ni filósofos, ni marxistas...

La curaduría advierte que nadie espere una exposición convencional este 18 de junio, cuando la Documenta se abra al público (el 15, a la prensa especializada). “Ni tampoco se imaginen encontrarse con obras mastodónicas ubicadas en la explanada del Museo Fridericianum”, como sucedió en la última versión con el “Partenón de libros” de la argentina Marta Minujín. Pero la fachada del Fridericianum ya luce con intervenciones del artista Dan Perjovshi: dibujó las columnas y capiteles del museo neoclásico con irónicos mensajes contra la

DOCUMENTA DE KASSEL abre con innovaciones profundas

“No esperen algo a lo que están acostumbrados”, afirma Ruangrupa, el primer colectivo en dirigir el encuentro de arte de mayor peso mundial. Esta vez, entre los 67 participantes hay también organizaciones y movimientos con énfasis en lo social, el hábitat y el medio ambiente.

Ruangrupa es el colectivo que dirige la Documenta 15, integrado por artistas, arquitectos, sociólogos, ingenieros y otros creadores de Yakarta.

Cao Minghao & Chen Jianjun trabajan el tema del agua a través del arte y la arquitectura con la ayuda de disciplinas socioambientales.

invasión de Rusia a Ucrania y con proclamas sobre temas de la Documenta como “la generosidad y la transparencia”.

Los integrantes del colectivo Ruangrupa no “son filósofos, ni vaporosos ideólogos que usan el marxismo como un cliché”, señala el diario español El País. Hay artistas, sociólogos, arquitectos, economistas e ingenieros de Indonesia. La sencillez y la cooperación son sus ideas esenciales. Se mueven en torno al concepto *Lumbung*: “un espacio colectivo para el arte, esencial en momentos actuales en que tantos experimentan la inequidad e injusticia”. Y desde el videoarte, el cine, el dibujo, la pintura, la arquitectura, la literatura o la música buscan crear entornos.

El alma de la Documenta 15 es-

tará en una gran sala de estar donde las visiones de diversos artistas y movimientos se interrelacionarán y se la “jugarán”. La curaduría aspira —no sin una ambición utópica— “a transformar esta Documenta en una refundacional, como fue la histórica de Arnold Bode. Ella surgió para curar las heridas de la guerra, ahora quisieramos que Documenta intentara curar las heridas sociales de la actualidad”. Los temas rurales y ancestrales, migratorios, de recuperación de ciudades y lugares arrasados, con énfasis en lo ambiental y en la libertad, protagonizarán el encuentro mundial.

Una de las primeras acciones de Ruangrupa siguió la línea de Beuys: plantaron toda una avenida con robles en Kassel, en 2021.

Les interesa recrear espacios que redefinan la relación entre la ciudad y la periferia. La muestra de 100 días se distribuirá en 32 sedes entre diversos museos (de ciencia, cine, teatro, música, historia), antiguos castillos, espacios *underground* y naturales como el hermoso parque de Kassel y el río Fulda; en estos dos últimos figuran la participación de algunos de los artistas más significativos como Cao Minghao y Richard Bell. El mágico Museo de los Hermanos Grimm albergará tres creadores, emplazado en una loma y en medio de esta ciudad austera, silente, con ese paisaje circundante de esos verdes luminosos que evocan nuestro sur.

Artistas en quienes fijarse

La Documenta rendirá un gran homenaje a Jimmie Durham (1940-2021), un creador contemporáneo de especial interés: artista, poeta y escritor. Autor de dibujos, *collages*, fotografía, *performance*, video y poesía, pero que se hizo famoso por sus construcciones escultóricas dibujadas con materiales naturales y objetos encontrados, las que cuestionan hechos históricos y recientes. Obtuvo el León de Oro de Venecia y en la Documenta 13 instaló dos vitrinas en un gran invernadero vacío en el parque Karlshof: en una de ellas exhibió un objeto prehistórico y en la otra una bala de la Segunda Guerra Mundial que nunca fue disparada porque se derramó ácido sobre ella. Y como prelude a la Documenta, plantó dos árboles en conmemoración a un sacerdote y jardinero bávaro que fue deportado al campo de concentración de Dachau, en 1941. Ruangrupa subraya las relaciones que hizo entre arte, historia, medio ambiente, arquitectura y monumentalidad, y su examen crítico de las estructuras de poder.

Y entre los artistas vivos en los

Dan Perjovshi intervino la fachada del Museo Fridericianum con dibujos sobre conceptos dominantes de la Documenta y contra la invasión de Putin.

que habría que fijarse está la virtuosa y genuina dupla china de Cao Minghao & Chen Jianjun. Ellos trabajan y viven en la localidad de Chengdu y su práctica se basa en un arte rural, en medio de la belleza del paisaje, con una investigación que hacen en colaboración entre el arte y la arquitectura y con las disciplinas socioambientales. “Crean un espacio en el que se entrecruzan la ecología material del agua y las realidades socioecológicas de hoy”.

El artista y activista australiano Richard Bell es apuntado entre los de más relevancia de su país. Participa con culturas aborígenes y se expresa a través del video, la pin-

pa invitó a varios colectivos de cine que desarrollan filmes sobre ciudades devastadas y arrasadas, y a otros que se centran en temas tal vez más festivos como festivales en lugares impensados. Llegan además colectivos y artistas británicos, alemanes y del Asia.

Artivismo: Bruguera, Eid Sabbaghi

La artista cubana Premio Velázquez 2021, Tania Bruguera, participa en un encuentro sobre “Independencia”. Se espera que junto al Instituto de Artivismo Hannah Harendt, que ella fundó, se decida a exhibir algunas de sus instalaciones o *performances* en favor de la libertad de los artistas e intelectuales en Cuba.

En tanto, la intervención de la artista Yasmine eid Sabbaghi, que trabaja con archivos en colaboración con los residentes de campos de refugiados palestinos, y también usa la naturaleza como infraestructura, ha suscitado acusaciones de antisemitismo para la curaduría. Ella no es la única y en otras Documenta se han presentado instalaciones sobre la historia y actualidad palestina y rescates de grandes y desconocidos artistas y creadores judíos y de su historia. Como sea, es bastante impensable que la Documenta traicione su propia historia, pero prima esa libertad total y esencial en el arte. Y las distintas obras, *performances* y encuentros en estos 100 días irán dando luces hacia dónde va y están las artes visuales y su presencia e influencia —innegables— en la actualidad.

Colectivos de cine proyectan festivales; también ciudades arrasadas.

tura y la instalación, pero saca a la pintura de su zona de confort... Y, por supuesto, uno de los artistas más presentes en Kassel es el reconocido Dan Perjovshi, quien con su dibujo actual y contingente invade espacios de la arquitectura, como en el Fridericianum, donde con desenfado critica a Putin y la invasión rusa a Ucrania.

Erick Beltran también fue seleccionado: autor de llamativas *performances*, de volúmenes de gran formato e instalaciones. Ruangrupa

Galería AMS

Eduardo Vilches: Fotografías, fragmentos y siluetas

CLAUDIA CAMPAÑA

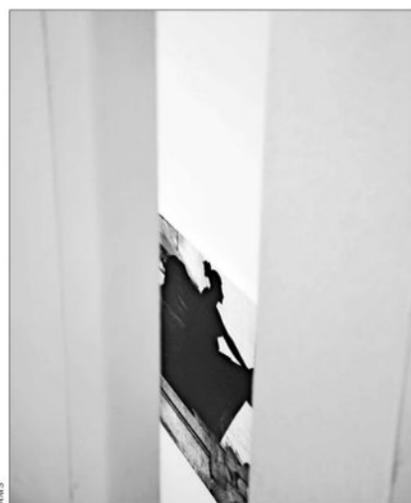
Hasta el 2 de julio es posible ver en la Galería AMS un conjunto de fotografías de mediano y pequeño formato de Eduardo Vilches. Premio Nacional de Artes Plásticas 2019, Vilches es conocido y reconocido tanto por su aporte docente (es profesor emérito de la UC) como por haber producido obras (en su mayoría xilografías, serigrafías y témperas sobre papel) que exploran consistentemente la depuración cromática, la síntesis visual y el rigor formal; imágenes aparentemente simples y de contornos definidos, que permiten la contemplación de contrastes y de formas/sombras; campos bidimensionales (blancos, azules y negros) que dialogan entre sí y que aproximan sus propuestas a la abstracción.

“Fragmentos” se titula su actual muestra y es el mismo artista quien explica cómo generó dichos trabajos. Sitúa su génesis en 2017,

cuando expuso fotografías de mayor tamaño que había realizado de la famosa Fuente Alemana del Parque Forestal (obra de Gustavo Eberlein donada en 1910 a Chile por la colonia alemana residente) en el amplio espacio que la galerista (Ana María Stagno) tenía en Alonso de Córdova. “Al registrar la exposición descubrí que, mirando desde ciertos ángulos, interactuaban muy bien las fotografías expuestas con la arquitectura del lugar. Uniendo fragmentos de ellas con partes de muros o resguardos, nacían nuevas obras. En algunos casos, objetos como pasamanos o peldaños de una escalera cobraban vida propia constituyéndose en nuevos protagonistas”. O sea, esta propuesta reciente tiene que ver con el ejercicio de re-fotografía de la propia obra; con redefinir y recrear a partir de lo ya existente.

El conjunto se “lee” bien y el montaje es apropiado. Al ingresar, a primera vista, da la impresión que se está frente a pinturas; las fotografías se imprimieron en papel de algodón y ello contribuye a dicha percepción. “La fotografía es la única alternativa a la pintura en la posmodernidad” sentenció Douglas Crimp, (1944-2019), destacado crítico e historiador del arte estadounidense y, en efecto, fue a principios de los ochenta que Vilches se sintió atraído por el lenguaje fotográfico (sus primeras obras en este medio datan de 1983).

Acertadamente, Vilches decidió que la sala se convirtiera en cubo negro en vez del ya tradicional y aséptico cubo blanco. Como era de esperar, las paredes oscuras ceden todo protagonismo a sus trípticos, dípticos y paneles fotográficos, generando la ilusión de “ventanas” en el muro.

Eduardo Vilches. “S/T”, 2021. Fotografía impresa sobre papel de algodón. Como siempre, sus obras proponen que “menos es más”.

Como siempre, sus obras proponen que “menos es más” y, como se desprende del título, la estética del fragmento es el hilo conductor. Los encuadres fotográficos evocan juegos de luces y sombras, marcos dentro de otros marcos, franjas verticales entre las cuales se camuflan formas y/o siluetas. Son registros de paneles en primer y segundo plano en medio

de los cuales es posible distinguir y descubrir una mínima porción de una obra que otrora colgó en un muro blanco. A ratos, es como mirar arte entre bambalinas.

Hay una foto de 2021 que se repite (operación propia del grabado), de modo que se expone y percibe como un tríptico; no tiene título (S/T), aunque Vilches coloquialmente lo llama “Tres veces

Crítica de arte

Frau”. Este trabajo destaca dentro del conjunto. Son tres paneles con idéntico motivo: una superficie con franjas verticales de distintos tonos grises, al centro una banda blanca “habitada” en la base por una “sombra” (un perfil). Conociendo la “biografía” de la obra, es posible reconocer en dicha silueta una figura femenina, un eco de la diosa Victoria —aquella con moño y brazo derecho estirado que se ubica en la proa del barco de La Fuente Alemana (un guiño a la Antigüedad clásica)—. El lente de Vilches la presenta ahora sin rasgos y como una forma sólida, contenida en un haz de luz. Su disposición diagonal genera la impresión de deslizarse en su embarcación, y puede ser “leída” también como una imagen angelical iluminada por una luz cenital la cual parece flotar, “desplazarse” o navegar, evitando una cascada de agua o cayendo por esta.

El término “fotografía” procede del griego y significa diseñar, escribir o grabar por medio de la luz. Pues bien, eso es exactamente lo que sucede en cada una de estas nuevas fotografías de Vilches, donde nada es obvio ni estridente, emanando de las imágenes un dejo de nostalgia y atemporalidad que inunda la sala.