

CECILIA VALDES URRUTIA

EXPOSICIONES | Arte y patrimonio

Reveladoras MUESTRAS PARALELAS a la Bienal de Venecia

Una exhibición inédita de De Kooning sobre la influencia de Italia en su expresionismo abstracto y un provocador "Museo de lágrimas" que dialoga con la historia y el *pop art* integran algunas de las seductoras exposiciones en los museos de Venecia.

Novedades de envergadura que sorprenden y provocan suelen encontrarse en algunas de las numerosas muestras paralelas a la Bienal de Arte de Venecia. En su esencia, son exhibiciones independientes a la curaduría del encuentro mundial de arte. Las más trascendentes son coorganizadas por museos e instituciones de la ciudad y/o entidades internacionales de arte. En la última versión, por ejemplo, la gobernación de Venecia invitó a Anselm Kiefer a intervenir con un impresionante y monumental cuerpo de obra el Palacio Ducal, con motivo del aniversario de la ciudad.

Este año, la independencia y solidez de las exposiciones colaterales continúa y sobresalen muestras inéditas de conocidos artistas modernos y contemporáneos que marcan tendencia. Está la luminosa gran exhibición sobre Willem de Kooning, en el Museo de la Academia: aborda por primera vez la trascendencia de los años en que el artista estuvo en Italia para su expresionismo abstracto y *action painting* que siguió en Nueva York.

Un ingrediente sabroso es que las presentaciones más significativas suelen estar (como las seis escogidas aquí) en museos patrimoniales de Venecia o en espacios intervenidos cuidadosamente con la mejor arquitectura contemporánea como es el museo *Punta della Dogana*, cuya restauración estuvo a cargo de Tadao Ando. Pero también hemos encontrado, antes, una muestra de Anselm Kiefer en una derruida bodega (*ex profeso* elegida dado su tema sobre la acción de la sal).

Italia y De Kooning

El principal museo de Venecia —la Galería de la Academia— se arriesgó ahora con la primera muestra en la historia que explora el tiempo que pasó Willem de Kooning en Italia. Revela "el profundo impacto que causaron en su trabajo esos años, entre 1959 y 1969". Se exhiben 75 valiosas obras de uno de los mayores protagonistas del expresionismo abstracto, cultor de la *action painting*, quien experimentó también con la escultura y la *performance*.

Los curadores Gary Garrels y Mario Codognato establecieron la influencia de Italia en muchas de las pinturas, grabados, dibujos y esculturas que De Kooning hizo en Estados Unidos y que nunca antes habían sido investigadas. Esa relación se revela en una selección de obras suyas entre 1950 y hasta 1980.

El director del museo de la Academia, Giulio Manieri Elia, señala que "estamos convencidos de que este proyecto sobre De Kooning es correcto dada toda la importancia del artista y porque en esta investigación es sujeto de una especial relación con Italia. La Galería de la Academia está además convencida de la calidad de la selección curatorial: las 75 obras representan la amplitud de sus períodos más expresivos".

Están sus pinturas y dibujos gestuales monocromos de la vigorosa serie "Black and white. Rome", que hizo en su primera visita en 1959. "Se suman esos paisajes más conocidos de su serie Pastoral, como "Door to the river", "A tree in Naples" y "Villa Borghese", que fueron pintados en Nueva York y que incluyen pinturas figurativas de mediados de los años 60", precisa la investigación.

La escultura tiene su lugar. "Hay 30 pequeños bronceos hechos en Roma. De Kooning los realizó después de encontrarse con un escultor amigo y constituyeron el resultado de sus primeros experimentos que influyeron en la producción de un sustantivo cuerpo de esculturas a su regreso a Nueva York, entre 1972 y 1974".

La Galería de la Academia realiza un

Es la primera vez en que se comprueba la presencia italiana en De Kooning.

Museos internacionales participan en estas exposiciones que marcan pauta.

diálogo entre las pinturas y esculturas del artista y sus dibujos, desde 1960 a 1970. "Se incluyen dibujos que hizo en Spoleto en 1969 y hay una selección con dibujos gestuales conceptualmente relacionados con los volúmenes. En esos dibujos fragmenta la figura", precisan. Los curadores concluyen que

La obra de Julie Mehretu se toma el Palazzo Grassi junto a sus amigos artistas.

"durante su periodo formativo en Roma, Willem De Kooning sintetizó una nueva manera de mirar y activó sus medios: lo hizo a través de la experiencia clásica de la pintura y la escultura italiana y del trabajo realizado por sus nuevos amigos artistas italianos".

"Rafaello", obra del artista pop Francesco Vezzoli de su "Museo de las lágrimas".

Un enorme interés del público y la crítica suscitan estos seductores artistas

Museo de las lágrimas

Hace más de 20 años que el provocador artista italiano Francesco Vezzoli empezó a concebir lo que llama un "Museo de las Lágrimas". Comenzó a bordar lágrimas en sus citas a obras maestras. La poética pop de sus proyectos se concreta ahora en un *site specific* para las salas del imponente e histórico Museo Correr de Venecia, ubicado contiguo a la plaza San Marcos. La muestra se basa en su constante investigación dedicada al diálogo con el patrimonio artístico que realiza en forma radical e innovadora, y que incluye el video, dibujo, pintura, retratos y bordados, señala el curador Donatien Grau.

Vezzoli empezó bordando lágrimas en diversas imágenes de pinturas de la historia del arte y fue creando su propio museo y desafiando la idea misma de este. "En el Museo Correr exhibe su mirada con trabajos que abarcan más de 20 años de producción. Hay obras que aluden a pinturas y artistas de la historia y algunas totalmente nuevas realizadas para el lugar", precisan.

En su trabajo ha aludido a creaciones de Botticelli o de Rafael, incorpora imágenes de modelos como Claudia Schiffer. También desarrolló una poética que

hizo dialogar sus esculturas con pinturas de Cy Twombly, "inspirándose en la antigüedad romana". Y lo ha expuesto en lugares o plazas públicas de Florencia y Roma.

El presidente de la Fundación internacional de Venecia, el arquitecto Luca Bombassei, comenta que con Vezzoli se retoma el objetivo del museo que es proteger el patrimonio artístico, pero también reconoce que "perturba el invitar por primera vez a que el arte contemporáneo actúe con nuevas formas de puesta en valor de los lugares más fascinantes del tejido urbano de Venecia".

"El *Musei delle Lacrime*" de Vezzoli respeta la historia del museo, pero incorpora sus guiños y lecturas pop. Cruza, por ejemplo, la imagen de una modelo con la de una madonna, tal vez inspirado en el gran pintor barroco italiano, Caravaggio, quien tomaba mendigos y prostitutas como modelos para sus vírgenes o santos.

Cocteau, Huyghe y Mehretu

Los museos del famoso empresario francés y coleccionista Francois Pinault suelen ser visitas imperdibles y no solo por lo que exhibe, sino también por los espacios que ocupan. Al otro lado del Gran Canal, en su museo de *Punta della Dogana* hay una gran muestra del francés Pierre Huyghe (1962), donde el espacio se transforma en un escenario temporal "habitado por criaturas humanas y no humanas. El artista invita a convertirnos en extraños desde una nueva perspectiva", señala la comisaria Anne Stone.

Más luminosa y colorida es la genuina y monumental exposición de la artista etíope-estadounidense Julie Mehretu (1970), una de las preferidas en la colección Pinault, que se exhibe en los dos amplios pisos del imponente Museo Palazzo Grassi. La autora es reconocida por su magistral pintura con múltiples capas de paisajes abstractos y un gran uso del color. Se exhiben 50 piezas entre pintura y también dibujo.

Pero la original muestra de Mehretu apela, además, a lo colectivo: se exponen creaciones de algunos de los artistas más cercanos a ella. Hay obras de Tacita Dean, de David Hammons o Robin Cost Lewis, entre otros. Los trabajos aparecen en medio de las salas o se asoman por los corredores del Palazzo. La artista escogió a esos autores porque siente que su obra resuena en la de ellos: "Cuestionan la idea del artista autosuficiente y resalta la importancia de las conexiones intelectuales y emocionales entre las creaciones artísticas", señala.

En tanto, el Museo Peggy Guggenheim está exhibiendo al multifacético y polémico autor, poeta, escritor, crítico, cineasta y artista francés Jean Cocteau (1889-1963). Se trata de la mayor muestra organizada en Italia con préstamos de museos y colecciones privadas de Europa y Estados Unidos. Hay 150 trabajos que abordan una variedad de medios como dibujo, gráfica, documentos, libros, revistas, fotografías y filmes dirigidos por Cocteau durante su tumultuosa carrera ensombrecida por su consumo de opio.

Crítica de arte

CLAUDIA CAMPAÑA

Aninat Galería

Pinturas de Carlos Leppe

La personalidad histriónica de Carlos Leppe (1952-2015) encontró en las *performances* y los *happenings* una buena herramienta para comunicar aspectos de su biografía y visibilizar su opinión crítica sobre la institucionalidad artística y el contexto político chileno. Pienso en Leppe y de inmediato lo visualizo arrastrándose hacia "la gruta" por el *hall* del Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago (MNBA), recuerdo sus quejidos y luego su perturbador llanto desbordado. Fui testigo *in situ* de esta acción corporal suya titulada "Los zapatos", que tuvo lugar el 19 de octubre de 2000 en el marco de la exposición "Chile 100 años de Artes Visuales. Tercer Período (1973-2000) Transferencia y Densidad", curada por Justo Pastor Mellado. Había tanta gente que no era fácil seguir su desplazamiento, pero tengo nítida en mi memoria la imagen de ese público —esencial en el arte performático— que seguía su trayecto y que esperaba curioso saber cómo finalizaría.

Considerando que en la Sala Matta del MNBA se exponen actualmente registros de 10 *performances* que el artista realizó entre 1974 y 2000 ("Carlos Leppe. El día más hermoso", muestra organizada por D21 Proyectos de Arte y curada por Amalia Cross), la ga-

Carlos Leppe. "Casa de campo", s/f. Técnica mixta sobre tela, 150 x 150 cm.

lería de Isabel Aninat inauguró el 29 de mayo una exhibición de trece de sus pinturas —una serie de 2004, dos telas de 2012 y el resto

sin data— que se exhiben junto a más de una quincena de fotografías análogas inéditas de sus acciones de arte —tomas realizadas por

Jaime Villaseca, Carlos Altamirano, Lotty Rosenfeld y Francisco Zegers—, al lado de cada una de las cuales se despliega una completa información.

Leppe obtuvo su Licenciatura en Arte con mención en Pintura en la Universidad de Chile, y en el mencionado conjunto de telas veo guiños a dos figuras icónicas de esa casa de estudios: José Balmes (1927-2016) y Adolfo Couve (1940-1998). Así, por ejemplo, en el segmento derecho del lienzo "Casa de campo" —150 x 150 cm— usó materiales toscos y jugó con lo bidimensional y lo volumétrico (Balmes); mientras, en la esquina superior izquierda del espectador pegó un "objeto cuadro" de pequeño formato donde se observaba un paisaje que parece capturado a través de la neblina (Couve). Por cierto, la totalidad de este grupo pictórico rememora el Informalismo; específicamente, la pintura gestual de Antoni Tàpies (1923-2012), pues, como ocurre con la obra del famoso artista catalán, las telas de Carlos Leppe también semejan fragmentos de muros otrora convertidos en "lienzos de protestas" y/o desa-

hago: "paredes" rayadas con uno que otro grafiti y algunos signos y símbolos. Abundan borraduras, magulladuras y texturas que estimulan el tacto, y aunque nada es obvio, no cabe duda de que en ellas se manifiesta la fuerte carga emocional de su autor. Por otra parte, y si se presta atención, se percibirá que, más allá de manchas, costras y chorreos, las telas están llenas de información. "La superficie pictórica se convierte en un espacio en el que se arroja un vasto y heterogéneo flujo de imágenes", diría Juan Martín Prada sobre las *combine paintings* de Robert Rauschenberg (1925-2008), que de seguro Leppe también tuvo como referente al momento de ejecutar estos trabajos. En ellos se observan igualmente diversas capas de pintura que "sepultan" imágenes —algunas diminutas— tras un empaste o una aguada. Sobre las superficies se acumulan asimismo variados restos de objetos (hay un dejo de "estética arqueológica") de materialidades heterogéneas (sombreado, plato, marcos, maderas, alambres, pelos, retazos de géneros, reproducciones de obras de arte, pedazos de papel mural floral y recortes de diario, entre otros) cuya diversidad invita a intentar

asociaciones y decodificaciones.

En estos "desahogos pictóricos" de Leppe hay elementos casi imperceptibles (literalmente, ocultos o enterrados), mientras que otros son demasiado obvios; por lo general, aquellos que se relacionan con la imaginaria religiosa —estampitas, una corona de espinas colgando de un alambre, pan de oro, una reproducción y un pedazo de relieve de un Cristo crucificado—; materialidades e imágenes que estimulan las interpretaciones simbólicas. Lamentablemente no es posible aquí extenderse en un análisis de obras puntuales y las citas contenidas en estas, pero advierto que hay mucho escrito sobre Leppe y que varios textos están disponibles en la web —entre otros de Nelly Richard, Adriana Valdés y Justo Pastor Mellado.

El próximo año se cumple una década desde que falleciera este artista nacional que fue parte de la llamada "Escena de Avanzada". Para visitar y/o conocer parte del legado de Carlos Leppe —mucho del cual se engendró a partir de la angustia y la rabia—, este mes de junio hay que visitar sin duda el MNBA y Aninat Galería.

PINTURAS Y FOTOGRAFÍAS INÉDITAS DE ACCIONES
Carlos Leppe
Lugar: Aninat Galería de Arte
Hasta: 29 de junio de 2024