

COLECTIVA | Arte, mujer y patrimonio

“Conciencia”: La desafiante exposición de arte de 40 mujeres en MERCADO PUERTO DE VALPARAÍSO

Con obras de gran formato, algunas monumentales, 40 artistas visuales chilenas —de diversas tendencias y trayectorias— protagonizan la ambiciosa exhibición “Conciencia”, inaugurada ayer en el edificio patrimonial Mercado Puerto de Valparaíso. La desafiante muestra —integrada por murales, esculturas, instalaciones y fotografía— busca saldar una deuda con las artistas chilenas, visibilizar propuestas, reflexionar sobre el poder del arte y el valor del patrimonio.

CECILIA VALDÉS URRUTIA

Varios hallazgos impulsaron esta desafiante y asombrosa exposición de artistas visuales mujeres, inaugurada ayer en el Mercado Puerto de Valparaíso. Uno de esos hallazgos vino a confirmar una temida sospecha: *ad portas* de cumplirse los 50 años de la Bienal Internacional de Arte de Valparaíso, el artista e investigador Henry Serrano descubrió que entre los premios de adquisición de ese evento solo uno correspondía a una artista, el de la pintora Patricia Israel. Otro hallazgo ocurrió durante la preparación de la muestra “La mujer en el Arte”, al recuperarse la obra de una pionera prácticamente invisibilizada: Sara Malvar. El descubrimiento realizado por el investigador y presidente de AICA-Chile (Asociación Internacional de Críticos de Arte), Ernesto Muñoz, fue dos años después de la muerte de la artista. “Su legado es impactante. Ella dio a conocer e inició el arte geométrico

en Chile, y su mirada desafió las expectativas tradicionales del rol de la mujer en la sociedad”, afirma el también curador de la exhibición abierta al mediodía de ayer que llama a tomar “Conciencia”.

La exposición tiene como sede un lugar patrimonial: el segundo piso, de planta abierta, del edificio Mercado Puerto de Valparaíso, construido entre 1922-24 en un estilo historicista, que ocupa una manzana entre las calles San Martín y Valdivia, Cochrane y Blanco. Fue levantado para albergar el mercado municipal, después del derrumbe de la antigua recoba durante el terremoto de 1906. Hoy, refaccionado y reabierto hace unos años, cuenta en su primer piso con más de 50 coloridos puestos de frutas y verduras, emporios y pequeñas tiendas de artesanía. Ese color y vida también inspiran algunas obras de “Conciencia” y buscan visibilizar ese patrimonio.

SIGUE EN E 2

EXPOSICIÓN CONCIENCIA

EXPOSICIÓN CONCIENCIA

“Conciencia”: La desafiante exposición...

VIENE DE E1

Maria Elena Vial trabajó una de las obras más delicadas de la exposición: un sutil mural blanco con papel hecho a mano por ella. Detalle de su obra.

Pero hay un lado mucho más luminoso: las calles y edificios circundantes —rayos y velas que iluminan el cielo del estadio—, impactan a los visitantes y habitantes de esta ciudad, más aún tratándose de algunos de los edificios más nobles y antiguos de la ciudad. Algo que no es indiferente en esta exposición, que dibuja la importancia de los diversos patrimonios. Y como dice su llamado: impulsa a tomar “conciencia” de la urgente necesidad de rescatarlo. La violencia delicada imperante en el puerto y el aumento de la población en situación de calle hacen difícil el desarrollo de la cultura en la ciudad. La exposición resalta el rol del arte y que este espacio municipal se consolide para las artes visuales. No hay certezas aún que pueda suceder. La infraestructura está además al deber: no hay red de agua y la electricidad está instalada poco antes del montaje de murales, esculturas, pinturas monumentales y hasta tejidos instalativos, como aquél que guña el mito de Penélope, de la artista visual y textil Denise Blanchard.

Patrimonio, ecología, sustentabilidad

Los esfuerzos no han sido pocos. Las 40 artistas debieron trasladar enormes y delicadas piezas desde distintas ciudades y luego vino el montaje. Un espacio noble, pero vacío, y que no permite ser intervenido por su carácter patrimonial.

Una de las obras especialmente delicadas y destacadas por el curador es el panel blanco de papel construido por la artista **Maria Elena Vial**. Pionera en la integración del arte, lo que implica ese tipo de patrimonio en el siglo XXI junto al rol y la influencia de la mujer en una obra como esta, “El abrazo”, que “cuestiona el valor entre lo útil y lo necesario”.

La artista **Isidora Villarino** habla de su obra “Conciencia” y el espacio en su escultura. Apela a esos espacios que ya no existen y lo hace con su volumen “Desaparecer”. Hay un homenaje a patrimonios idos, que rescató en su arte, como se vio en la reciente y luminosa exposición que presentó en la antigua capilla del Montecarmelo en Provincia.

Un objeto patrimonial muy querido es el que crea **Angela Wilson** y lo hace con capas de gasa de lino que resalta la memoria. Se trata de un trofeo pasadas aún vigente en el puerto: “El trofeo”. “Trabajo con el inconsciente y la memoria, y en la pintura que expongo surgen los recuerdos del trolley de mi época escolar, cuando los imaginaba como una variedad de insecto gigante y vulnerable... Al reencuentro con ellos en la ciudad de Valparaíso, los imaginé como un simil de la actividad mental: son parte de un trayecto que circula no solo de un lugar a otro, sino de un presente activo a ciertos espacios de la memoria escondidos en la bruma de los olvidos”, platica.

La escultora **María Soledad Chadwick** exhibe una sugerente escultura modular y geométrica en madera pintada de negro con pequeñas incrustaciones doradas metálicas. “Aludo al rescate de lo patrimonial a través de la pintura dorada que trabajé con técnicas del Renacimiento en esas simples tapitas de bebidas precolombinas que se usaban en la cultura inca. Se relaciona también con el rescate de este lugar, mientras el vacío que se produce entre los cubos de la obra ofrece un umbral que permite acceder a un nuevo nivel de conciencia”, explica. La escultura conduce, a su vez, a tomar conciencia del reciclaje y el valor de la ecología, que la artista pone en valor y completa con su cita visual y conceptual a la Chacana, la constelación ancestral andina, más significativa de los Andes.

El patrimonio de la naturaleza sumerge la artista visual **Verónica Aspilaga**. Un estético y luminoso mural pictórico (tríptico), semiabstrato, trabajado por capas con un significativo uso del color y las transparencias, conforman su “Bosque inmersivo”. Surge un paisaje que “permite adentrarnos en un bosque simbólico, apenas insinuado y transparente que interpela en su aparente quietud y misteriosa vida”, señala la artista. “Es un contrapunto realista una instalación con trozos de árboles nativos y ramas muertas buscando representar los despojos de un bosque inerte, perdido... Quisiera mover al espectador hacia la sostenibilidad, la conservación, el disfrute de la naturaleza... El consumo irresponsable de los recursos y la degradación algo que me duele. Quisiera hacer un llamado desde este lugar lleno de historia y creación”.

Eliana Simoniatti evoca “El bosque llora en silencio”. Construyó una suerte de escenografía que alude a los incendios forestales de 2017. **Guadalupe Valdés** se internó en la geografía y pintó el cerro El Pio-

La artista Hilda Rocha expone una escultura geométrica, en mármol y cuarzo azul, que apela también a tomar conciencia de la urgencia de la paz para todo el mundo, en estos momentos difíciles.

Carolina Oltra exhibe una fotografía lumínica, “que busca ser una entrada poética a la exploración del paisaje”.

FOTO: MUSEO DEL MERCADO PUERTO DE VALPARAÍSO

mo. Y añadiendo poesía, dibujó pictóricamente un monumental cuadro sobre “esa geografía imaginada en estado primitivo del santuario más austral del Imperio inca”. Mientras **Francisca Garriga** está con una escultura instalativa abstracta que se inscribe en su investigación geométrica: “A la sombra del ciprés” es un homenaje al ciprés de las Guaitecas (especie patrimonial) con dos volúmenes realizados con tubos de papel.

Javier Muñoz se inspira en el mar y trabaja con técnicas de grabado en metal. Es un mar en el que resuenan luces y sombras, movimientos y historias. Es también un mar patrimonial el de su trabajo “Voces intermareales”. Y desde Alemania, la activa fotógrafa **Carolina Oltra** (quien está exponiendo en el Instituto Cervantes de Frankfurt) envió su obra “Tiempo sur. Mármol en el bosque”. “Una fotografía con pintura lumínica que se presenta como una entrada poética a la exploración de un paisaje”. En la exposición, afirma la curaduría, la obra destaca como una contribución del poder del arte al diálogo ecológico.

América. El cuerpo y la piel.

La artista viñamarina residente en Berlín **Sandra Vásquez de la Horra** —una de las invitadas a la exposición— explica que su trabajo “Conciencia” pasadora, está unido a uno de sus dibujos-volumenes con la figura femenina que relaciona con el subconsciente, con un sentido historicista y actual. Vásquez de la Horra cree y usa el poder de las imágenes. “Esta es una de mis obras de la serie “América sin fronteras. Se basa en un trabajo que se mostró en la Bienal de Venecia y en Nueva York, pero es más la Bienal. Es un dibujo que explora en pleno período de Trump y de la construcción del muro”.

Alicia Larrain también alude a América, aborda metafóricamente los cinco continentes y apela al poder de la mujer en el arte. Y lo hace con cinco llamativos y monumentales rostros femeninos pintados que cuelgan, a la manera de carteles, desde el cielo del espacio. “El montaje lo quise presentar como una metáfora de que cuando las mujeres se unen pueden plantearse y tal vez llegar a conseguir un ideal como es la paz en el mundo. Unidas se aguantan”, señala.

Un trabajo instalativo sobre el cuerpo expone la artista textil **Maria José Mir**. Trabajó sábanas antiguas bordadas. Su obra apela al cuerpo. Se marca en una investigación de estos dibujos que se realizó en el interior del cuerpo, como materia y su peso sobre la superficie de la cama, que varía más bien por las percepciones que nos invaden en un momento. Por ejemplo, cuando la conciencia se despierta, pero no así el cuerpo, su peso es nulo; en cambio, en el momento en que nos acostamos el cuerpo es un lastre denso. La idea de “yacer sobre el lecho” es muy fuerte y se centra en el tema del sueño porque la percepción subjetiva no es más que la memoria de las sensaciones”, precisa.

La también artista textil **Maite Izquierdo** trabaja la piel y lo hace con libros de retazos de telas unidos con costura de máquina. “Me inspiré en la piel, al límite en muestra prima una capa receptora del mundo exterior. Esta serie de 4 libros-piel son textos que si se permiten tocar. Siento que es algo tan necesario... Cada libro es abstracto y único. Acá se asestan materiales que ya han tenido una vida y lo dejan en el suelo para luego reabastecer cuerpos y abrigar el espacio”, relata la artista Premio de la Crítica 2022.

Colores de mercado

El intenso colorido de puestos de frutas y verduras del primer piso del Mercado Puerto de Valparaíso sorprendió a la artista **Amelia Errázuriz**. Esta vez no trabajó con sus conocidos desmarques de cuadros, “sino que investigó en plásticos para la instalación ‘Armonía de mercados’”. En la que casi una suerte de cortina como una cascada de colores que cantan a la vida. La obra es el espacio patrimonial el artista que los textos populares del primer piso. Es un puente con la vida cotidiana del Mercado Puerto.

Una sólida escultura esencialmente valiosa, en tanto —en mármol y cuarzo azul—, emplazó la artista de dilatada trayectoria **Hilda Rocha**. La obra abstracta —en formas geométricas— evoca la significación de la memoria, de los valores y el lugar que debe ocupar en una ciudad. Pero para Hilda Rocha destaca a “Artes y Letras”. “La importancia de la conciencia, en el sentido de la acción interior, del bien que debemos hacer”.

Maria José Mir expone su estudio sobre diversos pesos del cuerpo en la cama.

La pintura de Francisca Valenzuela se expande en el espacio, subraya Muñoz.

Alicia Larrain aborda el poder del arte a través de cinco imponentes retratos de mujeres que representan metafóricamente a los cinco continentes. “Ellas juntas pueden lograr lo imposible”.

Maite Izquierdo habla de la piel con sus libros.

Amelia Errázuriz se inspiró en los colores locales del primer piso del Mercado Puerto y los lleva a su instalación “Armonía de mercados”.

FOTO: MUSEO DEL MERCADO PUERTO DE VALPARAÍSO

La artista Verónica Aspilaga sumerge en la naturaleza con su mural pictórico, pero a la vez denuncia con su instalación de ramas muertas la degradación.