

MSSA 2021 | Debate y Pensamiento

DIÁLOGOS EN TORNO A ROJO

Una exposición MSSA curada por
Daniela Berger y Caroll Yasky

MUSEO DE LA
SOLIDARIDAD
SALVADOR ALLENDE

PALABRA TRAS PALABRA

Arnaldo Coen

Grace Weinrib Dagach, artista y profesora

Creo que Marcel Duchamp decía que el título era un ingrediente más de la obra. De ser así, intuyo que Coen (1940) y Duchamp (1887-1968) comparten esta visión cuando tratan el lugar del título en la cocina de la obra. Y es que la cocina es más bien compleja. Marcel contaba con ello –y con la perplejidad resultante en sus espectadores– mientras que Coen parece hacer un movimiento opuesto; todos los elementos insinúan estar a disposición de las posibles lecturas del espectador. Pero generalmente las cosas no son lo que parecen.

Coen, materia pictórica mediante, nos seduce con una visualidad multicolor, con planos que se rozan, fluyen, bailan y atraviesan el lienzo. El amplio abanico de la paleta, en conjunción con los planos de perímetros duros y distinguidos –que no permean entre uno y otro– nos llega a través de una gráfica característicamente alegre (que compartía convicciones con el lenguaje de los afiches de la época). En esos planos que se van sumando, unos tras otros, se cumple un aparente jolgorio de la fluidez, la invitación (el objetivo de muchos afiches), y la buena disposición.

Apunte mental:

-Vuelve a leer el título.

-Vuelve a mirar la obra.

El despliegue del rojo enmudecido –que extrañamente se subvierte para darle voz a los otros tintes– dialoga con una suerte de equivalencia a la palabra “palabra”; un concepto, una idea, un fragmento de un elaborado mapa conceptual cromático. Arnaldo Coen nos presenta lo que sucede detrás de escena, la faena de la cocinería del color, donde observamos que está todo junto pero sin revolver.

Nombre artista

Arnaldo Coen

Título de la obra

Palabra tras palabra

Fecha de creación

1974

Tipología

Pintura

Técnica y número de edición

Acrílico sobre tela

Dimensiones

200,3 x 154 cm

Período de donación

Resistencia

País de procedencia

México

Donante

Artista

Número de inventario

0871

PIELES DE MUJERES FIELES A SER EXAMINADAS POR EL DOCTOR DE TURNO

Valentina Cruz

Carla Ansaldi, Cometa Creativa, GPS. B. República

Impactante obra que nos enfrenta a tres “pellejos” femeninos de cuerpo delantero, están desolladas, despellejadas, dobladas y aplastadas entre dos soportes transparentes a modo de vitrina o escaparate científico, como una suerte de arqueología moderna.

Han perdido todo aspecto de individualidad reconocible. No hay ningún tipo de cabello ni de vestimenta, sus ojos cerrados y sus cabezas –con una extraña forma triangular– recuerdan a fetos aplastados. Los dobles a los que se han sometido no nos muestran las partes genitales pero sabemos que son mujeres por algunos detalles, como un seno insinuado y el título que lo indica: “mujeres fieles”.

Pintadas de color plateado, ¿son objetos metálicos reproducidos en serie? No, al observar vemos que estas pieles por su lado interior son rojas, lo que nos plantea que estuvieron vivas, evidenciando su origen de condición humana.

El título de la obra nos entrega más preguntas. La espera de un examen final, ¿de qué?, ¿por qué?, ¿por su condición de fieles?, ¿fieles a qué? Preguntas que no las liberan de la eterna espera, de la última prueba para entregar sus últimos e íntimos secretos en búsqueda de la aprobación del poder omnipresente masculino de turno.

Valentina Cruz utilizó su cuerpo (tres veces ella) como vehículo de representación en esta obra que realiza a partir de su viaje a Nueva York, donde vivió una explosión de movimientos sociales, políticos, anti raciales y feministas de los que no estuvo ajena.

Nombre artista
Valentina Cruz

Título de la obra
**Pieles de mujeres fieles
a ser examinadas por el
doctor de turno**

Fecha de creación
1966

Tipología
Escultura

Técnica y número de edición
Ensamble mixto

Dimensiones
135 x 125 cm

Período de donación
MSSA

País de procedencia
Chile

Donante
Artista

Número de inventario
2645

VIRGOLINA

Leonel Góngora

Consuelo Lewin, artista visual

Leonel Góngora fue uno de los artistas más destacados del siglo XX en Colombia. Mediante el uso de la línea, el trazo incisivo y la fuerza del color, creó un cuerpo de obra en el que dio cuenta de su compromiso con el acontecer político y sus ideas libertarias, lo que plasmó en la representación del cuerpo. Tempranamente se inició en el tratamiento de la figura humana y particularmente en la representación de la mujer, con una manifiesta carga erótica ya que para él el erotismo es una fuerza que afirma la vida: “El sexo es una manifestación de la inteligencia, violencia y represión, siempre van juntas”.

Dentro de las posibilidades que la paleta cromática ofrece al pintor, el rojo es uno de los más incisivos y ambivalentes, asociado a pasiones fuertes, captura –querámoslo o no– nuestra atención, mucho más que otros colores. Góngora lo usó recurrentemente en su obra pictórica, y en ésta en particular su elección parece ser perentoria, inevitable. El cuerpo de *Virgolina* tiene mucho rojo en su composición pero Góngora, sin ambigüedades, dirige nuestro recorrido visual por el erotismo extraño y desafiante de esta pintura y nos lleva directo a la pequeña zona de color más puro, el calzón rojo. Una vez allí lo percibimos en toda su dimensión simbólica, nos remite a la violencia, a la sangre, al erotismo.

Esta pintura nos invita a pensar si podríamos dejar de mirar este calzón rojo y si podríamos desvincularlo de los conceptos que culturalmente hemos construido en relación a él. ¿Será posible despojarnos de la relación simbólica del rojo y percibirlo acá en otro sentido?, ¿podríamos subjetivamente asociarlo con otros conceptos y emociones?

Nombre artista
Leonel Góngora

Título de la obra
Virgolina

Fecha de creación
1974

Tipología
Pintura

Técnica y número de edición
Óleo sobre tela

Dimensiones
147,9 x 99,8 cm

Período de donación
Resistencia

País de procedencia
Colombia

Donante
Artista

Número de inventario
1499

HOMENAJE

Manuel de Jesús Hernández

Suárez

Denisse Flores, textilera

Entre los años 1973 y 1977 Chile se teñía de rojo literalmente.

Con sus ojos puestos en Chile, Manuel de Jesús transforma nuestro país de una imagen plana y lejana a una con relieve geométrico que cobra dimensión y volumen mientras se entera de los acontecimientos nefastos que lo azotan. Se intensifican los colores patrios: blanco, azul y rojo, con formas que pueden asemejar a la cordillera.

El rojo adquiere un gran volumen, como si en su mente se hiciera conciencia de la sangre que ha corrido por las calles, quizás sabiendo que el río Mapocho cambió su color a un rojo sangre por los cadáveres que llevaba. La obra plasmada en madera evoca una cierta nobleza, tal vez para contener esta historia de sueños truncos. En la sensibilidad del artista, Chile se hace nítido: el agua y la sangre, el azul y el rojo se pueden tocar.

Nombre artista

**Manuel De Jesús
Hernández Suárez**

Título de la obra

Homenaje

Fecha de creación

1977

Tipología

Escultura

Técnica y número de edición

**Ensamble en madera
policromada**

Dimensiones

94,5 x 77,6 x 60,2 cm

Período de donación

Resistencia

País de procedencia

México

Donante

Artista

Número de inventario

0900

ЮРИЙ ГАГАРИН **(YURI GAGARIN)** **Anatoly Borisovich**

Gloria Cortés Aliaga, historiadora del arte

Anatoly Borisovich Yakushin realiza dos litografías, en 1971 y 1975, sobre el cosmonauta ruso Yuri Alekséyevich Gagarin (1934-1968) a partir de dos imágenes fotográficas que circularon en 1961, mientras se convertía en el primer hombre en viajar al espacio. Estas imágenes difundidas en la prensa iban acompañadas de consignas referidas al “amor ardiente”, al “pueblo alumbrado” y al “hijo del éter” que lo identificaban como un héroe nacional, y su hazaña, como un triunfo del bloque comunista.

Las alusiones antes descritas resultan interesantes en el contexto de la presente exposición. Todas ellas se asocian a la luz del fuego, elemento al que Gagarin pareciera haber estado vinculado a lo largo de su vida. El calor de la fundición donde trabajó en su juventud; la explosión del lanzamiento del *Vostok 1*, ilustrado en esta obra de Yakushin; y finalmente el estallido que lo llevaría a la muerte al precipitar su nave en un vuelo de entrenamiento.

Nombre artista
**Anatoly Borisovich
Yakushin**

Título de la obra
**Юрий Гагарин (Yuri
Gagarin)**

Fecha de creación
1975

Tipología
Grabado

Técnica y número de edición
Litografía

Dimensiones
85,4 x 52,3 cm

Período de donación
Resistencia

País de procedencia
Cuba

Donante
Artista

Número de inventario
2215

CADA MAÑANA

Josefina Robirosa

Isidora Neira Ocampo, historiadora del arte y archivera

Cada mañana se exhibe en una sala que nos habla de la luz, de los colores, del movimiento y del ritmo. En términos plásticos esas apreciaciones son evidentes en la pintura de Josefina Robirosa, quien ha trabajado esos componentes desde la década de 1950, siendo reconocida como artista abstracta al momento de comenzar su carrera para luego, a fines de 1960, esbozar a través de líneas ondulantes la forma humana.

En *Cada mañana*, Robirosa utiliza colores saturados y patrones psicodélicos, se aproxima al pop sin dejar de lado el arte óptico de sus comienzos y con ello crea el perfil de rostros humanos que miran hacia la izquierda, dando cuenta de un período que se caracterizó por el imaginar en conjunto la posibilidad de nuevos horizontes. Así seguramente lo pensó cuando formó parte de la delegación de artistas argentinos que participaron del Encuentro de Artistas Plásticos del Cono Sur, celebrado en Santiago en 1972 y, junto a artistas de Chile y Uruguay, adhirió al proyecto revolucionario latinoamericano descrito de esta manera en el Cuadernillo oficial de la reunión, impreso ese año: “Para que el artista pueda cumplir a plenitud esa labor de denuncia, es necesario su identificación con los anhelos mayoritarios de cambios que movilizan a nuestros pueblos en la hora presente; es, en otras palabras, el compromiso del creador con su época, con la intencionalidad histórica que se abre hacia el futuro”.

Nombre artista
Josefina Robirosa

Título de la obra
Cada Mañana

Fecha de creación
1968

Tipología
Pintura

Técnica y número de edición
Óleo sobre tela

Dimensiones
150 x 150 cm

Período de donación
Solidaridad

País de procedencia
Argentina

Donante
Artista

Número de inventario
0540

AU MUSÉE DE LA SOLIDARITÉ (AL MUSEO DE LA SOLIDARIDAD) Alexander Calder

Marcela Ilabaca, investigadora proyecto Catálogo razonado esculturas Solidaridad

Au Musée de la Solidarité es una pintura realizada especialmente por Alexander Calder para el Museo de la Solidaridad, en apoyo a la resistencia del pueblo chileno frente a la dictadura militar. Fue donada por Calder desde Francia a través de su gran amigo Mário Pedrosa, primer director de este museo, y se suma a una serie de obras gráficas donadas por el artista para apoyar distintas causas.

Los elementos que conforman esta obra tienen su origen en una experiencia temprana de Calder, cuando una mañana, durante un viaje en barco, descubrió un gran globo rojo saliendo desde el horizonte: era el sol, y a su lado, flotaba la luna, blanca y redonda. Esta visión lo marcó durante toda su vida y lo llevó a representar en su obra las formas del universo como los astros y las constelaciones, presentes en la mayoría de sus esculturas, acuarelas, dibujos y grabados. “El sentido de la forma que subyace en mi obra ha sido el sistema del universo”, señaló el artista.

Au Musée de la Solidarité está pintada en la técnica del gouache, un tipo de acuarela que Calder acostumbraba a utilizar sacando la pintura directamente desde el tubo, como se puede observar en la transparencia del color gris del fondo. El amarillo de la luna y el rojo del sol –el color favorito de Calder– son de gran nitidez y realzan las figuras que flotan en el espacio. La sonrisa del gran astro observando la luna sugiere la esperanza de un mañana mejor y expresa el espíritu lúdico que imprimió el artista a su obra.

Nombre artista

Alexander Calder

Título de la obra

Au Musée de la Solidarité (Al Museo de la Solidaridad)

Fecha de creación

1973

Tipología

Pintura

Técnica y número de edición

Gouache sobre papel

Dimensiones

75 x 110 cm

Período de donación

Resistencia

País de procedencia

Francia

Donante

Artista

Número de inventario

1500

TINCIÓN

Mariana Babarović, diseñadora, artista visual y directora del Centro de Estudios Gráficos

Rojo, primario, no fundamental.

Caminando por las salas de esta exposición, tratando de elegir una “obra roja” que me moviera para escribir, levanté la vista y, al mirar por la ventana del segundo piso, vi que afuera, en la calle, ¡el mundo estaba completamente rojo! Por una fracción de segundo, me asusté: “¡CTM, –pensó mi cabeza–” “¿Qué pasó?!” Un susto repentino, un alivio y luego una decepción al darme cuenta de que era parte de la museografía. Me había gustado la alucinación, el ácido que nunca tomé pero que se había apoderado del mundo. Me quedé con ganas de salir del museo a ver cómo era vivir en rojo, como en una especie de película de terror psicodélica setentera.

Nos dicen que una museografía, igual que el diseño de un libro, acompaña al contenido, conduce al espectador. Esta museografía me atacó y me hizo una zancadilla y se rió de mi candidez. Tal vez esto la confirma como efectiva, este recurso tan simple y económico conmigo dio resultado. Si al salir del museo, todos viéramos rojo, si al tomar el metro, caminar, pedir un Uber y al llegar a casa ésta continuara pesadillezcamente roja, sería perfecto. ¡En vez de papel celofán, un ácido al entrar!

Desde esta ventana vemos rojo, fucsia y un verde que no es verde, es en realidad un gris que conceptualmente luce verde porque está coloreando las hojas de los plátanos orientales de Avenida República. El resto de los colores ha sido borrado.

Los similares desaparecen, los opuestos se desaturan, los neutros se tiñen.

Museografía sala 10

VENCEREMOS

Gregorio Dujovny

Pamela Navarro Carreño

Esta obra serigráfica, del artista argentino Gregorio Dujovny, se nos presenta como excepcional considerando que su producción artística se caracterizó mayormente por sus exploraciones con la tecnología. Sin embargo, ella responde a un latido común que en Latinoamérica se sirvió del grabado para dar cuenta de las más diversas demandas sociales, dada su cualidad de arte múltiple y plural.

El conjunto que se exhibe acá se relaciona con esto. Con el lema “Venceremos” vemos al pueblo avanzando y revirtiendo una represión policiaca. Por un lado, señores, señoras y jóvenes, animados y armados con escopeta, cuchillo, honda, piedra, un mazo con puntas y puños en alto, versus un reducido grupo de policías en un claro plan de huida frente a este movimiento. El color acá es determinante, el rojo refuerza el dinamismo del pueblo frente la opacidad de un cuerpo policial.

La consigna “Venceremos” fue sinónimo de reivindicaciones sociales y fue común verla en obras de artistas de la década del setenta, quienes se abanderaron por solidarizar y apoyar lo que creían justo. Ejemplo de ello es que Dujovny participara de la campaña *Artists for democracy*, co-organizada por la artista chilena Cecilia Vicuña en Londres, que en 1974 reunió obras de artistas británicos y extranjeros para realizar con ellas un remate solidario con Chile. Esta obra, junto a otras no vendidas, fueron donadas a la colección del MSSA a principios de los años 90 cuando Carmen Waugh, ex directora del museo, gestiona su rescate y traslado a Chile, gracias a lo cual, hoy podemos verla en Rojo.

Nombre artista
Gregorio Dujovny

Título de la obra
Venceremos

Fecha de creación
Sin data

Tipología
Grabado

Técnica y número de edición
Serigrafía

Dimensiones
48,9 x 71,9 cm c/u

Período de donación
MSSA

País de procedencia
Gran Bretaña

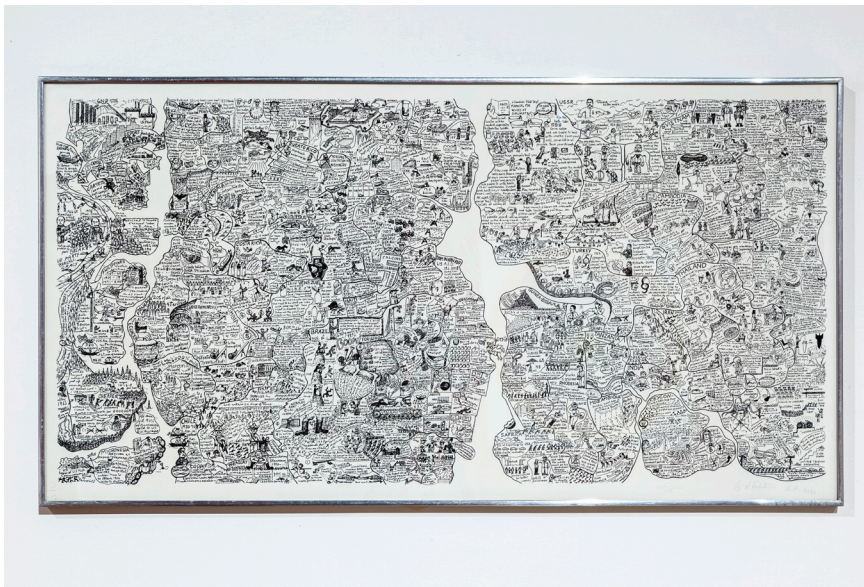
Donante
**Alejandra Altamirano,
Guy Brett**

Número de inventario
1745 - 1746

TECKNING FÖR VÄRLDSKARTA (DIBUJO PARA MAPAMUNDI) Öyvind Fahlström

Paula Dittborn, artista visual y académica

Tal como su título sugiere, *Dibujo para mapamundi* de Öyvind Fahlström, posee el aspecto de un boceto o trabajo preparativo para una obra posterior: un mapa. Ese mapa, sin embargo, no fue diseñado a partir de la configuración geográfica de la tierra, sino a partir de los principales acontecimientos que en la década del 70 estaban ocurriendo en ella. Es por eso que destacan las referencias a la explotación económica de la que eran objeto los diferentes países del “Tercer Mundo”, las prácticas represivas de las dictaduras latinoamericanas, pero también los movimientos de liberación asociados al color rojo en torno al cual se organiza esta muestra. En ese sentido, el carácter bocetual de la obra pareciera reafirmar la contingencia de los hechos referidos, pero sobre todo la necesidad de que todos ellos fueran vistos por el espectador, de cerca y de lejos, por separado y en conjunto.

Nombre artista
Öyvind Fahlström

Título de la obra
**Teckning för
världskarta (Dibujo
para mapamundi)**

Fecha de creación
1973

Tipología
Grabado

Técnica y número de
edición
**Serigrafía, E.A. 20 de
20**

Dimensiones
56,4 x 106,4 cm

Período de donación
Resistencia

País de procedencia
Suecia

Donante
Artista

Número de inventario
0047

CRÉDITOS

Esta edición corresponde a los textos de cédulas elaborados por las autoras para la exposición Rojo durante el año 2021, en el marco del programa de Debate y Pensamiento, en conjunto con las curadoras de la exposición y el área de Archivo del MSSA.

Autoras Textos

Carla Ansaldi, Mariana Babarovic, Gloria Cortés, Paula Dittborn, Denisse Flores, Marcela Ilabaca, Consuelo Lewin, Pamela Navarro, Isidora Neira, Grace Weinrib

Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA)

Curadoras exposición ROJO

Daniela Berger Prado, coordinadora área Programación

Caroll Yasky, coordinadora área Colección

Área Archivo MSSA

María José Lemaitre, coordinadora

Isabel Cáceres, archivera

Programa Debate y Pensamiento área Programas Públicos MSSA

Sebastián Valenzuela-Valdivia

Diseño área Comunicaciones MSSA

Olga F. Vio / Daniela Parra

Fotografías

MSSA/ Benjamín Matte

Proyecto financiado por FONDART, convocatoria 2020.