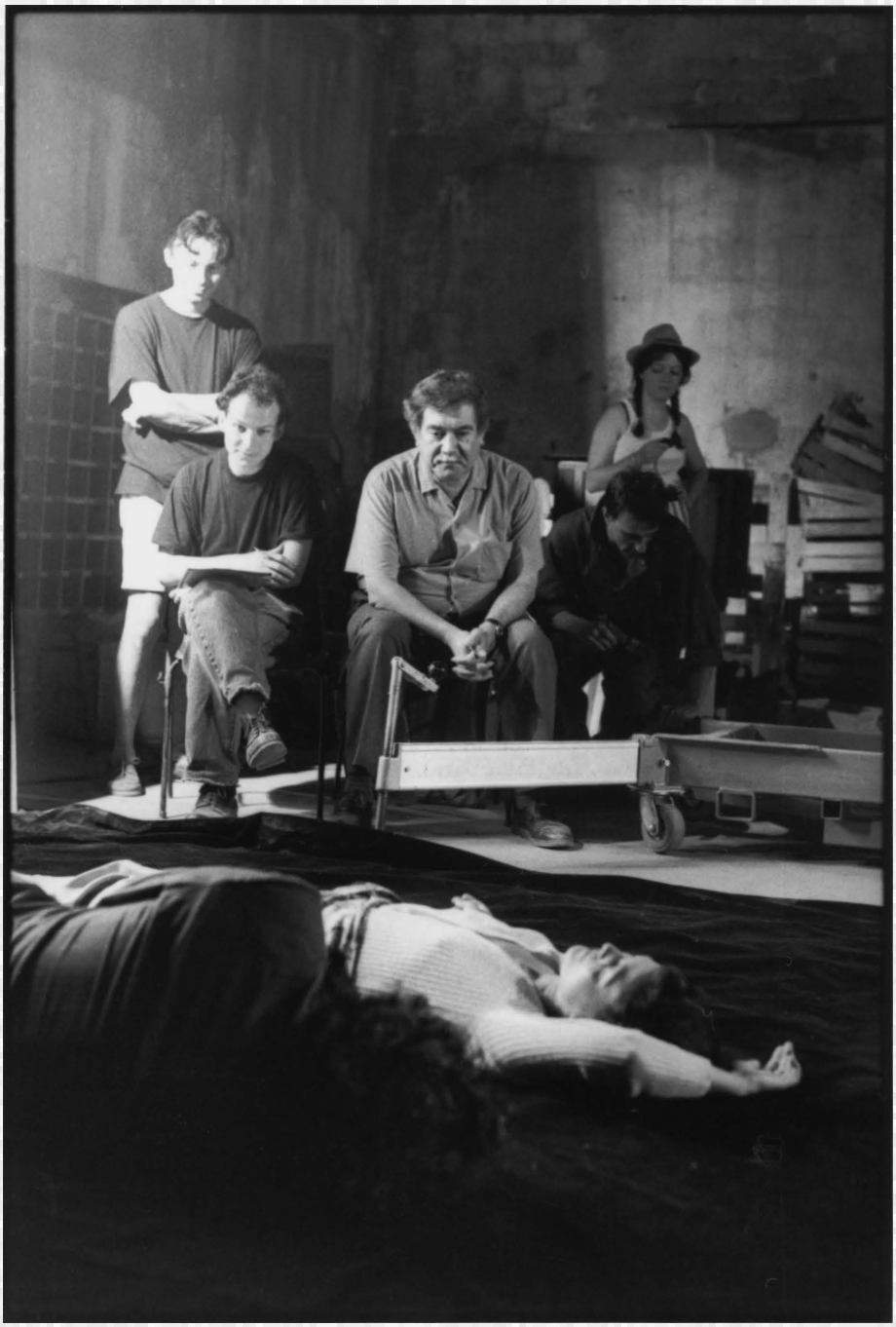
RAÚL RUIZ

EL OJO QUE MIENTE



Curaduría
Francisca García y Érik Bullot

Primer semestre 2023

MUSEO DE LA SOLIDARIDAD SALVADOR ALLENDE

EL OJO QUE MIENTE

RAÚL RUIZ

Al ocupar el museo, el cineasta chileno Raúl Ruiz (Puerto Montt 1940 - París 2011) da forma a una utopía: los decorados pueden por fin tocar a los espectadores y es el momento en que se rompe la bidimensionalidad de la pantalla de cine. ¿Es la instalación un tipo de película en vivo o una “película performativa”? ¿Son los espectadores del museo actores de una película aún por filmarse? Este juego o estrategia de invención de entornos fue un medio para investigar la crisis del cine y su transformación definitiva en los años 90.

Raúl Ruiz: el ojo que miente propone un recorrido especulativo, a partir de las instalaciones que Ruiz presentó en los años 90 en distintos museos y espacios de arte contemporáneo en Estados Unidos y Francia. Esta exposición combina documentos de archivo, reposición de fragmentos de las instalaciones históricas y montaje de nuevas secuencias audiovisuales. Hemos intentado recuperar las ilusiones de la teatralidad combinadas con las perspectivas ágiles que caracterizaron al cine ruiciano. En este ejercicio hemos transgredido las disciplinas artísticas y cada quien ha aportado su propia especialidad: aparecen elementos del cine, el teatro, la poesía, la pedagogía, la traducción y la video-instalación.

La difícil clasificación del legado artístico de Raúl Ruiz en las etiquetas de la historia del arte hace eco en su propia biografía “en movimiento”: nació en Puerto Montt, creció en Quilpué, estudió teología y leyes en Santiago y cine en Santa Fé (Argentina), hizo clases en Valparaíso y escribió telenovelas en México. Luego del golpe de Estado se exilió en París junto a su esposa, la cineasta Valeria Sarmiento, y desde allí viajó a diferentes continentes para filmar sus películas y realizar sus talleres.

El título de esta exposición, *El ojo que miente*, cita el nombre de una película del mismo período de estas instalaciones. Por medio de éste, nos interesa aproximarnos a los modos de mirar del cineasta, exiliado, *outsider* y pirata, que cuestionó siempre los puntos de vista convencionales, tanto fílmicos como de la política.

EL OJO QUE MIENTE

RAÚL RUIZ

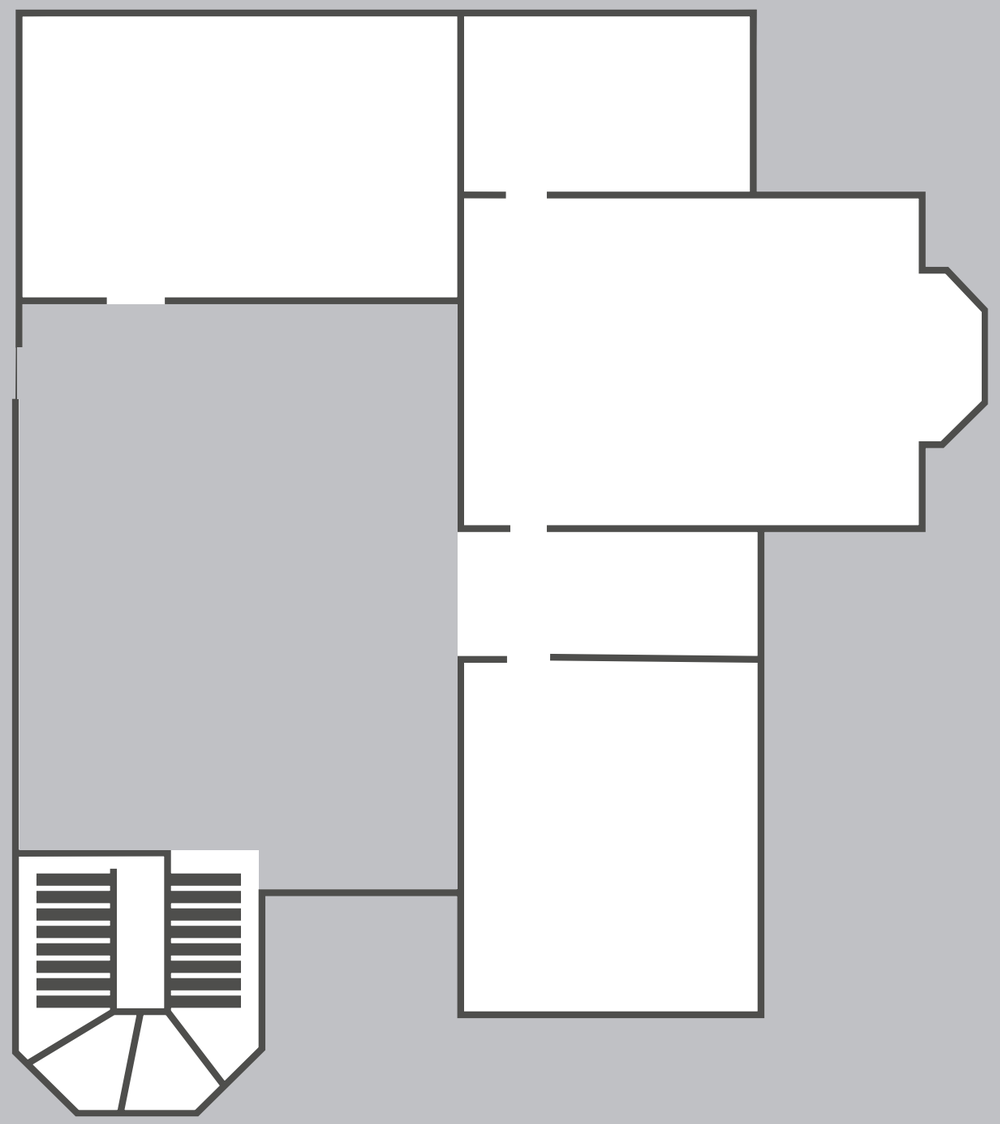
By occupying the museum, the Chilean filmmaker Raúl Ruiz (Puerto Montt 1940 - Paris 2011) gives shape to a utopia: the sets can finally touch the spectators and gives way to the moment in which the two-dimensionality of the film screen is broken. Is the installation a type of live film or a "performative film"? Are the museum spectators actors in a movie yet to be filmed? This game or environment invention strategy was a way to investigate the crisis of cinema and its definite transformation in the 90s.

Raúl Ruiz: The lying eye *proposes a speculative tour, based on the installations that Ruiz presented in the 90s in different museums and contemporary art spaces in the United States and France. This exhibition combines archival documents, replacement of fragments of historical installations and the assembly of new audiovisual sequences. We have tried to recover the illusions of theatricality combined with the agile perspectives that characterised Ruician cinema. In this exercise we have transgressed the artistic disciplines and each one has contributed its own specialty: elements of cinema, theater, poetry, pedagogy, translation and video-installation appear in the exhibition.*

The difficult classification of the artistic legacy of Raúl Ruiz into art history labels echoes in his own biography "in movement": he was born in Puerto Montt, grew up in Quilpué, studied theology and law in Santiago and cinema in Santa Fé (Argentina), taught classes in Valparaíso and wrote soap operas in Mexico. After the coup he went into exile in Paris with his wife, the filmmaker Valeria Sarmiento, and from there they traveled to different continents to film movies and hold workshops.

The title of this exhibition, The Lying Eye*, quotes the name of a film from the same period as these installations. Through this, we are interested in approaching the ways of looking of the filmmaker, exiled, outsider and pirate, who always questioned conventional points of view, both in film and politics.*

Sala 7 - Piso 2
Room 7 - Floor 2



INVOCACIÓN COLECTIVA DE LA INSTALACIÓN POSIBLEMENTE TITULADA *BEAU GESTE* [LINDO GESTO], 2023.

CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO, ALIMENTOS, OBJETOS Y LINTERNAS.

[Lindo gesto] reflexiona en torno al imaginario colonial.
“Todos hemos participado más o menos en el sueño colonial: el extrañamiento, el deseo de exotismo, el comercio entre el centro del mundo y sus excentricidades disparatadas”, dice Ruiz. La instalación se realizó durante el Festival de Teatro de Aviñón de 1993, en el marco de un taller de actuación con jóvenes de diferentes nacionalidades.

Esta instalación puede relacionarse con una instalación anterior del cineasta titulada *Las soledades* (Parque La Vilette, París, 1992) y con sus películas *Ahora te vamos a llamar hermano* (1971), y *Espejo de Túnez* (1993).

COLLECTIVE INVOCATION OF THE INSTALLATION POSSIBLY ENTITLED BEAU GESTE [PRETTY GESTURE], 2023.

CONSTRUCTION, FURNITURE, FOOD, OBJECTS AND LANTERNS.

[Pretty Gesture] reflects on the colonial imaginary.
“We have all participated more or less in the colonial dream: the estrangement, the desire for exoticism, the trade between the center of the world and its crazy eccentricities,” says Ruiz. The installation was carried out during the 1993 Avignon Theater Festival, as part of an acting workshop with young people of different nationalities.

This installation can be related to a previous installation by the filmmaker entitled The Solitudes (Parc La Vilette, Paris, 1992) and his films Now we are going to call you brother (1971), and Mirror of Tunisia (1993).

En busca de una instalación de Raúl Ruiz.
Entrevista a Florence Evrard por Érik Bullot, París, 2022.
6'53"
10 fotografías de archivo en blanco y negro de la instalación *[Lindo gesto]*, Aviñón, 1993.
Colección particular de Florence Evrard.
33 x 24 cm
Reproducción del folleto de la instalación multimedia *[Lindo gesto]*, Aviñón, 1993.
Gentileza del Archivo Raúl Ruiz Sarmiento del Instituto de Arte PUCV.
que proyecta las siluetas.

10 FOTOGRAFÍAS DE ARCHIVO EN BLANCO Y NEGRO DE LA INSTALACIÓN

[LINDO GESTO], AVIÑÓN, 1993.

Colección particular de
Florence Evrard
Impresión 33 x 24 cm.

EN BUSCA DE UNA INSTALACIÓN DE RAÚL RUIZ.

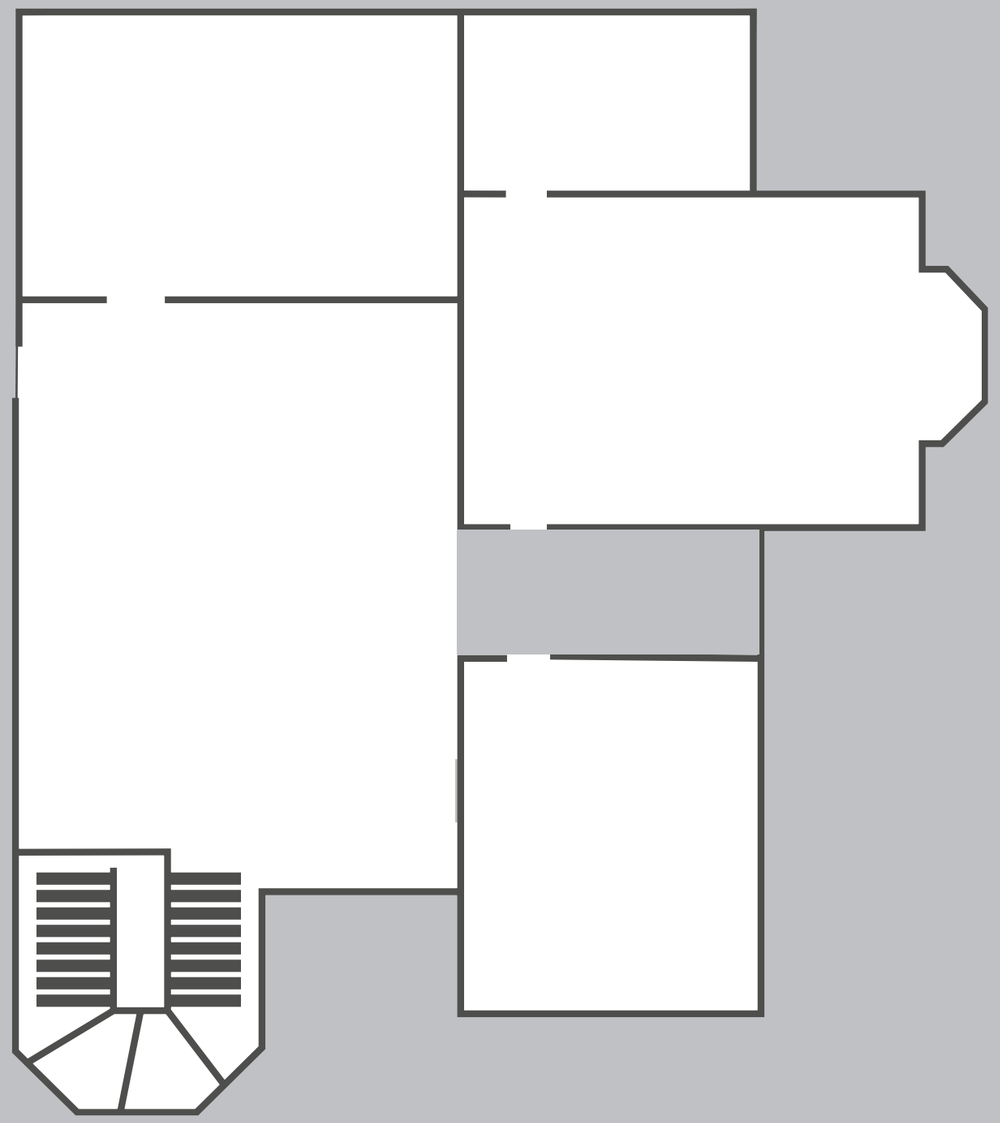
Entrevista a Florence Evrard por
Érik Bullot, París, 2022.
Video 6’53”

REPRODUCCIÓN DEL FOLLETO DE LA INSTALACIÓN MULTIMEDIA

[LINDO GESTO], AVIÑÓN, 1993.

Gentileza del Archivo Ruiz
Sarmiento del Instituto de
Arte PUCV.

Sala 9 - Piso 2
Room 9- Floor 2



EL OJO QUE MIENTE

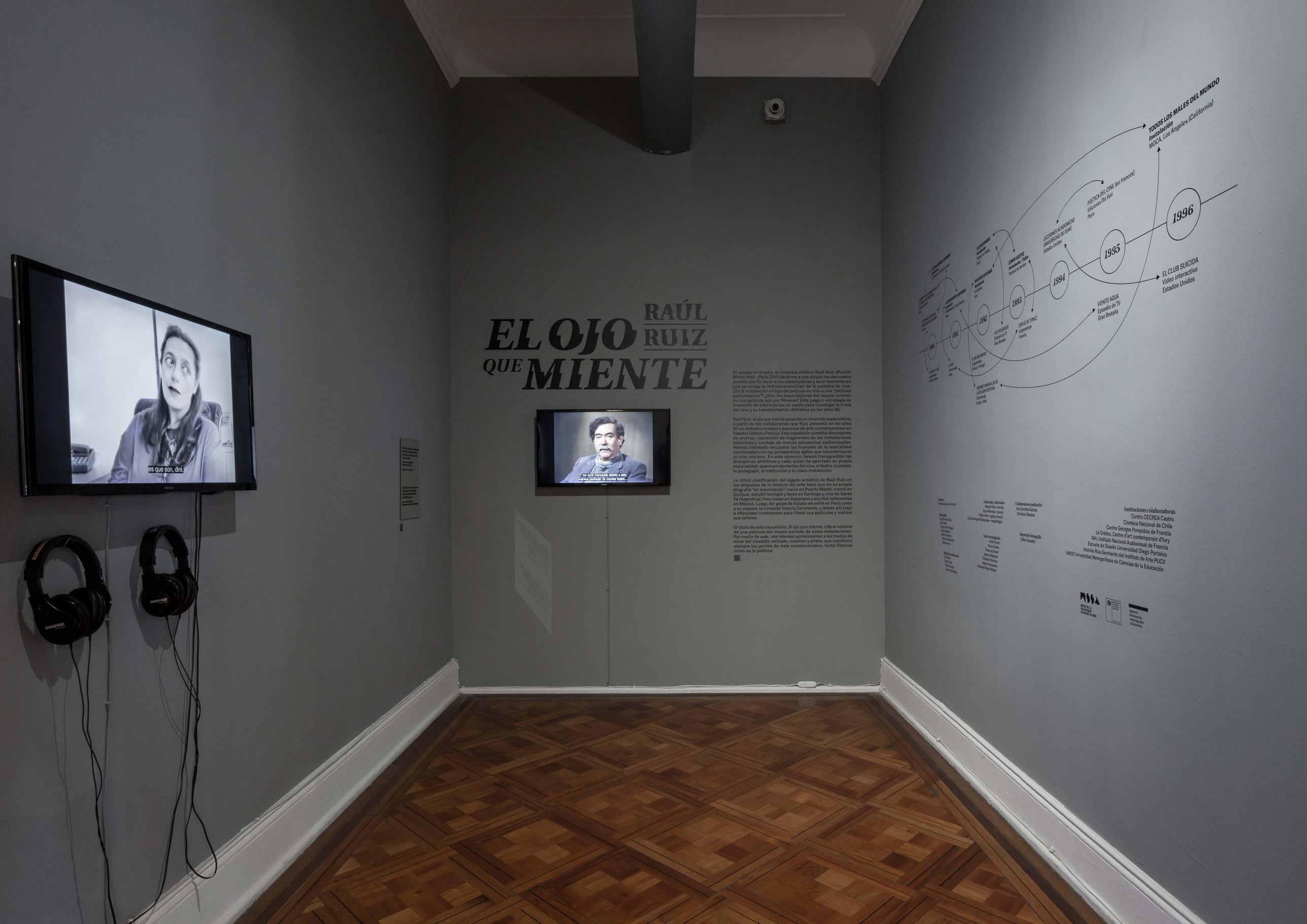
RAÚL RUIZ

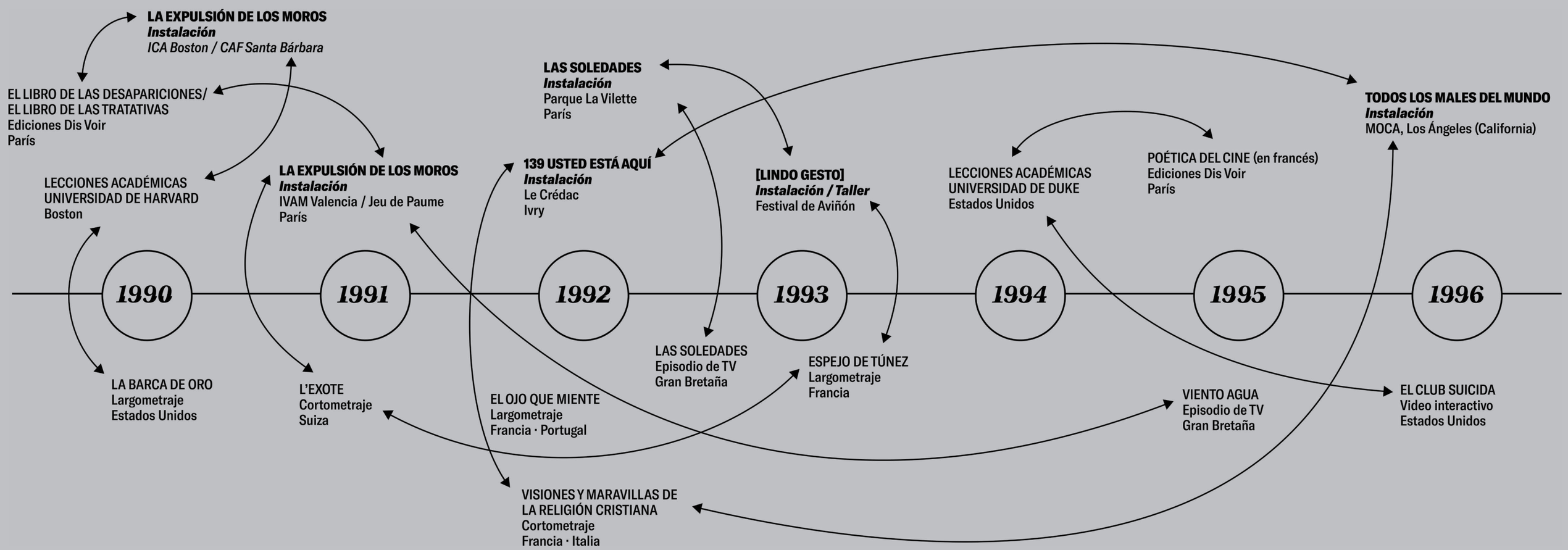
Al ocupar el museo, el cineasta chileno Raúl Ruiz (Puerto Montt 1940 - París 2011) da forma a una utopía: los decorados pueden por fin tocar a los espectadores y es el momento en que se rompe la bidimensionalidad de la pantalla de cine. ¿Es la instalación un tipo de película en vivo o una "película performativa"? ¿Son los espectadores del museo actores de una película aún por filmarse? Este juego o estrategia de invención de entornos fue un medio para investigar la crisis del cine y su transformación definitiva en los años 90.

Raúl Ruiz: el ojo que miente propone un recorrido especulativo, a partir de las instalaciones que Ruiz presentó en los años 90 en distintos museos y espacios de arte contemporáneo en Estados Unidos y Francia. Esta exposición combina documentos de archivo, reposición de fragmentos de las instalaciones históricas y montaje de nuevas secuencias audiovisuales. Hemos intentado recuperar las ilusiones de la teatralidad combinadas con las perspectivas ágiles que caracterizaron al cine ruiciano. En este ejercicio hemos transgredido las disciplinas artísticas y cada quien ha aportado su propia especialidad: aparecen elementos del cine, el teatro, la poesía, la pedagogía, la traducción y la video-instalación.

La difícil clasificación del legado artístico de Raúl Ruiz en las etiquetas de la historia del arte hace eco en su propia biografía "en movimiento": nació en Puerto Montt, creció en Quilpué, estudió teología y leyes en Santiago y cine en Santa Fé (Argentina), hizo clases en Valparaíso y escribió telenovelas en México. Luego del golpe de Estado se exilió en París junto a su esposa, la cineasta Valeria Sarmiento, y desde allí viajó a diferentes continentes para filmar sus películas y realizar sus talleres.

El título de esta exposición, *El ojo que miente*, cita el nombre de una película del mismo período de estas instalaciones. Por medio de este, nos interesa aproximarnos a los modos de mirar del cineasta, exiliado, *outsider* y pirata, que cuestionó siempre los puntos de vista convencionales, tanto fílmicos como de la política.





PARADOJA, ALEGORÍA Y MISCELÁNEA. UNA ENTREVISTA CON RAÚL RUIZ (FRAGMENTO).

BOSTON, DUENDE PICTURES, 1990.

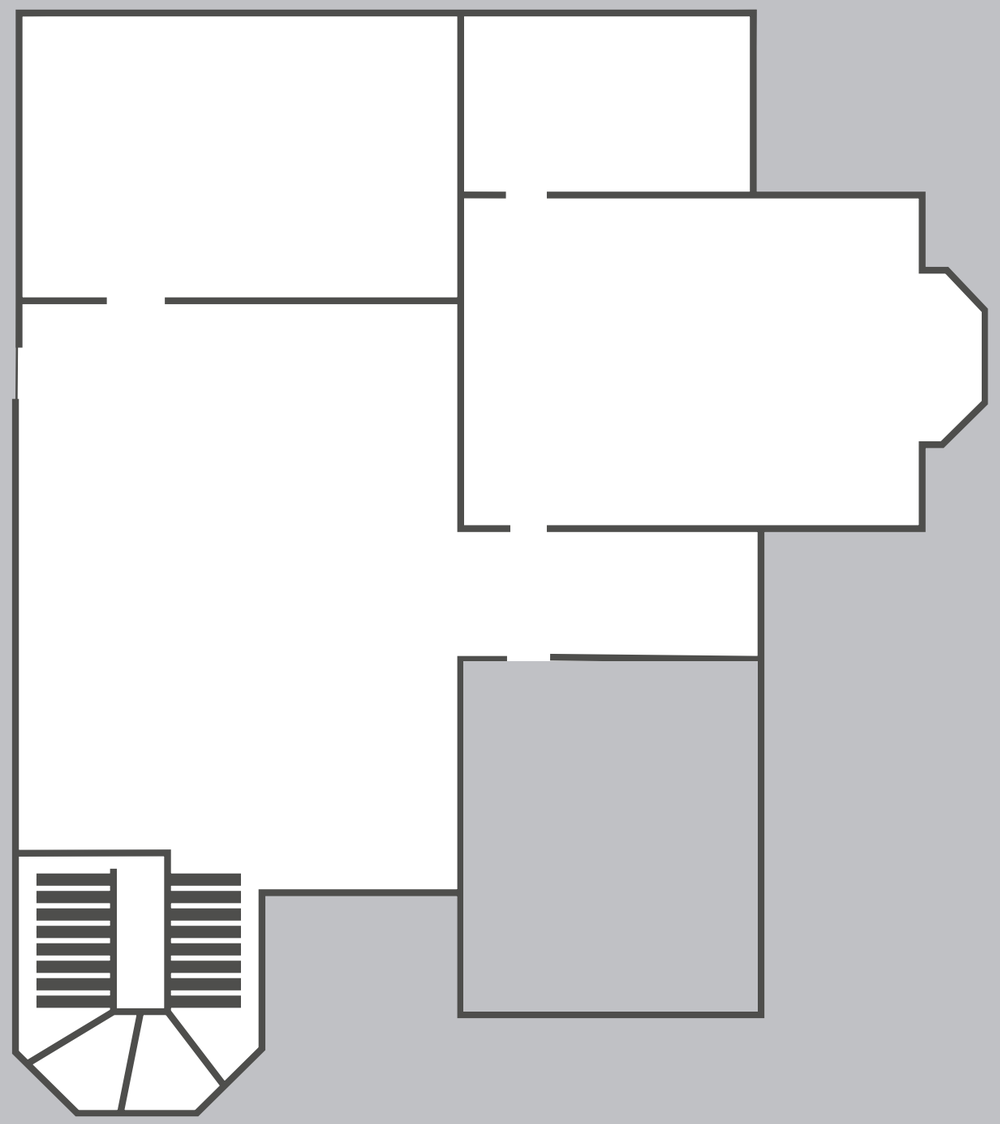
Traspaso a video digital 7'46"
Gentileza de Jordi Torrent

LAS INSTALACIONES SON MAQUETAS DE IMÁGENES.

ENTREVISTA A LA CURADORA CATHERINE DAVID, CA. 1992 (FRAGMENTO).

Traspaso a video digital 2'41"
Gentileza de Catherine David
y Maren Köpp

Sala 8 - Piso 2
Room 8- Floor 2



INVOCACIÓN COLECTIVA DE LA INSTALACIÓN *TODOS LOS MALES DEL MUNDO*, 2023.

CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO, OBJETOS Y APARATOS.

"Todos los males del hombre provienen de una sola cosa: no ser capaz de quedarse quieto en una pieza", es la cita del filósofo y matemático francés Blaise Pascal, con que Raúl Ruiz trabajó esta instalación. Este trabajo escenificaba una iglesia que se confundía con una sala de cine. El altar fue reemplazado por una gran pantalla en donde se exhibía un film en 16 mm -hoy extraviado-, que mostraba un sacerdote haciendo gestos en primer plano. A ratos el film se interrumpía y aparecía una pintura trazada directamente en el lienzo de la pantalla, que era el autorretrato del pintor Rogier van der Weyden que representaba la mirada de Dios. A ambos lados de la sala hileras de celdas cercaban el espacio central, escenificando dormitorios y salas de trabajo. El espectador solo podía ver su interior a través de rendijas en forma de cruz. En una sala adyacente se proyectaba la imagen de un hombre insomne sobre una cama.

Esta instalación fue montada por primera vez en 1992 con el título *139 Usted está aquí,* en Le Crédac (Francia), a cargo de la destacada curadora francesa Madeleine Van Doren. Luego fue repuesta con el nombre de *Todos los males del mundo* en 1996, en el Museo de Arte Contemporáneo (MOCA) de Los Ángeles (California); y en 2021 en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago.

El filme de esta instalación se rodó simultáneamente al cortometraje *Visiones y maravillas de la religión cristiana* (1992) y se relaciona directamente con los textos "Teoría del conflicto central" e "Imágenes de imágenes" del libro *Poética del cine*.

COLLECTIVE INVOCATION OF THE INSTALLATION *ALL THE EVILS OF THE WORLD*, 2023.

CONSTRUCTION, FURNITURE, OBJECTS AND DEVICES.

"All the evils of the world stem from man's inability to sit quietly in a room alone", is the quote from French philosopher and mathematician Blaise Pascal with which Raúl Ruiz worked on this installation. This work staged a church that was to be confused with a movie theater. The altar was replaced by a large screen showing a 16mm film -now lost-, which showed a priest making gestures in the foreground. At times the film would be interrupted and a painting drawn directly onto the screen canvas would appear: the self-portrait of painter Rogier van der Weyden which represented the gaze of God. On both sides of the room, rows of cells surrounded the central space, staging bedrooms and work rooms. The viewer could only look inside through cross-shaped slits. In an adjacent room, the image of a sleepless man was projected onto a bed.

This installation was first set up in 1992 with the title 139 You are here, in Le Crédac (France), by renowned French curator Madeleine Van Doren. Then it was restaged with the name of All the evils of the world in 1996, at the Museum of Contemporary Art (MOCA) in Los Angeles (California); and in 2021 at the National Museum of Fine Arts (MNBA) in Santiago.

The film of this installation was shot simultaneously with the short film Visions and Wonders of the Christian Religion (1992) and is directly related to the texts "Central Conflict Theory" and "Images of Images" from the book Poetics of Cinema.

TRES DIAPOSITIVAS Y UN VIDEO.

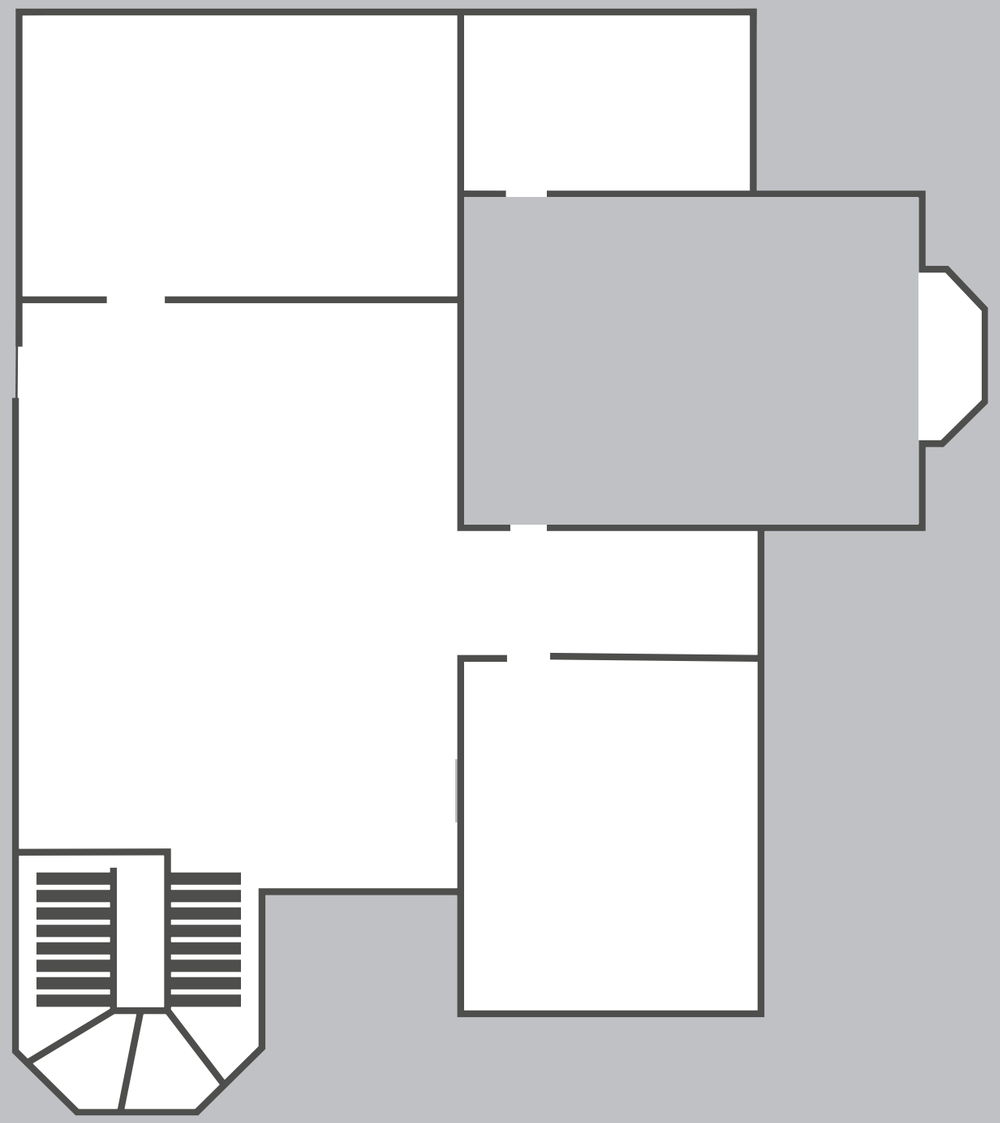
Entrevista a la curadora Madeleine Van Doren por Érik Bullot, Ivry, 2021. Montaje sonido con documentos de la instalación original en Le Crédac, Francia, 1992. Video 4’10”

REPRODUCCIÓN DE TARJETA DE LA EXPOSICIÓN EL CRÉDAC HACE SU CINE EN LE CRÉDAC, 1992.

Gentileza de Érik Bullot

JVC

Sala 10 - Piso 2
Room 10 - Floor 2



INVOCACIÓN COLECTIVA DE LA
INSTALACIÓN LA EXPULSIÓN DE LOS MOROS, 2023.

MAQUETA Y DECORADO.

El texto *Acerca de los cuadros vivientes en la pintura de Balthus* del escritor francés Pierre Klossowski, fue tremendamente influyente para Raúl Ruiz, quien desarrolló una serie de ejercicios cinematográficos e instalativos a partir del *tableau vivant* o "cuadro viviente". Éste consiste en una práctica que utiliza a actores para recrear pinturas históricas, de un modo tridimensional y con ello develar el drama interno de las escenas pictóricas.

En *La expulsión de los moros* Ruiz trabajó a partir de un cuadro homónimo de Diego Velázquez, desaparecido en el incendio del Alcázar de Madrid en 1734 y del cual no hay ningún registro. A Ruiz le inquietaba esta historia, cuya imagen, dicen las crónicas, más que engrandecer la decisión de la Corona, exaltaba el drama de la expulsión mora de la Península española. La instalación fue también una invitación dirigida a los espectadores del museo a poner el cuerpo por los expulsados y producir un "cuadro viviente" de la pintura perdida.

La expulsión de los moros se expuso durante los años 1990 y 1991 con distintas versiones en ICA Boston, CAF Santa Bárbara, IVAM de Valencia y Jeu de Paume en París, y contó con la curatoría de la estadounidense Kathy Rae Huffman. Esta instalación puede relacionarse con las películas del cineasta que vinculan cine y pintura, especialmente con *La hipótesis del cuadro robado* (1979), *Páginas de un catálogo/ Dalí* (1980), *Viento Agua* (1993) y *Klimt* (2006).

COLLECTIVE INVOCATION OF THE
INSTALLATION THE EXPULSION OF THE MOORS, 2023.

MODEL AND DECORATION.

The text On the Tableau Vivant in Balthus' Painting, by French writer Pierre Klossowski was tremendously influential for Raúl Ruiz, who developed a series of cinematographic and installation exercises based on the tableau vivant or "living picture". This consists of a practice that uses actors to recreate historical paintings, in a three-dimensional way and thereby reveal the internal drama of the pictorial scenes.

In The Expulsion of the Moors, Ruiz worked from a homonymous painting by Diego Velázquez, disappeared in the fire of the Alcázar in Madrid in 1734 and of which there is no record. Ruiz was disturbed by this story, whose image, the chronicles say, rather than exalting the Crown's decision, exalted the drama of the Moorish expulsion from the Spanish Peninsula. The installation was also an invitation addressed to museum visitors to lend their bodies for those expelled and produce a "living picture" of the lost painting.

The expulsion of the Moors was exhibited during the years 1990 and 1991 in different versions at ICA Boston, CAF Santa Bárbara, IVAM in Valencia and Jeu de Paume in Paris, and was curated by the American Kathy Rae Huffman. This installation can be related to Ruiz's films that link cinema and painting, especially The Hypothesis of the Stolen Painting (1979), Musée Dali (1980), Wind and water [Viento Agua] (1993) and Klimt (2006).

MAQUETA

Producción a cargo de Martín Eluchans en colaboración con Katerina Quintulém, 2023.

PROGRAMA DE TELEVISIÓN SOBRE LA EXPULSIÓN DE LOS MOROS, PRODUCIDO POR WGBH-BOSTON, SERIE LA PLAZA, 1990.

Registro de exposición y entrevista a la curadora Kathy Rae Huffman (fragmento)
Traspaso a video digital 4’40”

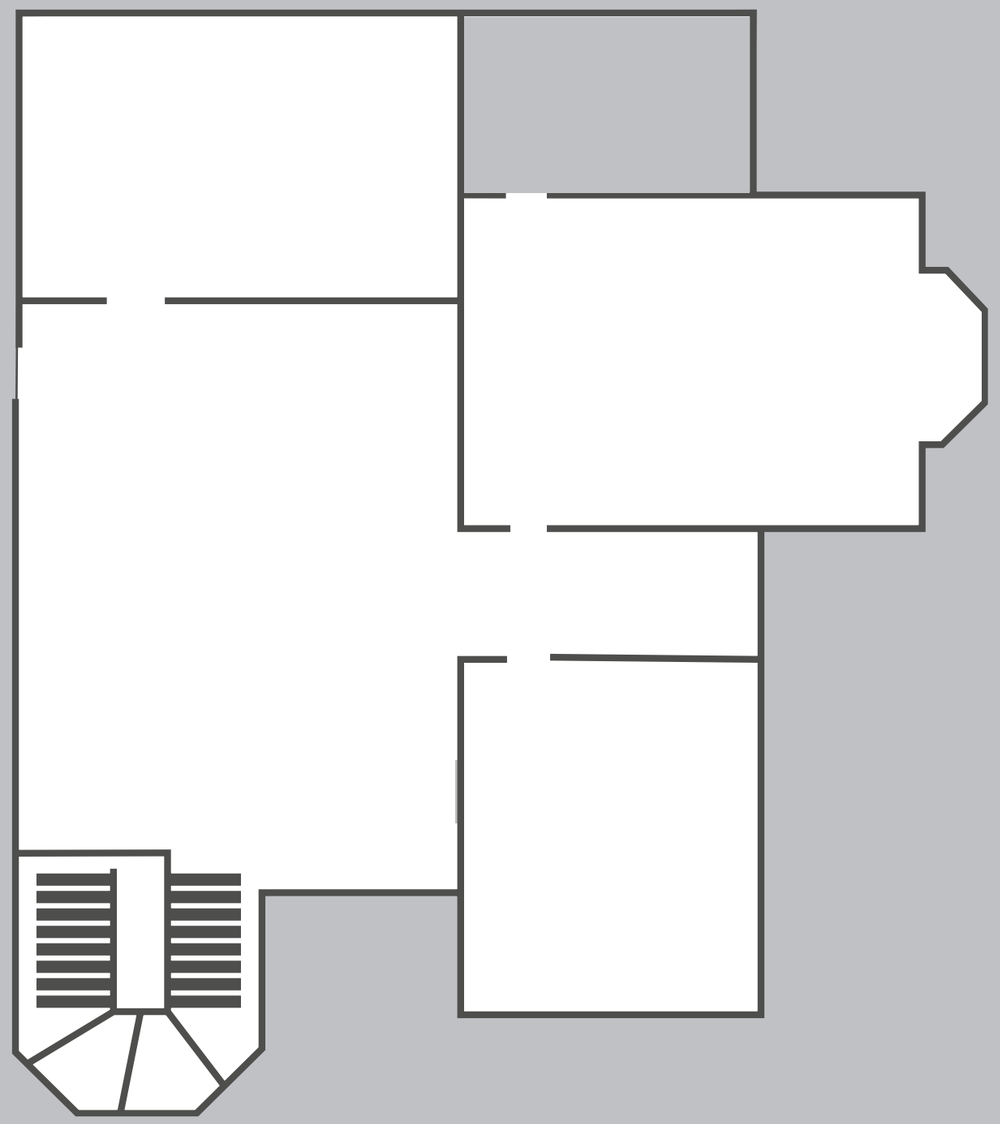
FOTOGRAFÍAS DE TRES SALAS (ALEGORÍA DE LOS SUEÑOS, ALEGORÍA DE LA ESPERANZA Y ALEGORÍA DE LA MEMORIA) DE LA EXPULSIÓN DE LOS MOROS EN ICA BOSTON, 1990

Gentileza Archivo
Ruiz-Sarmiento del
Instituto de Arte PUCV
Digitalización de placas e
impresión 110 x 88 cm

REPRODUCCIÓN DE MANUSCRITO VELÁZQUEZ (O LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS)

Guión literario, sin fecha
Gentileza del Archivo
Ruiz Sarmiento del Instituto
de Arte PUCV

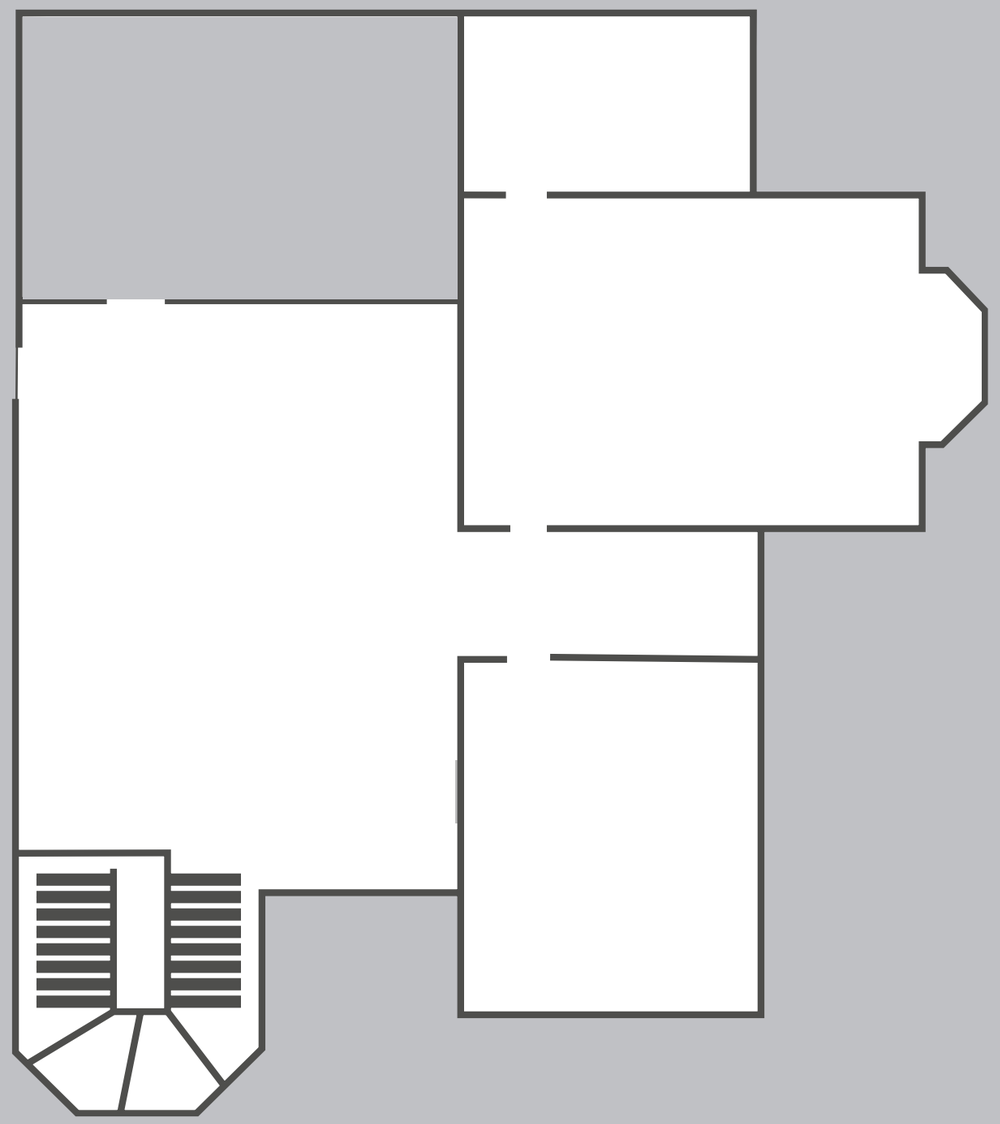
Sala 11 - Piso 2
Room 11 - Floor 2



RELACIONES DE OBJETOS EN ALGUNAS PELÍCULAS DE RAÚL RUIZ. CORTOMETRAJE DE ÉRIK BULLOT, PARÍS, 2022.

Montaje: Arnaud Deshayes.
Traducción y voz: Ignacio Albornoz Fariña
Video 12’24’’

Sala 12 - Piso 2
Room 12 - Floor 2



TRES FOTOGRAFÍAS DE LA BIBLIOTECA DE RAÚL RUIZ EN BELLEVILLE-PARÍS. ÉRIK BULLOT Y FRANCISCA GARCÍA, 2022

Fotografía digital, impresiones 100 x 75 cm

ACTIVACIONES *RAÚL RUIZ: EL OJO QUE MIENTE*

Ciclo Cine de lo Posible
El teórico francés Érik Bullot realizó un taller y dos charlas sobre las potencialidades del cine en el nuevo contexto digital.

LINK

Visitas comentadas
Recorrido por la exposición junto a la curadora Francisca García, para conocer sobre la obra de Ruiz y los orígenes de la exposición.

LINK

Lanzamiento libro *Raúl Ruiz: Potencias de lo múltiple*
Ignacio Albornoz e Ivan Pinto lanzaron la publicación *Raúl Ruiz: Potencias de lo múltiple* y tuvieron una instancia de conversación en torno a la obra del cineasta.

LINK

Día de los Patrimonios - Los universos de Raúl Ruiz
El periodista y director artístico de Sala K, Christian Ramírez, realizó una mediación sobre el cine de Raúl Ruiz.

LINK

Seminario "El ojo que miente: Raúl Ruiz en el arte contemporáneo"
Investigadores nacionales expusieron sobre piezas de la exposición y se activó una película de Fahlström junto a dos de sus obras de la colección MSSA.

LINK

El método Ruiz
Mediación de cine, realizada por Christian Ramírez, en torno a una selección de películas de Raúl Ruiz.

LINK

ITINERANCIA *RAÚL RUIZ: EL OJO QUE MIENTE*

Curaduría de Francisca García y Érik Bullot
20 septiembre - 26 octubre 2023

Sala 2063 / Instituto de Arte PUCV
Los Acacios 2063. Miraflores, Viña del Mar

Registro por Ayleen Stokebran

FUNDACIÓN ARTE Y SOLIDARIDAD

Ricardo Solari, presidente
Lucía Valenzuela, vicepresidenta
Diego Montecinos, secretario
Genaro Cuadros, tesorero
Enrique Correa, director

MUSEO DE LA SOLIDARIDAD SALVADOR ALLENDE

Claudia Zaldívar, directora

Colección
Caroll Yasky, coordinadora;
Camila Rodríguez, encargada Conservación;
Carlos Corso, encargado Registro;
Jessica Saldivia, asistente Conservación.

Archivo
María José Lemaitre, coordinadora;
Isabel Cáceres, encargada
Procesos archivísticos;
Catalina Miranda, asistente Archivo.

Exposiciones
Daniela Berger, curadora y coordinadora;
Andrea Cifuentes, productora;
Amanda Salas, productora

Programas Públicos
Ignacia Biskupovic, coordinadora;
Yenny Díaz, encargada Mediación;
Carolina Lagos, encargada Vinculación con el territorio; Paulo Calderón, productor.

Comunicaciones
Paula Valles, coordinadora;
Daniela Alarcón,encargada de prensa;
Daniela Parra, diseñadora;
Olga F. Vio, asistente diseño;
Dominique Dupré, redes sociales.

Pensamiento y Ediciones MSSA
Sebastián Valenzuela-Valdivia, coordinador;
Bruna Ginocchio, productora y asistente.

Administración y Finanzas
Marcela Duarte, coordinadora;
Pedro Jara, asistente administrativo;
Marianela Soto, recepcionista;
Marcela Saldivia, recepcionista fin de semana; Gaspar Ruiz, mantención edificio;
Nelson del Canto y Héctor Marcoleta, seguridad; Patricia Fierro, Emmanuel Mogollón, cuidadores salas de exposición;
Gloria Estay y Blanca Venegas, apoyo aseo.

EXPOSICIÓN

Curaduría: Francisca García y Érik Bullot

Coordinación general: Daniela Berger

Producción: Sofía Hurtado, Andrea Cifuentes, Amanda Salas, Ángeles Silva (pasante)

Museografía: Estudio Pedro Silva (Pedro Silva, Vicente del Pedregal, Felipe Sanzana, Bárbara Lara, Martin Eluchans, Katerina Quintulém)

Realización audiovisual: Érik Bullot, Arnaud Deshayes, Pablo Fante, Sofía Hurtado

Traducción y subtitulado: Pablo Fante (inglés y francés), Cristian Vargas Paillahueque (mapudungún), Boris Monneau (francés), Horacio Ferro (francés)

Apoyo investigación: Valeria Sarmiento, Bruno Cuneo, Christian Ramírez , Florence Evrard, Jordi Torrent, Ignacio Albornoz, Fernando Pérez Villalón

Impresión fotografía: Taller Gronefot

Colaboradores mediación:
Christian Ramírez, Ana Carolina Salinas

Instituciones colaboradoras: Archivo Ruiz-Sarmiento del Instituto de Arte PUCV; Centre Georges Pompidou de Francia; Cineteca Nacional de Chile; Le Crédac, Centre d'art contemporain d'Ivry; INA, Institut national de l'audiovisuel Francia; Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación; Centro CECREA Castro

Conservación: Camila Rodríguez, Jessica Saldivia

Montaje: Joaquin Maruenda, Gustavo Muñoz, Alfredo Fernández, Benjamín Rojas, Gaspar Ruiz

Agradecimientos: Martín Eluchans, Horacio Ferro, Pablo Fante, Centre Georges Pompidou Paris; Institut National De L' Audiovisuel, INA, Francia, Cristian Ramírez, Carolina Salinas, CECREA Castro.

CATÁLOGO

Coordinación: Paula Valles

Comité editorial: Daniela Berger, Sebastián Valenzuela-Valdivia, Paula Valles, Claudia Zaldívar

Textos: Francisca García

Traducción: Gisela Frick Hassenberg

Diseño gráfico: Daniela Parra, Olga F. Vio, Catalina Muñoz

Registros fotográficos: Benjamin Matte

MUSEO DE LA SOLIDARIDAD SALVADOR ALLENDE

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Gobierno de Chile

Proyecto Financiado por Fondart Región Metropolitana, Convocatoria 2023

Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación
Gobierno de Chile

Fondecyt de Iniciación Nº 11220246

© Ediciones MSSA
Santiago, Chile

MUSEO DE LA
SOLIDARIDAD
SALVADOR ALLENDE