

Voluspa Jarpa

El Jardín de las Delicias

J U N I O R

Gregorio Pápic

Duración indefinida

I 9 9 5

Galería Gabriela Mistral

Departamento de Programas Culturales

DIVISION DE CULTURA

M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N

VOLUSPA JARRA
P O M P I E

SEGUNDO FESTIVAL
DE LAS ARTES VIVAS

J U N I O R 1 9 9 5

DIRECCION DIVISION CULTURA
MARINA SANTOS VIAL

LILA OSEGUERRO
PROGRAMAS CULTURALES
LUCIA VILLEA VILLALBA

C. H. F. A. D. A. F.
CRISTIAN MIRALLO M.

DIRECCION CULTURA
GUILHERMO FEUERBACH

GALERIA GABRIELA MISTRAL
DEPARTAMENTO DE
PROGRAMAS CULTURALES
DIVISION DE CULTURA
MINISTERIO DE EDUCACION

El Jardin de las Delicias

Voluspa Jarpa

DEL BARRIO CIVICO
A LA HISTERIA DE CONVERSION

Texto de
Justo Pastor Mellado

Si bien el reciente Premio Cunífer ha significado un duro golpe al neoexpresionismo literal, no por ello la **poética del corte y confección** y la **poética del academismo paródico** han inscrito su nombre más allá de los primeros públicos específicos, comprometidos con el fortalecimiento del espacio plástico. Es necesario todavía trabajar analíticamente para que segmentos de público relativamente especializados comprendan la cantidad y calidad de problemas planteados por esta pintura. Por cierto, problemas que recuperan las líneas de enseñanza y de **filiación de obras paradigmáticas** en la escena chilena de las últimas décadas.

Es en la **filiación formal** de Gonzalo Díaz que Voluspa Jarpa sitúa su **escena originalia**. La perspectiva de su academismo paródico remite a dos obras que resultan ser referentes decisivos: "El ICM 104" y "Pintura por Encargo", ambas realizadas por éste en 1985. El hecho es que a una década de distancia, Voluspa Jarpa reintensifica la crítica al academismo pictórico, desde el interior mismo de la academia y de su **retórica subclásica** de la representación, apelando a tácticas formales que en su momento designó bajo el nombre de **hiporrealismo paródico**.

Manual de Patología General. 1911. Anatomía de corte mostrada. Salas y O., Barcelona.

Las malas lenguas me harán decir que Voluspa Jarpa ilustra y lleva a su máxima consecuencia un modelo que ya fue puesto en función por Gonzalo Díaz. La verdad es que se trata de condiciones de ilustración bastante menores que las que se desea sostener. Lo paródico de Voluspa Jarpa se mantiene sin demostrar necesidad alguna de abandono de la retórica del cuadro. Por el contrario, toda la polémica reconstructora del campo plástico emergente enfatiza su deseo de pintura. Lo extraño e inquietante es que dicho academicismo se ha construido en el seno de una institución de enseñanza desmantelada por el desfallecimiento de la tradición que en la década del 60-70 había instalado sus títulos de dominio sobre el espacio plástico chileno.

La tradición de la mancha, como sintagma de la Facultad de Bellas Artes de los 70's, es combatida por Voluspa Jarpa desde la ampliación monstruosa de escenas recuperadas de libros y revistas de arte que adquieren valor paradigmático. Desde ahí programa expediciones punitivas contra las brigadas fotomecánicas de la imagen. El libro que se repite en esta serie, por ejemplo, es un libro de psiquiatría de comienzos de siglo. En "El

BSM 104" de Gonzalo Díaz habla imágenes recopiladas de un manual de anatomía-patología, en que las ilustraciones habían sido tracadas a mano. Voluspa Jarpa cita ese procedimiento, desligándose de las primeras referencias y pasando a reivindicar el valor emblemático de la cuatricromia, como delirio restitutivo del impresionismo chileno. Pero según el chiste, se trata del impresionismo de la industria gráfica.

Por eso, el primer terreno de operaciones en que se manifiesta la filiación anotada es en el ejercicio perverso de pintar al óleo una cuatricromia. Si, embargo, ésta sola cita señala el alcance de la distancia formal con su referente. Se trata de reescenificar el predominio de la manualidad, haciéndola ejercer - como **tecnología médica** de la pintura - en el terreno de su efecto antagonista. Por cierto, al pintar una cuatricromía lo que se pinta es una serie de puntos, que por superposición determinan la naturaleza de la imagen. Es un gesto anacrónico que sólo se puede verificar como una agresión inviesiva hacia un modelo de procedimiento analítico, que determinará a su vez el carácter de la polémica de los años 80's. **Voluspa Jarpa ataca la determinación analítica del**

Cuadro citado en Voluspa Jarpa (bsm 104), Santiago, 1982. Agradecimientos a la autora de la cuatricromia.

Fotograma del film de Raul Ruiz *Las 3 sombras del marinero*, en: Revista *Cahiers du cinéma*.

aparato fotográfico en la crítica de la representación pictórica. Habría que preguntarse por el motivo de dicho ataque, en el momento en que recién se reconstruye la polémica de los 90's: pintura de la transición estilística.

En este punto, su agresión reversiva se justifica como **sistema de retardamiento del sensualismo óptico** con el que coincide la poética del corte y confección. Por el contrario, Voluspa Jarpa reprime el **sensualismo óptico** en provecho de un **intelectualismo tópico** que explota las contradicciones nacionales e imaginarias de los **sitios arraizados** como reverso del **barrio cívico**. Como se sabe, el arraizo es un sitio abandonado a la espera de un alza en el mercado de la especulación inmobiliaria. Voluspa Jarpa especula con la pintura para alzar los costos simbólicos de la escena originaria de la Patria.

Fotografías de cinco fotografías (horizontal), Santiago O'Higgins

¿Cómo funciona el inconsciente estatal de un país que resuelve conmemorar ese desastre, emplazándolo en medio del barrio que sanciona su ingreso a la modernidad? El barrio cívico delata la presencia extremadamente directa de un momento constitutivo de la arquitectura estatal, que es la arqui-textura del Estado.

Como terreno polémico, es probable sostener que las relaciones entre el **sensualismo óptico** y el **intelectualismo tópico** reproducen la diferencia existente entre la **noción de sitio erizado** y la **noción de barrio cívico**.

El salto de O'Higgins marca el más alto grado de civильidad del cuadro, mientras que el sitio erizado señala el más alto grado de recomposición mecánica de los sueños de la representación. La erección del bloque escultórico presenta (demasiado) directamente una escena paroxística. La cabalgata erectiva del príncipe, bastardo por añadidura, exhibiendo el impulso ascendente de su órgano de fuga, deslocaliza la fuente sonora de sus cascos, sos teniendo el peso de la composición sobre los cuartos traseros.

Todas las pinturas de esta serie repiten la erectibilidad de la cabalgadura como síntoma del órgano que, de Santó ir a la fuente, se ha roto y limpia su exceso de tinta en el borde del tintero, reproducido sobre las páginas abiertas de un libro donde se lee y se ve lo que mata. Y lo que mata, vulgarmente, es la representación de una crisis histórica. En este sentido, el tintero pintado desde una vista aérea enfatiza el brillo de su borde, señalando el crítico que lo metamorfosea con el hueco de un grito interminable. Un grito en pintura es una zona de tinta negra, entre circular y ovalada.

En el texto de Gilles Deleuze sobre Bacon se plantea la cuestión de la histeria a partir del análisis de la pintura de Velásquez. Bacon, afirma Deleuze, histerizó todos los elementos de Velásquez. Pensar en la empresa de Voluptuaria Jarpa implica someter su trabajo al imperativo modelizante de la relación Velásquez/Bacon. Por ejemplo, tomando como referencia la pintura de Inocencio X, realizada por el primero y declinada por el segundo bajo la perentoria forma de un papa gritando. Solo que Voluptuaria Jarpa ilumina la dentadura del papa mediante la continuidad del brillo circular del vidrio del tintero. Lo que ella

hace es mantener las coordenadas figurativas de la representación, no sólo reproduciendo una imagen impresa que representa efectivamente una crisis histérica, sino histéricizando parcialmente el espacio pictórico.

En este sentido, la histeria del artista no tiene la menor importancia; lo que interesa es la histeria de la pintura. Odeleute afirma que la pintura es histeria porque da a ver la presencia, directamente, a través de los colores y de la línea. Lo que hay es una acometida directa hacia el ojo. Sin embargo, dicha acometida no lo traza como un órgano fijo, sino que lo deslocaliza. El tintineo de Voluspa Jarpa es el síntoma de esta deslocalización, convirtiendo la serie pictórica enemita en un "cuerpo sin órganos", en sentido artaudiano: las bocas se desplazan y ocupan el lugar de otros orificios; así, se asiste a una especie de desmembramiento funcional de las partes del cuerpo. En este caso, del cuerpo de la pintura.

A estas alturas es más que probable la puesta en relación entre la **noción de sitio erlazó** y la **noción de barrio cívico** con las distinciones entre **histeria de conversión** e **histeria de angustia**. Lo que Voluspa Jarpa piensa es la ilustración de una escena del primer tipo, dejando para la segunda la vía de la deslocalización. Es decir, la histeria de angustia no aparece representada, sino apenas evocada por los cascós congelados de la cabalgadura del prócer. Es la manera más precisa de señalar la titularidad de las fobias cívicas, mediante el recurso al caso del Pequeño Hans, que no se atrevía a salir de su casa por temor a encontrar un caballo en su camino. El congelamiento de la pose erectizante, sosteniendo la anulación del sonoro de los cascós se suspende sobre el cuerpo destalleciente del soldado, visible desde la apertura de la cortina en un teatro de referencia mítica, que reproduce el circuito cerrado de un cuerpo que no se alimenta ni se corrumpie. Es la imagen de la mujer sin orificios en el film de Raúl Ruiz "Las tres coronas del marinero". Nada se pierde, todo circula; la narración cerrada de esta serie pictórica reproduce la circularidad aberrante de un universo que mantiene intacta toda su energía.

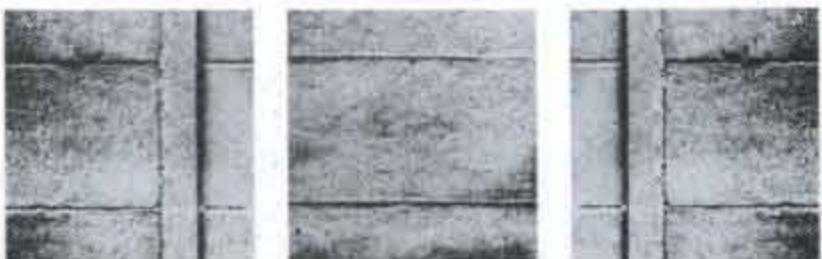

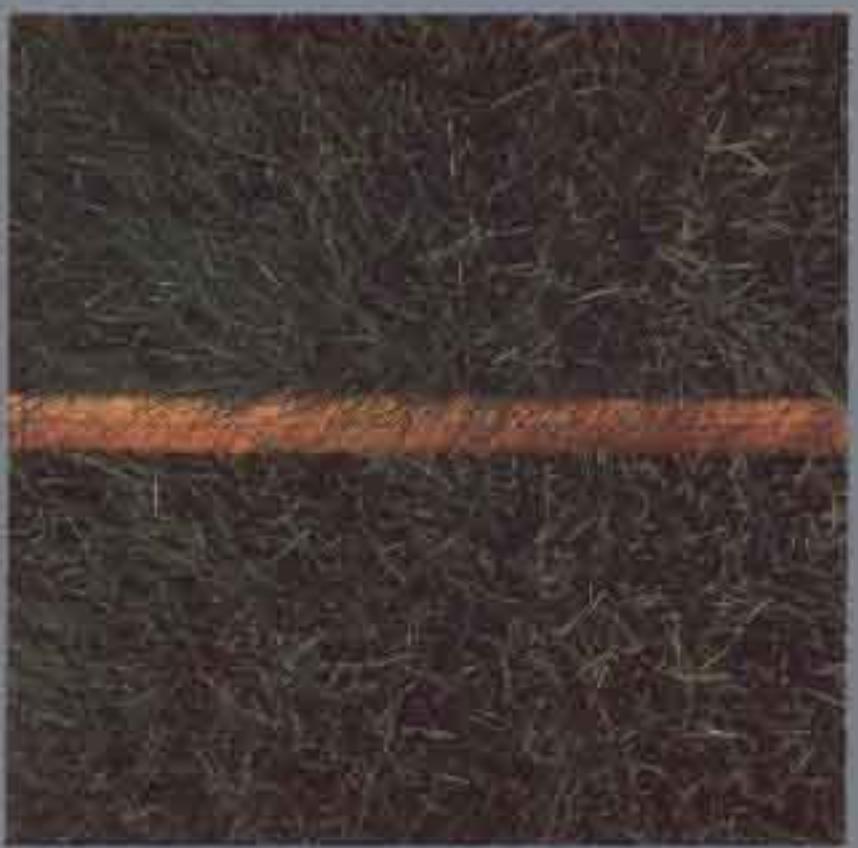
Duración indefinida

Gregorio Papic

EL AZUL DEL CIELO

Texto de
Gonzalo Arqueros

Nada sabemos de la paciente,
entrega solitaria de las cosas.
*Patricia Marchant. Discurso
contra los ingleses. 1980.*

Duración indefinida se compone de: una serie de 11 cajas de madera de pino de 80 x 53 cm., 6 láminas de vidrio de 90 x 190 cm. con impresión serigráfica, un ventilador, una cámara de video, 3 monitores de video, envases de plástico, objetos diversos y fotografías. Las cajas de madera en que crece pasto han sido dispuestas axialmente y están flanqueadas por las láminas de vidrio. Sobre el vidrio, la impresión serigráfica de un muro prefabricado de concreto y la continuidad lineal

de un fragmento textual extraido arbitrariamente de "El Padre Mío" (Diamela Eltit), fragmento que, como el muro, no tiene comienzo ni fin. Los extremos de este eje están cerrados. Una, por el ventilador doméstico que arrastra viento sobre el pasillo, y el otro, por la cámara de video que capta esa escena y la envía directamente al monitor terminal que se encuentra en la sala contigua. Este eje, si se puede decir, principal, está atravesado perpendicularmente por otro eje, menor, que alinea sobre el centro riguroso de la serie de cajas, dos monitores con la pantalla hacia arriba, en los que se puede ver la imagen de un cielo con nubes. La instalación se completa con una serie foliada

de objetos encontrados y depositados en bolsas de plástico, cada una con su correspondiente fotografía.

Todo comentario de una obra incurre necesariamente en falta con relación a la obra, pero el comentario es inevitable, escribe Maurice Blanchot. Inevitable por lo que tiene de inevitable. Es decir, en cuanto el desajuste propio de las palabras y su desborde, su error, puede, de algún modo cercar, complicar, hacerse cómplice y sugerir el desborde que a su vez las obras provocan respecto de sí mismas. Respecto de su condición de *Obras de Arte*, es decir, como reducción oficial e institucionalmente determinable. Reducto en él que las

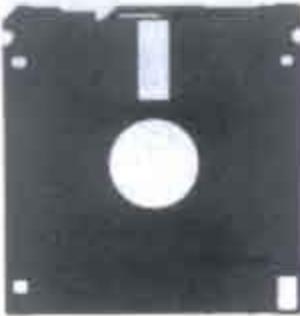
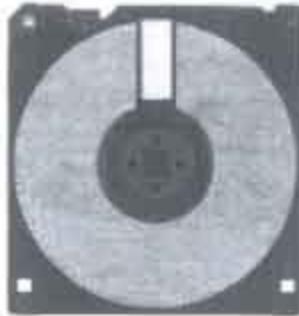
obras (éstas obras) aparecen contenidas bajo el lado museológico de los nombres: Su clausura como: *Pintura e instalación*. Si las obras oscilan, si se desmarcan, resbalando por el lado más abrupto de los nombres. (Resistiendo así al congelamiento terminal ya no sólo de éstos, sino también de la idea que concibe la obra visual como un cuerpo cerrado, restringido e ilusoriamente autónomo respecto de la materialidad arquitectónica que ineludiblemente la contiene). Entonces este texto deberá alinear su registro en la distancia y exhibir el destiempo y el error como campo interpretativo y así, pintura e instalación, asumir la función de correlato.

Es decir, ahí donde la galería (estera armilar de la institución) nombra, la obra olvida. Quiero decir: Resiste, retrocede para dejar ver la proximidad, que es cercanía y al mismo tiempo lejanía, de dos prácticas cuya especificidad se dibuja como principio originario. Falla, para indicar que el lugar común es, justamente, la astucia de articular oportunamente una serie de unidades materiales y gestos técnicos (pictóricos y no pictóricos), generando así un habla cuya continuidad depende de la puesta en sistema, tanto del fondo analítico (procedimientos materiales y simbólicos), como de la superficie temática (referencias textuales y visuales). Desafina, es decir, se retarda.

4

en la indicación o corrección crítica, velada o no, que las obras hacen sobre todo proceder visual, reclamando así un alcance reflexivo lo suficientemente "pesado", como para tematizar formalmente su sospesa sobre (y desde) el cuadro como entidad visual y pictórica básica.

Instalar supone saber administrar una serie problemática de relaciones. Tanto en lo referido a la instalación como a disposición difusa de elementos, o sea: campo de compariencia múltiple de discursos, materiales, procedimientos, figuras. Como en lo tocante a la eventual unidad, formal y temática, de la obra. Ahora bien, llamamos OBRA a este conjunto de

piezas, a esta configuración anómala hecha de objetos. A este cuerpo a la vez real y aparente en el que las cosas son forzadas a una categoría muy particular y nada habitual, pero absolutamente esencial, y en virtud de la cual, este conjunto de objetos puede entenderse como la articulación de un enunciado, o de una serie de enunciados que se superponen en función (en busca) de un significado, a veces unitario, a veces múltiple, pero siempre paradojal. Un encadenamiento que diseña, al mismo tiempo, su extensión y densidad, su ámbar y espesor, estableciendo así una trama de sentido en la que se cruzan, simultáneamente y en todas las direcciones, diversos enlaces cuya

hesitura genera algo como un susurro claro y sostenido. Algo que podemos llamar: el estado vital, activo e interpelante de la obra. Esos enlaces son, materialmente, el área más peligrosa. El lugar del contacto entre las cosas. Ahí donde, por efecto de la juntura física, se produce la combinación sensible de los elementos. Esta área es, al mismo tiempo horizonte y frontera, límite y apertura. Lugar expuesto a la extrema contaminación. A la herrumbre y a la roña, en suma, a la ruina permanente.

Ruina es una noción indicada para ingresar a esta instalación pues nos lleva simultáneamente a un campo espacial y temporal. Nos revela pre-

cisamente la índole fugaz y transitaria del trabajo, su carácter a la vez mórbido y aséptico, que resulta del acercamiento, del roce, de "lo tecnológico" y "lo natural". Pero ese roce es problemático, pues tan sólo acerca como aleja. Me refiero a que la dimensión táctil, comprendida como articulación de las partes, como ensamblaje de las piezas convenientes a la construcción de un cuerpo; construye y sostiene distancia. Esta distancia es visible y se productiviza ahí donde más fuertemente exige la imagen. Es decir, en su generación electrónica y fotográfica. Un ojo electrónico articula las imágenes del transcurso de los cielos y del pasto movido por el viento artificial. Ese ojo

advierte, antes que nada, la superposición de procedimientos (vídeo, fotografía, serigrafía, pintura). Y esa sobreposición advierte a su vez, una fractura. La pintura sobre-determina ideológicamente a la fotografía, pero la fotografía es el subsuelo de la pintura. toda imagen pictórica del paisaje americano está ineludiblemente intervenida por la fotografía. El paisaje es así una superposición de capas, de estratos que acumulan su residuo aún antes de toda formación visiva. El circuito de vídeo (la serigrafía e incluso el objeto) es aquí una especie de corrimiento de la pintura. Corrimiento que indica, meticulosamente, la matriz mediática del

paisaje chileno. De ahí que la efectividad de esta obra se deba principalmente a un rendimiento visual que, en cierto modo, relocaliza el paisaje pictórico a través de figuras que ayuden sistemáticamente a ese campo. Desde el género óptico y su proyección sensible (vídeo, fotografía), al depósito de una materia opaca sobre la superficie transparente y refractiva del cristal (serigrafía); hasta la producción de un cuerpo, cuya puesta a punto depende del control sensible de la variable Humedad/Sedecidad. Es decir, de una juntura de materiales (madera y humus) cuya tolerancia exige el manejo estructural (económico) de su grado de absorción. Enunciando así, un problema

pictórico básico: el de administrar la permeabilidad de la superficie. La caja de madera resume aquí material y simbólicamente ese problema, pues es ella misma un paisaje (... pictórico). Es, ella misma, cuerpo y espacio, imagen y soporte, forma y contenido, referente y significante.

No obstante, es la dimensión arquitectónica de la caja la que instala un enlace que nos acerca un nivel de sentido, si bien no menos complejo, al menos si más intericional. Y tal vez más próximamente sensible en una obra no pictórica como esta. Digo: dimensión arquitectónica, porque la madera de pino

ati una vida confinada al abandono y la muerte. Brizco es también lugar de crimen. Una forma de dolor.

Esta obra se pronuncia sobre el brizco anuncianándose a sí misma como brizco. Haciendo de la disposición objetual un juego de abundancia y desposesión mate-Hal. Generando un contraste figurativo y simbólico: Transparencia del vidrio/opacidad de la tierra y la madera; Humedad-del punto/sequedad del artificio visual. Aclaramiento de los objetos/vitalidad del aparato electrónico. Oscuridad de techo y muro/luminosidad del cielo. Presionando (desenterrando) la memoria a

través del dispositivo múltiple, textual, visual, objetual. Indicandonos en la correlación más sensible: muro-texto-cielo-objetos-cuerpo. Esta correlación se lee como sobreposición del cuerpo. Es una indicación crítica sobre ese, nuestro bien más impresentable. Nuestra más desprotegida referencia y condición.

No es casual entonces que el texto impreso sea un fragmento del discurso delirante del "Padre Min". Que esa habla haya sido encontrada, varada sobre el margen-brizco de la ciudad. Que justamente esa clase de muro haya sido el horizonte visual pre-

4

visible de ese hombre, literalmente perdido, a la deriva entre los fragmentos de una memoria hecha añicos. No es casual que el azul del cielo transcurra como fondo de esa memoria dispersada en el naufragio. Que los objetos se presenten en envases de plástico como cuerpos recogidos en un desastre, identificados con un número y una fotografía que desmiente su miseria. Objetos inmateriales, desvanecidos, puesto que su verdadera materia, el uso, ya cesó. Objetos que comparcen demacrados, desprovistos de toda información biográfica. Calcinados en esa especie de saco amniótico en espera de la nada.

A la Empresa de Ferrocarriles del Estado, Celencia de Pasajeros;
A Manuel Antonio Aguirre,
de CROMAGNON.

Velaspa Jarpa

Las estructuras metálicas que sostienen los vidrios fueron hechas
por el Sr. Savitare Carrido.

La impresión serigráfica de los
vidrios fue hecha en CROMAGNON
por gentileza del Sr. Manuel
Antonio Aguirre.

Los textos impresos en los vidrios
proviene del libro "El Padre Mío",
de la escritora Diana Eltit.

Agradezco especialmente a
Antonio Papic su participación en
la gestación de esta obra y el
cuidado del peso en su casa.

Agradezco a Marcela Polloni,
Ricardo Vásquez, Natalia Bayarri y
Juan Manuel Sepulveda.

Gregorio Papic