

A UN LADO DE TU PIEL

NORMA RAMÍREZ BUSTOS

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Ministra de Cultura
Paulina Urrutia Fernández

Subdirectora Nacional
María Eliana Arntz Bustos

Jefe Departamento Creación Artística
Andrés García Hidalgo

Directora Galería Gabriela Mistral
Claudia Zaldívar Hurtado

Encargada Proyectos Galería Gabriela Mistral
Deborah Herring

Asistente Montaje Galería Gabriela Mistral
Alonso Duarte Montiel

A UN LADO DE TU PIEL
Norma Ramírez Bustos
4 de mayo al 2 de junio 2006

Diseño
Norma Ramírez / Luis Gastélum

Traducción
Jane Elliot S.

Agradecimientos: Natalia Marín, Lucas Gastélum, Luis Gastélum, Norma Bustos, Ramón Ramírez, Soledad Ramírez, Juan Ramón Ramírez, Carmen Ramírez, Alberto Cruells, Javiera Cruells, Ezio Mosciati y Guillermo Cristi.

Esta es una publicación de Galería Gabriela Mistral del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Los textos contenidos en el presente catálogo no representan necesariamente la opinión de esta institución.

© Galería Gabriela Mistral. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial.

© Fotografía: Alvaro Mardones, Luis Gastélum.

© Textos: Daniela Serani.

© Obra: Norma Ramírez.

La presente edición contempló un tiraje de 1500 ejemplares
Santiago de Chile, mayo de 2006

A UN LADO DE TU PIEL

NORMA RAMÍREZ

GALERIA GABRIELA MISTRAL

2006

“Todo el ser y el hacer, con lo que implican de expansión, de relumbre, de vocerío, se evaporaba y se reducía uno, con un sentimiento solemne, a ser uno mismo, una cuña, un núcleo de sombra, algo invisible a los demás”

“Al faro”, Virginia Woolf

"All the being and the doing, expansive, glittering, vocal, evaporated; and one shrunk, with a sense of solemnity to being oneself, a wedge-shaped core of darkness, something invisible to others"

“To the Lighthouse”, Virginia Woolf

La trama explosiva
An explosive web

Daniela Serani Elliot
Licenciada en Teoría e Historia del Arte

Art Historian

Parte uno

La propuesta escultórica de Norma Ramírez en “A un lado de tu piel”, nos conecta directa y descarnadamente con la saturación de imágenes a la que estamos expuestos día a día a través de los medios de comunicación, en cuya agenda programática lo que prima es la violencia. Estamos ya acostumbrados a escuchar en las noticias que murieron cien personas en un bombardeo en Irak o que el último tsunami en el Sudeste Asiático generó cientos de miles de víctimas. La cotidianeidad de la violencia expuesta a través de las grandes cadenas de noticias quizás nos esté convirtiendo en personas menos sensibles, quizás sólo nos sintamos conmovidos cuando nos toca de cerca o quizás tan sólo sean los costos asociados a la globalización, que nos ofrece la inmediatez de la información como un "commodity", un bien que puede ser transado. Es así, que Norma Ramírez se nutre de la saturación y explosión constante

Part One

In “To a Side of your Skin” Norma Ramírez has presented a sculptorial proposal that connects us directly and overtly to the saturation of images to which the media, with its programmatic agenda which is primarily based on violence, exposes us to daily. We are used to news releases that speak of hundreds of people killed in a bombing in Iraq, or of the hundreds of thousands of victims of the latest tsunami in South East Asia. We may become insensitive to these tragedies because the great news networks give us no quarter and air them on a daily basis, so we are most probably moved only when the phenomena have a direct effect on us; they might also be the costs associated to globalisation, which offers us instant information in the guise of a commodity, a negotiable good. This is how Norma Ramírez feeds on the saturation and constant explosion of violent images provided by the media and uses them to suggest that the

de imágenes violentas proporsinadas por los medios, para establecer a través de su propuesta que el ser humano es todavía capaz de generar vida. Justamente, a través de cuerpos y figuras mutiladas, destrozadas y suspendidas en el vacío, el espectador está convocado a entrar en esta trama y proponer su propio universo a partir de fragmentos.

Norma Ramírez hace años que dejó la Capital y se instaló en la Región de Coquimbo, a pocos kilómetros de Vicuña. Para muchos este dato de la causa puede ser hasta irrelevante, pero vivir en la periferia influye en los procesos creativos, aún cuando el efecto de la globalización sigue siendo tan efectivo y efectista, que lo utiliza como pretexto creativo, como referente directo de la propuesta. Es decir, aún viviendo fuera de los grandes centros urbanos, las imágenes impuestas por el proceso de globalización, son tan poderosas que permean la visión artística y de mundo de Norma Ramírez.

human being is still capable of generating life. These mutilated, destroyed bodies and figures that are suspended in the air invite the spectator to enter this web and propose his or her own universe based on fragments.

Norma Ramírez left the Chilean capital some years ago and settled in the region of Coquimbo, a few kilometres from Vicuña. Many may consider this piece of causal information irrelevant, but living in the country or in peripheral areas does influence creative processes, although globalisation is so effective and effectist, that she uses it as a creative pretext, as a direct referent of her proposal. In other words, in spite of living far from the urban macro centres, the images imposed by this globalisation process are so powerful that they permeate the way in which Norma Ramírez views both art and the world.

Parte dos

La propuesta creativa de Norma Ramírez privilegia la manualidad de la obra, por tanto la textura de los materiales y la creación de formas embrionarias de vida, las que propone como un espacio de reflexión, entendiendo la creación artística como un acto que transmuta la realidad y que nos comunica con otros mundos posibles. Nuestro universo cotidiano se ve alterado cotidianamente por una gran cantidad de información, bombardeada desde distintos formatos, visuales y auditivos, sin tregua.

Part Two

Norma Ramirez's creative proposal privileges the craftsmanship of her work, the texture of her materials and the generation of embryonic life forms, which she proposes as a space for reflective thought, considering artistic creation as an act that transmutes reality and enables us to communicate with other possible worlds. Our daily universe is continuously altered by the enormous amount of information that we receive in the guise of veritable bombs dropped by different visual and auditory formats. Our life

Nuestra vida se ha convertido en un cúmulo de elementos externos que quizás no alcanzamos a filtrar conscientemente y que forman parte de nuestro inconsciente. Norma Ramírez nos enfrenta a un espacio mágico, capaz de reconfigurarse a través de la visualidad de la obra, y por ende, de la relación que establecemos, sensorialmente con ella. Su obra nos pone frente a una materialidad primigenia que se presenta como un grito de creación. Es la fuerza de una artista que asume su propuesta artística como un proceso profundo y subjetivo, que alimenta la mejora continua tanto del individuo como de la sociedad. Es desde esta mirada que nos extiende una invitación para completar, desde la posición de espectadores, nuestro propio cosmos, rescatando espacios sagrados a través de ella, conectándonos con nuestra propia experimentación con la creatividad y la espiritualidad. Nos enfrenta a formas desconocidas y enigmáticas

has become a cumulus of external elements that we may be unable to filter consciously and therefore become part of our unconscious. Norma Ramírez confronts us with a magical space, which is capable of reshaping itself through the visual wealth of her work and therefore through the sensorial relationship we establish with it. Her work faces us with a primigenial materiality that appears as a creative cry. Such is the strength of an artist who recognises her artistic proposal as a deep and subjective process that nurtures the ongoing improvement of both individual and society. It is from this perspective that she invites us, in our capacity as spectators to complete our own cosmos, using her work to rescue sacred spaces in order to connect us with our own experimentation in the realms of creativity and spirituality. She places us in front of unknown and enigmatic forms that will enable us to open a window to different

que nos permitirán abrir una ventana a mundos diferentes, que van más allá de lo palpable. A través de su obra, nos enfrentamos a nuestros propios espacios sacros, para potenciar los lazos con lo que está más allá de lo terrenal y llevándonos a ser a la vez espectadores-creadores. Las formas escultóricas no son individuales, sino que forman parte de una espacialidad ritual que nos invita a encontrarnos, desde lo corpóreo, desde la sensación del cuerpo, con nuestras fuerzas internas.

Norma Ramírez ha experimentado constantemente diferentes materiales, descubriendo la magia y la compleja diversidad de las texturas que han sido protagonistas de su propuesta creativa. La constante siempre ha sido la búsqueda y creación de formas telúricas y orgánicas, en las que el hilo conductor ha sido la relación entre tensión y suavidad, entre masculino y femenino, entre explosión e implosión, entre vacío y lleno.

worlds that go beyond those which we can touch. Her work faces us with our own sacred spaces, so that we can strengthen our links with what transcends the earth and turns us into creators-spectators. Her sculptorial forms are not individual; they constitute an art or a ritual spatiality that invite us to find our inner strengths by means of the corporeal, of the sensation of our body.

Norma Ramírez constantly experiments with different materials, discovering the magic and the complex diversity of textures that have been key in her creative proposal. The enduring element of her work has always been a search for and creation of telluric and organic forms that have as their outline the relationship between tension and softness, male and female, explosion and implosion, vacuum and fullness.

Parte tres

“A un lado de tu piel” es una propuesta escultórica que nos recuerda el estallido, la expansión y la explosión, como espacio de creación y de construcción de universos propios. Indudablemente, nos recuerda que las guerras y la violencia terrorista que han marcado las últimas décadas, las hemos vivido en "tiempo real" y con una extrema sobreexposición de los medios de comunicación. Los medios se festinan con las históricas desavenencias entre países, etnias y religiones. Utilizan la crudeza de las imágenes presentadas para ejercer su poder y generarnos la ilusoria sensación de seguridad que el efecto de la globalización nos ofrece, potenciando la dicotomía que se produce al ver en vivo un acto de violencia "en otra parte" y a la vez, haciéndonos sentir seguros de vivir donde vivimos, claro, cuando no somos nosotros los afectados.

Part Three

“To a Side of your Skin” is a sculptorial proposal that reminds us of the Big Bang, of an expansion and explosion as a space for the creation and construction of individual universes. It undoubtedly revives wars and terrorist violence that have marked the past decades, which we have experienced and lived in "real times" and have been overexposed to by the media. The media thrive on historic enmities between countries, ethnic groups and religions. They use shocking images to exercise their power and give us an illusory sense of security offered by globalisation, strengthening the dichotomy produced by viewing an act of violence that takes place "elsewhere" and making us feel safe because we live where we do; all this is acceptable, provided we are not the direct victims of these attacks. Let us not forget the morning of September 11th 2001, when the attack

Sólo recordemos la mañana del 11 de septiembre de 2001, cuando el bombardeo al World Trade Centre fue transmitido en vivo para todo el mundo. Luego, cuando fueron removidos los escombros, quedó la "Zona Cero", es decir un hoyo, un vacío de dolor en el centro financiero de occidente, en el que se construirá una nueva estructura que nos recordará para siempre lo que allí sucedió, o cómo una aldea kurda debe seguir viviendo después de ser asolada por las bombas, estableciendo una relación entre las formas previas y el vacío posterior al hecho. "A un lado de tu piel" nos enfrenta a estas acciones, nos recuerda que todos estamos expuestos a sufrir una explosión, y lo hace desde una trama de moldes realizados en tela, cosidos y con pequeñas aberturas, rellenos con poliuretano expandido, suspendidos y tensados con elásticos, a los muros, cielo y piso, en que la relación molde/vacío de la escultura se

on the World Trade Centre was shown live throughout the world. Once the debris was removed, the affected area was called "Ground Zero", a hole, a painful vacuum in the financial centre of the Western World, on which a new structure will be built, and will be a permanent reminder of what happened there. Or how a Kurdish village is expected to survive and go on living after being strafed by bombs. In this way, Norma Ramírez establishes a relationship between previous forms and the vacuum that follows such an event. "To a Side of your Skin" confronts us with these actions, reminding us that we are all exposed to an explosion, and the artist does this on the basis of a web of moulded shapes with tiny button-hole openings that contain expanded polyurethane, sewn together and fixed to the walls, ceiling and floor with taut suspended elastics, in which we see the pattern/vacuum relationship of the sculpture from the point of

nos hace presente desde la tensión y de la suspensión. Es una propuesta escultórica que se aleja de la materialidad tradicional, para hablarnos desde la dicotomía de la carencia/saturación, de un universo repleto de imágenes vacías que al explotar puede llevarnos al nacimiento de nuevos mundos personales.

Estos moldes suspendidos a través de la trama elástica que "invade" Galería Gabriela Mistral, quieren ser una invitación a que nuestro cuerpo "entienda" a través del contacto con la trama propuesta, que sólo existe en contacto con otro cuerpo, recalándonos que no somos seres individuales, sino que formamos parte de un colectivo, proponiendo una visión ancestral de universo -existimos en tanto existen los otros. Es el cuerpo, su sensorialidad, quien nos guiará en esta experiencia a través de la "trama". Será el cuerpo quien vaya descubriendo las posibilidades de mundos a crear, desenredando los enigmas que nos propone "la trama".

view of tautness and suspension. This is a sculptorial proposal that transcends traditional materiality and addresses us from the realm of an absence /saturation dichotomy, from a universe full of empty images which when exploding, can take us to the birth of new personal worlds.

These suspended shapes through the elastic web that "invades" Galería Gabriela Mistral wish to be as an invitation to our body to come into contact with this web - which is another body- and thus "understand" that we are not individual entities, but part of a collective whole, an ancestral vision of the Universe - that we exist so long as others exist. It is our own body and its sensoriality that will guide us through this experience, this enigmatic "web".

The first exhibition room greets us with a single conical form that is also suspended

La instalación que nos recibe en la primera sala con una única forma cónica, también suspendida del techo, muros y piso, a la que podremos ingresar. Al hacerlo, nos encontramos con pequeñas bolsitas de "vida" de color rojo, que nos recuerdan el gran enigma de la creación, de que alguna vez el mundo que conocemos se generó gracias a un gran estallido, a una gran explosión. Es la gran crisálida, la matriz que contiene los flujos y ciclos de vida del cuerpo. Es una forma que nos recibe para que tengamos un primer acercamiento reflexivo con nuestro cuerpo y nos recordará que por él fluyen todo tipo de líquidos, fluidos y energías que son los que finalmente lo hacen "cuerpo", a medida en que circulan permanentemente por él. Esta primera aproximación a "A un lado de tu piel", nos permite un espacio de preparación para entrar en la segunda sala, en contacto con el entramado de figuras y elásticos que apela a nuestra sensorialidad. Prepara al cuerpo para que entienda que para crear universos propios

from the ceiling, walls and floor and into which we can walk. On doing so, we find ourselves face to face with tiny red "pouches" of life, which remind us of the enigma of creation in all its greatness, when the world such as we know it came into being after a great explosion, the Big Bang. It is a huge chrysalis, the matrix that contains the body's fluids and life cycles. It is a form that receives us so that we can have an initial reflexive encounter with our body, an encounter that will remind us that all bodily liquids, fluids and energies flow to turn it into a "body" so long as they circulate permanently through it. This first approximation to "To a Side of your Skin" gives us space to prepare our entry to the second room, where we come into contact with the web of shapes and elastics that appeal to our sensoriality. It prepares the body to understand that the creation of individual universes requires self-knowledge, and we

debe conocerse y, como una serpiente cambiar la piel y entrar en contacto con el "otro" para replantearse su existencia. Es un ejercicio creativo y de reflexión exigente con los espectadores, ya que no es sólo para "mirar" sino que para experimentar. Nos invita a que estemos abiertos a una explosión creativa.

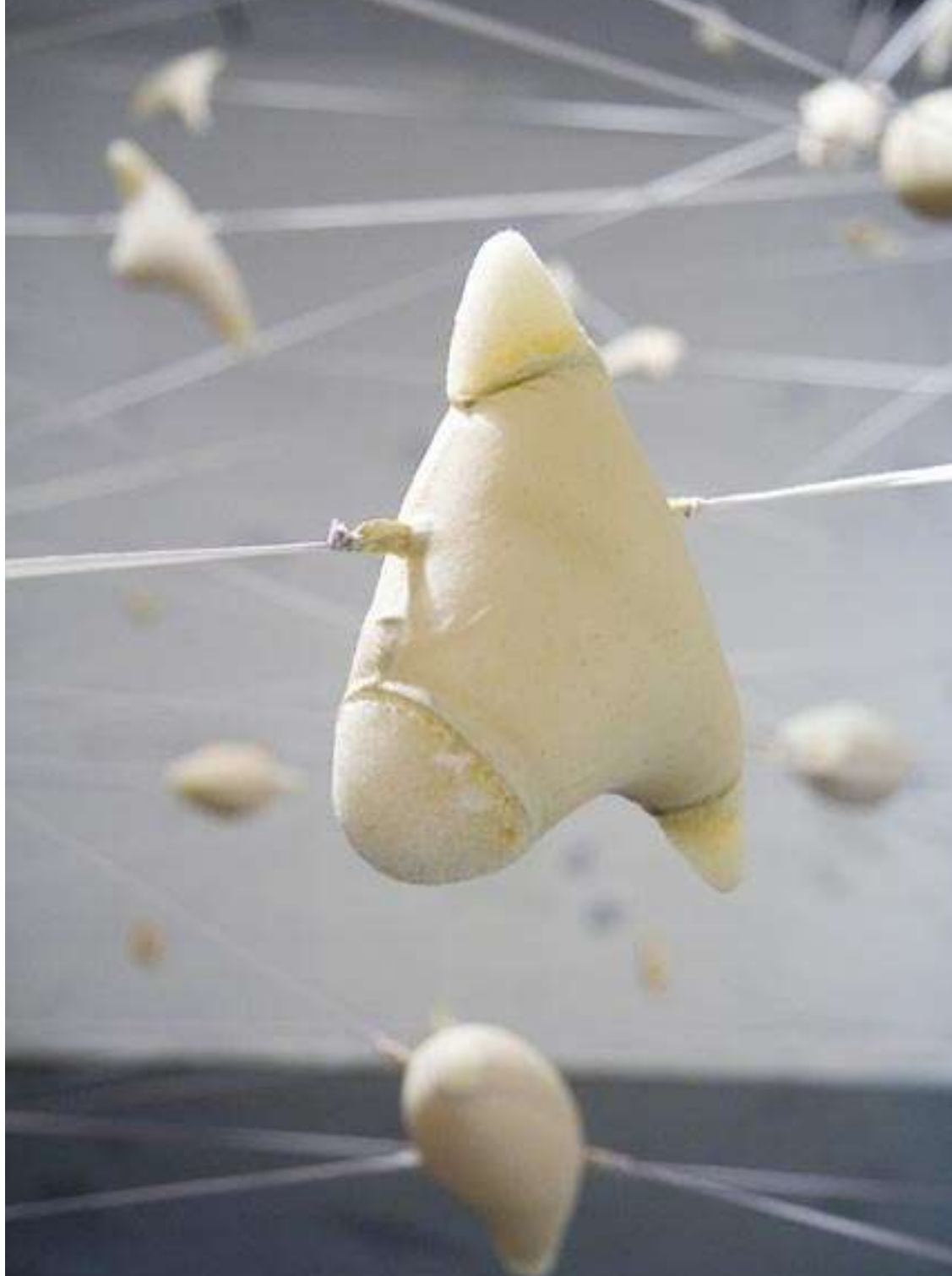
Retomando lo dicho en la primera parte de este texto, "A un lado de tu piel" es una propuesta nacida desde la naturaleza, que interpreta magistralmente el "estado de las cosas" del mundo actual; una sociedad saturada de imágenes, alterado por la inmediatez de la información y amenazado día a día. Norma Ramírez, a través del microcosmos presentado en Galería Gabriela Mistral, invita al espectador a "romper la tensión", a penetrar en esta trama elástica estableciendo una relación sensorial, nos susurra que es el vacío y la explosión lo que nos lleva a sintonizarnos con la otredad, a llenar nuestro universo desde la concepción de que "tu cuerpo existe gracias al mío".

must be able to shed our skins like snakes and come into contact with the "other" in order to reassess our existence. It is a challenging exercise that invites the spectators to reflect, not only by "looking" but also by experimenting. An invitation to remain open to a creative explosion.

Going back to the initial paragraph of this text, "To a Side of your Skin" is a proposal born from nature and skilfully renders the "state of things" in the world of today; a society saturated with images, altered by the immediacy of information and threatened daily. Through the microcosm exhibited at Galería Gabriela Mistral, Norma Ramírez invites the spectator to "break the tautness", penetrate this elastic web and establish a sensorial relationship; she murmurs that it is vacuum and explosion that will make us tune into otherness, so that we use the concept of "your body exists thanks to mine" to fill our universe.

Trabajos Anteriores

Previous Works

“Aliento”, resina, plumas, ramas, cerámica, sistema de iluminación. Museo de Arte Moderno de Chiloé, Chile, 1995.

“Breath”, resin, feathers, branches, ceramic, lighting. Museo de Arte Moderno de Chiloé, Chile, 1995.

“Profano-Sagrado”, fierro, resina, bolsas plásticas con agua, sistema de iluminación. Museo de Arte Contemporáneo, Santiago, Chile, 1997.

“Profane-Sacred”, iron, resin, plastic bags with water, lighting. Museo de Arte Contemporáneo, Santiago, Chile, 1997.

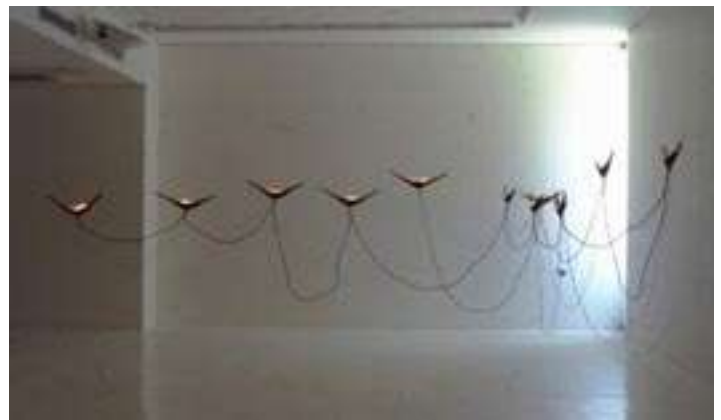
“Soplo”, pulpa de papel, tela, bronce, sistema de sonido, sistema de iluminación. Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile, 1999.

“Blow”, paper pulp, material, bronze, sound system lighting. Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile, 1999.

“Cuerpo”, pulpa de papel, fierro, bronce, sistema de iluminación. Galería Artespacio, Santiago, Chile, 1999.

“Body”, paper pulp, iron, bronze, lighting. Galería Artespacio, Santiago, Chile, 1999.

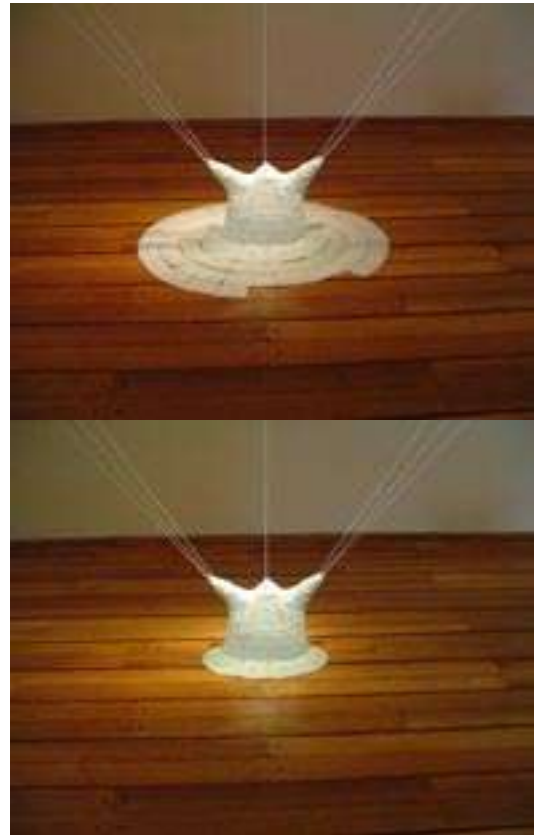
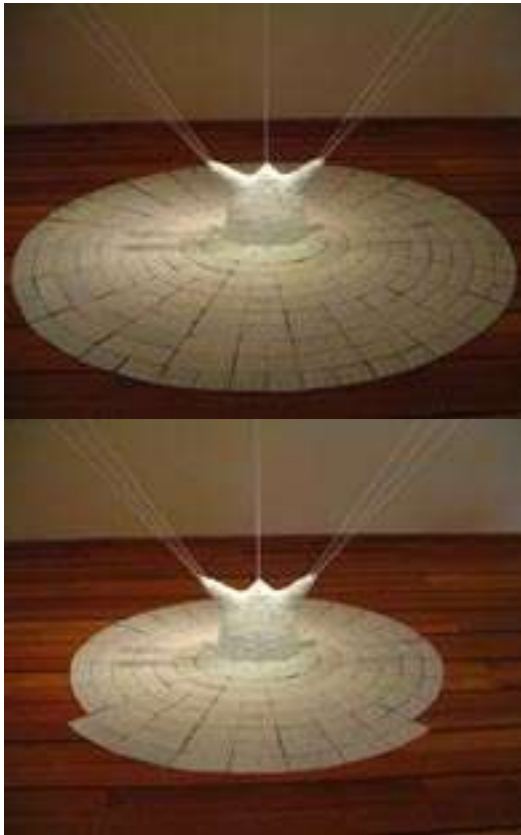
“Samsa”, tela de algodón, fierro, arena, sistema de goteo de agua, sistema de sonido, sistema de iluminación. Centro de Extensión, Universidad Católica, Santiago, Chile, 2001.

“Samsa”, cotton material, iron, sand, drip system, sound system, lighting. Centro de Extensión Universidad Católica, Santiago, Chile, 2001.

“La parte maldita”, cerámica, tela, fierro.
Galería Artespacio, Santiago, Chile, 2003.

“The damned part”, ceramic, material,
iron. Galería Artespacio, Santiago, Chile,
2003.

“Canto mudo”, cerámica, cuerda de algodón.
Sala Juan Egenau, Universidad de Chile,
Santiago, Chile, 2004.

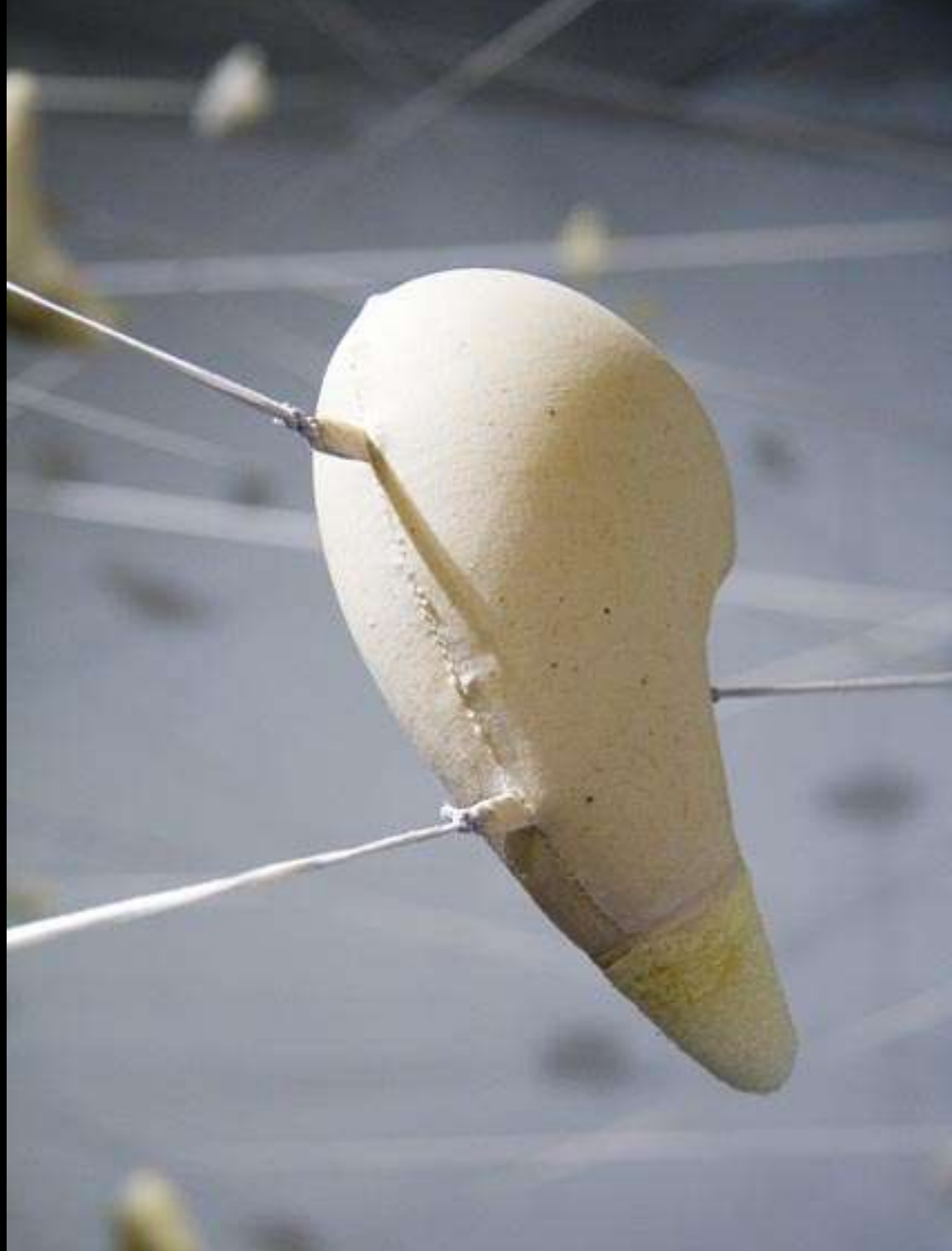
“Mute song”, ceramic, cotton rope. Sala Juan
Egenau, Universidad de Chile, Santiago, Chile,
2004.

“Hembra”, cerámica esmaltada, cuerda. Museo de Artes Visuales, Santiago, Chile, 2004.

“Female”, enameled ceramic, rope. Museo de Artes Visuales, Santiago, Chile, 2004.

Norma Ramirez (1964, Concepción- Chile)

Vive y trabaja en Vicuña, Región Coquimbo, Chile / Lives and works in Vicuña, Coquimbo Region, Chile.

Licenciada en Artes Plásticas, con mención en escultura, Universidad de Chile. Postgraduada en Artes Visuales, especialidad en Escultura, Academia de San Carlos, Universidad Nacional Autónoma de México. / B.A. in Arts with major in Sculpture. Postgraduate in Visual Arts with major in Sculpture, Academia de San Carlos, Universidad Nacional Autónoma of Mexico.

Exposiciones individuales (selección) / Solo exhibitions (selection)

- 1992 El vuelo excede el ala y más allá de tu mirada, Galería STAUACH, Universidad Autónoma de Chapingo Texcoco, Estado de México, México.
- 1995 Aliento, Museo de Arte Moderno de Chiloé, Chile.
- 1997 Profano-Sagrado, Museo de Arte Contemporáneo, Santiago, Chile.
- 1999 Cuerpo, Galería Artespacio, Santiago, Chile.
- 1999 Piel, Museo de Santiago, Casa Colorada, Santiago, Chile.
- 2000 Carne, Galería Amigos del Arte, Santiago, Chile.
- 2001 SAMSÁ, Galería Centro de Extensión, Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.
- 2002 ART-ISOTOPE, Dortmund, Alemania.
- 2003 La parte maldita, Galería Artespacio, Santiago, Chile.
- 2004 Canto-Mudo, Sala Juan Egenau, Universidad de Chile, Santiago, Chile.
Hembra, Museo de Artes Visuales, Santiago de Chile.
- 2005 Huella, Galería Brigitte Bailer, Dortmund, Alemania.

Obra pública (selección) / Public art (selection)

- 1996 Parque por la Paz, ex Villa Grimaldi. Diseño y realización del espacio escultórico / Design of sculptorial space in park. Comuna Peñalolén, Santiago, Chile.
- 2004 Emboscada. Escultura pública / Public Sculpture. Liceo El Olivar, Vallenar, III Región, Chile.

Premios (selección) / Prizes (selection)

- 1996 Beca Fundación Andes / Grant from Foundation Andes, Santiago, Chile.
- 1998 Fundación francesa Genio de la Bastilla / French Foundation Genio de la Bastilla. Intercambio cultural / Cultural exchange.
- 2000 Premio Alcatel - Amigos del Arte / Alcatel Prize - Amigos del Arte. Distinción a la trayectoria artística / Distinction in artistic trajectory.
- 2001 Primer Premio / First Prize. Concurso Obra de Arte para el Hogar de estudiantes / Work of Art for Students' residency. Temuco, Región de la Araucanía, Chile.
Primer Premio / First Prize. Concurso de Arte Público MOP, diseño de murales / Public Art for Ministry of Public Works. Centro de readaptación social Cauquenes, Región del Maule, Chile.
- 2003 Primer Premio / First Prize. Concurso de Escultura Pública / Public Sculpture. Municipalidad de Coquimbo, Región de Coquimbo, Chile.
- 2005 Beca FONDART / FONDART Grant, proyecto / exhibition, 'A un lado de tu piel'.
Beca FONDART / FONDART Grant, Pasantía en Alemania / Internship in Germany.

Ficha técnica

Sala 1

Tela de algodón blanco, bolsas plásticas, harina, anilina roja y café, alfileres, cuerda de hilo encerado, sistema de fijación a piso y techo.

Sala 2

Tela de algodón hilvanadas y cosidas, llenas de poliuretano expandido color piel, elásticos, sistemas de anclajes a muros y techo.

Technical information of the works

Room 1

Cone shape made of white cotton, plastic bags, flour, red dye and coffee, pins, waxed thread, fixed to floor and ceiling.

Room 2

Shapes in sewed cotton, filled with expanded skin-coloured polyurethane, elastics, anchored to walls and ceiling.

Sala 1

Sala 2

Galería Gabriela Mistral

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Alameda 1381 - Santiago - Chile
(56 2) 390418 - galeria@mineduc.cl
www.artesvisuales.cl/galeria/contenido.htm

GOBIERNO DE CHILE
CONSEJO NACIONAL
DE LA CULTURA Y LAS ARTES

CONSEJO NACIONAL
DE LA CULTURA Y LAS ARTES
FONDART

