

PINTORAS SUB 30

La generación emergente de artistas chilenos ha vuelto a poner sus ojos en la realidad. Y, con ello, le están sacando nuevo brillo al tradicional lenguaje pictórico. El libro *Sub 30: pintura en Chile*, que Jorge González Lohse lanzará el próximo año, da cuenta de cómo los menores de 30 están reinventando este género tradicional del arte. Aquí, cinco mujeres cuyo pincel está dando que hablar.

Por Catalina Mena

Artista y curador, Jorge González Lohse siempre ha estado interesado en las posibilidades de expansión de la pintura, que se resiste a desaparecer ante la arremetida de la fotografía y la instalación. Agente activo de la escena artística local, ya editó dos libros sobre el tema y ahora está trabajando en un tercero. Se titula *Sub 30: pintura en Chile* y en él levanta la siguiente tesis: La nueva generación de artistas chilenos está volviendo a la observación de la realidad y, con ello, retomando el tradicional género de la pintura para explorar al máximo sus posibilidades. Dedicado a los artistas menores de 30 que operan "desde la pintura", revisitando la tradición académica o utilizándola como base de obras más experimentales, el libro está en proceso de diseño y se espera su aparición para el segundo semestre del próximo año, aunque aún no está definido bajo qué sello editorial. Se trata de un proyecto ambicioso: aproximadamente 300 páginas en las que se presentarán entre 55 y 60 autores, con imágenes a color y textos en castellano e inglés.

"La pintura en Chile hoy se ha instalado como un elemento fresco que plantea nuevas preguntas y soluciones plásticas", afirma González Lohse, quien trabajó en la selección de los artistas participantes junto

Ivana de Vivanco (*Retrato de la pintura*)

a Anita Jorquiera (directora de la galería XS), y los artistas Alejandro Quiroga y Víctor Hugo Bravo. Según el editor, este proyecto independiente quiere también "llenar un vacío editorial en un momento álgido en cuanto a la circulación de artistas, arte y construcciones simbólicas, tanto en conferencias, simposios, ferias, bienales y pasantías a nivel latinoamericano y mundial".

Entre los artistas que el libro presentará figuran varias mujeres: Paula Salas, Patricia Domínguez, Ivana de Vivanco, Christiane Pooley y Mariana Najmanovich, son algunas de las destacadas. Todas utilizan óleo y una metodología muy rigurosa que está al servicio de un sentido poético: sin duda, la pintura sigue siendo el lenguaje que mejor permite un acercamiento íntimo a la realidad. Un antecedente cercano de este tipo de visualidad es la obra, ya reconocida, de la artista Natalia Babarovic. Llama la atención, también, el currículo de las nuevas artistas: muchas viven fuera de Chile o han internacionalizado su carrera, demostrando claramente que el arte, para la nueva generación, es una opción profesional, dentro de la cual pueden desarrollar sus propias propuestas, reelaborar los signos de su identidad local e insertarlos en la atmósfera global.

Tradición contemporánea

FIGURA QUE RECIÉN EMERGE EN EL ARTE CHILENO, IVANA DE VIVANCO (23) ACABA DE EGRESAR DE ARTE EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE. La artista trabaja con grandes formatos en los que pinta al óleo escenas que oscilan entre lo familiar y lo perturbador. "En mi trabajo me interesa indagar en los aspectos narrativos, históricos y míticos, propios de la pintura y de su desarrollo a lo largo de la historia", dice. Para esto, aborda estrategias tradicionales de la pintura pero utiliza imaginarios y referentes contemporáneos que conectan su obra con otros lenguajes, como el de la publicidad. A modo de collage, Ivana "recorta" situaciones, personajes, modelos de diversas fuentes como revistas, diarios, internet, libros, e incluso otras obras, que luego recombina en sus cuadros.

"Sin ignorar el contexto actual, me interesa recoger y revisar grandes tópicos y problemáticas artísticas de las cuales la pintura se ha hecho cargo durante siglos y darles un giro, otorgarles actualidad".

Zoología poética

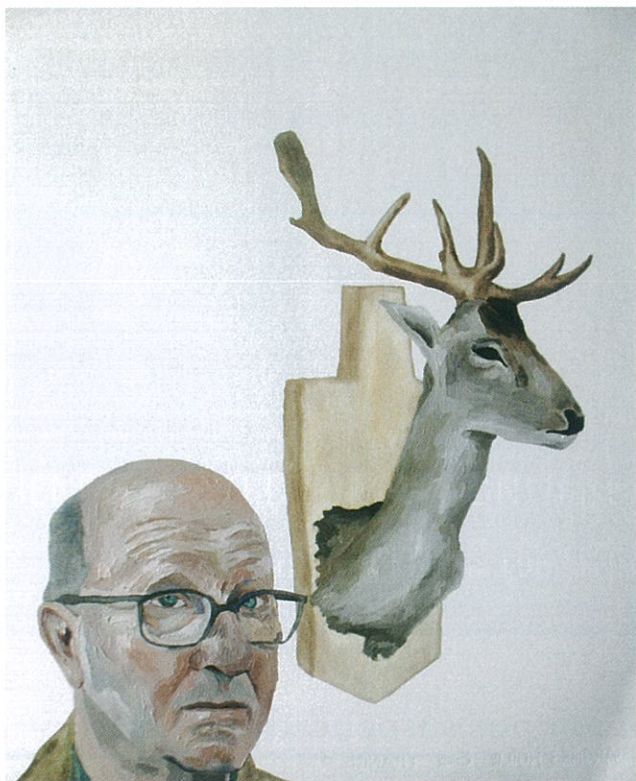
ES UNA DE LAS ARTISTAS CHILENAS MÁS PROLÍFICAS DE SU GENERACIÓN. PATRICIA DOMÍNGUEZ (28) EGRESÓ DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA Y HA PARTICIPADO EN UNA SERIE DE WORKSHOPS Y RESIDENCIAS FUERA Y DENTRO DEL PAÍS.

Actualmente se encuentra cursando un Master in Fine Arts en Hunter College, en Nueva York y antes estudió también Ilustración en Botánica y Ciencias Naturales, en el Bronx Botanical Garden.

Utilizando óleo sobre tela, sus pinturas son muy estéticas en la visualidad, pero si uno se acerca descubre las inquietantes relaciones que establece. "Me considero una artista visual y naturalista obsesionada en estudiar el terreno de la ecología alternativa o 'ecología relacional' como la llamo". Su idea es diversificar el origen de las imágenes que utiliza, incluyendo registros impresos y de internet, fotos de terreno, especímenes recolectados por ella misma, investigación de descubrimientos científicos, estudios de plantas sagradas que se utilizan en religiones y folclores y experiencias personales. "Lo que yo hago es complejizar el entretreído entre naturaleza y cultura y plantear la dificultad de definir, a estas alturas, qué es realmente natural y qué es cultural", afirma.

Su trabajo apareció en el célebre libro *Younger than Jesus, artist directory* (2009) que incluye a 500 artistas emergentes de todo el mundo, y que fue publicado por *New Museum of Contemporary Art* de Nueva York y la editorial Phaidon, en 2009.

Lo animal y lo humano

RESIDENTE EN CHILE HACE 12 AÑOS, PERO NACIDA EN ARGENTINA, MARIANA NAJMANOVICH (29) EGRESÓ DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD FINIS TERRAE Y LUEGO HIZO UN MAGÍSTER EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA.

Su trabajo consiste fundamentalmente en series de pinturas y dibujos sobre tela y papel, hechas en base a fotografías. "Mi trabajo se desarrolla por series, como replicando un modelo científico que busca la reiteración como método para constatar una idea. De acuerdo a cada serie resuelvo el medio a trabajar, con el propósito de precisar un lenguaje individual para cada estudio. Todos estos estudios o investigaciones surgen a partir de un núcleo en común por el cual mantengo un fuerte interés: la relación entre el animal, el hombre y la naturaleza".

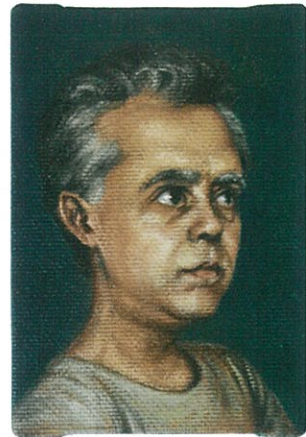
Esta reflexión abre, desde la pintura, la pregunta respecto a la diferenciación entre lo humano y lo animal.

Retratos en serie

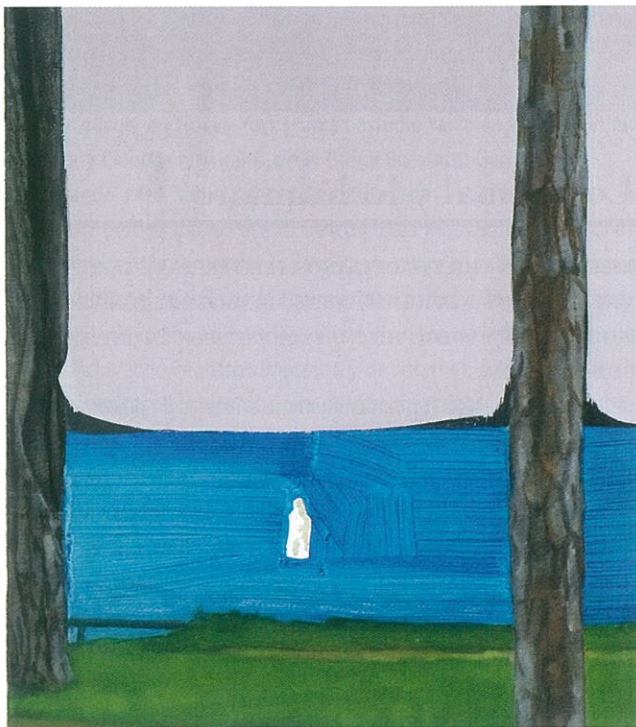
PAULA SALAS (30) HACE PINTURAS Y ANIMACIONES DE VIDEO, COMBINANDO TEMAS TRADICIONALES DE LA HISTORIA DEL ARTE CON IMAGINARIOS Y PROCESOS CONTEMPORÁNEOS. En obras de pequeño formato, Paula desarrolla series de retratos que remiten a los cuadros de una animación, en donde un personaje sufre una metamorfosis o es mostrado desde diversas perspectivas. Algunas veces el retratado padece una ligera deformación, producto de la manipulación digital o el ser pintado sobre una superficie de madera convexa. En estas pinturas Paula relaciona dos tradiciones pictóricas que se caracterizan por el énfasis en el detalle y la acumulación, la Flamenca y la Colonial latinoamericana.

En 2009, su serie *Secuencia Carolina* ganó el primer lugar en el concurso Cabeza de Ratón del MAVI y la obra pasó a conformar la colección de ese museo.

Paula egresó de la Universidad Católica y actualmente está cursando un magíster en Artistic Research en la Universidad de Ámsterdam, Holanda, con una Beca Chile Conicyt.

LLAMA LA ATENCIÓN TAMBIÉN, EL CURRÍCULO DE LAS NUEVAS ARTISTAS: MUCHAS VIVEN FUERA DE CHILE O HAN INTERNACIONALIZADO SU CARRERA, DEMOSTRANDO CLARAMENTE QUE EL ARTE, PARA LA NUEVA GENERACIÓN, ES UNA OPCIÓN PROFESIONAL, DENTRO DE LA CUAL PUEDEN DESARROLLAR SUS PROPIAS PROPUESTAS, REELABORAR LOS SIGNOS DE SU IDENTIDAD LOCAL E INSERTARLOS EN LA ATMÓSFERA GLOBAL.

Tiempos suspendidos

EN SUS PINTURAS CHRISTIANE POOLEY TOPALI (29) REPRESENTA ESCENAS CON PERSONAS EN ACTITUDES ADORMECIDAS E INDIFFERENTES: CAMINANTES, OCIOSOS, BAÑISTAS QUE SE INSTALAN EN ESPACIOS SIN TIEMPO. Los contextos en los que estos personajes se sitúan son inventados para la artista: "Metafóricamente hablando, los personajes en mi obra son descarnados, como los ambientes que habitan. Si tuviese que imaginar qué aire hay en esos lugares, sería de baja presión; algo que provocaría apunamiento", señala.

Muchas veces los personajes retratados por la artista son los mismos que observan sus pinturas: "Empecé a fotografiar y pintar a los espectadores de mi trabajo cuando comprendí que la experiencia de observarlos implicaba en sí misma, un círculo de sentidos muy interesante", cuenta.

Residente en París, Christiane Pooley estudió Arte en la Universidad Católica y luego un postgrado en Chelsea College of Art and Design. Ha expuesto colectivamente en Chile y el extranjero, destacando su participación en la Bienal de Venecia de 2007, año en que obtuvo la Beca Peggy Guggenheim Museum. *