

Construcciones de la Memoria

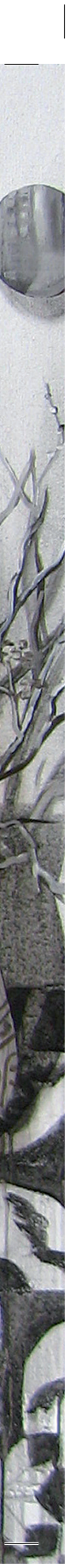
Andrea Carreño

13 de marzo al 3 de mayo de 2019

Santo Domingo 1061 - Santiago de Chile

Volvemos a la fuerza y validez de una disciplina clásica de las artes visuales –la pintura– para abrir este año 2019 en la Sala Gasco. Para ello hemos elegido a una de sus destacadas representantes, Andrea Carreño, quien nos presenta sus últimas obras bajo el título “Construcciones de la Memoria”.

Lo que vemos en este conjunto es su distintiva paleta y figuración. Los característicos planos que se superponen y pueblan de detalles, rincones y, asumimos, secretos... Cercana de algún modo a la pintura metafísica de inicios del 1900, desde donde emanaba siempre un extraño silencio del que sabíamos se escondía algo más, esta vez las obras de Andrea Carreño se refieren quizás con más vehemencia que nunca a ese estado interior. Hay en sus obras algo de nistagmo, aquel movimiento involuntario del ojo que puede hacer que se mueva rápidamente de un lado a otro, pudiendo nublar la visión levemente. Estas escenografías, bellas por cierto, son contenedoras de un gran espacio arquitectónico y vertiginoso que se transfigura enigmáticamente hasta el infinito de la imaginación.

Quedan los espectadores invitados a contemplar el misterio de estas pinturas y a descubrir sus mensajes entre muros y pasadizos, símbolos, texturas y colores en una verdadera travesía onírica para los sentidos.

Daniela Rosenfeld G.
Directora Sala Gasco Arte Contemporáneo

To open our 2019 season, Sala Gasco brings in the power and might of painting; a classic discipline in the visual arts. This is why we selected Andrea Carreño, one of its prominent representatives to show us “Constructions of Memory”, her latest body of work.

This show is all about its unique color palette and creative work; distinct juxtaposed planes filled with details, corners, and we deduce secrets... Somehow like in the early nineteen hundreds Metaphysical Painting --always giving off an eerie silence announcing something concealed-- this time, Andrea Carreño's works refer more fiercely than ever to that inner state. They bear a certain nystagmus, the involuntary eye movement that makes them dance quickly from side to side, causing a slight clouding of the vision. These sceneries, beautiful as a matter of fact, reveal vertiginous and great architectural spaces that enigmatically and infinitely transmute to the ends of imagination.

All visitors are welcome to contemplate the mystery in these paintings and discover the messages hidden among their walls and passageways, symbols, textures and colors in a true dream-like journey for the senses.

Daniela Rosenfeld G.
Directora de Sala Gasco Arte Contemporáneo

Interior blanco y negro (Detalle)
2012
150 x 150 cm
Técnica mixta sobre tela

Sala Rosada (Detalle)
2019
150 x 150 cm
Técnica mixta sobre tela

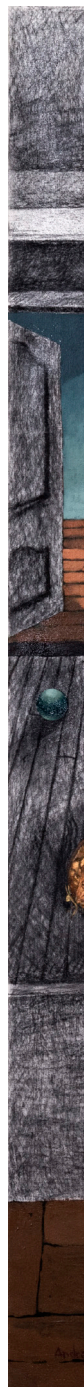
MAPAS DEL SUBCONSCIENTE

|

Espacios caleidoscópicos contruidos a partir de fragmentos de la memoria, ficciones amobladas por símbolos híbridos, arquitecturas imposibles. Estos cuadros cuentan historias de tránsitos y cruces entre tiempos, lugares y culturas, como correlato de un proceso biográfico. La mayoría fueron realizados por Andrea Carreño durante los tres años que han transcurrido desde que volvió a Chile, tras casi veinte en Europa, nueve de los cuales en París. Y lo que se procesa es la experiencia previa a esta llegada: las casas, palacios, rincones y parques que la artista visitó y habitó, con sus ventanas y escaleras, sus muebles y objetos, sus colores y olores, sus luces y sombras, sus mensajes y silencios.

Sala Rosada
2019

150 x 150 cm
Técnica mixta sobre tela

La escalera, la puerta y el armario
2019
110 x 195 cm
Técnica mixta sobre tela

II

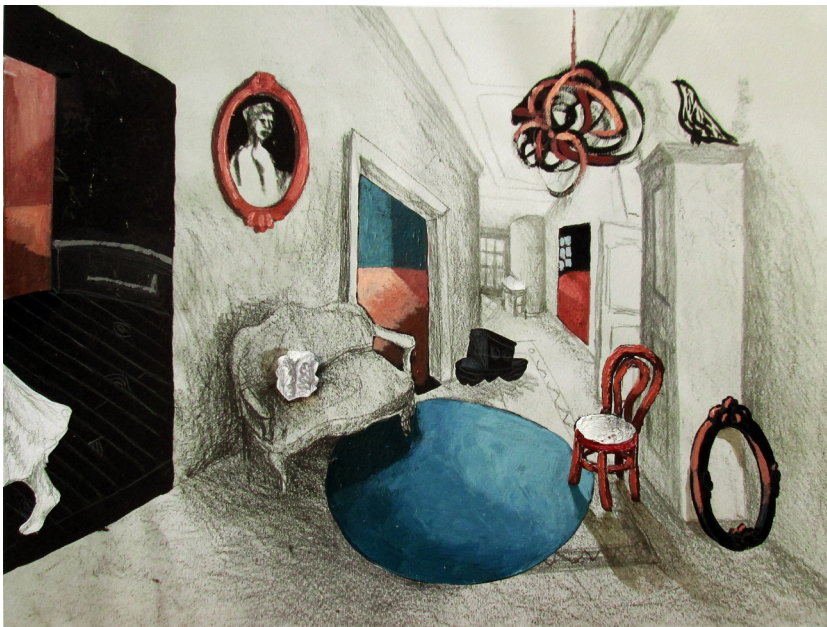
Llega Andrea trayendo lo que ha sido desde siempre su imaginario, obsesionado con registrar las sensaciones que experimenta al habitar espacios que conmueven su percepción. El disparador creativo es un momento en que ella estuvo en cierto lugar, observó sus detalles y objetos, sintió la complejidad de su estructura, capturó elementos visuales y configuró una imagen evocativa.

III

Emancipados de todo amarre de verosimilitud, los cuadros de Andrea enuncian la experiencia física y emocional de habitar. La suya es una obra que pasa, primeramente, por el cuerpo. Andrea se expone a los espacios, se deja afectar por ellos y archiva percepciones. Algunas imágenes y sensaciones se guardan nítidas; otras, se cuelan inadvertidas en los subterráneos de la conciencia. Allí esperan el momento de ser nuevamente tocadas, recogidas, para saltar hacia la superficie del cuadro. Y cuando lo hacen, arman un mapa del subconsciente que escapa a la perspectiva, la proporción y la lógica racional. “Yo pinto sin analizar mucho, voy sacando cosas afuera. A veces sueño algo y digo: ‘Tengo que pintar eso’. Y luego, cuando miro el cuadro, me sorprende. Recién ahí entiendo”, dice.

La salida
2018
30 x 40 cm
Técnica mixta sobre papel

La huida
2018
30 x 40 cm
Técnica mixta sobre papel

IV

Pintar como una cura del habla: uno dice para entender qué quiere decir.

El armario, la puerta y el espejo
2019
110 x 195 cm
Técnica mixta sobre tela

V

“Construcciones de la memoria”: así se titula esta exhibición. La referencia, arquitectónica y narrativa, alude al recuerdo de su estadía en un castillo francés ubicado en un lago, de propiedad de unos amigos de Andrea, donde ella pasó unas pequeñas vacaciones. Laberíntico, misterioso, poseedor de esa belleza decadente que encandila a la imaginación, en los distintos rincones de esa casona se disponían ventanas que permitían ver el agua. Durante los días que habitó este lugar, Andrea registró visiones y sensaciones que fueron configurando una imagen icónica, un espacio que, de algún modo, contenía todos los espacios que ha pintado obsesivamente durante su trayectoria artística.

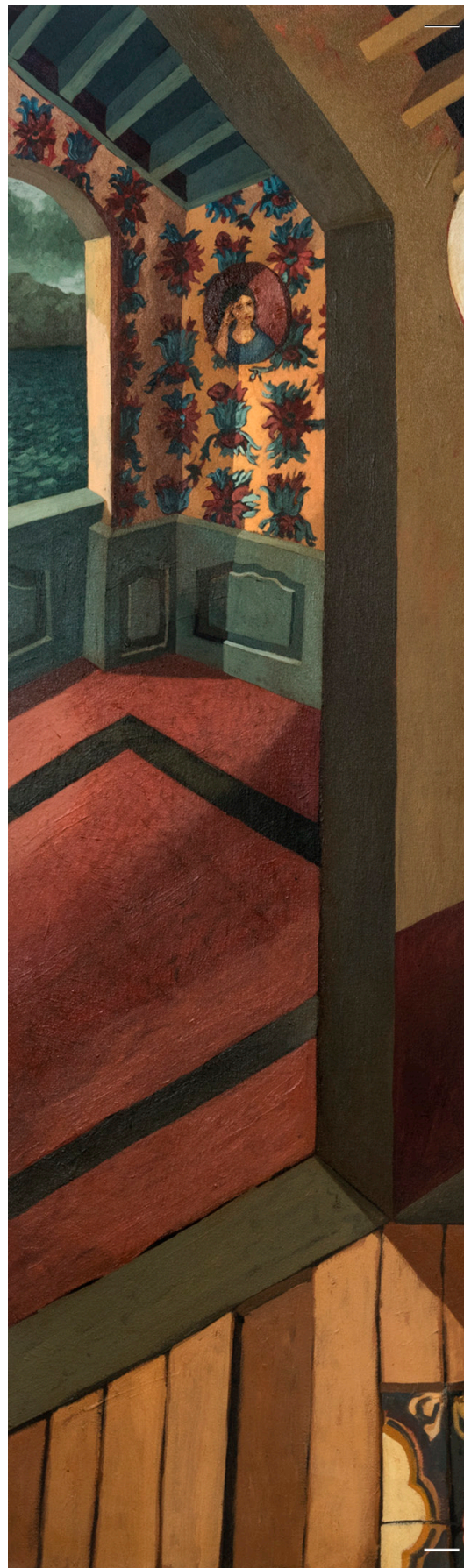
La presencia del agua en este espacio venía a condensar la fuerza de lo pre-consciente como motor creativo, zona donde lo sumergido pulsa por emerger. Símbolo arquetípico de la dualidad vida-muerte, este elemento integra las diversas tensiones que conforman la experiencia espacial: afuera-adentro, arquitectura-naturaleza, pasado-presente.

Chateau II
2016
120 x 120 cm
Técnica mixta sobre tela

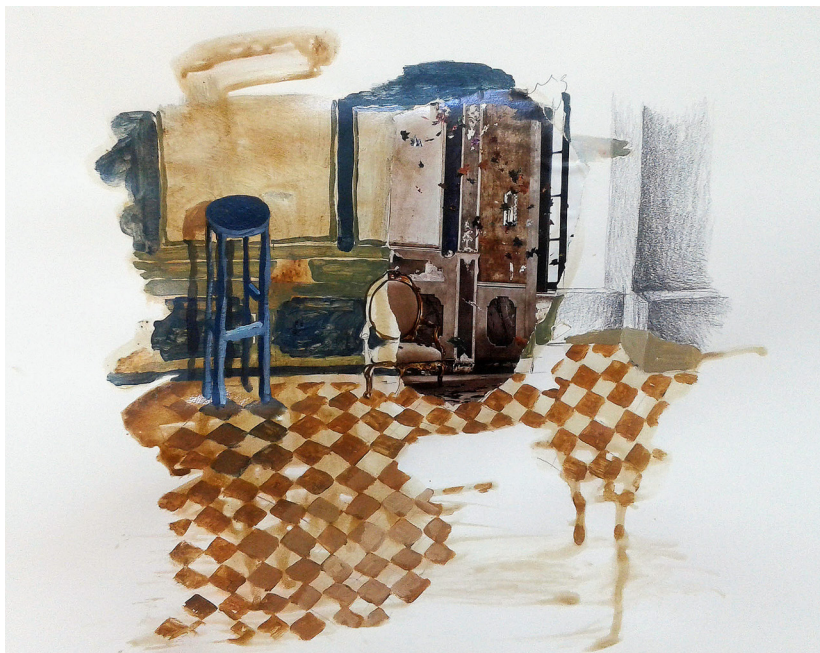
VI

El primer espacio que Andrea pintó fue el interior de la casa familiar que habitaba junto a sus padres en Santiago, antes de entrar a estudiar Arte. “Siempre me han fascinado los secretos que guardan las casas donde uno vive. De repente descubres una puertecita que conduce a un clóset del cual no tenías noticia. Entonces se evidencia algo que estaba ahí, oculto, y que de pronto aparece”, dice. Pero para pintar algo, por más que se trate de la propia experiencia, es necesario tomar distancia. Y para pintar la casa donde uno vive hay que poder mirarla con extrañamiento: observar lo íntimo, lo cotidiano y familiar con un ojo extranjero e inquieto que busca la perturbación y la opacidad.

Antesala
2019
150 x 150 cm
Técnica mixta sobre tela

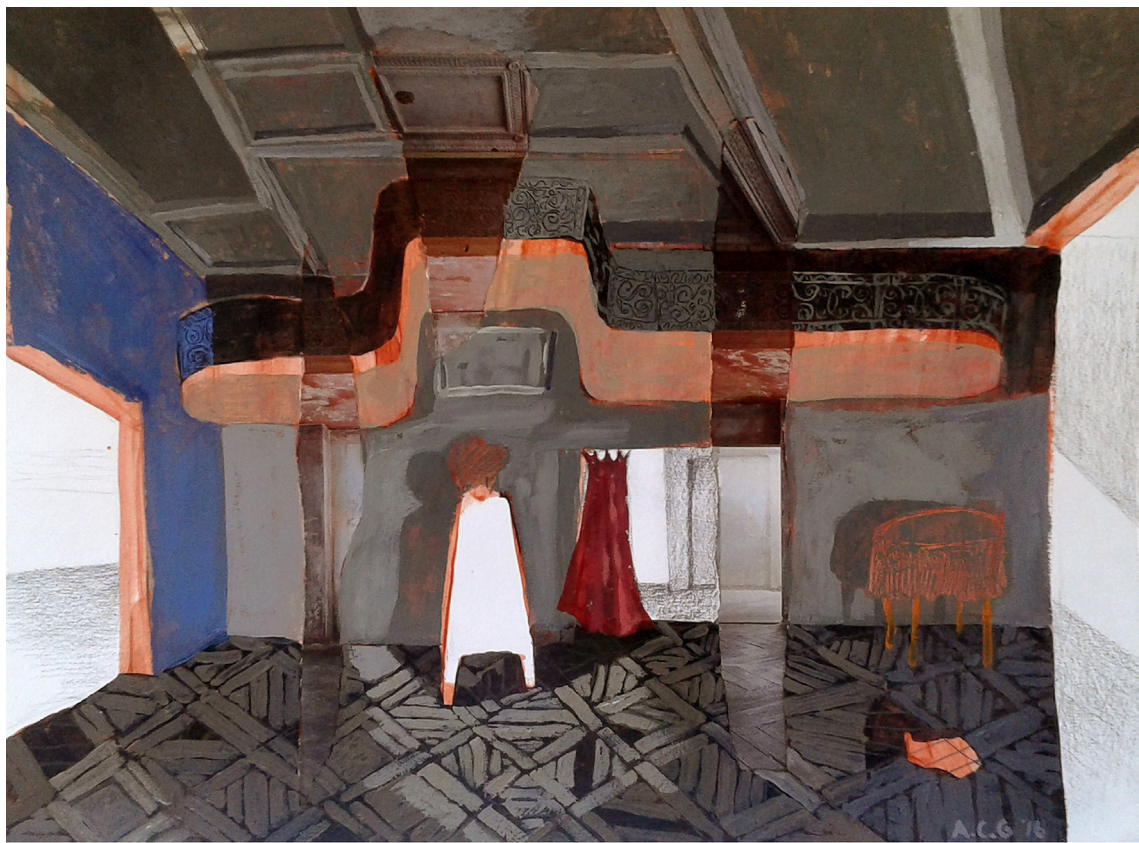

Collage París II
2016
30 x 35 cm
Técnica mixta sobre papel

Collage París III
2016
30 x 35 cm
Técnica mixta sobre papel

La casa nueva
2016
30 x 40 cm
Técnica mixta sobre papel

VII

Pensar el subconsciente como una reserva opaca, como ese clóset que estaba ahí, tras la puertecita desde siempre, pero del que no teníamos noticia. Andrea dice que su ojo está marcado por la Pintura Metafísica, una propuesta que vio practicar a su padre, el pintor cubano Mario Carreño. Aunque él exploró diversos lenguajes estéticos en el transcurso de su vida, compartió la sensibilidad de las vanguardias de primera mitad del siglo XX. Impulsar la emergencia de lo indescifrable, practicar la asociación libre de símbolos, formular universos improbables: son actitudes que en ese tiempo de crisis mundiales muchos artistas levantaron como un modo de rebeldía contra la tiranía de la razón instrumental y que marcaron la sensibilidad de Mario Carreño. Son sentires que llegan un siglo después, de vuelta y transformados, al imaginario de Andrea.

VIII

Como las obras de Andrea, la Pintura Metafísica –enunciada por el italiano Giorgio de Chirico y que inspiró a dadaístas y surrealistas– pone en escena lugares idealizados, en los que se yuxtaponen elementos heterogéneos. Sus cultores, relevan el valor de los objetos cotidianos y domésticos y exploran la posibilidad de reubicarlos en nuevas relaciones visuales. Esta atención a la cotidianidad afirma que las cosas que se nos ocultan, precisamente por estar siempre ahí, son las más importantes. Es un elogio al misterio: «Hay más misterio en la sombra de un hombre caminando en un día soleado, que en todas las religiones del mundo», dijo Chirico.

El remolino
2013
150 x 150 cm
Técnica mixta sobre tela

IX

El collage como estructura compositiva, el pegoteo de lo heterogéneo. En las pinturas de Andrea hay elementos que se insertan recortados, explicitando su procedencia ajena. También aparecen manchas que escapan al relato y zonas que han quedado vacías o apenas esbozadas. Son gestos no controlados, grietas por las cuales habla el cuadro y calla la artista. Así lo explica ella: “Yo necesito que la pintura respire”.

Catalina Mena L.
Marzo 2019

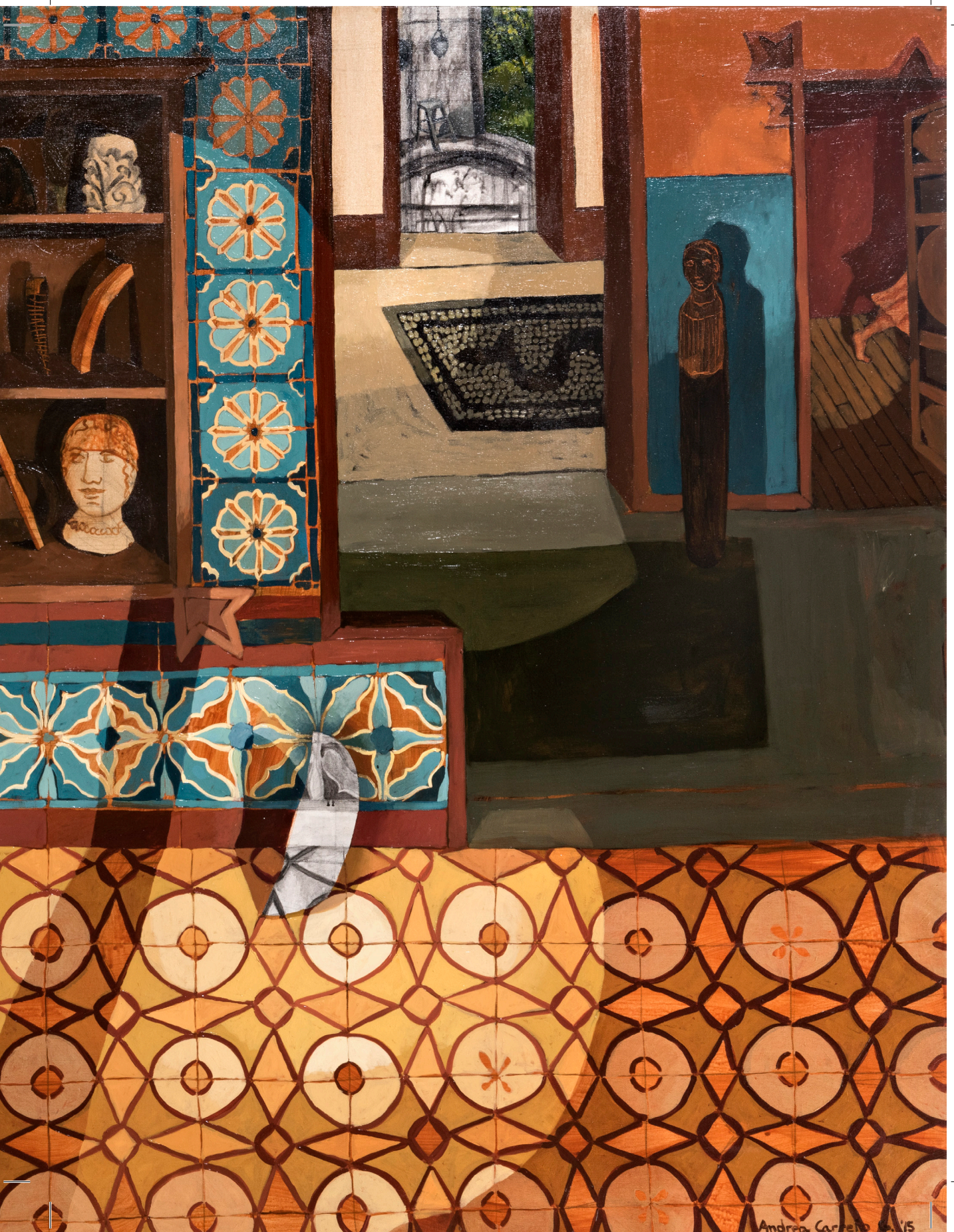
El remolino (Detalle)
2013
150 x 150 cm
Técnica mixta sobre tela

Casa Lebrija
2015
130 x 185 cm
Técnica mixta sobre tela

Andrés Barrantes
1979

MAPS OF THE SUBCONSCIOUS

I

Kaleidoscopic spaces assembled from fragments of memory; figments furnished by hybrid symbols, impossible architectures. These paintings depict the stories of journeys and junctions across times, places, and cultures, like narrators of a biographical process. Andrea Carreño creates most of them during the three-year-period since her return to Chile; after almost twenty years in Europe, nine of which she spent in Paris. And what is being processed, are the experiences prior to her return: houses, palaces, corners and parks she visited and inhabited; with their windows, staircases, furniture and objects, colors and smells, lights and shades, messages and silences.

II

Andrea brings her very own characteristic imagery, fixated on recording each and every sensation she experiences while inhabiting spaces that arouse and set her perception in motion. The creative trigger is a given moment in a certain place - while observing its details and objects, feeling the complexity of its structure, capturing visual elements and creating an evocative image.

El anticuario
2019
120 x 130 cm
Técnica mixta sobre tela

III

Free from any attachment to verisimilitude, Andrea's paintings set out the physical and emotional experience of living in a space. Hers, is a work that initially takes place in the body. Andrea opens herself up to spaces; she succumbs to their impact and archives perceptions. Some images and sensations are preserved vividly, others however ooze unnoticed down to the deeper recesses of consciousness. There, they lie in wait for the moment they will again be found and picked up, to finally emerge on the surface of the painting. And when they do, they assemble a map of the subconscious that escapes every perspective, proportion, or rational logic. "I paint without analyzing things too much, I bring things out. Sometimes I have a dream and say: 'I have got to paint that.' And then, when I look at the painting, I'm surprised. Only then I really understand." she says.

Paisaje fragmentado
2019
50 x 70 cm
Técnica mixta sobre papel

Collage París I
2016
30 x 35 cm
Técnica mixta sobre papel

IV

To paint as a cure for speech: one speaks to understand meaning.

V

"Constructions of Memory" is the title of this exhibition. The architectural and narrative reference has to do with reminiscences of a short vacation in a French castle by a lake, owned by friends. Labyrinthine, mysterious and with a decadent beauty that dazzles the imagination; the many corners of the chateau had windows that always allowed viewing the water. During her time there, Andrea recorded sights and sensations that gave shape to one iconic image, a space that somehow contained all the other spaces she has obsessively painted throughout her artistic career.

The presence of water in this space condensed the power of the preconscious as a creative force, a space where everything that is submerged pushes to emerge. An archetype for the duality in life and death, an integrating element for the different tensions conferred by spatial experience: inside-outside, architecture-nature, present-past.

VI

Before going to Art School, the first space Andrea painted was the inside of her residence in Santiago, the family home where she was raised. "I have always been fascinated by the secrets that the houses you live in can conceal. You might suddenly discover a small door leading to a closet you had no idea existed. Just then, something that had been hidden there, all of a sudden appears, it becomes real." she tells us. However, to paint something, even if it is our own experience, requires setting yourself apart. And what is more, to be able to paint your own house, requires that you look at it with estrangement, observing the intimate, the familiar and everyday things with a foreign and restless eye, an eye that searches for disturbance and opacity.

Interior con paloma
2019
34,5 x 50 cm
Técnica mixta sobre papel

Interior con jaguar
2019
35,5 x 50 cm
Técnica mixta sobre papel

Interior con segundo piso
2019
30 x 35 cm
Técnica mixta sobre papel

VII

To think about the subconscious as an opaque reserve; like the closet behind the little door of which no one had a clue. Andrea confesses her eye has been imprinted by the Metaphysical Painting, a proposal which she saw her father, Cuban painter Mario Carreño, put in practice. Although throughout his life he explored many aesthetic languages, he shared the sensibility of the early twentieth century avant-garde. Meaning he promoted the emergence of the indecipherable, practiced free association of symbols, and formulated improbable universes. All of which were approaches taken by many artists at that time of global crisis as a way of rebelling against the tyranny of instrumental reason, and which marked Mario Carreño's sensibility. They also are sentiments that one century later, return transformed in Andrea's imagery.

Paisaje con bruma (Detalle)
2019
28 x 52 cm
Técnica mixta sobre papel

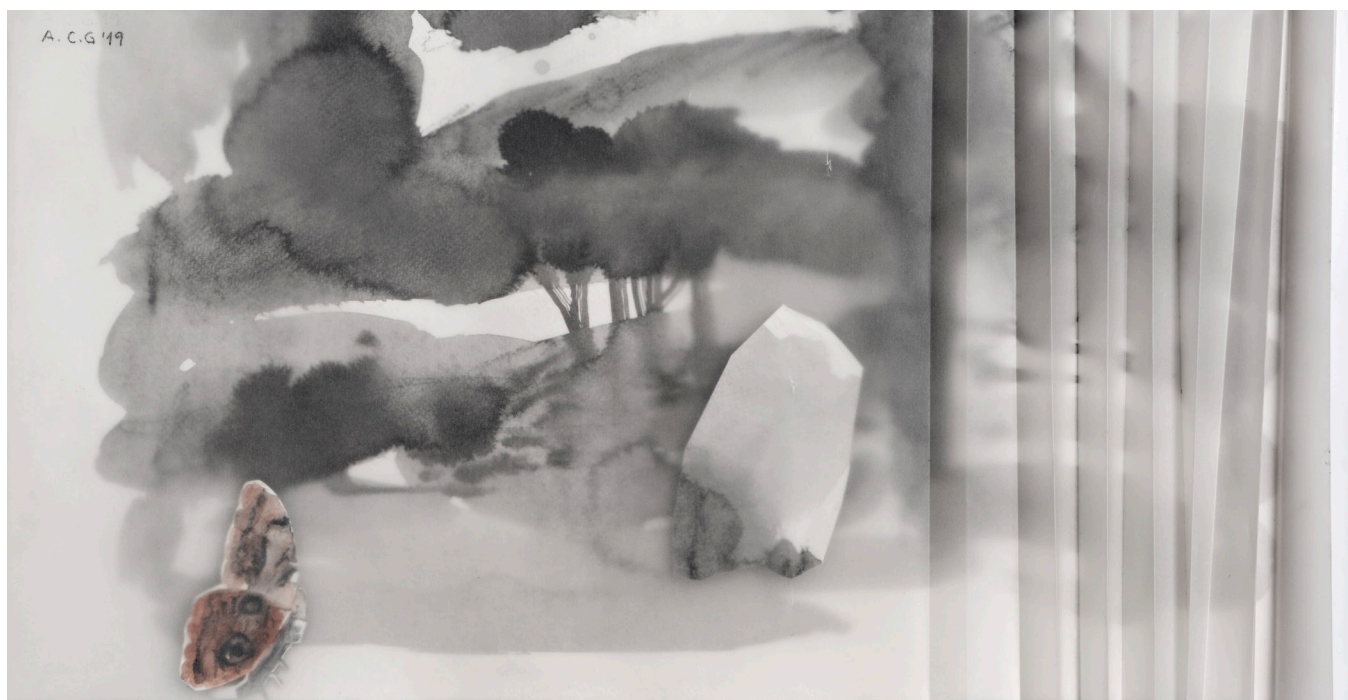

A.C.G. 119
A.C.G. 119

A. C.

Paisaje con bruma
2019
28 x 52 cm
Técnica mixta sobre papel

VIII

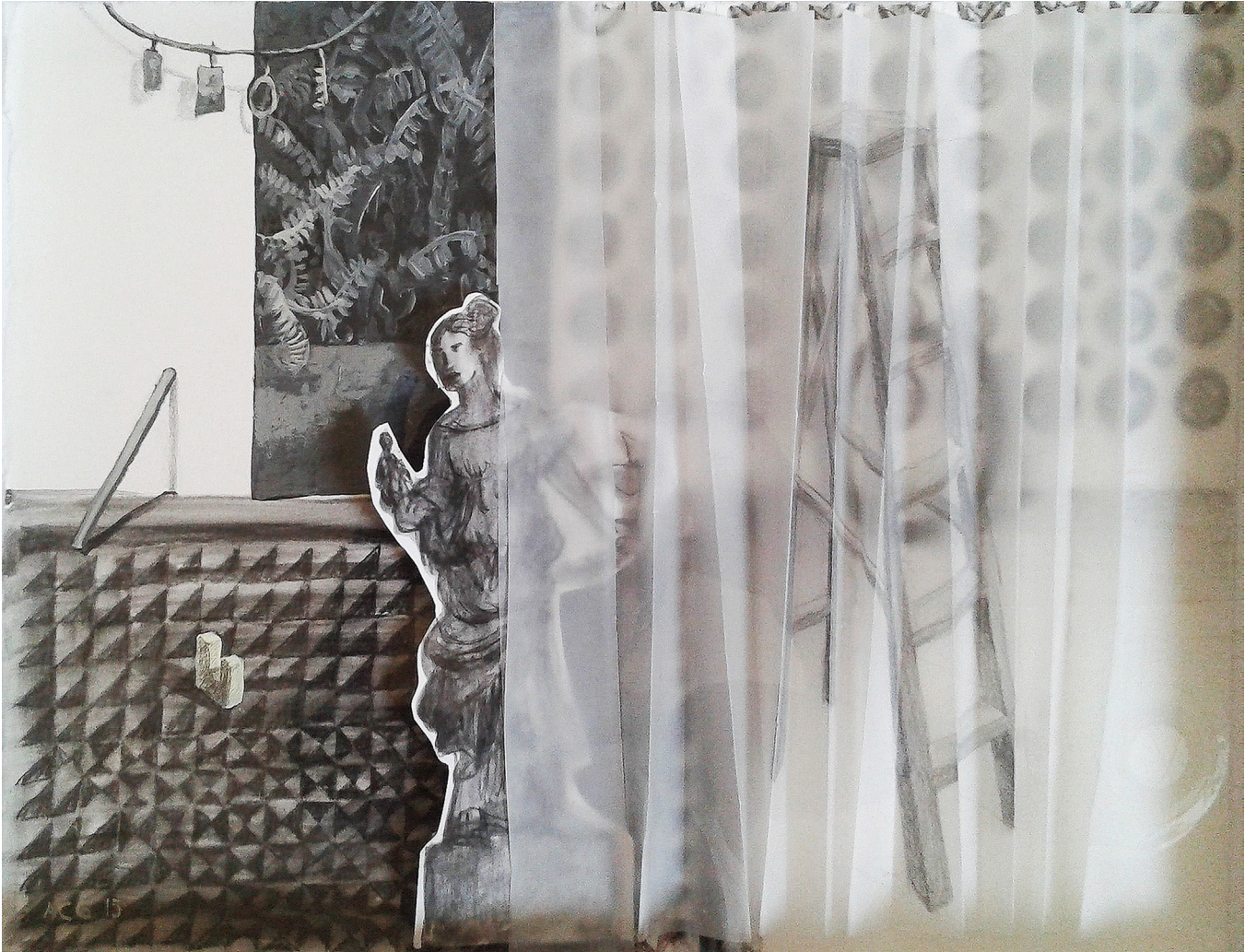
Just as in Andrea's body of work, the Metaphysical Painting (created by Italian Giorgio de Chirico, the one to inspire Dadaists and Surrealists) sets the stage for idealized places where heterogeneous elements are juxtaposed. Its followers replace the values of domestic and everyday objects, exploring the possibility of relocating them in new visual relationships. This attention to daily life, affirms that things hidden from us, precisely because they have always been there, are the most important. It is a compliment to mystery: "There is much more mystery in the shadow of a man walking on a sunny day, than in all religions of the world," stated Chirico.

El ágave
2019
50 x 65 cm
Técnica mixta sobre papel

A.C.G. '19

IX

The collage as a compositional structure, a heterogeneous sticky smear. Andrea inserts into her paintings cut-out elements whose foreign provenance is self explanatory. She also includes splattered blotches that escape from the narrative, as well as other areas left completely empty or barely traced. These are some of her unrestrained gestures, fractures through which the painting speaks out and the artist remains silent. In the words of Andrea: "I need for the painting to breathe."

Sevilla collage I
2016
30 x 40 cm
Técnica mixta sobre papel

ANDREA CARREÑO

Nació en Santiago de Chile, el 30 de octubre de 1969. En 1992 terminó sus estudios de Licenciatura en Artes Plásticas con Mención Pintura, en la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago, recibiendo en 1993. Entre los años 1996 y 2003 residió en Milán, Italia. Luego de vivir cuatro años en Chile, en el año 2007 se muda a París, donde residió 9 años. Actualmente reside y trabaja en Santiago de Chile.

Selección Exposiciones Individuales

2019

“Construcciones de la Memoria”, Sala Gasco, Santiago, Chile.

2015

“Mosaico”, Galería AMS Marlborough, Santiago, Chile.

2013

“Paisaje interior”, Galería “The Americas Collection”, Miami, EE.UU.

2012

“Conjureros”, Galería Allegro, Ciudad de Panamá, Panamá.

2011

“Detrás del espejo”, Galería Alice Mogabgab, Beirut, Líbano.

2010

“Enlace”, Galería AMS Marlborough, Santiago, Chile.

“Selva de espejos”, Galería de Arte Jean Paul Perrier, Barcelona, España.

2009

“Materia de sueño”, Galería Les Yeux Fertiles, París, Francia.

2007

“Cuerpo de la memoria”, Galería AMS Marlborough, Santiago, Chile.

2006

“Memoria Concreta”, Galería The Americas Collection, Miami, EE.UU.

2004

“Tiempo visible”, Galería ArtEspacio, Santiago, Chile.

2002

“Pinturas recientes”, Elite Fine Arts, Coral Gables, Florida, EE.UU.

“Habitaciones”, Galería Antonia Jannone, Milán, Italia.

Selección Exposiciones Colectivas

2015

“Ojo Andino”, Fundación Benetton, Bienal de Venecia, Italia.

2013

“Horizonte Latinoamericano”, Galería Les Yeux Fertiles, París, Francia.

2011

“Franchement Art”, Salón de Arte Contemporáneo, Villefranche sur Mer, Francia.

Exposición colectiva, Galería Les Yeux Fertiles, París, Francia.

“La mirada pertinaz”, Corporación Cultural de Las Condes, Santiago, Chile.

2010

“Salón Comparaciones”, Grand Palais, París, Francia.

“Arts Élysées”, Feria de Arte Moderno y Contemporáneo (con la Galería Les Yeux Fertiles), París, Francia.

“Tríptico”, Feria de Arte Contemporáneo (con Galería Les Yeux Fertiles), Angers, Francia.

2008

“Ojo Latino”, Museo de Arte Contemporáneo, Santiago, Chile.

2005

“Art Miami 2005”, Feria Internacional de Arte (con la Galería Antonia Jannone), Miami, EE.UU.

2004

“Arte Chileno Traspasando Fronteras”, exposición itinerante organizada por la Galería Patricia Ready por Europa del Este.

2002

“MiArt 2002”, 7ª Feria de Arte Moderno y Contemporáneo, Milán, Italia.

Colecciones Públicas y Privadas

Asociación Chilena de Seguridad, Chile.

Pinacoteca de La Universidad de Concepción, Chile.

Colección Banco BCI, Santiago, Chile

Colección del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile.

Museo Ralli, Punta del Este, Uruguay.

Colección CCU, Santiago, Chile.

www.andreacarreno.com